

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

Facultad de Filosofía y Letras

Colegio de Historia

Los profetas de la ira: Reflexiones sobre la
cultura del Heavy Metal

Tesis presentada para obtener el título de:
Licenciatura en Historia

Presenta: Cecilia Ramírez Cuevas

Asesora de tesis: Dra. Cristina Cruz
Carvajal

Octubre de 2019

*Para mi familia
con todo mi amor y gratitud*

Presentación

La condición humana es una muy extraña y a la vez compleja forma de distanciarnos de los demás seres vivos y del propio género humano. Considerados como la especie más inteligente del planeta, los seres humanos hemos evidenciado una y otra vez la poca gratitud y respeto hacia lo que nos ha permitido vivir. Un ciclo que se presenta sin fin, en el que los seres humanos modifican, corrompen y destruyen el entorno y la forma natural de las cosas. A su vez, los sentimientos que expresamos tienen la capacidad de generar alegría o tristeza, amor u odio, vivimos una bipolaridad exhaustiva y desgastante, que ha excluido la felicidad y la bondad en las sociedades efímeras de nuestros tiempos. Nos sentimos abrumados, y al mismo tiempo, maravillados por los “logros” y “progresos” de los hombres “civilizados”, pero en el fondo no somos más que arena en el desierto.

El creciente desinterés y la nula importancia por sucesos cotidianos que involucran violencia, muerte, injusticia, corrupción, y demás, revelan el carácter individualista del ser humano. Todo esto producto de una marcada tendencia a la irracionalidad y del creciente y devastador apego consciente o inconsciente al sistema capitalista. La irrelevancia de la realidad se mezcla y a la vez se contrapone con la afección a la irrealidad que han producido la revolución de las tecnologías, con el uso excesivo y deliberado de medios de comunicación como el internet y sus redes sociales. Ir en contra de las aberraciones humanas se ha convertido en una lucha interna entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el inicio y el final, lo cual ha empujado a la mayoría de las sociedades a la absurda e insolente sobrevivencia.

Desconciertan este tipo de actitudes egoístas, que reflejan la desintegración de una sociedad carente de valores, de sentido común y de humanidad. Es por ello que este, es un intento por generar y contrarrestar aunque sea un poco lo negativo de nuestra condición humana. Un trabajo de investigación que tardó en concretarse más de tres años, se necesitó mucha valentía para no claudicar, ser perseverante, y sobre todo, se necesitó mucha resistencia para aceptar todas las

críticas buenas y malas que hemos recopilado con el paso del tiempo. Ahuyentar los pensamientos de derrota no fue del todo fácil, como si se tratara de un exorcismo, todos los días expulsábamos las conductas que nos hacían retroceder como historiadores y como seres humano; lo negativo, aquello que se presentara como “el camino fácil”, ese que llevaba directo al fracaso.

Posiblemente la imagen que teníamos de nosotros mismos era parecida a la de un reo el cual era condenado a muerte, tristemente buscamos desesperadamente la absolución por todo el tiempo perdido; la culpa se apoderó de nosotros por haber invertido nuestro esfuerzo en intrascendencias y banalidades. Mientras tanto las musas de la inspiración no tocaban a nuestra puerta. Es difícil explicar lo que sucede mientras se da el proceso de asimilación cuando se trata de crear y concretar una idea en particular. A veces no había tiempo para la escritura, en otras más no había valor ni voluntad para hacerlo. Sentarse horas a ver un monitor de computadora parecía no estar funcionando, sin embargo, hoy podemos decir que valió la pena, todo lo que pasamos valió la pena. Todo ello nos ayudó en gran medida a confiar en nosotros mismos, en dar un enfoque nuevo a la responsabilidad de un historiador, y por supuesto para ser mejores humanistas.

Esta es una investigación que se propuso en principio como un vehículo de escape para todo lo que en nosotros se presentaba como contrario e intoxicante para el Metal. Este trabajo nos sirvió para manifestar lo que consideramos como decisiones equívocas en nuestro entorno social y por supuesto en nuestra propia experiencia, no solo como metaleros o historiadores sino como mexicanos y seres humanos. Por supuesto agradecemos el apoyo de todos los que estuvieron en este camino, también agradecemos a aquellas personas que no confiaron en el trabajo que realizamos, pues gracias a ellos no desistimos, esa incredulidad nos lleva a estar en este preciso momento, haciendo una de las cosas que más amamos y nos apasionan. Esperamos que esta narración sea una experiencia significativa, la cual pueda brindar una profunda reflexión e invitar a la tolerancia y

sobre todo al respeto que merecen las diferentes culturas en México y en todo el mundo.

Con respeto, pasión y mucha dedicación, presentamos este estudio, que no solo trata del Metal como género musical y estilo de vida, sino que comprende todo lo que hay detrás de este. Cultura, política, economía, religión, son algunos temas que se intentaron exponer partiendo de la cultura del Metal. Y es que hablar sobre el Metal nos invita a introducir temáticas más amplias, en las que aparentemente no se pensarían como influyentes en el género musical, pero que por el contrario están completamente hermanadas. Es por ello que dentro de la investigación se habla sobre los jóvenes, el Estado mexicano, la subalternidad, la identidad nacional, la contracultura, entre otros aspectos que se plantearon en pro del desarrollo humano, como un conjunto de aportaciones que nos benefician como metaleros, historiadores y como humanidad.

Ahora, después de ocho años de iniciado el viaje, en el que nos propusimos formarnos como historiadores, entendemos el porqué de tantas cosas, ya no cuestionamos más el tiempo, ni la forma en la que sucedieron las cosas, así después de la tormenta vino la calma. A veces pensamos en que de ser posible, quisiéramos que pasaran muchas cosas con esta investigación, deseamos profundamente conocer nuevas formas de explicarnos cómo funciona y de qué forma se ha desarrollado el Metal, este género musical tan controvertido, estereotipado y estigmatizado que consideramos un estilo de vida y al que le hemos apostado todo. Ansiosos de conocer lo que nos depara el futuro, intentamos hacer tangible la utopía y deshacernos de esta plástica realidad a la que nos hemos sometido.

Si vamos a cantar sobre lo oscuro, no hacemos nada.

Este mundo está lleno de oscuridad.

Por eso creo que debemos hablar sobre la luz.

Kobi Farhi vocalista de Orphaned Land

Índice

Presentación.....	2
Introducción.....	8
Capítulo 1.- Merciless Time: Los pasados recientes y el tiempo presente.....	34
1.1.- A never ending way: El tiempo y la historia.....	34
1.2.- Nada más importa: Problemáticas y retos en la historiografía del pasado reciente.....	47
Capítulo 2.- Revolution is my name: El Metal en los años ochenta.....	71
2.1.- Sounds of perseverance: Fortalezas y debilidades del Metal en los años ochenta.....	71
2.2.- Rise, Rebel, Resist: Los subalternos en el Metal.....	85
2.3. - Youn্থ of the Nation: Juventud, resistencia y contracultura.....	121
2.4.- Treason, politics and death: El papel del Estado mexicano hacia las nuevas manifestaciones contraculturales.....	156
Capítulo 3.- Art of deception: Memoria e identidad de la nación mexicana.....	188
3.1.- Roots Bloody Roots: Signos, símbolos y las marcas de los hombres.....	194
3.2.- Bajo las raíces de la montaña: Identidad étnica.....	206
3.3.- Bullet in the head: El nacionalismo entre los siglos XVIII-XXI.....	250
3.3.1 Words of wisdom: La creación del nacionalismo en el siglo XIX.....	250
3.4.- People of the sun: Nacionalismo y “orgullo mexicano”.....	274
3.5.- Slave new world: Crisis y fracturas del nacionalismo en la segunda mitad del siglo XX.....	310

Capítulo 4.- Cult of personality: Nacionalismo metalero.....	345
4.1.- Earthwalker: En busca de un sonido.....	345
4.2.- Native blood: Folk Metal e Indigenismo.....	353
4.3.- All is one: La diversificación del Metal a través de la globalización.....	406
Conclusiones.....	444
Fuentes.....	461

Introducción

*Cuando me convertí en el sol,
resplandecí la vida en los corazones de los hombres¹.*

System Of A Down: Toxicity²

La música a través del tiempo, ha cumplido un papel muy importante en la vida de los seres humanos; ha estado ligada al desarrollo social, cultural y espiritual de la humanidad. Nos encontramos ante la idea de que la vida sin música simplemente sería una tortura. Ya sea que veamos a la música como una manifestación artística o como un reflejo inmediato de la sociedad que la crea, ésta se convirtió en uno de los medios preferidos de la raza humana para manifestar sus sentimientos. El amor, la ira, el odio, el dolor, la inconformidad y una gran lista de sentimientos se han impreso en miles de melodías por años y años. Los sentimientos han sido la principal fuente de inspiración para los músicos; nos hemos identificado con sus letras, hemos llegado a pensar que describen nuestras propias vidas. Es un choque catártico el que se experimenta al interactuar con la música.

Carl Dahlhaus se pregunta ¿Qué es la música? ¿Un reflejo de la realidad que rodea al compositor o el esbozo de un mundo contrario a esa realidad? ¿Está vinculada por raíces comunes con los sucesos políticos y las ideas filosóficas? ¿O acaso la música surge por haber existido una música anterior y no –o sólo en menor medida- porque el compositor se mueve en un mundo al cual intenta responder a través de la música? ³ Al igual que Dahlhaus nosotros nos cuestionamos acerca de cuál es la razón de ser de la música, y como ha influido

¹ En todo caso las traducciones son nuestras. When I became the sun. I shone life into the man's hearts.

² Daron Malakian, Shavo Odadjian, John Dolmayan, Serj Tankian. *Toxicity*. System Of A Down. Kobalt Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC ©. 2001.

³ Carl Dahlhaus. *Fundamentos de la historia de la música*. Gedisa. Barcelona España: 1997. Pág. 29.

en el desarrollo humano de las sociedades. Son, precisamente las artes, ¿un reflejo del contexto social en el que se crearon? creemos que en general todas las manifestaciones artísticas atienden al orden cultural, el cual, a su vez responde al llamado social en el que fue creado.

A veces la vida te lleva por distintos rumbos, te hace explorar caminos diferentes, pero, bien dicen que todos los caminos te conducen a casa, eso mismo pasa con la música. Existen tantos géneros musicales, tantos ritmos, tantas temáticas, tantas cosas que los hacen diferentes entre sí, por ello es normal y totalmente natural que nos identifiquemos y nos decidamos por un género -o géneros- en particular. Para nosotros el género predilecto fue el Metal, un género controvertido, especialmente duro, y difícil de escuchar para los que no sienten esta atracción auditiva. Con el Metal sucede algo que rara vez pasa con otros géneros musicales, con él no hay estados intermedios, te gusta o no te gusta, lo amas o lo odias, es una de las características del género, ser tan directo, hasta el punto de molestar o incomodar a las sociedades más conservadoras e intolerantes.

Jamás hemos creído que el Metal sea superior a otros géneros musicales, eso queremos dejarlo bien claro, nos parecería desagradable que alguien tomara la información que aquí se recopiló para distorsionar nuestro objetivo. De ninguna manera estamos de acuerdo con la falsa superioridad que algunos grupos de metaleros exaltan a través de sus letras. Estamos totalmente seguros que la intolerancia es uno de los peores males de la humanidad, por ello sería estúpido combatir fuego contra fuego. Los personajes que de alguna forma estuvieran de acuerdo con estas prácticas, solo estarían reforzando los estereotipos con los que socialmente se nos ha señalado. Estamos conscientes de que no podemos defender lo indefendible, por ello hacemos esta aclaración, no obstante nos disponemos a hacer evidente ésta y muchas de las problemáticas que se generan alrededor del Metal.

Ahora les pido me permitan contarles mi experiencia, la historia de mi vida, de cómo conocí el Metal –o más bien de cómo él me conoció a mí- al escribir todo

esto, siempre hay una canción que me acompaña, lo que me alegra, pues la música es una de las mayores inspiraciones de mi día y de toda mi existencia. Desde hace ya mucho tiempo no ha existido el día en el que no escuche Metal, es lo primero que escucho al despertar y lo último antes de dormir. No podría describir lo que siento cuando escucho Metal, jamás podré explicar la inmensa felicidad que me ha dado, son millones las emociones que se manifiestan en mi cuerpo, en mi corazón y en mi espíritu, gracias a la música. Tal vez les parezca tonto lo que a continuación les voy a narrar, pero el Metal muchas veces me ayudó a salir adelante, cuando era más joven, y por razones fuera de mi control tenía problemas, o me sentía triste –y no por tonterías de niños o adolescentes- escuchaba música, eso me animaba y me hacía sentir más fuerte.

Ustedes se preguntarán porque le tengo tanto aprecio e incondicional respeto al Metal. La respuesta es muy amplia -algunas de ellas ya han sido plasmadas principalmente en la construcción ideológica- y lo más probable es que esta pregunta jamás pueda responderla del todo. Sin embargo, y aunque suene trillado trataré de dar a conocer los motivos del estilo de vida que elegí. El Metal me mostró –y cada día que pasa lo sigue haciendo- que allá afuera había algo más grande que mi propia vida; este estilo musical me daría la oportunidad de crear mi propia identidad y sentirme perteneciente a algo que trascendería a través de los años. Recuerdo aquella vez que pensé que tendría que ser parte de algo que no fuera una simple moda, no quería ser parte de algo que pasando el tiempo se esfumara. Decidí que el Metal era el medio perfecto para lograr mi trascendencia como un ser humano libre. Algunas características se han presentado de forma obvia a través de todos estos años, pero otras están alojadas en lo más profundo de mi espíritu, claro que ninguna está enfocada a las formas estereotípicas del Metal, todo lo contrario apelan a las manifestaciones menos pensadas.

Debo admitir que mi padre fue el primero en encaminarme hacia el Metal, pues mi infancia estuvo llena de Rock con bandas como Scorpions, Gun's and Roses, Led Zepellin, Deep Purple, Creedence Clearwater Revival, Van Halen, The

Doors, AC DC, Pink Floyd, Jimi Hendrix, entre otros. Sin embargo, mi padre, también tenía gusto por otros géneros musicales, obviamente siempre preferí escuchar Rock por sobre todas las cosas. A pesar de lo que mi padre nos pudo haber mostrado durante ese tiempo, pasarían años hasta que pudiera encontrar la forma de expresar lo que soy, y eso fue a través del Metal. La persona que nos introdujo de lleno en el Metal fue mi hermano mayor Ricardo, él me proporcionó a mí y a mi hermana menor Candy –con el paso de los años mi hermana mayor Elizabeth y mi mamá también compartirían el gusto por el Metal- la forma más hermosa y a la vez brutal de concebir la música, llevándonos del cielo al infierno en una sola nota.

Fue convicción mía y de mis hermanos escoger este estilo de vida, para nada piensen que fue como una especie de costumbre, por el hecho de que mi padre tuviera afinidad hacia el Rock, todo lo contrario, en nuestro camino siempre existió la opción de seguir otro rumbo, el cual nunca aceptamos. Una de las cosas que más me enorgullecen de todo esto, es que, pase lo que pase, y aunque sabemos que la sangre nos une como hermanos, también la forma de vida que escogimos por el Metal nos mantendrá por siempre juntos, no importa donde estemos, este es un lazo que jamás se romperá. No existe forma alguna de expresión que pueda mostrarles el compromiso que adquirí al conocer y aceptar este estilo de vida.

Como les decía, es a mi hermano al que le debo estar en este preciso momento, redactando con gran emoción uno de los acontecimientos más hermosos de mi vida. Alguna vez, no recuerdo con exactitud el día, pero tenía unos 16 años, durante mis años como preparatoriana, conversando con un amigo el cual también compartía el gusto por el Metal; me decía, eres afortunada Metal –apodo que adquirí desde que ingrese a la preparatoria, por obvias razones- yo le pregunte por qué? El respondió: porque tienes un gran hermano mayor –por supuesto él sabía que mi hermano era el que me había enseñado todo lo que hasta ese momento sabía sobre Metal- el mío llegaba a la casa y se encerraba en su cuarto a escuchar Metal, el jamás lo compartió conmigo. Su cuarto estaba junto

al mío, y yo pegaba mi oreja a la pared sólo para poder escuchar Metal. Una de las bandas que más recuerdo es a Metallica, podía pasar horas enteras con la oreja pegada a la pared, sólo para escuchar a Metallica, claro, eso pasó cuando era un niño, ahora las cosas son muy diferentes.

Después de escuchar la historia de mi amigo, entendí porque él decía que era afortunada, eso reforzó mi gusto y amor por el Metal. Cada vez que recuerdo aquellas palabras, tomo asiento y me pongo a pensar ¿qué habría sido de mi vida sin mi música? He escuchado cómo algunas personas dicen que para ellos la música no es parte fundamental de su vida, y hasta la fecha no he logrado entender como eso puede ser posible. A diferencia de esas personas, para mí el Metal constituyó la base de mi ideología, no sería nada de lo que soy en este momento de no haber conocido el Metal. Tal vez puedan pensar que lo anterior es un poco exagerado, pero si tan solo, pudiera de alguna forma mostrarles un poco de lo que el Metal me ha enseñado de la vida, posiblemente comenzarían a creer en lo que les digo.

Mientras tanto, el año 2000 se inauguraría con la presencia del *Nü Metal* o Metal del nuevo milenio. Una nueva generación de metaleros nacía, mientras la vieja guardia permanecía en pie de lucha, sobrevivía ante cualquier mal pronóstico. Ya no eran los años ochenta, y el Metal demostraba ante todo el mundo, ante millones de escépticos, que no era un género de moda. Esta vez no hablo de lo que escuché o me contaron, o de lo que he leído, les hablo de lo que viví, de mis experiencias, a partir de este año hasta la fecha todo permanece claro en mi memoria. Mis emociones seguían creciendo y aunque solo era una niña, comenzaba a conocer el mundo tal y como era. Metallica, Marilyn Manson, Korn, Ill Niño, Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park, Rammstein, Apocalyptica, Slipknot, Disturbed, Mudvayne, Godsmack, P.O.D (Payable On Death nombre que es tomado de las creencias cristianas de la banda) System of a Down son algunas de las bandas que le ponían sabor a mi vida en aquellos años.

Mi hermano me adentraría en lo que sería el “pan de cada día”, con bandas cada vez más poderosas tanto en la letra como en el sonido. Es así como me

encontraría ante bandas más oscuras. Bandas como Cradle of Filth, Venom, Morbid Angel, Dimmu Borgir, Carcass, Slayer, Death, Obituary, Behemoth, Cannibal Corpse, etcétera. Estas bandas harían pensar a mi mamá que de verdad escuchábamos los sonidos de Satanás, lo cual nos causaría algunos problemas, así que -no sé si por miedo o por sentir la emoción de la clandestinidad- lo escuchábamos a escondidas, en aquel entonces éramos muy jóvenes y aun no terminábamos de comprender lo que teníamos en nuestras manos. Les sorprenderá el hecho de que ahora mi mamá también comparte el gusto por el Metal, pues logramos que ella viera lo maravilloso de este género.

Recuerdo que tenía aproximadamente 11 años cuando todos estos sucesos transcurrían, era la época en la que recién ingresaba a la secundaria. Odiaba muchas cosas, particularmente todo lo que tuviera que ver con religión, principalmente con el cristianismo. Renegaba de su Dios, el Dios con el que fui educada, pero con el que nunca me sentí conectada, debo admitir que una de las causas de este sentimiento fue producto de las letras de muchas bandas, no obstante sería el mismo Metal el que después me enseñaría el respeto y la tolerancia hacia las millones de diferencias de la humanidad. En ese momento de mi vida, odiaba a mis compañeros, a mis maestros, o a cualquiera que figurara como autoridad en esa institución, y no por querer llevar la contraria, ni por querer ser una “rebelde”, o por tener una crisis de edad, sino porque la escuela era una especie de cárcel, siempre querían moldear tu cabeza a su antojo, querían someter el espíritu libre de la juventud, en esos lugares jamás hay cabida para el Metal.

Pasé tres años tratando de silenciar mis deseos, mi identidad, pero al salir de ahí todo comenzó a ser mejor. De esta forma, pronto me volvería adicta a los distintos sonidos del Metal, y no sólo a su oscuridad; sería su pasión, su virtuosismo, su inconformidad y su fuerza, lo que me llenaría como ser humano. Los años seguirían pasando y yo encontraba mi lugar en este mundo de forma más segura. Pero no era suficiente, como todo ser humano necesitaba más, así que antes de que pudiera darme cuenta estaba inmersa en toda esta cultura.

Recuerdo cómo las portadas de los discos me impactaban (ver ilustración 1), jamás había visto algo así, algo tan bello, (a lo largo de la investigación se irán dando cuenta de lo que estoy diciendo). Bien dicen que de la vista nace el amor, esa fue una de las cosas que me atraparon del Metal, el arte empleado siempre es único y extraordinario.

En mi afán por obtener más material musical, utilizo como herramienta el internet, por medio de este tengo la oportunidad de acceder a una infinidad de posibilidades musicales. Gracias al internet, podía estar escuchando bandas brasileñas, noruegas, norteamericanas, hasta toparme con bandas de países en los cuales ni siquiera me imaginaba que el Metal también se producía. Este fue el caso de Tailandia, India, China, Medio Oriente, en particular, para mi sorpresa y admiración me encontré con Metal hecho en Jerusalén, en Irak hasta en Bagdad. Lo mismo me sucedió al conocer bandas latinoamericanas; la calidad musical de estas bandas me pareció excelente -no le piden nada al Metal europeo y norteamericano-, esto me hizo notar que no importa de qué lugar provenga el Metal, siempre tendrá algo que enseñarme.

Al ocurrir dicho descubrimiento me doy cuenta de la inmensidad y de los alcances a nivel mundial del Metal. Sin dudarlo, a través de lo anterior reafirmé la idea que siempre me mantuvo firme en este andar; el Metal no es sólo un estilo musical el cual se tiene que superar mientras vas “madurando”, como lo escuché en varias ocasiones de gente que no comprendía que para mí y para millones de amantes al género alrededor del mundo, el Metal constituía y sigue constituyendo todo un estilo, en palabras mas concretas representa una forma de vida, el cual bajo experiencia propia y por clara convicción amas hasta la muerte. Claro que, sería tiempo después cuando mi entendimiento sobre la mundialización del Metal alcanzaría su máxima expresión y me llevaría a cuestionar piezas y acontecimientos fundamentales de su historia.

Creo que alguna vez en la vida de todo metalero, nuestro mayor sueño fue dedicarle todo el tiempo al Metal, por supuesto este también fue el motor principal de gran parte de mi vida. Soñaba con aprender a tocar un instrumento y formar mi

propia banda, pretendía vivir de este sueño. Pero me di cuenta que no todos tenemos el mismo destino, el mío no fue viajar alrededor del mundo mostrándole a la gente mis propias creaciones musicales, como lo han hecho los hombres y mujeres que admiro. Jamás me arrepentiré del camino que escogí, ni lamentaré el día que decidí dedicarme al noble oficio de historiador. Mi compromiso sigue siendo con el Metal pero obviamente desde otro flanco, desde aquí, usando el poder de las palabras, es así como brindo mi apoyo a las nuevas y no tan nuevas generaciones de metaleros.

Es por todo lo anterior que no debe extrañarnos la introducción de temáticas cercanas a los historiadores que las producen. La creación de nuevas formas de abordaje teórico y metodológico, (como lo son las nuevas corrientes historiográficas o el uso de la multidisciplinariedad) trajeron consigo la apertura a nuevos temas. Debemos tomar en cuenta que los cambios que sufre nuestra disciplina son producto del cambio de mentalidad que han generado los propios historiadores. A su vez también son resultado de las demandas sociales que trajeron consigo los nuevos tiempos. Ahora los temas a investigar, mucho tienen que ver con el contexto de los historiadores; en ellos podemos encontrar los gustos y vivencias de cada personalidad, los cuales tienen repercusiones en su interpretación de la realidad.

El impacto recibido hacia las nuevas generaciones, ha propiciado todos estos cambios, entonces la importancia del presente para la historia se vuelve indispensable. Reflexionar de una forma crítica este proceso de resignificación del tiempo presente es una herramienta más para entender este cambio. Esta investigación apela a esas dos características mencionadas con anterioridad. El gusto y las vivencias que se generaron en mí al involucrarme con la música, deben verse como una motivación para adentrarnos en la historización de estos procesos. Nosotros tenemos un factor a favor para abordar estos temas, nosotros comprendemos los procesos desde el interior, sin embargo, también esto puede ser un factor en contra, si nos dejamos llevar por nuestras emociones corremos el

riesgo de ser irreflexivos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si nosotros no abordamos estos temas, no esperemos que alguien más lo haga.

Desde mi etapa más infantil hasta este momento, he visto cómo el Metal ha evolucionado en múltiples aspectos, ha dejado atrás muchos estereotipos, se han perfeccionado los sonidos, han cambiado y se han incluido nuevas temáticas. Ahora, sentada frente a la pantalla de mi computadora, escuchando *Nothing else matters* de Metallica, no puedo evitar sentir este nudo en la garganta, tampoco puedo evitar que algunas lágrimas broten de mis ojos, pero, de ninguna manera piensen que son lágrimas de tristeza, todo lo contrario, mi llanto representa la felicidad que siento al recordar todo lo que les he contado y hoy más que nunca sé que este es mi camino. Un camino difícil, pero lleno de muchas satisfacciones, satisfacciones que ahora mediante esta investigación me gustaría compartir, con el fin de demostrar que el Metal no es lo que la gente piensa y sigue creyendo.

Una vez terminado el relato de mi vida, es necesario retomar los ejes principales de la investigación. Al tener esta gran oportunidad de expresar la enorme felicidad que nos provoca escribir sobre lo que para nosotros es un estilo de vida, surgen en nuestra mente muchos temas para abordar. Anteriormente comentábamos que el internet es una herramienta funcional para adquirir una gran gama de estilos musicales, entre ellos el Metal. El hecho de que mediante el uso del internet podamos tener acceso a una infinidad de bandas de prácticamente todo el mundo, es el reflejo directo de un fenómeno que denominamos como proceso de globalización. Por lo tanto, lo anterior nos lleva a hablar de cómo interactúa el Metal con el sistema capitalista, en este caso debemos recordar que la mayor parte de las expresiones culturales están en venta, obviamente los artistas necesitan un ingreso monetario para satisfacer sus necesidades básicas, así que no podemos hacer caso omiso de este acontecimiento.

En el caso de la disciplina histórica, las investigaciones sobre música han sido amplias y muy variadas, sin embargo hay temas poco estudiados, o en el peor de los casos, que aún no han sido abordados. Este es el caso del Metal, un género musical evolucionado del Rock, con más de cuatro décadas de vida y con

millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo la poca información que se encuentra sobre el tema son textos descriptivos, poco reflexivos, donde rara vez hallamos información funcional para realizar una investigación seria y mucho menos encontramos a historiadores realizando ese trabajo. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se realizan investigaciones formales sobre un fenómeno cultural, social, político y económico de escala global, como lo es el Metal? Ciertamente los académicos ortodoxos rechazarían estos temas por argumentar que no son históricos, esta sería la respuesta más inmediata, pero como esta, nos encontraremos muchas más a lo largo de la investigación.

El hecho de que temáticas como la del Metal no sean vistas como tarea para un historiador, deja mucho que desear ante las otras ciencias sociales y particularmente si hablamos de las humanidades. Por ello en el capítulo uno, titulado “Merciless Time: Los pasados recientes y el tiempo presente”, hablaremos de como a través de la historiografía del pasado reciente podemos analizar un proceso tan largo y tan actual como lo es el Metal. Hablaremos también de las problemáticas y de los retos que conllevan hacer uso de esta forma de hacer historia, tomando en cuenta sus orígenes y su crecimiento alrededor del mundo. Nos enfocaremos en desarrollar cuestiones claves como lo son el tiempo, la relación entre pasado y presente, las etapas históricas de la sociedad, entre otros puntos a aclarar.

Mencionábamos que existe una amplia problemática alrededor del tema de las expresiones musicales, particularmente si hablamos de uno de los géneros más controvertidos de los últimos tiempos. Pero ¿por qué el Metal mantiene ese estatus de peligrosidad entre la sociedad? El Metal es el hogar de los marginados, de los inadaptados sociales, para los fanáticos religiosos estamos condenados a las llamas del infierno, no hay salvación para nuestras almas. Nos han llamado dementes, “sin futuro”, inmaduros, satánicos y demás. El Metal se convirtió para muchos en la forma de manifestar las incontables inconformidades de una típica sociedad excluyente, prejuiciosa, corrupta e inquisitiva. El Metal es el brazo no

armado que clama justicia y denuncia lo que muchos ven y saben, pero que pocos se atreven a decir.

Por ello en el capítulo 2 nos damos a la tarea de hablar de la revolución que se desencadena a partir de los años ochenta en el Metal. Esta revolución de la que hablamos no solo se aplica al ámbito musical, -puesto que también en este capítulo hablamos del origen del Metal, viajamos muchos pero muchos años atrás para rastrear las raíces más primitivas del género, para terminar hablando de su evolución y auge durante esta época- nos referimos también a la ideológica, a esa visión de protesta e inconformidad que se venía arrastrando desde los años setenta, hasta que el género encontró su fuerza en la siguiente década. El Metal encontraría el auge necesario para sobresalir en esta época debido a que las ideas de rebeldía e inconformidad hacia los pilares fundamentales de la sociedad serían bien aceptadas entre su mayoría, en el sector juvenil –por obvias razones hay una identificación con lo que postula el Metal- los cuales hasta la fecha se mantienen vigentes.

Con el título “Revolution is my name: El Metal en los años ochenta”, queremos hablar de esa época en la que el Metal se configura como uno de los mayores exponentes musicales a nivel mundial. También es la época en la que se le adjudica al Metal una serie de problemáticas que terminan incomodando a los grupos elitistas conservadores. Uno de los problemas más sonados de aquella época son las graves acusaciones que se hicieron a bandas como *Judas Priest*, *Twisted Sister* entre otras, reclamándoles la “poca moral” y la “carencia de valores” dignos de una sociedad “civilizada”. Lo que provocó una campaña de desprestigio en contra del Metal, usando como arma la censura de ciertos grupos ultraconservadores en norteamericana. Otro tema a tratar en este capítulo es la condición de subalterno que nosotros identificamos en los actores del Metal, debido a esto recurrimos a fuentes directas como lo son las letras y la iconografía que las bandas utilizan para manifestar la marginación social que los rodea.

Siguiendo por esta línea temática llegamos a México, exploramos la postura del gobierno ante la llegada del Metal a nuestro país, seguido de un análisis sobre

las políticas comerciales que se generan alrededor de las manifestaciones culturales, particularmente las de la música. De esta forma hacemos un estudio progresivo sobre cómo se han ido desempeñando y ejecutado dichas políticas, tanto empresariales como las del Estado mexicano- en nuestro país. Queremos mostrar la antigua y la nueva cara de las posturas del Estado en contra y a favor de la difusión de estilos musicales como el Metal. Aunque el periodo de tiempo que se planteó en el título del capítulo son los años ochenta, nos pareció de gran importancia llevar estas políticas al presente y confrontarlas, de esta forma podremos notar los cambios y continuidades en las posturas comerciales.

Hablaremos sobre la contracultura y daremos respuesta a una de las preguntas fundamentales en este apartado ¿el Metal es contracultural? Sea lo que sea que se piense acerca del desarrollo y la difusión del Metal en nuestro país, lo que tratamos de hacer es mostrar cómo fue el proceso temprano y tardío de configuración del Metal mexicano, esto abrirá la pauta para comprender lo que se manifestara en los subsecuentes capítulos. Obviamente todo lo anterior esta encadenado hacia cuestiones de identidad, la cual está apoyada en dos puntos, la primera es la ideología o temática, teniendo como segundo punto todo lo referente a la musicalización.

Para el tercer capítulo “Forget to remember: Memoria e identidad de la nación mexicana” la temática cambia un poco, esto se debe a que este capítulo es el punto clave para entender una significativa parte del desarrollo del Metal alrededor del mundo, y por supuesto en México. El capítulo está estructurado a partir de cinco apartados, en donde abordamos cuestiones enfocadas a algunos puntos relacionados con la memoria -el recuerdo, el olvido- y sus notables consecuencias sociales y culturales. Este apartado y los siguientes van de la mano, sin embargo decidimos que sería oportuno hacer esta pequeña separación a través de lo nacional y los elementos que generan identidad entre los mexicanos para no causar confusión y por supuesto también para evitar o disminuir el tedio que pudieran experimentar algunos lectores. No obstante, toda la información dentro del capítulo va de la mano, y se relaciona en su totalidad.

Sabemos que este es uno de los capítulos más extensos y por ende uno de los más complicados por su amplio manejo temporal. También estamos conscientes en que todo esto influyo en la decisión de separar lo nacional de los elementos de identidad. Para nada se está proponiendo hacer una interpretación olvidando la familiaridad entre el nacionalismo, la identidad y el Estado mexicano, ello nos llevaría a complicar más la condición del ser mexicano. Siguiendo con la temática del primer apartado, nos enfocamos en describir la relación que hay entre memoria e identidad, hablando de sus funciones físicas y psicológicas, y en como esta se ha utilizado para diversos usos e intereses individuales y colectivos. Aunque estos dos elementos ya han sido mencionados en capítulos anteriores, es en esta ocasión donde los abordamos de lleno.

En otro orden de ideas, encontramos un planteamiento en específico que nos habla de cómo muchos de los símbolos de identidad en los mexicanos han sido manipulados e introducidos de forma mediática por parte del Estado. No debe extrañarnos que sea el Estado quien defina a la sociedad mexicana, puesto que esta es una de las tareas fundamentales de los gobiernos. Existen claras referencias, puntos clave para explicar al mexicano del presente, es decir hay manifestaciones identitarias que con el tiempo no han cambiado, esto es parte del estudio de este capítulo, pero por otro lado hay puntos más complicados a entender, manifestaciones que se encuentran en lo más profundo del carácter de la nación mexicana. Durante años los intelectuales se han cuestionado acerca del ser mexicano, muchos han tratado de explicar la identidad de la sociedad mexicana, desde el pasado remoto arraigado en las culturas precolombinas, hasta los hombres y mujeres del presente.

Una vez adentrándonos en la simbología y exponiendo los elementos “característicos” de la identidad mexicana, damos paso al apartado 3.3 el cual lleva por título, The necrotic manifesto: El nacionalismo entre los siglos XVIII-XXI. En esta parte de la investigación, nos centramos primeramente en la creación y difusión del nacionalismo alrededor del mundo, hasta introducirnos en nuestro país. Para hablar del caso de México, retomamos algunos puntos importantes que

se utilizaron en el proceso de independencia, y las primeras décadas como país independiente, los cuales se encuentran de forma explícita en los anteriores apartados. Aunque el título de este tercer apartado suene verdaderamente exhaustivo, por aquello de la temporalidad, no hay que crear un juicio anticipado, y se piense que es una especie de manual histórico, o una recopilación minuciosa de símbolos patrióticos del pasado mexicano. Si bien es de vital importancia hablar de la evolución del nacionalismo a nivel mundial, el apartado no pretende hacer una revisión precisa de cada siglo, más bien es una rápida pero obligada recopilación de los aspectos importantes de estos periodos. Todo esto se genera con el propósito de concretar las ideas previas que se tenían sobre nacionalismo y hacer una reflexión para dar paso al siguiente capítulo.

Al iniciar la presente investigación no teníamos idea de la carga discursiva nacionalista que se configuraba y reconfiguraba a través de los distintos procesos que México experimentó como reciente nación independiente en la búsqueda de una identidad. Esto lo sería para el siglo XIX, pero ¿qué pasa con el siglo XX? cómo se insertan las ideas sobre lo nacional y la identidad para este nuevo siglo y cómo se enfrentan las ideas sobre nacionalismo e identidad en México. Y en un caso más reciente cómo se enfrenta el nacionalismo en pleno siglo XXI. Habría que repensar si el discurso nacionalista sigue teniendo la misma validez y fuerza que en aquellos siglos, si experimenta una crisis o por el contrario el nacionalismo se adapta a los cambios tan abruptos y a las nuevas necesidades de las sociedades del presente.

Para finalizar, y como resultado de los anteriores apartados nos encontramos ante el capítulo cuarto. “En Cult of personality: Nacionalismo metalero”, hablamos de lleno acerca de los movimientos de identidad que se han generado dentro del mismo género musical. Teniendo como precedente el tercer capítulo de esta investigación, en el cual se habló sobre el nacionalismo y sobre las características de la identidad mexicana a lo largo de su historia, podemos desarrollar lo que nosotros hemos denominado como “Nacionalismo metalero”. Principalmente nos interesa la influencia del nacionalismo en las creaciones musicales de Metal en

México. Este es un tema muy complicado viéndolo solo desde la forma en la que definimos o es definido el concepto de nacionalismo, ahora bien, más difícil es poder desarrollar todo el complejo proceso que este tuvo que pasar antes de ser incorporado a la sociedad y relacionarlo con un proceso tan vigente como lo es el del Metal.

¿Qué pasa cuando los metaleros de diversos países logran fusionar o hibridar el Metal a partir de la integración de sus raíces culturales? En este capítulo hacemos uso de cuestiones como lo son la creación de subgéneros con temáticas y estilos musicales enfocados a identidades colectivas como es el caso del denominado Folk Metal. Creemos que el Folk Metal es uno de los principales subgéneros que ha buscado definir o configurar un movimiento que exalte las características identitarias de cada país que lo produce. A su vez también mostramos de qué forma el Folk Metal influenció a las bandas de Metal mexicano a crear un estilo propio.

Estudiaremos lo que hay detrás de estos intentos de identidad musical a partir de algunos casos particulares de la escena del Metal internacional y nacional. Teniendo un precedente sobre el nacionalismo mexicano, nos enfocamos en hablar de la relación entre el Metal y el nacionalismo mexicano. Decidimos incluir en este mismo apartado una revisión de las manifestaciones nacionalistas alrededor del mundo, puesto que este tipo de ejercicio nos hace establecer las diferencias y similitudes con el Metal mexicano. Uno de los grandes problemas dentro del Rock fue su carácter individualista, muchos de los músicos más importantes durante la década de 1960 y 1970 vivían bajo una condición de seres únicos, una especie de aislamiento incitado por ellos mismos mezclado con un egoísmo provocado muchas veces por su estilo de vida y su tormentoso pasado, esto es algo que el Metal logro cambiar.

Sin embargo al hablar de tantos países integrados a la producción y consumo del Metal, tal vez se pensaría que este nada tiene que ver con conceptos como nacionalismo e identidad. Debido a que nos hemos considerado parte de una comunidad global –cultura global- la cual es ajena a los estereotipos que

aplican los sistemas de gobierno. Hace ya algunos años notamos que el Metal que se producía en México estaba atravesando un fuerte proceso de configuración identitaria alentada por los movimientos internacionales de esta índole. Esto nos llevaría a pensar en la similitud entre la identidad del Metal mexicano y el proceso que atravesó el país después de la independencia, -configurándose desde el pasado criollo patriótico y retomando la época gloriosa de las culturas prehispánicas- en la búsqueda de formar una nación y en las bases de ésta, que pudieran fundamentarla y justificarla a nivel mundial.

Como ya lo mencionamos anteriormente, el metalero en la mayoría de las ocasiones busca extraerse a través de su interpretación del Metal, de las representaciones que la clase dominante les impone, -hablamos de la imagen personal, la ideología y demás gustos que no tienen cabida en ciertas estructuras sociales- es por ello que surgen muchos cuestionamientos acerca de cómo este es integrado a la sociedad mexicana. ¿Hay una crisis de identidad en los metaleros en especial en los jóvenes?, o es todo lo contrario, el metalero busca en estos dos conceptos algo que lo identifique a nivel nacional en la escena de la cultura globalizada del Metal. Ya que por obvias razones antes de ser metaleros somos mexicanos, creemos que no podemos entender este fenómeno sin adentrarnos en el pensamiento nacionalista actual. Por otro lado buscamos expresar nuestro deseo por que algún día el Metal mexicano sea considerado un proyecto autentico e innovador en todo el mundo.

¿Qué pasa en el caso de México, en el cual hasta la fecha no ha podido concluir su proceso de identidad, un México que no ha podido explicar de forma contundente cuál es el origen del concepto de lo que es ser mexicano? Por un lado nos encontramos ante el rescate de la historia remota de los pueblos nativos ¿qué nociones históricas y culturales tiene este representante del Metal para creer que lo que nos debe representarnos a nivel mundial es el pasado prehispánico? Por otro lado también nos encontramos ante un sector de músicos que no están interesados en crear algo que los diferencie de otros estilos dentro del Metal, esto es más evidente en el norte del país, una cuestión que también se remonta al

pasado, a una historia que tiene como singular origen su cercanía con Estados Unidos. Y para finalizar nos encontramos con ese mínimo sector poblacional que está interesado en integrar la riqueza musical de nuestro país, dando paso a la reivindicación de la multiculturalidad que es pieza clave en nuestra investigación.

Hablamos en parte de ese carácter nacional mexicano que solo tiene existencia en lo literario y mitológico del cual nos hablaba Roger Bartra⁴. El tercer y cuarto capítulo, nos dejan ver, precisamente todas estas problemáticas. Recordamos que al inicio de este proyecto teníamos en mente una cuestión, la cual en un momento dado fue el punto de partida para la realización de la presente investigación y nos llevó a tomarla como el centro de todos nuestros esfuerzos. Nos dimos cuenta que no hay cabida para el multiculturalismo en la imagen tan estrecha del nacionalismo mexicano, y que –como lo mencionamos anteriormente– los elementos que han generado identidad entre los mexicanos han sido manipulados.

Hablamos por ejemplo del mito fundacional de nuestra nación después de la conquista, nos referimos precisamente a la devoción por la virgen de Guadalupe. Después de la supuesta aparición divina al indio “Juan Diego” se desencadenan una serie de acontecimientos que marcan por siempre la historia de los hombres y mujeres en este pequeño país llamado México. Toda la carga simbólica del nacionalismo, ha repercutido en la conformación identitaria de las generaciones de metaleros que han sido educados con los múltiples estereotipos y clichés heredados del Estado-nación mexicano. Ahora, por supuesto sumémosle los propios clichés que se han desarrollado desde 1970 hasta la fecha en relación a la forma de vida del metalero, y que comprometen a toda la cultura del Metal.

Para seguir avanzando en los múltiples factores que están involucrados en la cultura del Metal, desplegamos una brecha hacia otro punto central en este apartado, esta vez tomando en cuenta que el Metal es producto en México del

⁴ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 16.

fenómeno de la globalización –y por supuesto del sistema capitalista-, nos resulta preocupante entender ¿cómo se enfrenta el nacionalismo y el concepto de identidad ante la creciente amenaza del mundo globalizado? En base a lo anterior nos preguntamos ¿cuál sería su función? Tenemos pensado adentrarnos de lleno en este problema, buscando en nuestro pasado las armas que nos ayuden a entender y dar a conocer, cómo se ha dado el tan complejo proceso de multiculturalismo en México a partir de la contracultura del Metal, así como la fuerte presión que genera la globalización y sus consecuencias para la modernidad, dando respuesta a las interrogantes presentadas con anterioridad.

Una vez presentado esto, lo que pretendemos alcanzar con este capítulo, se vislumbra a partir de contraponer lo visto en el capítulo tercero, recordemos que este consistió en un estudio historiográfico del nacionalismo mexicano y la identidad, con los conceptos y acontecimientos del pasado reciente que se irán desarrollando dentro del último capítulo. En esta parte final de la investigación, se conjunta todo lo que se ha ido planteando desde el primer capítulo, porque definitivamente es aquí donde concluyen todas las ideas. Pusimos énfasis en la relación que existe entre el nacionalismo mexicano con la problemática central de este apartado –la cual ya fue mencionada- para así verificar que tan vigente y funcional se encuentra el nacionalismo en México y por otra parte entender si el Metal mexicano está siendo reformulado, y si fuese así, en qué estaría basando su identidad ante el Metal global.

El lineamiento temporal de toda la investigación es bastante complejo, pues al buscar defender nuestro planteamiento principal, debemos hacer uso de varios pasados. Por todo ello, se propuso que una de las principales corrientes historiográficas fuera la Historia del Pasado Reciente, debido a la cercanía de los eventos analizados, no obstante, también es necesario puntualizar que obtuvimos bastante apoyo de la Historia Cultural y de otras corrientes relacionadas, así como de otras disciplinas sociales, las cuales serán presentadas a lo largo de los capítulos. Una de las intenciones que se tienen al utilizar estas corrientes historiográficas, es hacer ver a la sociedad, que no por sentir que estos pasados

son lejanos, se piense que no tienen repercusiones en nuestro presente, es decir, buscamos una toma de conciencia que nos hable de los tiempos que vivimos⁵.

Como resultado tenemos que el eje utilizado para establecer la temporalidad es el diacronismo⁶, en el cual –para este caso- el proceso en el que se dan las acciones humanas, resultan más representativas y logran tener más peso a través de la historia, que la visión sesgada de la temporalidad sometida estrictamente a un periodo de tiempo en particular. No debemos perder de vista que dichas acciones aún deben ser sometidas a la crítica, siempre y cuando estas nos lleven a establecer una reflexión. Es por ello que no podemos orientar nuestra investigación a un periodo en particular, tampoco podemos hablar de una hipótesis definida, propia del método científico –particularmente el usado fuera de las ciencias sociales y las humanidades-, e indispensable para todas las disciplinas.

En el caso de las ciencias sociales y las humanidades las hipótesis no suelen resultar en todos los casos como uno quisiera, estas muchas veces se encuentran en constante reestructuración, este fue nuestro caso. Es aquí donde toda la investigación se puso en juego, sin embargo, comprendimos que era algo natural que la hipótesis principal con la que comenzamos a construir nuestro estudio fuera evolucionando con el paso del tiempo, hasta llegar al punto en que como consecuencia de todo ello, buscara su propia adaptación a las condiciones que nos eran necesarias. Tal vez esto pueda aparentar que nuestros estudios carecen de metodología, sin embargo, nos propusimos trabajar de esta forma por las condiciones no tan estrictas –por no decir arcaicas- que nos produce el uso de nuevas propuestas historiográficas. Esto no quiere decir que la seriedad en la investigación se vea relajada, todo lo contrario, dedicamos la atención necesaria que se merece el tema del Metal, para cubrir con los objetivos propuestos. Todo lo anterior con el fin de no generar un par de trabajos descriptivos, sino, una verdadera crítica, significativa y reflexiva.

⁵ Posiblemente el lineamiento temporal sería más sencillo de explicar, si dejáramos un poco de lado las concepciones tradicionales en las que estamos acostumbrados a ver la disciplina histórica.

⁶ Entendemos el diacronismo como el estudio de la evolución de los fenómenos (para el caso de nuestra ciencia) históricos a través del tiempo. <http://dle.rae.es/?id=Ddi3Ut0>

Las llamadas “fuentes” históricas, constituyen otro problema, un problema difícil de resolver en esta investigación, ya que lamentablemente pocos autores –o si no es que ninguno- han hablado o tratado de manera teórica o historiográfica, - el abordaje de estos temas se han tratado con muy poca seriedad, lo que ha desvirtuado este estilo musical- el género musical llamado comúnmente y de forma muy general “Heavy Metal” (para nosotros es erróneo denominar a todo el género de esta forma, ya que la variación y diversificación de estilos que podemos encontrar, hacen difícil definirlo a través del sonido específico del Heavy Metal); la mayor parte de las fuentes que se pueden encontrar giran alrededor de historias meramente narrativas, las cuales nos hablan del proceso de conformación en las primeras bandas, o de como este llega hasta nuestro presente, en síntesis nos hablan de la historia del Metal a través de las épocas. De lo que no nos hablan es del cambio y la continuidad que los contextos sociales generan, pocos se atreven a complejizar lo ya complejo en el Metal. Hablar del Metal propicia criticar, razonar y promover una serie de conclusiones en constante repensar.

Una de las fuentes fundamentales para la investigación fueron las investigaciones del antropólogo y metalero Sam Dunn. Dunn pone en jaque la concepción de las masas ajenas al Metal mediante la realización de dos documentales, el primero lleva por título *Metal: A headbanger's journey*. Los dos largometrajes de Sam Dunn, enfocados en primera instancia a darnos un lugar como verdaderos actores históricos en este proceso evolutivo musical. Dicho proceso musical en el que encontramos las raíces más antiguas del Metal durante el siglo XVII o por supuesto como es el caso del blues –forma de expresión de los esclavos negros, en el cual se relata su forma de vida -primeramente como esclavos y después como habitantes de los guetos-, en la mayoría de las veces plasmando su inconformidad social y su dolor hacia su misma condición subalterna.

Consecuentemente se dio paso al Rock, hasta llegar a lo que conocemos hoy como Metal. Entre estos dos generos musicales se ha establecido una relación reflexiva que tiene que ver con la censura y el repudio que la sociedad

llegó a tenerles. Particularmente nos referimos a los años ochenta, época en la que se da y como lo planteamos en el segundo capítulo, la integración de todos los elementos que le darían al Metal el nivel de “Revolución musical”, también por supuesto hablamos de estos años porque la crítica va enfocada también al Rock. Por supuesto, Sam Dunn se ha encargado de manifestar en sus dos documentales parte de este proceso de interacción entre la crítica, la censura y el rechazo que ha pasado principalmente el Metal.

En segundo lugar, es el primero en abordar el proceso de globalización y sus consecuencias inmediatas en el Metal. En su segundo largometraje, titulado *Global Metal*, Sam Dunn aborda en específico las causas y efectos musicales provocados por la globalización -en este caso en el Metal- proponiendo bajo el empirismo a los metaleros no como receptores pasivos del Metal que generan los grandes exponentes del género –a esto nos referimos en su mayoría al Metal de occidente- sino más bien como actores en la transformación e hibridación del mismo género, en el cual a través de este cambio, reestructuración y resignificación, se está creando una identidad para cada pueblo o mejor dicho para cada nación y cada cultura, tomado de sus propias visiones e interpretaciones del mundo.

El cine es una herramienta muy válida para las investigaciones históricas, cualquier representación cinematográfica nos puede brindar mucho del contexto en el cual se realiza, así que el trabajo que realiza Sam Dunn, es un ejemplo claro de lo que hemos estado hablando. Lamentablemente el cine enfocado a temáticas como el Rock y particularmente hacia el Metal cae en errores muy típicos. ¿Cuándo se podrá vislumbrar un verdadero enfoque cinematográfico que nos ejemplifique la naturaleza del Metal?, ya que la mayor parte de la filmografía metalera está llena de fracasos, clichés y ridículos personajes, los cuales lejos de mostrar la esencia de la sociedad metalera, recrea y refuerza la falsa negatividad

de nuestra identidad. Estos intentos fallidos⁷ por mostrar la parte seria del Metal terminan por dejarnos un muy mal sabor de boca y una molestia enorme por la cantidad de estereotipos y acontecimientos mal interpretados.

La lista de malos títulos sigue, algunas cintas cinematográficas reflejan un intento muy alejado de seriedad, mientras que algunas otras actúan con el mero objetivo de entretener a las masas, usándonos como objetos de burla. Ocultándose tras el escudo de la “sátira”, venden al sector desinformado una sarta de estupideces, las cuales según ellos nos identifican como metaleros. La realidad es que solo nosotros podemos hacer que esto cambie, esta es una de las razones por las cuales ponemos todo nuestro empeño en estas cuantas líneas.

No obstante, este tipo de cine también puede ser una excelente herramienta para las investigaciones que giran en torno al Metal, estas evidencias visuales nos hablarían precisamente de ese entorno en el que se desarrollan, podríamos indagar en sus discursos y en el porqué de su realización. Sin embargo, queda decir que el antropólogo, dejó de lado cuestiones igualmente importantes, como lo son la economía y la política, -principalmente si hablamos del capitalismo o el neoliberalismo y por supuesto solo en el caso de *Global Metal*-. Por supuesto sabemos que el objetivo y la intención de Dunn es la música y su influencia multicultural, sin embargo es necesario generar una reflexión en torno a estas problemáticas.

Empero, la carencia de fuentes históricas para abordar el tema, no resultan una limitante para nuestra investigación, lo de verdad importante radica en como fuimos capaces de superar estos aparentes obstáculos. Como resultado de esto obtuvimos que toda la investigación está llena de una construcción propia de las

⁷ En este caso hablamos específicamente de un filme que llamó completamente nuestra atención desde el momento en que tuvimos la oportunidad de ver el promocional. La película que lleva por título *Metalhead* es precisamente el ejemplo más claro de este intento fallido por mostrar la cara seria del Metal. Lejos, pero muy lejos de combatir los estereotipos con los que se nos han identificado, la película recurre a describir las mismas características, lo que la vuelve aburrida, fastidiosa y ridícula. Para más información véase *Metalhead* de Ragnar Bragason. Cinelicious Pics e One Films ©. 2013.

fuentes para abordar los acontecimientos que se generan a partir de la creación del Metal. Esto como parte del abordaje teórico que se utilizó y el cual como se mencionó con anterioridad será revisado en el capítulo uno. Por el contrario encontramos muchas publicaciones acerca de nacionalismo e identidad a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional. Al igual que encontramos muchos referentes al tema de la globalización y sus efectos producidos a corto y largo plazo en las diversas sociedades existentes. Podemos encontrar que este tema tan controvertido ha sido abordado desde diferentes posturas; ya sean historiadores, sociólogos o antropólogos los que den su punto de vista hacia los efectos tanto positivos como negativos de dicho fenómeno, la bibliografía sobre el proceso de globalización es bastante amplia y no constituyó un problema en toda la investigación.

Una de las intenciones fundamentales en toda la investigación, está dirigida a presentar un estudio fenomenológico y por supuesto está directamente enfocado en el método cualitativo. Nos damos cuenta que, ya hemos integrado diversos elementos metodológicos y teóricos a nuestra base argumentativa, sin embargo, creemos que solo así contribuiremos al mejoramiento de la presente investigación, y podremos ampliar las temáticas y consecuentemente las reflexiones. Lamentablemente nos queda el campo de acción de los historiadores, el cual resulta más caótico que las propias tendencias historiográficas. Viéndolo desde el punto de vista de nuestro país, ya que México, es un lugar donde acontecen y convergen las “nuevas” y las viejas tendencias que giran en torno a la ciencia histórica, sin embargo, la influencia de las viejas formas de hacer historia, siguen perneando las esferas académicas, lo cual ha demeritado la importancia de trabajos que han apostado por algo nuevo.

Antes de finalizar nos gustaría aclarar una de las interrogantes que ya hace tiempo se nos hizo, la cual gira alrededor del título que lleva la investigación; tal vez esto se tuvo que haber explicado al inicio de la introducción pero creímos que sería mejor dejarlo para el final, ya que el hecho de encontrarnos en este punto nos da un mejor entendimiento sobre la decisión final del mismo nombre. Al ser

una investigación con casi tres años de realización, era de suponerse que la estructura en la que se fue desarrollando, cambiara constantemente. Así sucedió con uno de los elementos fundamentales, el cual apelaba, a la difícil decisión que resultó para nosotros nombrar la investigación. Decidimos en un primer principio que la investigación llevará por nombre la siguiente frase “Hear your orphaned child” obviamente la fuente de inspiración para este título fue una canción de la banda oriental *Orphaned Land*⁸.

La razón de ser, para el uso del título “Hear your orphaned child” fue la analogía que conformamos, a partir de ver al Metal como un niño huérfano, por supuesto que no, en el orden estricto de la palabra. Está metáfora que construimos, comenzando con la representación simbólica exteriorizada, viendo al Metal como el hijo que queda huérfano después de que la gran época del Rock terminará, y que pide ser escuchado, porque, sin lugar a duda tiene algo importante que decir. Es el único sobreviviente que se mantiene firme ante todas las adversidades que se le presentaron en el pasado y que sigue luchando por sobrevivir en un mercado tan saturado como es el de la industria musical. Pero no sólo hay que entenderlo en el ámbito económico, el Metal lucha por mantener una condición cultural, política religiosa y social en específico, por ello, durante toda la investigación, se plantearon diversos puntos clave para entenderlo.

Sin embargo, el nombre de la investigación era un poco complicado, hasta cierto punto confuso y no decía mucho de la temática presentada. Y aunque, nuestros argumentos para justificar nuestra decisión sobre el título, sean claras, creemos que al final no fueron suficientes. Se optó por establecer un título que provocara diversas emociones, comenzando principalmente por el interés y que representará las diversas facetas del Metal a través de estos casi 50 años de desarrollo creativo. *Los profetas de la ira*, representa, no sólo el nombre de la presente investigación, sino a toda una generación de jóvenes que hicieron de la ira su mejor arma – y no en un sentido estricto de la palabra-. Lo que debemos

⁸ Kobi Fhari. *The storm still rages inside*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2004.

resaltar casi por obligación, es que no debemos pensar en la ira juvenil ligada – siempre- con connotaciones negativas, en este caso la vía de acción no fue a través de la violencia, la expresión de múltiples sentimientos fue a través de la música, siendo el caso específico el del Metal. Para bien o para mal debemos tener en cuenta que si existen cambios sociales es gracias a sentimiento como la ira y la inconformidad.

Desconocemos la evolución del Metal en los próximos años, no obstante, estamos completamente seguros de que ante todo seguirá innovando musical e ideológicamente. Tampoco sabemos cuál será el impacto que este generara en las próximas generaciones, sin embargo, tenemos la esperanza de que las nuevas generaciones de metaleros lo mantengan vivo hasta el fin de los tiempos. Ya por último sólo nos queda aclarar que las siguientes hojas son el resultado de más de tres años de investigación y de cinco años de formación como historiadores. Es también producto de nuestra preocupación por rescatar la memoria tanto individual como colectiva de los amantes del Metal. Todo esto es un análisis sobre el contexto en el cual nos hemos sumergido a través de los años, también es el resultado de lo que desde hace tiempo atrás dejó de ser solo música, habla de nuestro estilo de vida, el cual respetamos, admiramos y defendemos.

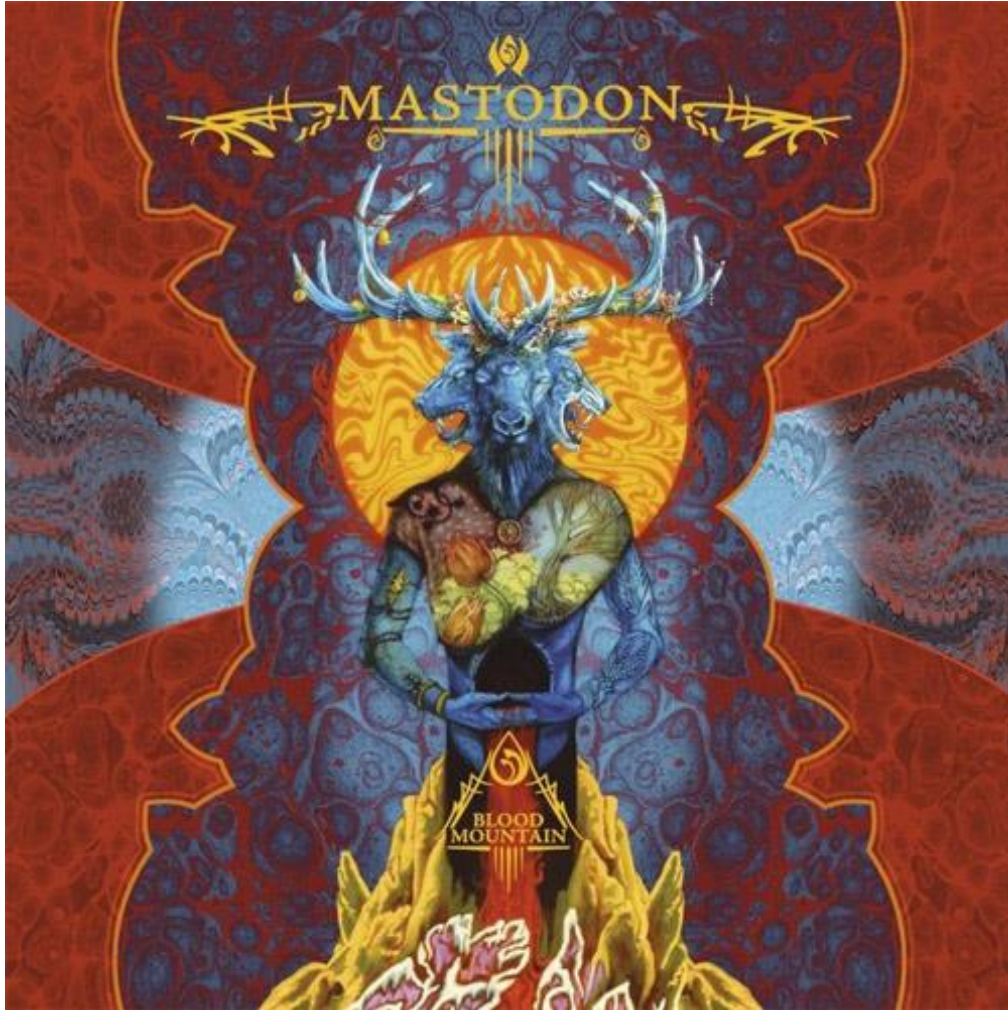

Ilustración 1: El arte es parte fundamental para entender la cultura del Metal⁹.

⁹ Para más información sobre los artistas que colaboran con la creación del arte visual de las portadas de discos de las agrupaciones de Metal se pueden consultar los siguientes nombres: Dan Seagrave, Eliran Kantor, Alex Gray, Derek Riggs, Wes Benscoter, Seth Siro Anton, Edward J. Repka, Vincent Locke, Cameron Gray, Mark Riddick, Kristian Wahlin, Pâr Olofsson.

Capítulo 1

Merciless Time: Los pasados recientes y el tiempo presente

*Impedir a una generación escribir su propia historia
es privar a la historia misma de los interrogantes
de la generación que le dio vida.*

Ángel Soto Gamboa

1.1 A never ending way: El tiempo y la historia

Es claro que los temas a elegir para estudiar e interpretar los pasados, varían de época en época, de contexto a contexto, es por ello que las metodologías a usar también se adaptan a los procesos de interés. Para el caso particular de la presente investigación, la introducción de la historia del pasado reciente, fue el medio idóneo para relacionar nuestro contexto, en el cual el Metal¹⁰ en México y en todo el mundo es definido y redefinido por muchos factores, ya sean culturales, sociales, religiosos, económicos o políticos. Se pensaría que la razón principal del porqué se integró y se hizo uso de esta corriente historiográfica, es por el gusto que nos provoca, pero más allá de esto, realmente creemos que los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX constituyen un periodo poco trabajado, a pesar de la distancia temporal que nos separa del presente, en el cual podemos insertar y hacer un buen uso de la historiografía del pasado reciente.

En este caso la elección del tema y la metodología va más allá del sólo gusto, tiene que ver con una fuerte base ideológica en la cual nos formamos

¹⁰ Creemos que el término “Heavy Metal” acorta las posibilidades musicales que se generan a partir de los años setenta hasta la fecha, debido a esto nos referimos al género musical a lo largo de la investigación como “Metal”. Por supuesto que, por cuestiones protocolarias y para evitar caer en ambigüedades, el título de la investigación se tuvo que mantener con el lema Heavy Metal.

hasta la fecha como historiadores, y que tiene que ver con nuevas perspectivas historiográficas, en las cuales el uso multidisciplinario nos acerca a nuevas formas de analizar los procesos históricos. Hablamos de aquellos procesos históricos que acontecen en nuestro entorno inmediato, campo que los historiadores hemos descuidado en demasía y que si no atendemos como es debido, corremos el riesgo de caer en la obsoletización. En el caso estricto del Metal, nos encontramos ante un proceso vigente y en constante evolución, donde confluyen el pasado y el presente en pro de su resistencia y permanencia.

Para hacer uso de la historia del pasado reciente, su estudio y análisis nos lleva a cimentar su uso en los discursos del historiador, cuestiones y acciones que para los historiadores más conservadores –esto alentado por su aún vigente postura positivista-, bien podrían ser vistas como ajenas a nuestra disciplina, pero, por el contrario nos encontramos ante realidades sociales muy próximas, inmediatas, a las cuales debemos hacer frente. Con el objetivo de formar una conciencia histórica lo más completa posible, es decir, lograr que el sujeto se vea como actor histórico, perteneciente a un ciclo y como un ser consecuente de los procesos históricos tanto del pasado como del presente, se busca integrar al individuo al acontecer histórico, a partir del cuestionamiento de sus actos cotidianos, con el fin de generar interés por el mejoramiento de su entorno social.

Vivimos un presente caótico, acelerado y mortal, ante la crisis que enfrentamos como historiadores y humanistas nos surgen cuestionamientos que nos hacen repensar ¿cuál es la utilidad social y la finalidad del saber histórico para el presente? Si las reflexiones que hacemos dentro de la disciplina histórica no pueden adquirir utilidad en el presente, estaríamos luchando contra corriente y nuestro trabajo perdería sentido, puesto que el tiempo en el que nos dedicábamos únicamente a contar los hechos del pasado se ha ido. Los historiadores del presente tenemos tras de nosotros una carga social muy importante y aunque por distintas razones nuestro trabajo se haya minimizado, no debemos olvidar que representamos una fuerza social invaluable y es nuestro deber mantener a flote el saber histórico. Por supuesto que no pensamos en la acumulación elitista del

saber histórico, sino como una herramienta que ayude al mejoramiento de nuestra sociedad, a través de la conciencia histórica.

Lo anterior no quiere decir que el historiador tenga que ser una especie de enciclopedia andante y mucho menos debemos pensar, que todo lo podemos explicar. El historiador solo interpreta hechos, sucesos, es decir, fenómenos sociales y al igual que otro científico -social o de cualquier otra área- está condicionado por su propio contexto, por ello debemos tener claro ¿qué limitantes tiene nuestra disciplina histórica para poder estudiar el presente? Por supuesto que cada disciplina tiene sus barreras y sus límites, para el caso de la Historia en relación al estudio del pasado reciente y el tiempo presente pasa de la misma forma.

Si como historiadores pudiéramos explicar todo lo que nos acontece como sociedad, las ciencias sociales no habrían creado mecanismos –y por mecanismos nos referimos al surgimiento de ciencias como la antropología y la sociología principalmente- para hacer una interpretación lo más completa posible del presente. Por ello debemos tomar en cuenta los recursos que nuestra propia ciencia nos brinda y sacarle todo el provecho, pero también debemos reconocer los aportes de las ciencias hermanas que han ampliado de forma trascendental las metodologías y las visiones del presente.

Utilizamos el tiempo para medir el tamaño de los acontecimientos (inicio y fin) que enfrentamos cada día, nos regimos cotidianamente por obra del tiempo, el tiempo lo es todo. Definitivamente el tiempo es un concepto creado por el hombre y para el hombre, dentro de su definición ostenta características muy controvertidas, a veces un poco confusas dependiendo de dónde provenga. Infinidad de veces las ciencias han intentado ampliar la concepción del tiempo, la física principalmente se ha ocupado de ello y ha generado una serie de tratados, hipótesis y teorías que ejemplifican la importancia de este suceso. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es una de las más influyentes y controversiales de los últimos tiempos. Básicamente Einstein manifestaba a través de dicha teoría que entre más rápido nos desplazamos, el tiempo pasa más lento, ante esto se

generaría un cambio en cuanto a su concepción y percepción alrededor del mundo.

Mediante la medición física del tiempo surgen tres categorías para poder situarnos cronológicamente en la relación espacio-tiempo, el pasado, el presente y el futuro, estos tres estadios del tiempo son conceptos que conllevan a desarrollar diferentes formas para estudiarlos, de los cuales no hablaremos ya que tendríamos que dedicar un apartado exclusivo dentro de la investigación y tal vez jamás terminaríamos. Sin embargo, y aunque es importante la cuestión física, nos resulta más importante, entender cuestiones filosóficas, es decir, nos interesa el entramado ideológico y las consecuencias a corto y largo plazo, que se desarrollaron en todo el mundo a partir de dichos sucesos. (Ver ilustración 2)

Ilustración 2: La relación espacio-tiempo, rige la vida cotidiana del ser humano.

El tiempo ha causado tanto interés en la raza humana que el hombre se ha interesado en indagar sobre la posibilidad de los viajes a través del tiempo. Tratado en un principio por la literatura de ciencia ficción y en el cine del mismo género, a propósito de la literatura, uno de los escritores más sobresalientes del género literario de ficción es H.G Wells. En su libro *La máquina del tiempo*, Wells nos revela una historia trágica de porqué el hombre no es apto para controlar fuerzas que están más allá de sus dominios y de su entendimiento, como lo son las manipulaciones del tiempo y el espacio, claro que esta es una novela de ficción, donde los eventos caóticos descritos por el autor son tomados como fantásticos. Sin embargo, la crítica del autor está hecha y al final del viaje nos invita a repensar sobre el uso de la ciencia, la tecnología, la calidad ética del ser humano y el beneficio que obtenemos de todo ello¹¹.

No obstante, en un sentido más humano, en relación a su trascendencia temporal, la filosofía ha logrado establecer un vínculo más intenso, llevado a altos niveles de complejidad, el tiempo y el ser humano, han creado una eterna relación de amor y odio. El tiempo de vida nos parece muy corto. Hemos escuchado infinidad de veces frases como, ¡hay que matar el tiempo, antes de que el tiempo termine por hacerlo conmigo! o, como es el caso particular, usamos el clásico ¡hay que ganarle al tiempo! absurdamente o ingenuamente creemos poder manipular el tiempo a nuestro antojo, como si fuera posible enfrascarnos en una batalla a muerte contra el “enemigo” invisible al que llamamos tiempo. El miedo que sentimos al no poder completar los sueños o anhelos naturales del ser humano, por el tiempo y la inevitable muerte, pone a trabajar a ciencias como la filosofía y la psicología, ampliando los escritos sobre el tema.

Pero cuando nos referimos al estudio de las sociedades, particularmente al hablar de la ciencia histórica, el tiempo cobra un sentido más amplio y estricto. Como sabemos la historia se ha visto como el estudio de las sociedades en el tiempo, específicamente hacia el tiempo pasado, sin embargo, la necesidad por

¹¹ Para más información consultar: Wells, Herbert George. *La máquina del tiempo*. 1895.

entender el presente que enfrentamos se hace cada vez más necesario. Por obvias razones, el presente es una consecuencia de los sucesos del pasado, por ello nos cuestionamos desde el tiempo presente y miramos hacia atrás buscando en el tiempo las herramientas necesarias para intentar explicar nuestra actualidad.

Sin embargo, a veces el pasado no es tan lejano como pensamos y los historiadores nos involucramos en pasados más recientes, a lo que la historiografía ha denominado como Historia del Tiempo Presente. Al hablar del tiempo presente debemos tener bien claro cuáles son sus dimensiones temporales, sociales y como este influye en el desempeño de los historiadores. Habría que delimitar sus características metodológicas, teóricas y prácticas. Sin lugar a duda, creemos que la forma más idónea para referirnos a esta corriente historiográfica es mediante el nombre de *historia del pasado reciente*. Y no es que precisamente necesitemos dar un nombre específico para su uso metodológico y teórico, más bien, lo significativo en la historia del pasado reciente, es, el estudio de procesos que por su cercanía con el presente revelan fenómenos y acontecimientos de especial importancia con la memoria individual y colectiva, que si no fuera así, con el paso del tiempo perderían mucho de su significado.

La forma de entender el tiempo y el espacio también son una imposición eurocentrista, es decir, vivimos nuestros acontecimientos diarios a través de la forma que se heredó –mediante la fuerza- de parte de los españoles en la conquista. Lejos de ser una interpretación identitaria, el tiempo y el espacio, recrean condiciones conflictivas y de sometimiento. El pensamiento occidental llegó a fundir sus propias nociones del espacio y del tiempo con las ideas del “progreso” histórico. Así, se configuró un estereotipo cultural eurocentrista que llegó a considerar -digámoslo así- al mundo con una marcada bipolaridad. Se creía que la coordenada temporal iba de *oriente a occidente*; este eje era cruzado por otra coordenada (vertical) según la cual en el norte siempre hay barbaros y en

el sur se hallan los salvajes. Así, el punto 0 donde se cruzaban las coordenadas cartesianas representaba el aquí-ahora del observador civilizado¹².

El tiempo y el espacio son la base fundamental para los historiadores, académicamente se nos ha enseñado –y no solo a los historiadores, a todo el mundo- que la ruta de vida que ha seguido la raza humana esta segmentada por procesos particulares y fundamentales. De esta forma se nos ha enseñado la ciencia histórica, y se nos ha obligado a aceptar los cortes temporales, sin observar el encadenamiento de sucesos que van ligados a nuestro presente. Es comprensible que los historiadores hagan uso de estas herramientas para un análisis más completo. Sin embargo la forma en la que se ha desarrollado en el espacio de la enseñanza deja mucho que desear. No obstante, dentro de todo este sistema de espacio-tiempo, existe una etapa histórica que nos interesa abordar, y de la cual hablaremos a continuación.

A partir de la Segunda Guerra Mundial y en particular con el fin de esta, se genera un quiebre temporal en el que los sucesos posteriores a la Segunda Guerra ya no tienen cabida en la edad contemporánea. Como sabemos la edad contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa y abarca hasta la actualidad, este periodo de tiempo de proporciones titánicas (1789 - 2018) en el cual miles de procesos de diversas magnitudes marcaron el devenir de la humanidad, encuentra su fin con uno de los acontecimientos más brutales, la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué es con la Segunda Guerra Mundial que encontramos el término de la edad contemporánea? El siglo XX se inaugura con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y si el siglo XIX se caracterizaba por la idea de progreso, el siglo XX rompe con todo esto.

La Segunda Guerra Mundial nos da una muestra de la violencia innata del ser humano, al respecto Enzo Traverso nos dice que la “Segunda Guerra Mundial implicó la deshumanización de las víctimas como de los victimarios. Marca una

¹² Roger Bartra. *La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 18.

nueva era, la era de la masiva eliminación humana. “Toda la humanidad es eliminable”¹³. Las acciones de los países participantes en esta guerra ponen al descubierto el desenlace final de la racionalidad humana. Por un lado la Alemania nazi con sus campos de exterminio, por otro lado la Italia fascista con el régimen dictatorial de Benito Mussolini. Mientras que Japón, la Unión Soviética y los Estados Unidos al igual que Alemania optan por la experimentación en seres humanos. El uso por primera vez de armas nucleares marca un antes y un después en las formas de hacer la guerra. El 6 y 9 de agosto de 1945, Norteamérica sellaría el destino de Hiroshima y Nagasaki, la suma de las muertes alcanzaron cifras estratosféricas, y las consecuencias a largo plazo fueron devastadoras.

El amor y el odio son sentimientos humanos, pero si lo que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, fueron una serie de acciones deshumanizadoras podríamos decir que los actos efectuados por la Alemania nazi, corresponden a una forma sistemática para matar, lejos del bien y el mal, pues los reclusos en los campos de concentración –para los nazis- no eran humanos, como consecuencia de estos sentimientos encontramos que la aniquilación solamente era parte del aparato burocrático alemán. Traverso ante estos crímenes de guerra menciona lo siguiente:

En tanto que destrucción o aniquilación, la guerra ya no es una acción estratégica, sino un proceso técnico que le arrebató su carácter de guerra. El hombre que destruye mosquitos con la técnica moderna “no hace la guerra”, pues se limita a ejecutar una tarea técnica. Asimismo, cuando Hitler “introducía” a los prisioneros de los campos en las instalaciones de liquidación no emprendía ninguna guerra contra los judíos, los gitanos o los infrahombres, se limitaba a aniquilarlos. Y este principio tuvo su continuación aquí [en Hiroshima y Nagasaki]. Tampoco aquí se admitía resistencia alguna¹⁴.

Creemos que la historiografía se ha encargado de maximizar el holocausto perpetuado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial -de ninguna forma estamos en contra de este fenómeno, al contrario, creemos que los estudios sobre

¹³ Enzo Traverso. *La Historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales*. Empresa editorial Heraer. Barcelona: 2001. Pág. 123.

¹⁴ *Idem*.

la aniquilación masiva dentro de los guetos alemanes aún tiene mucho que decirnos-. Mientras que por otro lado se ha minimizado el genocidio estadounidense sobre los pobladores de Hiroshima y Nagasaki, siendo que, como comenta Traverso, Nagasaki y las instalaciones de liquidación son crímenes que pertenecen a la misma categoría¹⁵. Sin embargo, tanto el holocausto como Hiroshima y Nagasaki se han visto como crímenes de diferentes magnitudes, esto por la perspectiva en la que después de la Segunda Guerra Mundial se escribe la historia, por obvias razones los acontecimientos transcurridos durante y después de la guerra son escritas por las potencias ganadoras.

El caso de Estados Unidos es uno de los más controvertidos, particularmente al hablar de su relación con Japón después del ataque a Hiroshima y Nagasaki al término de la guerra. Tras el ataque, Estados Unidos emprende una letal invasión en todo el territorio japonés, modificando los estilos de vida, sus manifestaciones culturales y en todos los ámbitos cotidianos, el reflejo de esto lo vemos en la sociedad japonesa del presente, en su obsesión por lo norteamericano y el sistema ultra capitalista que los rige. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra más, fue la razón fundamental para demostrar la superioridad de algunas razas e imponerse sobre otras, para destruirse unos a otros, para controlar el mundo. Al respecto Herbert Marcuse nos dice que:

En todo el mundo de la civilización industrial, la dominación del hombre sobre el hombre aumenta su extensión y eficacia. Y dicha tendencia no parece construir una regresión efímera, transitoria, en la vía del progreso. Los campos de concentración, los exterminios en masa, las guerras mundiales y las bombas atómicas no son una “recaída en la barbarie”, sino los resultados desenfrenados de las conquistas modernas de la técnica y la dominación¹⁶.

Ya lo decía Camus, al escribir el 8 de agosto de 1945, dos días después de ser lanzada la bomba atómica en Hiroshima:

¹⁵ *Ídem*.

¹⁶ Herbert Marcuse citado por Enzo Traverso en *La Historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales*. Empresa editorial Heraer. Barcelona: 2001. Pág.126. Para más información consultar Marcuse, Herbert. *Eros et civilisation. Contribution a Freud*, Ed. de Minuit, Paris: 1963. Pág. 16.

Cualquier ciudad de mediana importancia puede ser arrasada por una bomba del tamaño de una pelota de fútbol. La civilización mecánica acaba de alcanzar su último grado de salvajismo. Ya se respiraba con dificultad en un mundo torturado. Y he aquí que se nos ofrece una nueva angustia... Nos rehusamos a sacar de tan grave noticia otra conclusión que no sea la decisión de abogar más enérgicamente aun en favor de una verdadera sociedad internacional, en la que las grandes potencias no tengan derechos superiores a los de las pequeñas y medianas naciones, en que la guerra no dependa más de los apetitos o de las doctrinas de tal o cual estado, sino una orden que debe subir de los pueblos hacia los gobiernos, la orden de elegir definitivamente entre el infierno y la razón¹⁷.

Albert Camus manifestó aquel 8 de agosto de 1945, el fin de la “razón” científica, el fin de la racionalidad humana. Los acontecimientos desencadenados a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta el tiempo presente, sólo nos demuestran lo que Camus escribió hace setenta años. Poco ha cambiado la raza humana, las grandes potencias siguen demostrando, su superioridad sobre las pequeñas y medianas naciones, la violencia, la muerte, la guerra y los peores males, siguen siendo imposiciones emanadas de los gobiernos. Cada día nuestra capacidad de asombro ante los actos humanos es mínima, ¿será que nos estamos acostumbrando a la muerte constante de “inocentes” y “culpables”? Mientras luchamos contra nuestra propia negación, el fin del mundo como lo conocemos se acerca y amenaza con actuar de forma brutal y despiadada.

Como mencionamos anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo orden rige a las sociedades, el eje Berlín-Roma-Tokio es vencido, mientras Norteamérica, la unión Soviética y el Reino Unido se levantan y posicionan como los líderes mundiales. Con la idea de que toda la humanidad es aniquilable, la Segunda Guerra Mundial inaugura un nuevo periodo de tiempo, en el que las consecuencias son interminables y modifican el panorama mundial de forma política, social, económica y cultural. Así, el fin de la edad contemporánea trae como efecto, un campo abierto para nuevas investigaciones, controversias y

¹⁷ Albert Camus. *Entre la razón y el infierno. Hiroshima*.
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/entre_la_razon_y_el_infierno_hiroshima_albert_camus.php

debates, generalmente relacionados con las ciencias sociales y las nuevas corrientes humanistas.

Por lo tanto, la segunda guerra mundial constituye la matriz del tiempo presente, porque trastoca el curso de las cosas y desencadena los fenómenos nuevos que todavía hoy vivimos... Desde Auschwitz e Hiroshima, políticos y ciudadanos responsables se han visto en la necesidad de pensar en la historia de manera diferente¹⁸. Aunque se crea que los acontecimientos ocurridos durante 1939 y 1945, no tienen relación alguna con nuestro presente, deberíamos reconsiderar lo dicho y echar un vistazo a los procesos actuales, a los traumas colectivos que aún nos sorprenden y nos atemorizan, a las historias aun no contadas y a los conflictos por venir. Finalmente, la explicación de la importancia de la Segunda Guerra Mundial para el estudio del pasado reciente y el tiempo presente se ha extendido en las anteriores líneas.

Ahora bien, damos paso al eje central del capítulo, creemos que las investigaciones enfocadas al pasado reciente, se dan por dos razones muy importantes; primeramente es la consecuencia de una necesidad social y segundo resulta una exigencia académica en la que es importante integrar este tipo de estudios al conglomerado historiográfico¹⁹. Decimos que se vuelve una necesidad social, debido a las aceleradas transformaciones que vive nuestra sociedad, en las cuales se buscan respuestas de manera inmediata, entre estos se destaca la necesidad de tener que responder a un conjunto de expectativas sociales. “En este sentido se puede argumentar que la historia del tiempo presente es también la resultante de profundas transformaciones que están alterando los patrones sobre los cuales se cimienta la sociedad actual²⁰.

¹⁸ Pierre Sauvage. *Una Historia del tiempo presente*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 59-70, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005> Pág. 61.

¹⁹ Hugo Fazio Vengoa. *La historia del tiempo presente: una historia en construcción*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 47-57, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329004> Pág. 48.

²⁰ *Ibídem*. Pág. 50

Lo anterior sugiere que todo el peso social recae en el presente, hay una cancelación del futuro y del porvenir, lo que genera una saturación de nuestro tiempo. Por ello vivimos aferrados al presente y vemos al pasado con nostalgia, se ha generado un sentimiento de anhelo hacia los viejos tiempos que nos resultan mejores que los que nos deparan, porque al final es lo único que nos queda. Exigimos del presente lo que antes se esperaba del futuro. Por ello los historiadores debemos estar preparados para los desafíos del tiempo en que vivimos, debemos ser capaces de crear puentes temporales entre pasado y presente, reflexiones que nos conduzcan al mejoramiento de nuestra sociedad presente y por supuesto nos brinden la oportunidad de pensar en un mañana.

Existe una línea muy delgada entre pasado y presente, el presente se vuelve pasado casi inmediatamente, debido a la volatilidad que caracteriza a las sociedades actuales. Hacia adelante, la consecuencia que estudia el historiador del tiempo presente se halla delimitada por la frontera, delicada de situar, entre el momento estrictamente presente (la actualidad) y el instante pasado.²¹ Cada temporalidad vivida es única, por ello la oportunidad de analizar las problemáticas del presente en relación con las del pasado reciente no pueden ser ignoradas. La relación que encontramos entre pasado y presente es incuestionable, no obstante, hasta finales del siglo XIX, la relación del presente con el futuro era sustentable, sin embargo, al inicio del siglo XX y como vimos con la Primera y en especial con la Segunda Guerra Mundial, la relación colapsa y solo se puede pensar en el presente y aunque tanto el pasado como el presente lucen aterradores, no hay otra alternativa.

Es interesante tratar de entender los mecanismos entre los que fluctúan las sociedades y el recuerdo; la nostalgia, la añoranza de mejores tiempos se encuentra en el pasado, es por ello que la historiografía del pasado reciente

²¹ Ángel Soto Gamboa. *Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización*. Universidad de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/829443.pdf>. Pág. 106.

“Ofrece a las sociedades con historias singulares un presente común.”²² El hecho de que la recuperación de los pasados sea capaz de crear un vínculo entre las sociedades más allá de una simple empatía por los recuerdos compartidos, nos habla de un fenómeno muy importante que ocurre –como ya se mencionó– desde mediados del siglo XX y que se acrecentó con la llegada del siglo XXI dando lugar a las nuevas formas de comunicación e interacción social propiciadas por los avances tecnológicos y los medios de masas.

²²Hugo Fazio Vengoa. *La historia del tiempo presente: una historia en construcción*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 47-57, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329004> Pág. 50.

1.2 Nada más importa: Problemáticas y retos en la historiografía del pasado reciente

*El historiador no es un testigo,
ni un notario, y mucho menos un juez;
es un intérprete.*

Hugo Fazio Vengoa

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la iniciativa por entender el pasado reciente se volvió una constante entre los espacios académicos. Más tarde estos intentos por hacer un análisis del pasado reciente se solidificaron durante la década de 1970 con la creación del Institut d'Histoire du Temps Présent, de París (Instituto de Historia del Tiempo Presente). "De este modo, de 1945 a nuestros días hay todo un período abandonado, sin "cultivo". Precisamente ha sido este periodo de tiempo el que ha sido dejado de lado por los partidarios de la nueva historia que se interesaban sobre todo por el Antiguo Régimen. A este período es necesariamente al que van a dedicarse los historiadores del tiempo presente"²³. Posteriormente los estudios se ampliarían en toda Europa y Norteamérica, siendo estos últimos, los más influyentes en la historiografía del pasado reciente.

Recordemos que fue la corriente positivista la encargada de desvincular el pasado del presente como campos de acción histórica de igual importancia²⁴. La doctrina filosófica y científica es formulada por Auguste Comte, y tiene como máximos exponentes a Saint-Simon y John Stuart Mill. Durante el siglo XIX, particularmente a mediados de este siglo, es cuando el positivismo experimenta un auge dentro y fuera de Francia. No obstante y como se mencionó en el párrafo

²³ *Ibídem*. Pág. 60.

²⁴ Ángel Soto Gamboa. *Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización*. Universidad de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/829443.pdf>. Pág. 103.

anterior sería la escuela francesa la que reivindicaría el papel del pasado reciente y su influencia sobre los tiempos presentes. Hay quienes creen reivindicar, con la Historia del Presente, la coetaneidad entre los hechos vividos y los hechos narrados, que caracterizó a la historia en su origen y perdida bajo los supuestos positivistas, y que la época contemporánea se expresa en su mismo concepto²⁵.

Como vimos, introducirnos en el estudio de la historia del pasado reciente, presenta muchas dificultades, empezando por su definición. Julio Aróstegui nos proporciona la forma en la que él define a la historia del pasado reciente: “Historia reciente es, pues, una manera plausible de denominar en castellano a un cierto tracto cronológico de la evolución social, el más cercano a nosotros, delimitando por el hecho de mostrarnos procesos de los que puede decirse, en algún modo, que están vigentes”²⁶. Lo que Aróstegui menciona en las anteriores líneas conformarían la pieza fundamental para comprender la historiografía del pasado reciente. Primeramente, Julio Aróstegui menciona que la Historia reciente es el tracto cronológico más cercano a nosotros, lo cual sería visto como el pasado reciente, hasta este momento la definición no presenta grandes dificultades, sin embargo, cuando el autor nos dice que estos sucesos están aún vigentes, todo se complejiza y se ven inmersos una serie de cuestionamientos que desacreditan la importancia de esta corriente historiográfica.

Comúnmente y por “herencia” académica, el historiador se dedica al estudio de procesos “muertos”, en el cual los acontecimientos “vivos”, no tienen cabida, ya que como mencionan algunos historiadores, esto dificulta su análisis y por ende también su entendimiento. Se argumentará que un proceso en curso no ha emitido suficiente información de sí mismo. He aquí donde la relación -que ya se ha venido entablando desde el inicio del apartado- entre pasado y presente ejerce gran peso. Como sabemos, el estudio de la historia crea su verdadero significado a través del estudio de hechos pasados que puedan ayudarnos a entender nuestro

²⁵ *Ibídem*. Pág. 108 y 109.

²⁶ Julio Aróstegui. *La historia reciente o del acceso histórico a realidades actuales. Enseñar historia: Nuevas propuestas*. Fontamara. México D.F: 2002. Pág. 40.

presente. Es decir, estaríamos ante un presente visto como consecuencia del mismo pasado.

Así mismo, no podemos ver, ni entender la temporalidad pasado-presente como periodos meramente estáticos, en los cuales, se les pueda asignar un inicio y un fin, totalmente descontextualizado. Los acontecimientos históricos son procesos temporales, y aunque esto es bien sabido en el ambiente académico, podemos ver que las etapas históricas siguen siendo enseñadas como cortes memorísticos, como historias pasadas, concluidas, sin ningún efecto en este presente. Al respecto Julio Aróstegui nos dice lo siguiente: “Pasado y presente no son realidades presentes no son realidades materiales definidas y definibles, no son, tampoco, categorías cerradas, autónomas. Son *constructos*; y no hay realidad material, física o social, que pueda ser definida como un puro devenir temporal. No hay una ciencia de lo temporal sino de <<algo>> en el tiempo”²⁷.

Sin embargo la introducción de este tipo de historia no solo tiene problemas de abordaje teórico-conceptual, su limitación también se encuentra dentro de sus caracteres teórico-metodológicos, ya que la enseñanza “tradicional”, basada en ciertos “vicios” academicistas sesga también la innovación en proporcionar herramientas que faciliten su estudio y enseñanza, liberando a la disciplina de dicha “tradicción” académica, en la cual la inmediatez histórica está condenada a los dogmas. Como bien lo menciona Julio Aróstegui:

Es cierto que los historiadores de oficio suelen carecer hoy de instrumentos de análisis, de métodos, pero, sobre todo, de hábitos mentales para abordar la “historia” de ese lapso temporal inmediatamente anterior o coetáneo. Los historiadores propenden a no perder la supuesta garantía analítica que les proporciona el mito o el prejuicio de la *perspectiva histórica* como apoyo operativo previo a la elaboración de cualquier explicación historiográfica. Es conocida la resistencia de los profesionales más rutinarios a incluir como objeto de estudio esas situaciones históricas más inmediatas a nosotros, arrastrando todavía el prejuicio de origen positivista que hizo un dogma de la imposibilidad de que el investigador y el docente de la historia entren en el análisis modo histórico de las realidades sociales vivas²⁸.

²⁷ *Ibídem*. Pág. 41 y 42.

²⁸ *Ibídem*. Pág. 38 y 39.

Hugo Fazio Vengoa nos dice que la Historia del Pasado Reciente es una consecuencia en primer lugar del giro historiográfico que le restaba importancia al acontecimiento mientras le asignaba un alto valor a los procesos, las estructuras y a las relaciones entre las diferentes instancias de la sociedad en una perspectiva global. En segundo lugar se debe al amplio desarrollo que han registrado los medios de comunicación, la importante masa documental que existe sobre situaciones referidas a nuestro presente, crearon las condiciones para que los historiadores pudieran superar el "trauma" de los archivos y comenzaran a trabajar sobre temas contemporáneos. En esta nueva actitud tuvo una gran importancia el relativismo subjetivo por el cual se ha inclinado la historiografía contemporánea, es decir, se supera el ideal de la historiografía tradicional de que los documentos debían hablar por sí solos para "dar cuenta de lo que realmente pasó"²⁹.

J. Grunewald ha propuesto más que delimitaciones cronológicas, criterios que permitan discernir mejor su noción. Para él, se estaría en presencia de un verdadero tema de Historia del Presente, si se reúnen cuatro caracteres: "una ruptura suficientemente neta en la evolución social; relaciones estrechas de inmediatez con los problemas políticos y sociales contemporáneos; información suficiente para permitir una cierta generalización y un esbozo de tipología; sin olvidar un *mínimum* de interés de los contemporáneos por estas investigaciones"³⁰.

Con el cambio de mentalidad producido al desvincular la tradición archivística de la "verdad" histórica, se dio paso a integrar nuevos elementos que pudieran mejorar la historiografía del pasado reciente. Se buscaron nuevas formas de darle sentido al conocimiento histórico, por ello se apostó por darle un giro a las "fuentes" históricas, uno de esos recursos fue la memoria. La memoria siempre ha sido fundamental para el historiador, no obstante para la configuración del pasado reciente, resultó ser la base fundamental para estudiar este periodo de tiempo. El ser humano se volvió un recurso invaluable, pues sus recuerdos y el propio olvido pasaron a formar parte de una historia renovada, por ello el hombre se volvió un

²⁹ Hugo Fazio Vengoa. *La historia del tiempo presente: una historia en construcción*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 47-57, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329004> Pág. 49.

³⁰ Ángel Soto Gamboa. *Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización*. Universidad de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/829443.pdf>. Pág. 105.

testigo. El testigo, resulta tanto ser una presencia real -un portador de recuerdos que, lo quiera él o no, condiciona el trabajo del historiador- como una figura reconstruida.

En una entrevista realizada al historiador italiano Enzo Traverso por parte del también historiador Massimo Modonesi, se le pregunta acerca de su opinión sobre la historia del tiempo presente, Traverso responde lo siguiente:

—Esta es la definición que ha sido forjada aquí en Francia; me parece que en América Latina se habla más bien de historia reciente. Este intento de periodización más difuminada y más precisa no existe en las mismas formas en los países anglosajones y alemanes, en los cuales no se habla de *present time*. No rechazo la noción de historia contemporánea, pero no la asumo como un nuevo esquema de periodización porque nació para delimitar un área demasiado amplia, que surge de la Revolución Francesa y llega al siglo XXI. Se vuelve omnicomprendensiva y demasiado amplia. Yo la uso en sentido distinto: la historia del tiempo presente es una historia que implica una relación distinta entre el historiador y el objeto de su investigación, en cuanto el sujeto investiga una época que vivió. Aunque Hobsbawm no use este concepto, fue acusado por Charles Mayer de concebir la historia del siglo XX como autobiografía, en términos muy subjetivos, adoptando como criterio y como parteaguas la historia del comunismo. La historia del tiempo presente es la historia que se puede hacer de un tiempo que se vivió, lo cual pone en discusión la subjetividad del historiador, implica un uso más complejo de las fuentes y, obviamente, abre el enredado problema de la relación entre historia y memoria. Se trata de hacer historia de un proceso que está grabado en nuestra memoria individual y colectiva³¹.

La importancia del “testigo” para la creación de la historia del pasado reciente, es pieza fundamental, puesto que el testimonio resurge y tiene un peso especial para la historiografía, con ello se da paso a una de las herramientas principales en esta forma de hacer historia. El uso de los recursos orales a lo que llamamos dentro de la disciplina como “historia oral” resulta un método singular y al igual que los estudios sobre el pasado reciente, son una forma controvertida para la Historia. Aunado a esto la función de la memoria individual y colectiva cobra un gran peso no solo porque es la base fundamental de la historia oral, sino porque también es

³¹ Enzo Traverso. Para más información véase Massimo Modonesi. *Historia, memoria y política entrevista con Enzo Traverso*. Andamios. Volumen 4, número 8, junio, 2008, Pág. 245-256. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000100010. Pág. 248.

fundamental para la historiografía del pasado reciente. Decimos que es un método controvertido, debido a que la memoria atraviesa una serie de deformaciones graduales, y debido a que esta es la base fundamental para la oralidad, debemos estar al tanto de las complicaciones que nos puede traer al formar un discurso histórico.

La memoria fresca de los testigos y protagonistas, las fuentes orales, las vivencias del historiador y su sensibilidad para sentir la historia, "¿no reemplazan con creces el contenido de archivos polvorientos, que con demasiada frecuencia sólo guardan comunicaciones incomprensibles para cualquiera que no fuese el funcionario que los redactó?". Lo que ocurre es que el enfoque histórico es inconfundible de la simple crónica, pues la historia se ocupa de identificar las causas de los acontecimientos y procesos en el acontecer temporal, y eso es lo que hace el historiador del presente, pues es necesario construir una memoria del tiempo presente que permite distinguir lo efímero de lo superfluo³².

Nos encontramos ante lo que Enzo Traverso denominaría como la "era del testigo" por ello es de vital importancia concebir al relato oral como una herramienta seria dentro de las investigaciones del pasado reciente. Aunque sabemos que la memoria tiene sus pros y sus contras, no podemos ignorar el hecho de que tenemos ante nosotros un valioso aporte histórico y que si queremos podemos hacer de esta una fuente histórica muy sólida, solo debemos tener en cuenta que el manejo de estos recursos nos pueden llevar logrando esa relación entre los tres estados del tiempo haciendo posible la interacción entre la historia vivida y su escritura. Si uno espera demasiado, uno se ve privado de aportaciones tan esenciales como el testimonio de los interesados y de un buen número de documentos personales³³.

Con los cambios económicos, tecnológicos y comunicacionales de las últimas décadas se ha comenzado a producir una gran transformación cultural que ha desplazado el tiempo de la política como vector estructurante por el tiempo de la economía y, sobre todo, del mercado, el cual a partir de la velocidad del

³² *Ídem*.

³³ Pierre Sauvage. *Una Historia del tiempo presente*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 59-70, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005> Pág. 62.

consumo, de la producción y los beneficios desvincula el presente del pasado, transforma todo en presente e involucra los anhelos futuros en la inmediatez³⁴.

Todo esto nos llevaba a preguntarnos ¿Cuáles son los límites obligados que presenta nuestra disciplina histórica para estudiar el presente? Para entender el presente, la ciencia histórica debe optar por integrar la multidisciplinariedad a su entramado teórico. Las relaciones entre historia y ciencias sociales aparecen claras en el análisis del presente. No obstante, éstas no pueden ni deben afectar la autonomía de cada una de ellas. No hay que olvidar que estas últimas han pretendido formular generalizaciones, lo que en ocasiones resulta una deformación peligrosa de la realidad, que sería nociva para la historia³⁵. La Historia del Presente se ofrece como un lugar de encuentro y confrontación entre la historia y las ciencias sociales, pero la solución no está ni en desterrar al historiador de otras disciplinas ni en confinarlo a los archivos³⁶.

¿Qué pasara si los historiadores no somos capaces de afrontar problemáticas de nuestro presente? ¿Debemos esperar a que los procesos “concluyan” para historizarlos? ¿Cómo podemos estar seguros que los procesos han llegado a su fin y que por otro lado no están siendo modificados para su adaptación en otros tiempos? La historia debe ser vista como un encadenamiento de sucesos que a lo largo del tiempo conforman procesos. Por ello, la historia del pasado reciente busca dar dimensión histórica a lo que estamos viviendo permitiendo reconstruir la complejidad que está en su origen, de esta manera "se descubren los ejes fundamentales que han vertebrado al pasado inmediato que ya desapareció y al presente que existe ahora"³⁷.

Teniendo claro que la Historia del pasado reciente debe ser la construcción y, por tanto, la explicación, de la Historia de cada época desde la perspectiva de

³⁴ *Ibídem*. Pág. 51

³⁵ Ángel Soto Gamboa. *Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización*. Universidad de Los Andes, Chile. Febrero 2004. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/829443.pdf>. Pág. 101.

³⁶ *Ídem*.

³⁷ *Ibídem*. Pág. 103.

los propios hombres que la viven³⁸, ¿no resulta indudable la relación emocional de aquel historiador con su propia circunstancia? Por obvias razones, es mayor el grado de sentimentalismo que se le imprime a una historia del pasado reciente, porque al escribirla intervienen factores inmediatos, como las emociones que se están viviendo, las cuales pueden ser agresivas o alegres, extremistas o compasivas, reflexivas o hasta irracionales, en el peor de los casos. Y no es de extrañarnos, vivimos días oscuros, dichos sentimientos nos ayudan a conformar y confrontar nuestro discurso, claro, si sabemos cómo utilizarlos de forma provechosa.

Vemos afianzarse la necesidad inevitable de escribir la Historia del Presente, no lo hacemos por obra de un capricho de editor o ministro, ni de una moda, sino por el hecho mismo de la aparición de un tipo de vida propia iniciado en la segunda mitad del siglo XX. "Lo que caracteriza al mundo convulso y comunicativo en que vivimos no es sólo que cualquier crisis nos agarre por la garganta, lo que lo caracteriza es que estos acontecimientos sean inmediatamente trasladados a conocimiento de la opinión, desgarrándola y arrojándola en la angustia. Es esta inmediatez de la comunicación la que impone el desarrollo de las (Historia del Presente), señales de bruma de una sociedad alucinada de informaciones y con derecho a exigir la inteligibilidad histórica próxima"³⁹.

Hicimos notar anteriormente la cuestión de los sentimientos y la objetividad que debe tener el historiador, este es uno de los principales problemas que se le adjudican a este tipo de historiografía, pero como menciona ¿se puede escribir la historia remota con mayor frialdad, objetividad y falta de prejuicios que la del presente? Creo que no, ¿qué historiador ha escrito desapasionadamente sobre la caída del Imperio Romano, el Descubrimiento de América o la Revolución Francesa? ⁴⁰ Es un hecho que el transcurso del tiempo reduce un poco el trabajo de investigación del historiador, debido a que, en muchos casos ya se tienen datos elaborados por anteriores historiadores. De igual forma sabemos que entre más cercano al presente sea el tema de investigación, menor será la cantidad de información. No obstante, de ninguna manera, estas dos formas de hacer historia liberan al investigador de emitir críticas y reflexiones personales.

³⁸ *Ibídem*. Pág. 106.

³⁹ *Ibídem*. Pág. 108.

⁴⁰ *Ibídem*. Pág. 109.

Debemos tener muy claro que la historia no puede ser privada de las problemáticas del presente, al respecto Ángel Soto Gamboa nos dice lo siguiente:

Se reclama el derecho de cada generación a pensar su propia historia, no sólo a hacerla, sino también a escribirla, a plantear sus propias interrogantes y problemas a tiempos pretéritos y al propio tiempo en que vive. Los contemporáneos proponen y buscan en la historia respuestas a sus propias preguntas. Impedir a una generación escribir su propia historia es privar a la historia misma de los interrogantes de la generación que le dio vida⁴¹.

El hecho de que el historiador sea capaz de afrontar su realidad y busque dentro de las líneas tan estrechas del pasado y el presente, una forma viable de interpretar dichos sucesos, nos habla de un interés muy específico de las nuevas generaciones de historiadores hacia temas recientes y controvertidos. Es normal que las nuevas generaciones se dispongan a realizar investigaciones de un pasado reciente, ya que su propio entorno genera una preocupación casi inmediata por temáticas que hace algunos años serían negadas dentro del propio gremio. Son estas generaciones de investigadores las que están haciendo uso de nuevas herramientas tecnológicas propias de su era para facilitar el acceso a la información al respecto nos habla de lo siguiente:

En el marco de la "aceleración" de la historia, y particularmente de la historia científica y técnica, se suma la revolución de la memoria electrónica, como un elemento más a considerar. El protagonismo adquirido por los medios de comunicación y las nuevas fuentes que incorporan, le han ganado la crítica de ser una historia peligrosamente mediada, dominada por los medios de comunicación social y sus productos⁴².

El autor menciona dos puntos importantes, en primer lugar la memoria electrónica (dispositivos electrónicos de almacenamiento) y en segundo lugar la marcada influencia que ejercen los medios de comunicación en las sociedades del presente, haciendo notar particularmente la manipulación de la realidad. Dentro de estos medios de comunicación, las cadenas televisivas ostentaban el primer lugar como difusoras del acontecer diario, no obstante con el auge del internet, se acrecentó el acceso a la información y a la libertad de expresión. Se pensó en el

⁴¹ *Ibídem*. Pág. 110 y 111.

⁴² *Ibídem*. Pág. 109.

internet como un medio alternativo para hacerle frente a los monopolios informativos. Sin embargo, esto también tuvo su lado negativo, por ejemplo, pensemos en una de las redes sociales más importantes a nivel mundial: Facebook.

Facebook se planeó como una herramienta que permitiera comunicar a las personas de una forma más sencilla, accesible y práctica, al menos ese es el “propósito” con el que el programador y ahora empresario multimillonario Mark Zuckerberg y los demás fundadores de la red social más influyente de los últimos tiempos, se han empeñado en reproducir alrededor del mundo. No podemos negar que como red social, Facebook también fomentó el libre acceso a la información. Sin embargo se convirtió en un arma de doble filo, es decir, mientras que la cantidad de información sobre cualquier temática es abundante -por no decir excesiva y exhaustiva- la cantidad de material irrelevante –por no decir porquería- que se publica es directamente proporcional a esta. Lo cual provocó en mayor cantidad la enajenación y la estupidez social que de por sí imperaban en otros ambientes “informativos” y de entretenimiento.

Bien lo decía el escritor y filósofo italiano Umberto Eco, en una frase que ejemplifica en su totalidad lo acontecido -en gran parte- con las plataformas virtuales de sociabilidad: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas”⁴³. O por otro lado, como señala el periodista y escritor, Jenaro Villamil, estamos contribuyendo a crear la base de datos más grande del mundo, una base de datos para las fuerzas norteamericanas, para el control social y el enriquecimiento de unos cuantos⁴⁴. El modo en el que acontecen las cosas y de cualquier forma en la que estén dictadas alteran el curso mundial de las cosas, eso lo debemos tener muy presente. Finalmente terminamos enfrentándonos a una abrumadora mediatización de la realidad, que fracturó la credibilidad de las ciencias sociales y las humanidades, como fue el caso de la Historia.

⁴³ Umberto Eco citado por Jenaro Villamil en *Redes sociales, la revolución de las audiencias*. Proceso Tv. 1 de enero de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=XzdA2VnOJp0>

⁴⁴ Jenaro Villamil. *Redes sociales, la revolución de las audiencias*. Proceso Tv. 1 de enero de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=XzdA2VnOJp0>

Una problemática muy seria que enfrentan los historiadores que pretenden hacer una investigación de sucesos recientes, es la descalificación de otros científicos sociales sobre los trabajos históricos del pasado reciente. Se dice que los historiadores no son los indicados para dar interpretaciones sobre temas del presente, lo que ha hecho que el historiador rechace este tipo de metodologías, y se mantenga en las tradicionales y aceptadas por la academia, evitando cualquier conflicto que esto le pueda traer. El autor menciona varios puntos que logran desestabilizar el interés sobre las investigaciones del pasado reciente, veámoslo a continuación:

[...] escasos historiadores están dispuestos a exponer su prestigio profesional o seguridad laboral emitiendo juicios sobre los hechos que conforman ese período. Sin embargo, también hay que reconocer que otros sectores profesionales y parte de la opinión pública, también parecen creer que no son los historiadores quienes deban pronunciarse sobre su época. Pudor de escribir sobre personajes vinculados a la política, los negocios, etc; autocensura frente a consideraciones peligrosas para su carrera; el carácter político de ciertas instituciones dedicadas a la investigación en ciencias sociales y el temor a ser descalificado como historiador entre sus pares, vienen a reforzar esta idea⁴⁵.

El autor habla de una cuestión muy importante. En primer lugar que los historiadores no están dispuestos a emitir juicios sobre los acontecimientos del presente, debido al prestigio social o a su seguridad laboral. Los historiadores se rehúsan a salir de la zona de confort que les brinda la academia y las metodologías ortodoxas. Sin contar el uso excesivo de temas una y otra vez estudiados. En México las razones por las que los historiadores se niegan a incursionar en la historiografía del pasado reciente no solo apelan a cuestiones como la pérdida del prestigio social o la seguridad laboral, existe una razón en particular que en verdad es preocupante y que inmiscuye el uso de la libertad de expresión. Hablamos acerca de la integridad física del historiador y cuando está es puesta en juego, en ese preciso instante no se piensan dos veces las cosas, por ello muchos historiadores interesados en este tipo de historiografía prefieren huir,

⁴⁵ Ángel Soto Gamboa. *Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización*. Universidad de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/829443.pdf>. Pág. 111.

y mantenerse a salvo de los problemas que podrían acarrear al hablar de acontecimientos tan cercanos al presente.

Nos encontramos ante la falta de seguridad propia de un Estado represor, el cual condena y censura para aquel que esté dispuesto a ir en contra del orden establecido. La censura en nuestro país es una muestra clara de intimidación, y por supuesto esto perjudica en gran medida a que no se realicen trabajos serios de investigación sobre periodos recientes, cuántos casos se presentan al año sobre censura periodística que son llevados hasta las últimas consecuencias; la muerte. La Historia nacional pasó a ser el pilar principal de un Estado corrupto y logró desvirtuar el quehacer del historiador frente a la sociedad y otras ciencias. A fin de cuentas, la censura se encuentra en todas partes, dentro del aula, en las universidades, en la religión, en la familia y dentro de nuestro propio ser.

Como observamos, lo menos grave que sucede al hablar sobre acontecimientos recientes es la carencia de metodologías. La condición de la Historia del Presente es que se trate de una verdadera historiografía construida, de un proyecto verdaderamente historificador, aunque siempre integrado y dependiente, como no puede ser de otra forma, de las propias creencias y concepciones historiográficas del momento⁴⁶. El historiador que se interesa por temas tan recientes, debe tener en cuenta todas las complicaciones que hemos descrito, no obstante, esperamos que las problemáticas que se han presentado no persuadan al historiador de incursionar en estas temporalidades. Por el contrario, nos habla del gran esfuerzo que realizan los historiadores del pasado reciente, a continuación nos deja claro algunos aspectos que hasta el momento no se han tomado totalmente en serio dentro de los círculos académicos convencionales:

El historiador del tiempo presente en comparación con sus colegas estudiosos de otros periodos, se encuentra desprovisto del todo... está inmerso en una historia acabada. Señala acontecimientos que no han terminado de producir sus efectos... Su gran desventaja consiste en tener que dibujar curvas en las que tan solo conoce la mitad o el principio... se ve reducido a construir hipótesis de las que ya de antemano conoce su fragilidad. Estas hipótesis serán menos frágiles

⁴⁶ *Ibídem*. Pág. 114.

en tanto cuanto se haya tomado el trabajo de poner al día las raíces de los hechos que estudia. Esta afirmación no significa que el conocimiento del pasado suministre elementos interesantes para explicar el presente⁴⁷.

Es necesario ver a la disciplina histórica como la ciencia de las sociedades en el tiempo, y no como el estudio únicamente de las sociedades del pasado. Sin embargo, y aunque se habla de una marcada carencia de instrumentos teóricos y metodológicos para enfrentarse al análisis del cambio, los historiadores buscan mediante otras herramientas, afrontar los retos que se presentan en la configuración y evolución de la historiografía del pasado reciente. Josefina Cuesta Bustillo nos da su punto de vista acerca de la particularidad de hacer historia de sucesos recientes:

El tiempo presente es un reto para la historia contemporánea, y significa para ella un salto cualitativo: su definición como pariente pobre de las otras parcelas historiográficas, sin perspectiva histórica y con dificultades documentales, es sustituida por otra concepción diversa, en que no la define tanto el marco cronológico, como una diversa concepción del tiempo histórico, incluso del hecho histórico, que comporta una metodología específica⁴⁸.

Para entender los procesos históricos del presente debemos tener en mente la relación inalterable que hay entre la memoria y la interpretación, estos dos factores conforman una pieza única para el trabajo de los historiadores que tienen sed por explorar temas del pasado reciente. Creemos que para extraer la información de los testigos y llevarla a la parte argumentativa de la investigación se debe pasar por dos etapas. Primeramente está el recuerdo y la interpretación que le da el testigo a su memoria, segundo, una vez hecha la interpretación del testigo el historiador pasa a hacer su respectiva interpretación acerca de la interpretación que ya realizó el testigo sobre sus recuerdos. Sin embargo, y a riesgo de que esto suene un poco confuso, sabemos que siempre estamos sujetos a los deterioros o caprichos de la memoria. La memoria puede ser la fuente

⁴⁷ Pierre Sauvage. *Una Historia del tiempo presente*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, Pág. 59-70, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005> Pág. 66.

⁴⁸ Josefina Cuesta Bustillo. *La historia del tiempo presente: Estado de la cuestión*. Universo de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3115120> Pág. 227.

principal para realizar investigaciones sobre el pasado reciente, pero también esto conlleva acercarnos peligrosamente a un estado de inconsistencia, que puede llegar a convertirse en falsedad, y con ello, restarle seriedad, relevancia y cientificidad.

Ahora bien ¿cuál es la utilidad social y la finalidad del saber histórico para el presente? Si logramos entender un poco el porqué de los acontecimientos del pasado, nos veremos menos confundidos en nuestro presente. Todo ello nos proporcionara herramientas suficientes para desarrollar un criterio propio, lo que en la disciplina llamamos “conciencia histórica”. Pero ¿qué es la conciencia histórica? hemos definido este concepto como la capacidad que el ser humano tiene para sensibilizarse ante procesos que repercuten socialmente a lo largo del tiempo. De esta forma el saber histórico encuentra su razón de ser en la época actual, dejando atrás las opiniones sin fundamentos de algunos sectores académicos, los cuales lo ven como un saber obsoleto y nada productivo. La improductividad en la que se ha encasillado no solo a la historia sino a la mayor parte de las humanidades debería ser una razón suficiente y fundamental para tomar en serio las investigaciones del pasado reciente.

Ante lo anterior, nos surge una pregunta, que bien podría haber sido el punto de partida en este apartado ¿por qué el historiador debe hablar del tiempo presente? El historiador del presente puede aportar “legibilidad social” a las decisiones y prácticas económicas y políticas, entrever los cambios y permanencias, situándose en la encrucijada de lo estructural y lo coyuntural⁴⁹. El historiador cumple con características únicas sin embargo no por esto queremos decir que todos los historiadores que se interesan por esta historiografía estén capacitados para hacer un buen manejo y planteamiento de las situaciones recientes. El historiador también puede ser cómplice de la manipulación y del engaño público, puede convertirse en un ente servil, al que solo le interese su

⁴⁹ *Ibídem*. Pág. 233.

beneficio propio, o, el del grupo al que alquile sus servicios, por encima del bien de la sociedad.

Como se dijo anteriormente, es a partir de los años cincuenta cuando la historia del tiempo presente se encuentra en un proceso de expansión en instituciones alemanas. Sería en París donde el estudio del tiempo presente se manifestaría como una forma historiográfica autónoma. No obstante, la historiografía ortodoxa reclamaría ante la “carente” metodología (la cual, hasta la fecha sigue en construcción) su lugar como una forma seria de enfrentarse a las problemáticas del presente. A más de sesenta años de la aparición de la historia del tiempo presente, la desacreditación de este tipo de hacer historia sigue presentándose como una forma controvertida para los historiadores más convencionales.

Esta forma convencional de hacer historia, se caracterizaba por juzgar la ciencia del pasado a partir de la moderna racionalidad científica, con el objetivo de justificar el presente, esto con la gran influencia del progreso tecnológico y científico del siglo XIX⁵⁰. El sociólogo Steven Seidman asegura dos cuestiones cuando se trataba de explicar el *modus operandi* de la historiografía convencional. Primeramente y como mencionábamos, Seidman argumenta que se creía que los problemas y doctrinas del presente podían servir como criterios para organizar, interpretar y juzgar ideas del pasado. Segundo, dicha teoría de la ciencia suponía a su vez que la continuidad entre pasado y presente se traducía en acumulación de conocimiento científico exitoso⁵¹.

Un principio básico de la historiografía del pasado reciente y de otras formas de historiografía que se conformaron después del siglo XIX, -principalmente las

⁵⁰ Oscar Moro Abadía. *Presentismo: Historia de un concepto*. Cronos: Cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia, ISSN 1139-711X, Vol. 9, Nº. 1, 2006, págs. 149-174. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/102989/1/Cronos%20V9_149-174.pdf Pág.150.

⁵¹ Steven Seidman en *Una Historia del tiempo presente*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, Pág. 59-70, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005> Pág. 59.

que se alejaron de los patrones positivistas- es que no podemos interpretar la historia del pasado a partir de conceptos y contexto del presente, más bien interpretamos el presente a través de los acontecimientos del pasado. Hemos rechazado las bases convencionales de la historiografía del siglo XIX. Con ello se ha buscado darle sustento al presente, el cual se volvió la categoría dominante, por ello resulta fundamental mirar hacia el pasado reciente. Sin embargo con la llegada de la posmodernidad, la historia dio un giro hacia la recuperación de los pasados. Nos hicimos adictos al pasado, al recuerdo, esto ha sido una constante en nuestro presente y en el oficio del historiador.

Paul Ricoeur sostiene que dicha continuidad es posible cuando, puede mostrarse que el significado siempre rebasa al autor y al contexto en que es producido. A su juicio, esto puede lograrse cuando el significado queda fijado por medio de la escritura. El texto escrito, al permanecer a través del devenir histórico, es capaz de conectar a los hombres de distintas épocas entre sí, de transmitirles concepciones y significados provenientes de contextos ajenos. Lo que logra la escritura por su carácter permanente es liberar al significado de las limitaciones espacio-temporales que le impone el contexto en que es producido; lo libera de las intenciones del autor y de las consecuencias objetivas que tuvo su emisión en un contexto dado. Con ello, el texto hace accesible el significado a futuros receptores. En este sentido Ricoeur habla de la 'espiritualidad' o atemporalidad del discurso ⁵², lo cual está ligado a la descontextualización de los eventos transcurridos en tiempos pasados y que son traídos al presente e interpretados a través de este.

Si no se es capaz de crear esa relación entre pasado y presente es imposible darle sentido a la historia, y no lo decimos sólo por los historiadores, hablamos del conjunto de la población, de la responsabilidad que nos compete a todos como raza humana y como sociedad, de afrontar las consecuencias de nuestros propios actos. Así, nos encontramos ante una secuencia de acciones que cobran sentido

⁵² Paul Ricoeur. *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica. México: 2000. Pág. 85

sólo a la luz de una totalidad, y por totalidad no nos referimos a un proceso finalizado, sino al conjunto de sucesos que conforman los procesos históricos de los que hemos estado hablando.

Ahora, más que nunca, tenemos claro que el historiador se cuestiona desde su presente buscando respuestas en el pasado, de esta forma se intenta dar una interpretación hacia las problemáticas de la vida cotidiana. Como ya vimos, existe una gran particularidad entre el pasado y el presente cuando nos referimos a la historiografía del pasado reciente. A principios del siglo XXI (2002) el historiador francés François Hartog da a conocer su obra *Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps* (*Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*), un término que marcaría una nueva forma de entender la Historia, el <<presentismo>>. Para Hartog dicho concepto se define como el régimen de historicidad específico de nuestra actualidad, es decir, el <<presentismo>> es la influencia que el presente tiene sobre los historiadores, lo que daría como resultado un régimen de historicidad presentista.

Al fin y al cabo, el «presentismo» remite a un problema historiográfico fundamental: la relación entre el presente desde el que el historiador escribe y el pasado que pretende describir. Rogelio Jiménez Marce nos habla acerca del régimen de historicidad propuesto por Hartog:

Con la intención de que el historiador ponga el presente en perspectiva y haga un ejercicio crítico de la historia, el autor propone que se utilice el esquema de régimen de historicidad, que es una manera de interrogar las diversas experiencias del tiempo, o “crisis del tiempo”, es decir el momento en el que el pasado, el presente y el futuro se articulan y pierden su evidencia. Con el régimen de historicidad se pueden hacer inteligibles las experiencias del tiempo; permite además realizar ejercicios comparativos de “las crisis del tiempo”, de tal forma que se puede reflexionar sobre la manera en que el presente actual difiere de otros presentes del pasado, con lo que el historiador se vuelve contemporáneo de lo contemporáneo⁵³.

⁵³ François Hartog. *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana. México: 2003. Pág. 219.

Hartog menciona que el *régimen de historicidad* es una herramienta que nos ayuda a darle sentido al tiempo, a encadenar y ordenar los sucesos que se desarrollan cronológicamente y de esta forma darle sentido a nuestro presente actual. Hartog enfatiza que el Régimen de historicidad, es una manera adecuada de hacerle frente a las necesidades que surgen al hacer una historia contemporánea o muy reciente, “pues permite desplegar un cuestionamiento “historiador” en torno a nuestras relaciones con el tiempo, en otras palabras, un cuestionamiento que opere en varios tiempos e instaure un vaivén entre el pasado y el presente”⁵⁴.

Se trata de una historia que no sólo es puesta al servicio del presente (en tanto que instrumento pedagógico supeditado a la filosofía) sino que cobra su pleno significado a la luz del presente. El historiador concentra su atención en el desarrollo «interno» de la disciplina y en el estudio diacrónico de las principales teorías y conceptos fundamentales que constituyen el armazón de la ciencia moderna, produciéndose una identificación entre el objeto de estudio de esta última y el de la historia⁵⁵.

J. D. Y. Pee nos dice acerca del presentismo que:

Dicha historia representaría la legitimación de criterios y prácticas contemporáneas que se han ido puliendo merced a un alejamiento de las inconsistencias del pasado. Es una historia exclusivista en la que sólo aquello que fomenta la justificación de criterios actuales encuentra acomodo en la descripción racional del desarrollo científico, mientras que son negados sistemáticamente los errores, los accidentes y afirmaciones falsas que acompañan regularmente a un desarrollo científico⁵⁶.

Es obvia la influencia que tiene el presente para los historiadores y sus criterios de investigación, no obstante, su preocupación se extiende más allá de los límites del presente. Los historiadores han mantenido una relación inquebrantable con las manifestaciones del tiempo, pero ¿en verdad el historiador escribe pensando en el futuro? El historiador navega entre los tres estados del tiempo, y aunque dos de

⁵⁴ *Ibidem*. Pág. 220.

⁵⁵ Oscar Moro Abadía. *Presentismo: Historia de un concepto*. Cronos: Cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia, ISSN 1139-711X, Vol. 9, Nº. 1, 2006, págs. 149-174. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/102989/1/Cronos%20V9_149-174.pdf Pág. 154 y 155.

⁵⁶ J. D. Y. Pee citado por Alberto Mercado Villalobos en *La teoría social y su historia: presentismo e historicismo*. Tesis de maestría. 1996. Pág. 30 y 31.

estos no pueden ser experimentados –pasado y futuro- el historiador establece un lazo reflexivo a través del tiempo, con la intención de comprender y dar una interpretación que sea útil para su presente y futura sociedad.

En la antigüedad la Historia era concebida como un arte, se decía que era *magistra vitae* (maestra de la vida) brindaba lecciones para no volver a repetir los errores del pasado y de alguna forma intentaba educar para afrontar los retos por venir. Cuando la Historia pasó de ser entendida como un arte a ser tomada como una ciencia, no fue olvidada su parte aleccionadora, sin embargo, esto no quiere decir que la ciencia histórica pueda cambiar el rumbo de las acciones que se efectúan dentro de la sociedad, pues el contexto moralizante en el que se insertaba en el pasado dio paso a por ser claramente un ejemplo de otro contexto social.

Se nos educó y se sigue educando con la siguiente frase “la Historia sirve para conocer el pasado, comprender el presente y planear el futuro” en estas breves líneas se definía el propósito de la ciencia histórica en la sociedad. “Planear el futuro” aquel cliché que con los años se ha vuelto más absurdo, pero que al contrario de lo que los historiadores podamos pensar, no sale de los espacios educativos, porque la forma en la que se imparte la materia sigue siendo la forma más vieja y obsoleta con la que fuimos educados, la misma en la que se educaron nuestros padres, abuelos y maestros, parecería que experimentamos el estilo del antiguo régimen. Sin embargo, son estas nuevas formas de hacer historia las que vienen a poner en duda lo habitual de la historia, una intención a largo plazo sería hacer cambios en las estructuras tradicionales de la ciencia. Se podría introducir el cambio en la investigación, en la enseñanza y en la divulgación de la historia. Podríamos cambiar la forma en la que son vistas las humanidades y la propia historia dentro de la sociedad.

Rogelio Jiménez Marce nos dice que “para plantear una reflexión sobre el orden del tiempo y los regímenes de historicidad, se debe establecer una distancia

que permita cuestionar las evidencias, dudar de sus categorías y hacer posible la comparación”⁵⁷. En este sentido nos preguntamos ¿hasta qué grado es pertinente marcar esa distancia de la que nos habla Jiménez Marce? Recordemos que es también el historiador Enzo Traverso el que de igual forma nos habla acerca de marcar ciertas distancias temporales en los procesos de reciente acción. No obstante, tenemos que volver a nuestro cuestionamiento principal y establecer si es posible establecer esa distancia temporal de la que nos habla Traverso y Jiménez. Esperando no llegar a una respuesta errónea creemos que es necesaria esta distancia entre los acontecimientos vividos debido a que de esta forma podemos ver el desarrollo subsecuente de los sucesos. Por ello, anteriormente planteamos que la forma más adecuada de llamar esta corriente historiográfica es Historia del pasado reciente.

El presente está lleno de información pero también está impregnado de lagunas mediáticas. Nos encontramos ante un presente tan contradictorio, tan ajeno y tan nuestro, un presente que nos perturba, que nos ilusiona con la misma rapidez e intensidad que nos desilusiona. El presente se vuelve la categoría dominante, por ello también se vuelve fundamental mirar hacia el pasado reciente. Hartog considera que existe una tendencia a la historización inmediata del presente, lo que nos ha llevado al límite extremo del presentismo, y a su vez ha generado la presencia de un tiempo desorientado y la aparición de las incertidumbres que se convierten en categorías de pensamiento y objeto de trabajo de los científicos⁵⁸. Finalmente podemos comprender el esfuerzo de algunos historiadores por tratar de entender el tiempo que les tocó vivir.

Existe una fuerte relación entre pasado y presente a diferencia del pasado con el futuro, o el presente con el futuro. Debido a que el pasado y el presente son manifestaciones que ya sucedieron o que están sucediendo, pero en cuanto al futuro, la situación se vuelve azarosa y nada se sabe de su desarrollo, por ello la

⁵⁷ Rogelio Jiménez Marce. *François Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana, México, 2007, 243 pp. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482012000100013 Pág. 221.

⁵⁸ *Ibidem*. Pág. 223.

vinculación del futuro con el pasado y el presente se torna inexistente. La aprehensión por el pasado es una característica natural en el ser humano, pero como vimos en el desarrollo de este capítulo, fue a partir del colapso de la idea de progreso y bienestar cuando el pasado y el recuerdo se volvieron una obsesión. La posmodernidad nos hace retomar el pasado como una necesidad emanada del presente, es así como se entiende la influencia del presente para las investigaciones históricas. Pero no solo de esta forma, Jacques Le Goff menciona que es necesario integrar los procesos del presente en la larga duración⁵⁹.

La preocupación de un conjunto de intelectuales dentro de sus propias disciplinas sociales por tratar de entender y explicar el presente, ha conducido a los historiadores a salir forzosamente de los círculos de investigación de los acontecimientos recientes; sin embargo, y gracias a las iniciativas de nuevas generaciones de historiadores, se está apostando por temáticas olvidadas o nunca trabajadas, que sirvan para reivindicar nuestro papel dentro y fuera de las esferas académicas. Hablamos de un conocimiento que pueda ser entendido por cada hombre y mujer sobre la tierra, un conocimiento que sólo aspire a ser interiorizado, sin ninguna pretensión de superioridad. Un conocimiento que no sirva como alimento para los egos de los académicos, ni para reforzar las falsas promesas nacionales, un conocimiento regido por leyes universales, que apele al mejoramiento social y no a su desgracia.

Pierre Sauvage nos habla de esa gran tarea que conlleva la historia del pasado reciente:

El historiador del tiempo presente en comparación con sus colegas estudiosos de otros periodos, se encuentra desprovisto del todo... está inmerso en una historia acabada. Señala acontecimientos que no han terminado de producir sus efectos... Su gran desventaja consiste en tener que dibujar curvas en las que tan solo conoce la mitad o el principio... se ve reducido a construir hipótesis de las que ya de antemano conoce su fragilidad. Estas hipótesis serán menos frágiles en tanto cuanto se haya tomado el trabajo de poner al día las raíces de los

⁵⁹ Jacques Le Goff. *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Editorial Paidós. México: Pág. 45.

hechos que estudia. Esta afirmación no significa que el conocimiento del pasado suministre elementos interesantes para explicar el presente⁶⁰.

Lo anterior no quiere decir que los historiadores del pasado reciente, deban tener una especie de mérito extra por el trabajo que realizan con temáticas recientes; no obstante es necesario tomar en serio los esfuerzos que realizan al conocer los riesgos que esto con lleva, tomando en cuenta todas las problemáticas y los retos que deben atravesarse para lograr desarrollar satisfactoriamente una investigación de este calibre. Aun así, con todo esto el historiador no puede ni debe conformarse con describir o contar el presente, debe como mencionó Alan Knight durante las jornadas del XXVII Encuentro Interno de Estudiantes de Historia realizado en la ciudad de Puebla del 5 al 8 de setiembre de 2016, que por la relevancia de su labor, los historiadores merecen un lugar en las aulas del poder, porque son quienes entienden y prevén las grandes tendencias históricas a favor del bien común⁶¹.

Por otro lado, Knight, también hizo hincapié en la tarea del historiador, preciso en que el historiador no tiene el derecho ni ostenta la capacidad para aplicar juicios de valor, sino, más bien su labor se encuentra en considerar y entender las causas de ciertas circunstancias históricas. Apuntó en describir que el trabajo de los historiadores radica en armar un análisis y presentarlo para la toma de decisiones⁶². En base a la influencia que señaló Knight sobre el quehacer de los historiadores ¿es la Historia del pasado reciente la forma más acertada para hacerle frente a lo planteado por Alan Knight? Eso dependerá en gran medida de cómo y por quien sea interpretada –hablamos de la calidad ética y moral de los historiadores-, esperemos que su uso sea para el bienestar común y no para los crecientes intereses individuales.

⁶⁰ Pierre Sauvage. *Una Historia del tiempo presente*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 59-70, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005> Pág. 66.

⁶¹ Alan Knight. *Pasado y presente: la trayectoria y función de la historiografía*. <https://www.buap.mx/content/los-historiadores-deben-estar-en-las-decisiones-del-poder-alan-knight>

⁶² *Ídem*.

A partir de lo expuesto por el historiador Alan Knigth, podemos ver y entender de mejor manera lo que se ha planteado a lo largo de este capítulo, acerca de la Historia del tiempo presente, de sus formas metodológicas y teóricas. Por supuesto, también es necesario reconocer el trabajo de otras corrientes historiográficas, que se manifiestan como una necesidad emanada por grupos sociales que no han sido tomados en cuenta, y por supuesto por círculos de historiadores que pretenden integrar sucesos con una clara cercanía hacia el presente. Definitivamente las circunstancias en las que se han desarrollado las nuevas corrientes historiográficas, no hay sido las más convenientes, empezando por decir que estas se han puesto en manos de otras ciencias, pero que terminantemente se deberían abordar con metodologías históricas.

Todo lo que hasta el momento se ha estado diciendo, nos remite nuevamente a hablar de la importancia que tienen los procesos “vivos” en nuestra formación como historiadores, es importante tomar en cuenta como estos nos influyen y nos afectan. El interés por los procesos del pasado reciente reflejan el interés, principalmente de las nuevas generaciones de historiadores que están modificando las formas tan convencionales –o conservadoras si es que lo queremos ver así- en las que se ha desarrollado la historiografía, principalmente en México. Romper con las propias barreras que se presentan dentro de las funciones metodológicas de nuestra ciencia, no es nada fácil, y por supuesto representan un gran reto para las nuevas generaciones, es por ello que debería ser cuestionada dentro de los mismos círculos de estudio, por su rigidez, su censura y sus conductas de rechazo.

Y es que, mucha de la importancia de resaltar las voces de apoyo a la historia del pasado reciente recae en que si el historiador no puede establecer un análisis explicativo para aquellos que son atravesados por los acontecimientos presentes; de ninguna manera podrá explicar los procesos que se han ido “materialmente” en este transcurrir temporal, y por ende seguiremos reproduciendo aquellos “vicios” que siguen aletargando nuestra disciplina humana y social.

Antes de terminar nos gustaría revisar la reflexión que realiza Hugo Fazio Vengoa, la cual bien podría resumir todo lo que se ha dicho a lo largo de este apartado:

En tal sentido, una discusión sobre historia del tiempo presente no puede circunscribirse a precisar qué tan nueva o diferente es esta historia con respecto a los estudios dedicados a períodos anteriores, no puede limitarse a valorar la comparación con formas más tradicionales en el oficio de los historiadores y tampoco puede conformarse con señalar cuáles son sus aportes para los demás historiadores, pues, de ser así, seguramente esta empresa se quedará a medio camino. Una historia del tiempo presente debe construir una *démarche* que la singularice como una forma específica y particular de abordar nuestro complejo presente⁶³.

Finalmente, es necesario reiterar la importancia de nuevas corrientes historiográficas, cómo es el caso de la Historia del pasado reciente, también es necesario agregar que gracias a estas, la disciplina histórica ha logrado evolucionar, y mantenerse actual entre las ciencias sociales y las humanidades. Es claro que existe en México una brecha enorme en relación al uso de estas metodologías, lo que ha generado huecos teóricos, hablamos del conocimiento histórico en general, que el cual no ha dejado vislumbrar el futuro de la disciplina.

Sabemos que la descalificación a la que se ha llevado a la Historia del pasado reciente y de otras propuestas historiográficas Habría que mantenerse atentos acerca de las múltiples políticas que se han desarrollado en últimos años y que han llevado a los historiadores a poner en peligro esperemos que el beneficio sea mutuo, que la sociedad pueda cambiar la forma de hacer y entender la historia –particularmente si hablamos de México-. Y es que, resulta muy acertado y conveniente rescatar los comentarios de Hugo Fazio, en especial al momento de darle la importancia que se merece la historia del tiempo presente, como un generador de identidad. Haciendo de esta corriente historiográfica, con un aprecio y vital importancia por el pasado y sus claras influencias sobre el presente.

⁶³ Hugo Fazio Vengoa. *La historia del tiempo presente: una historia en construcción*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 47-57. Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329004> Pag.48.

Capítulo 2

Revolution is my name: El Metal en los años ochenta

¡Fuck you, I won't do what you tell me!
Rage Against The Machine: Killing in the name⁶⁴

¡Clear the way for the prophets of rage!
Prophets of Rage: Prophets of Rage⁶⁵

2.1 Sounds of perseverance: Fortalezas y debilidades del Metal en los años ochenta

Los años ochenta estuvieron plagados de cambios en las estructuras cotidianas de la sociedad. Los cambios afectaron los sectores económicos, políticos, sociales y culturales alrededor del mundo. Mientras que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se agravan, la idea de invasión y guerra provocan pánico entre las masas. Ronald Reagan gobierna Norteamérica de 1981 a 1989, mientras tanto Mijail Gorbachov es Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1985 hasta 1989, el cual es responsable de que a mediados de la década haya un acercamiento de los dos bloques (comunista y capitalista). Tal vez uno de los acontecimientos más importantes durante esta década fue la caída del muro de Berlín, el cual solo simbolizaría la muerte, el final de la ya acabada Unión Soviética y la guerra fría en 1989.

En cuestiones de salud, la aparición pública en 1981 del SIDA, daría un duro golpe a la “liberación sexual” surgida en los años sesenta con el movimiento hippie, y se convertiría en un problema de salud pública en los años venideros. Mientras tanto en Latinoamérica se efectúan una serie de acciones severas para

⁶⁴ Rage Against the Machine. *Zack de la Rocha. Killing in the name*. Rage Against the Machine. Epic Records ©. 1992.

⁶⁵ Prophets of Rage. *Prophets of Rage*. Prophets of Rage. Fantasy Records ©. 2016.

frenar y acabar con las dictaduras, este es el caso de Argentina, Colombia, Brasil, Chile, entre otras, las cuales combaten fuego contra fuego en la búsqueda de restablecer la democracia en sus países. En 1986 la catástrofe nuclear de Chernóbil en Ucrania, deja mucho que desear sobre los avances tecnológicos y el uso que las naciones hacen de ellos. Con lo acontecido en Chernóbil se hizo notar la irresponsabilidad del gobierno y el extremo peligro que genera el uso de la energía nuclear, al contaminar el poblado, impregnándolo de radiactividad, tornándolo inhabitable y con graves repercusiones a la vida y el medioambiente en los años subsecuentes.

En México a partir de 1982 y hasta 1988, es presidente Miguel de la Madrid Hurtado, a él le debemos la “grandiosa” y “tan necesitada” introducción del sistema neoliberal en nuestro país. México atraviesa una fuerte crisis económica, sumado al terremoto de 1985, el cual devastaría física y moralmente nuestro país, siendo el D.F una de las zonas más afectadas. Entre tanta destrucción y muerte los mexicanos demostraron que la unión hace la fuerza, la sociedad se solidarizó con la catástrofe natural, y se comprobó que somos un pueblo capaz de sobrellevar la adversidad cuando de corazón se quiere ayudar. Se organizaron brigadas de rescate donde gente común arriesgaba la vida por salvar otras, este es el caso de la brigada topos Tlatelolco, los cuales se forman a partir del terremoto con la única intención de ayudar. Aunque este acontecimiento significó un trauma colectivo para los mexicanos, también es la historia de valentía y organización de un pueblo que luchó para reconstruirse, una sociedad que renació como el ave fénix, desde las cenizas.

Podemos notar claramente, que durante la década de 1980 el mundo vivió más de un cambio, se vivieron momentos transcendentales en la cotidianidad de las vidas de cada sociedad, uno de esos cambios fue el Heavy Metal. Los años ochenta para el Metal son la fuente más rica para entender el proceso de desarrollo hasta la actualidad. Desde que evolucionó por sus propios medios a partir del Rock más duro, el Metal, se las ha arreglado para seguir en pie a más de cuatro décadas de su creación. Es por ello que es necesario contextualizar este

fenómeno, lo siguiente no pretende ser una fría e irreflexiva historia del Heavy Metal, por el contrario, pretende, como se menciona en el título del apartado, hablar de esos sonidos de perseverancia que han llevado al Metal a ser un fenómeno mundial, tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades ante una sociedad que lo sigue rechazando, estereotipando y condenando.

Para muchos Black Sabbath es considerada la primera banda de Heavy Metal en la historia, particularmente estamos de acuerdo con dicha afirmación, Black Sabbath merece con gran orgullo ser considerado como la banda pionera de Metal. El sonido de Black Sabbath posee características jamás igualadas, debido a su fuerte influencia contextual, al poder de sus letras, y a un terrible accidente, veamos rápidamente como se dio esta terrible pero afortunada tragedia: “Birmingham, 1965, el corazón industrial de Inglaterra. En una de las fábricas de la ciudad, un joven maquinista Tony Iommi, está por tener un accidente de trabajo que cambiará el curso de la historia del Rock.” Una maquina prensadora le cortaría las puntas de los dedos. “La lesión, una tragedia personal para Iommi, era un guitarrista a punto de tocar profesionalmente. Pero Tony Iommi no se daba por vencido tan fácilmente, estaba convencido en hallar la manera de seguir tocando.” El ingenio de Iommi lo llevo a construirse unas prótesis para remplazar las puntas de sus dedos que fueron cortadas mientras cumplía con su trabajo. “Aflojo las cuerdas, y fue más fácil tocar y hacer un sonido más duro. Sumado a la brutal voz de Ozzy Osbourne, esta eventualidad mejoró el sonido de la banda Black Sabbath, y dio origen a una nueva edad del Rock, el Heavy Metal”⁶⁶.

Sabbath le da vida a la bestia, la cual años más tarde sería imparable, ni las criticas más devastadoras de la audiencia la frenarían, al contrario, lo que no te mata te hace más fuerte, y el Metal se fortaleció, pese a los que creían que no sobreviviría, porque pasaría de moda. Black Sabbath reinaría los años setenta, pero al llegar la siguiente década debía reinventarse o morir. La salida de Ozzy Osbourne en 1979 de la banda traería problemas para los iconos del *Heavy Metal*,

⁶⁶ BBC. *Siete edades del Rock: Heavy metal ¡Never say die!* BBC Worldwide, VH1 Classics ©. 2007. 5 de enero de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=4lqlr2NJwmg>

los cuales le apostarían todo a un nuevo vocalista, Ronnie James Dio, al cual le debemos la señal que nos ha caracterizado, señal bautizada como *devil hornse*, traducido al español como *los cuernos del diablo*.

Para 1980, el Metal experimenta un fuerte auge en la escena musical mundial, las bandas comienzan a proliferar con mayor rapidez, nombres como Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead ⁶⁷, Megadeth, entre otras, comienzan a llamar la atención de los jóvenes que buscaban un sonido que transgrediera los estilos musicales que imponían los medios de comunicación. Playeras negras, cabelleras largas y atuendos extravagantes comienzan a ser vistos desfilando por las calles alrededor del mundo. El fenómeno musical nombrado como Heavy Metal, posee una fuerza sobre humana, altera el pasar cotidiano de las sociedades conservadoras, y alienta a una nueva generación a rebelarse en contra de las prácticas monótonas e insuficientes, las cuales constantemente les dicen que es lo que deben hacer, ver y escuchar, convirtiéndolos en hombres y mujeres que odian sus vidas, por no poder hacer lo que realmente les hacía feliz, vivir como ellos querían.

Por lo tanto, nos encontramos en la década de los años ochenta, y nos preguntamos ¿a qué se debe el fortalecimiento del Metal? Se debe a factores como la diversificación del género, pues, a partir de los años ochenta el Metal experimenta una serie de fusiones musicales, los sonidos se refinan y se definen en mayor escala, dando como resultado la amplia gama de subgéneros que hasta la fecha disfrutamos. Otra herramienta fundamental para la consolidación del Metal, la encontramos en las letras, los ejemplos utilizados en este apartado están particularmente orientados a la protesta –los cuales se analizarán en el siguiente apartado-, al principio básico de las rebeliones juveniles.

No obstante, el Metal está orientado por varias temáticas y estilos musicales, no ajenas al sentir del ser humano, por ello ahora podemos encontrar desde los

⁶⁷ Estas tres agrupaciones ostentaron un gran reconocimiento a nivel mundial por ser partícipes de la NWOBHM (nueva ola de Heavy Metal británico).

clásicos subgéneros, como lo son el Heavy y el Thrash, hasta los subgéneros más extremos e irreverentes como el Death Metal en formas más específicas como el Melodic Death Metal, Technical Death Metal, Brutal Death Metal, el Deathcore, Mathcore y Grindcore (este subgénero influenciado altamente por el punk y sus derivados como el Anarcopunk y el Crust punk); Progressive Metal, Black Metal, Symphonic Metal, Industrial Metal, Alternative Metal, Folk Metal, Pagan Metal, Gothic Metal, Power Metal, Metalcore, Hardcore, Viking Metal, Groove Metal (también conocido como post-thrash), Speed Metal, Stoner Metal, Rap Metal, Nu Metal (o metal del nuevo milenio) el recién creado Djent Metal, hasta el controvertido Kawaii Metal.

Otra forma de consolidación y resistencia la podemos hallar en las fusiones más extravagantes del Metal con los ritmos musicales latinos, o la integración del Reggae y el Ska dentro de la musicalización del propio género, y no como relleno auditivo, sino como una verdadera fusión, que ha llevado años tratando de consolidarse. La forma en la que las barreras musicales dentro del Metal se están rompiendo desde hace varios años nos deja sin habla, la evolución que el propio género atraviesa, nos dice mucho sobre las formas de resistencia que emplea. Otro punto a destacar, está en el uso de la lengua original de cada país, el inglés ya no es el único idioma en el que el Metal se expresa, esto contribuye a la creación de identidades múltiples que benefician la presencia del género a nivel mundial.

Y por último, pero no menos importante, está el uso del internet como principal medio de difusión a nivel mundial -esta cuestión será tratada con detenimiento en el capítulo 4-. No solo es el hecho de la rápida transmisión del género a partir del uso y auge del internet, musicalmente hablando, sino también la contribución a la facilidad de adquisición de la cultura del Metal, la cual es alimentada gracias a las aportaciones de cada cultura. El uso del internet para la obtención y distribución del Metal, es un reflejo del proceso de globalización -el cual ya fue mencionado dentro de la introducción, y se analizara a fondo en el capítulo mencionado anteriormente- proceso que ha derrumbado las fronteras del

idioma, la religión, las clases sociales, la economía y hasta la política, en el caso específico de la cultura del Metal. Ya sea de forma legal o por medio de la ilegalidad como ha sucedido en muchos casos, el internet, a resultado el medio idóneo para la proliferación y resistencia del género, pero también para su comercialización y banalización masiva.

Existen dos formas de resistencia dentro de este concepto, primeramente nos encontramos ante el Metal como manifestación de las subalternidades, después ante el Metal que se retroalimenta y evoluciona, que resiste para seguir existiendo. Las dos formas de resistencia que parten de una misma, son causadas a partir de una lucha que ha mantenido desde su origen, las cuales debemos tener presentes a lo largo de toda la presente investigación. Por supuesto que las formas de resistencia del Metal son múltiples y apelan a cada época en la que fueron y son concebidas. Encasillarnos en una sola imagen del Metal sería tonto, es cómo si preguntáramos y nunca obtuviéramos una respuesta, cerrar nuestra mente ante las millones de posibilidades que nos presenta el género musical representa un retroceso, y una pérdida de identidad, que justo ahora se presenta como indispensable y altamente necesaria..

Para mediados de la década de los ochenta, el estilo musical del Metal, sería fuertemente criticado y causaría reacciones exageradas y posteriormente sobrevaloradas dentro de los círculos del entretenimiento y los medios masivos de comunicación. Veamos que nos dice Sam Dunn al respecto:

En 1986, sucedió algo extraño. El heavy Metal llegó a ser la música más popular del mundo. Y en todas partes se veían chicos con el cabello largo, haciendo la señal de los cuernos del diablo y tocando guitarras de aire. Pero no a todos les gustaba. Los críticos lo calificaron, de música poco sofisticada, para gente poco sofisticada. Un artículo llegó a llamarlo enfermo, repulsivo, horrible y peligroso. Tipper Gore, esposa del futuro vice-presidente americano, encabezó una carga de padres para censurar el heavy metal, dando como resultado, las ahora familiares etiquetas de advertencia⁶⁸ (ver ilustración 3).

⁶⁸ Sam Dunn, Scot Mcfayden. *Metal: A headbangers journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 1 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

Ilustración 3: Emblema que advierte del contenido explícito en la música.

La censura norteamericana estuvo cargada de una fuerte iniciativa que reivindicada los “valores” de la elite conservadora, la cual se siente amenazada, e incómoda ante los nuevos estilos de vida “antimoralistas” de los jóvenes que escuchaban Metal. Se organizaron quemas masivas de discos y artículos que indujeran a las conductas reprobables que los críticos y conservadores rechazaban. Así el Metal pasó a ser un peligro social para las juventudes, el cual debía ser erradicado antes de que fuera demasiado tarde. Así fue como las agrupaciones de rechazo hacia el Metal se acrecentaron, hicieron uso del estereotipo que hasta la fecha nos sigue afectando, el cual hasta la fecha sigue siendo el más aceptado por la sociedad ajena a la cultura del Metal, el satanismo. Veamos qué es lo que menciona Sam Dunn en el documental Metal: A Headbanger’s journey sobre los grupos conservadores, la censura y su lucha contra el Metal:

Los grupos religiosos lanzaron una cruzada contra el Heavy Metal, temían que fuera un vehículo del Diablo, que creara una epidemia satánica entre los adolescentes... Y luego vinieron las querellas. Artistas metaleros fueron demandados por incitar suicidios y hasta homicidios. El Metal era el pánico moral

del momento. Y los fans del Metal fueron considerados casos perdidos, la escoria de la sociedad⁶⁹.

El caso de las acusaciones sobre suicidios lo vivieron en carne propia los integrantes de la banda Judas Priest, los cuales fueron llamados a juicio por la muerte de un joven que se disparó con una escopeta, y el intento de suicidio de su joven acompañante y amigo, el cual al ver la muerte de su amigo entró en pánico y se disparó en la cara quedando terriblemente desfigurado. Los grupos conservadores aseguraban que las letras de Judas Priest, habían influenciado a los jóvenes a perpetrar sus acciones suicidas, por lo que fueron revisadas y presentadas como evidencia de las acusaciones ante la ley. Pero las acusaciones sin fundamento no duraron mucho y los integrantes de la banda fueron absueltos de todos los cargos, y aunque fue un golpe duro para el Metal, significó un golpe más duro para la censura.

Los ataques iniciaron cuando los medios de comunicación influenciados por el *Centro Parental de Recursos Musicales*, incluyeron y difundieron a 9 bandas de rock y Heavy Metal en una lista denominada los “15 obscenos”. Entre las bandas incluidas en la lista se encontraban Twisted Sister, W.A.S.P, Black Sabbath, Judas Priest, Motley Crue, Merciful Fate, Def Leppard, AC/DC, Venom, por considerar las letras de estas bandas como obscenas e inmorales, la mayoría de estas canciones según el *Centro Parental de Recursos Musicales*, hablaban de sexo, drogas, alcoholismo, violencia y ocultismo, las cuales eran consideradas un mal para los jóvenes. Una de las bandas más atacadas fue Twisted Sister, el vocalista Dee Snider fue convocado a declarar ante un juzgado por las demandas y acusaciones impuestas por el PMRC.

El Centro Parental de Recursos Musicales (*Parents Music Resource Center*, PMRC por sus siglas en inglés) fue un comité fundado por varias esposas de políticos norteamericanos, entre las que destacó Tipper Gore, esposa del

⁶⁹ Sam Dunn en *Metal: A Headbangers journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 1 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

exvicepresidente Al Gore. El comité se caracterizó por una fuerte campaña en contra particularmente del Rock y el Metal en los años ochenta y tenía por objetivo censurar o por lo menos “alertar” a los padres en cuanto al contenido que ellos identificaron como violento, altamente sexual, satánico, promotor de conductas criminales y suicidas, entre otras, dentro de los estilos musicales particulares ya mencionados. No obstante, las críticas por parte de los defensores del Rock y el Metal hacia el PMRC y sus conductas represivas no se hicieron esperar e hicieron evidente su inconformidad. Particularmente, la defensa estuvo en el grupo creado por Mary Morello, madre del guitarrista de la banda de Rap Metal, Rage Against the Machine, Tom Morello.

Es así como las acciones de resistencia y contraofensiva por parte de los defensores del Metal se dieron en favor de la libertad de expresión, y por la sobrevivencia del género musical y el estilo de vida que comenzaba a solidificarse, lucha que hasta nuestros días persiste (ver ilustración 4).

Ilustración 4: Rage Against The Machine se manifiesta durante uno de sus conciertos en contra de la censura del PMRC.

Uno de los casos más recientes de censura hacia el Metal, y uno de los más recordados por su apoyo mediático, sucedió durante la década de los 90. La masacre estudiantil de la Escuela Secundaria de Columbine en el estado de Colorado, Estados Unidos, el día 20 de abril de 1999, fue un tiroteo perpetrado por los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold. El atentado cobró la vida de 12 de sus compañeros y un maestro, sumado a los 24 heridos, la mayoría de ellos por arma de fuego, no obstante, también fueron encontrados explosivos y cuchillos en las inmediaciones del inmueble escolar, por lo cual, este acto atroz fue catalogado como un ataque terrorista. Lo anterior propició la formación de grupos religiosos extremistas y de ultra derecha, particularmente el odio fue en contra del cantante Marilyn Manson, sin olvidar las acusaciones que también recibieron los integrantes de la banda alemana de Industrial Metal Rammstein.

El argumento de las acusaciones por parte de dichos grupos estuvo basado en la supuesta incitación provocada mediante la música “Heavy Metal” a que los jóvenes Eric Harris y Dylan Klebold perpetraran el asesinato de los estudiantes de Columbine. Por obvias razones fue Marilyn Manson el centro de las críticas, el chivo expiatorio de múltiples casos de asesinatos y suicidios, y el sujeto responsable de la tragedia de Columbine. Durante los años 90, Manson experimento una serie de acusaciones ligadas a su exposición mediática y a su creciente fama como “anticristo”. El director Michael Moore en su documental *Bowling for Columbine*⁷⁰ realiza una reflexión acerca de la violencia juvenil, el uso de armas –principalmente de fuego- legales en Estados Unidos entre otros aspectos de la vida cotidiana en este país. Moore presenta una exposición extensa sobre el acontecimiento de Columbine, haciendo uso de una entrevista realizada al cantante Marilyn Manson.

El “antichrist superstar” responde así ante las acusaciones:

⁷⁰ Michael Moore. *Bowling for Columbine*. Dog Eat Dog Films, Alliance Atlantis, Salter Street Films ©. 2002. Para más información consultar: <https://www.youtube.com/watch?v=NYKe2kgfgXY> 16 de abril de 2015.

Desde niño a adolescente, la música, para mí fue una vía de escape. Era la única manera de escapar de los prejuicios. Un disco no te grita, no te insulta porque te vistes de forma rara, te hace sentirte mejor con lo que haces... Entiendo porque me han escogido, es fácil presentar mi cara en la televisión, porque, al fin y al cabo, soy la imagen para los jóvenes de lo que es el terror, personifico lo que la gente teme, porque digo lo que quiero. Los dos subproductos de esta tragedia han sido... la violencia en los espectáculos y la venta de armas, eso queda bien cuando se dice antes de las elecciones. De pronto han olvidado a Mónica Lewinski, y que el presidente bombardea otros países. Pero yo soy un mal chico solo porque canto canciones de Rock and Roll. ¿Quién es más influyente el presidente o Marilyn Manson? Preferiría que fuera yo, pero es el presidente⁷¹.

Siguiendo con los cuestionamientos Michael Moore le pregunta a Manson lo siguiente:

¿Sabías que USA, el día de Columbine, efectuó el mayor bombardeo en toda la guerra de Kosovo?

A lo que Marilyn Manson responde:

Si, lo sabía y me parece muy fuerte que nadie diga: "el presidente ha influido en estos actos violentos" pero los medios no quieren presentar esto de esta forma, porque en la televisión y en las noticias... deben meter mucho miedo: el racismo, el sida, los asesinatos. Pero dicen: "compra Acura, compra Colgate" "si tienes mal aliento, nadie te hablará". "Si tienes granos, no te follarás a la chica" Es una campaña de miedo y de consumismo. Yo pienso que todo está construido entorno a la idea de tener a la gente ansiosa por lo que consume, creo que podría reducirse a eso⁷².

Finalmente Moore concluye con la siguiente pregunta: Si pudieras hablar con los chicos de Columbine ¿Qué les dirías? No diría nada, los escucharía, eso es justamente lo que nadie hizo⁷³.

Realmente el cantante Marilyn Manson dio en el blanco a puntos vitales en la política y cultura estadounidense. Evidencio de forma contundente las fallas principales en una sociedad doblemoralista, y supo defender, no solo a su persona, sino también a toda la comunidad metalera. Por supuesto que la

⁷¹ Marilyn Manson en *Bowling for Columbine* de Michael Moore. Dog Eat Dog Films, Alliance Atlantis, Salter Street Films ©. 2002. 9 de mayo de 2016. Para más información consultar: <https://www.youtube.com/watch?v=NYKe2kgfgXY>

⁷² *Ídem*.

⁷³ *Ídem*.

violencia no es algo nuevo, eso hay que tenerlo muy claro, sin embargo, parecería que las impresiones sobre esta pueden ser apoyadas o ignoradas dependiendo de los intereses que represente o a quién represente. Resulta entonces que un cantante de Metal, es más peligrosos que un par de jóvenes “iracundos” con armas blancas, explosivos y armas de fuego de alto calibre.

Es detestable para la sociedad estadounidense una comunidad de músicos y aficionados al Metal, pero no les resulta repudiable una comunidad de jóvenes cazadores y con severos problemas mentales relacionados con la violencia, o que el uso de armas en Estados Unidos sea legal y este prácticamente al alcance de todos. Lo acontecido en el instituto Columbine conmociono a todo el mundo, siendo está una de las masacres estudiantiles más recordadas en la historia de Estados Unidos y de todo el mundo.

Es así como de forma breve pudimos establecer el contexto de los años ochenta en relación al Metal, también pudimos conocer las primeras formas de resistencia en contra de la censura, resistencia que se ampliaría con el paso de los años y con la carga ideológica cada vez más fundamentada en relación a la cultura del Metal. Sam Dunn finaliza *Metal: A Headbanger's journey* con la siguiente reflexión acerca de la problemática que lo llevó a emprender aquel viaje:

Y aquí estamos, 35 años después de que Black Sabbath tocó por primera vez la nota del Diablo⁷⁴, y la cultura del metal sigue prosperando. Una nueva generación de fans ha emergido, y la vieja guardia sigue resistiendo. Pero emprendí este viaje para responder una pregunta: ¿Por qué el heavy metal ha sido constantemente estereotipado, rechazado y condenado? Y lo que tengo claro, es que el metal confronta lo que preferimos ignorar, celebra lo que a menudo renegamos y es indulgente con lo que más tememos. Y es por eso que el metal siempre será una cultura de marginados⁷⁵.

Buscábamos algo más allá de solo un sonido, buscábamos una identidad, algo que trascendiera a través de las décadas, que fuera significativo en nuestras vidas, sin lugar a duda el metal fue nuestra respuesta. Después de sus cuatro

⁷⁴ En el siguiente apartado se habla acerca de la nota del diablo.

⁷⁵ Sam Dunn en *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005 <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

décadas como sobreviviente, el Metal mostró al mundo que ya nada lo puede detener, y que desde hace mucho tiempo dejó de ser una moda. Y así, como se menciona en el documental *las 7 edades del rock*, “la mayoría de los géneros de Rock, tienen un momento y ese momento pasa rápidamente, el *black álbum* (forma en la que comúnmente se nombra al -homónimo- quinto álbum de estudio del icono de Thrash Metal, Metallica) demostró que el Metal estaba más allá de la moda, y siempre seguirá estando presente”⁷⁶.

Hay un par de comentarios que nos parecieron muy bellos e importantes, los cuales reflejan los sentimientos y pensamientos que muchos metaleros experimentan. Las citas fueron extraídas del documental de Sam Dunn, *Metal: A Headbanger’s journey*, del cual hemos estado hablando con frecuencia, pues nos parece un gran trabajo por parte del antropólogo; las frases son de los involucrados en el documental, tanto de escritores, como músicos, psicólogos, fans y otros profesionales expertos en el tema. Lamentablemente durante su intervención sus rostros no aparecen y no pudimos identificar a quien corresponde cada voz, no obstante, quisimos hacer uso de las frases para hacer notar el pensar de cada uno de los involucrados en la grabación. Pudimos notar que cada uno expresa su forma de ver y entender la cultura del Metal, de una forma respetuosa, independientemente de si les gusta o no les gusta el Metal, eso creemos que es lo más importante. El respeto y la tolerancia deben ser los primeros aspectos que definan a una sociedad, es por ello que nos sentimos particularmente honrados por la forma en la que se expresaron sobre el Metal, veámoslo a continuación:

Para los jóvenes, es un lugar del cual sentirse parte, donde puedes experimentar otras posibilidades y trascender la vida cotidiana de una manera muy gloriosa...

Y es purificante. Creo que el Metal cumple la tarea de limpiarnos y liberarnos de mucha tensión. Es una catarsis...

Cada persona responde, a su manera, de un modo diferente. Es algo distinto a tu vida mundana...

⁷⁶ BBC. *Siete edades del Rock: Heavy Metal ¡never say die!* BBC Worldwide, VH1 Classics ©. 2007. 5 de noviembre de 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=4lqlr2NJwmg>

Se trata de que, tal vez, lo que la gente siente, sea tanto o más importante que lo que ellos piensen...

Para los metaleros, el bien, la belleza y la verdad, están ahí, sobre el escenario...

¿Es el Metal un sacramento? Para algunos, lo es. Si mantiene a los chicos vivos y les da esperanza, si les da un lugar del cual sentirse parte, si les da una sensación de trascendencia, entonces, creo que es una fuerza espiritual, una senda hacia Dios...

Desde que tenía 12 años, tuve que defender mi amor por el Heavy Metal contra quienes lo calificaban como una forma de música "barata". Mi respuesta ahora es que o lo sientes o no. Si el Metal no te provoca esa arrolladora sensación de poder, y no hace que se te ericen los cabellos de la nuca, tal vez, nunca lo comprendas. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Porque a juzgar por los 40 000 metaleros que me rodean, estamos bastante bien sin ti⁷⁷.

Al final de este recorrido, nos quedamos con lo que Sam Dunn menciona en el cierre de *Metal: A Headbanger's journey*, y que corresponde a la última frase citada en la párrafo anterior. Sabemos que puede sonar un tanto egoísta el hecho de decir que estamos mejor sin los que no llegan a comprender el estilo de vida que llevamos, pero la realidad es que si después de leer todo lo propuesto en esta investigación, el panorama que otros tienen sobre la cultura del Metal y los metaleros sigue siendo la misma, nada de lo que digamos o hagamos para tratar de mostrarles lo que de verdad somos, los hará cambiar de opinión, así que al igual que Dunn, estamos de acuerdo en decir que el Metal lo sientes o no lo sientes, pero por otro lado si lo escrito en estas líneas, cambio tu forma de vernos aunque sea mínimamente, vamos por buen camino.

⁷⁷ Sam Dunn en *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

2.2 Rise, Rebel, Resist: Los subalternos en el Metal

*Cómo van a silenciar al jilguero o al canario
si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario*

*Fiesta pagana: Mago de Oz*⁷⁸

*Bajo un cielo gris pálido, ¡nos alzaremos!*⁷⁹

*Arise: Sepultura*⁸⁰

Alguna vez (o muchas veces) en nuestras vidas hemos experimentado una sensación de molestia que va ligada a la presión que ejercen ciertas personas sobre otras, en particular cuando la presión viene acompañada de injusticia, represión y dominación. La historia de la raza humana, está impregnada de esta relación dicotómica entre dominados y dominador, la cual nos lleva a sentir la necesidad de manifestar, en el mejor de los casos nuestra inconformidad, o en el peor, nuestra pasividad. Ante esto, las interrogantes brotan, como la sangre de las víctimas inconformes con su posición, a manos de los que nos gobiernan, ¿por qué soportamos los abusos e injusticias de la clase dominante? O por otro lado ¿por qué optamos por formas de resistencia y nos oponemos ante el lugar que nos impone la clase dominante? Más aún ¿por qué la humanidad se rebela?

Cuando Charles Darwin propone su teoría evolutiva basada en la *selección natural*, establece que la condición biológica heredada de determinadas especies o individuos y el medio ambiente en el que se desarrollan, propicia la adaptación o rechazo de las especies. Es decir, la especie o individuo con características menos adaptables al medio ambiente son las que tienen menos posibilidades de

⁷⁸ Txus di Fellatio. *Fiesta pagana*. Mago de Oz. Locomotive Music ©. 2000.

⁷⁹ En todo caso las traducciones son nuestras. Under a pale gray sky, we shall arise.

⁸⁰ Massimiliano Antônio Cavalera. *Arise*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1991.

sobrevivir dentro de un conjunto poblacional⁸¹. Más tarde, guiado por las teorías Darwinistas, Herbert Spencer fundamenta sus propios postulados, basados en la “supervivencia del más apto”, mejor conocido como *Darwinismo social*. Empleado en contextos negativos, y con el fin de establecer la superioridad racial, la cual consecuentemente también traería la superioridad política, económica y cultural, Spencer manifiesta una de las teorías más criticadas y a la vez más aceptadas alrededor del mundo a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX⁸².

Para los Darwinistas sociales, las ideas de superioridad racial fueron el medio idóneo para el sometimiento de sociedades “menos evolucionadas”, no obstante las especies, incluida la humanidad, siguen evolucionando y adaptándose al entorno natural, que el propio ser humano ha ido modificando a su antojo, cual monstruo que devora y consume todo a su paso, hasta el punto de consumir a su propia especie⁸³. Las teorías darwinianas que Spencer introdujo en la evolución social, marcaron un antes y un después en el pensamiento “racional” y “civilizado” del ser humano, contradictorio resulta que sea el ser humano considerado como el nivel más alto y exitoso en la evolución de las especies. Aunque el Darwinismo social fue rechazado por su carencia de argumentos científicos comprobables, fue al igual que la eugenesia, el pretexto ideal para la discriminación y la violación de derechos fundamentales para el ser humano, ejemplo de esto es la Alemania Nazi y sus atrocidades cometidas al tratar de perpetuar la pureza de su raza, por sobre otras.

La dominación, ya sea que esté basada en miles de supuestos que de alguna forma intenten justificar dicha posición social de sometimiento, termina siendo una problemática muy profunda, que irradia de manera severa dentro de las sociedades. Aunque la esclavitud como tal, nos parezca una forma de

⁸¹ Charles Darwin. *El origen de las especies*. http://es.wikisource.org/wiki/Charles_Darwin

⁸² Álvaro Espina. *El darwinismo social: de Spencer a Bagehot*. Revista Española de Investigaciones, Abril-Junio 2005. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1303616.pdf> Pág. 3.

⁸³ Por supuesto, no nos estamos refiriendo a una cuestión literal, tampoco a una metafórica, más bien a una espiritual, que tiene que ver con la ética y los valores humanos.

dominación erradicada, en la antigüedad, constituyó uno de los medios con más remuneración en ámbitos muy específicos, como el económico. No obstante, también se convirtió en un arma de coerción muy solicitada por los gobiernos. Es difícil establecer y definir la relación que se genera entre los dominados y los que dominan, ya que esta forma de interacción es prácticamente obligada, como se mencionó, esta forma de interacción data desde la antigüedad, particularmente tenemos el caso de la Grecia Clásica. Uno de los pensadores griegos que se interesó en la relación amo y esclavo fue Aristóteles, el cual decía que la libertad del individuo estaba ligada a la asociación política, pero ¿qué era para Aristóteles un individuo o un ser humano?:

Involucra el ser libre, y sólo lo es aquel que tiene tiempo para incorporarse en la esfera pública y formar parte de esa construcción artificial que es la polis. Esa asociación política permite la realización de la libertad, la plenitud humana. Es así como se convierte en hombre libre, aquel que se autodetermina, que no depende de la voluntad de otro. El hombre no nace sino que se hace libre en sus acciones, trasciende su ser natural, no entendido como un estadio a alcanzar, sino una actividad práctica que constituye con los otros su vivir, se hace libre en la praxis⁸⁴.

Aristóteles define de manera muy precisa lo que para él es un ser humano, a su vez también define que es un esclavo, puesto que por su naturaleza el esclavo posee características totalmente contrarias a las del amo. Mientras el amo en su posición de hombre libre, gana su “libertad” con acciones políticas en pro de la polis griega, el esclavo por su parte, y debido a que el individuo griego no nace libre, nunca dejará de ser esclavo, por una sencilla razón, no puede ganar su libertad a través de la práctica política. Por el contrario, tenemos un juego maquiavélico, un juego político, económico y cultural disfrazado de una forma “legítima” de esclavizar en el que el esclavo realiza las actividades que le permiten al amo ganar su libertad. Carlos Ricardo Aguilar Astorga al respecto menciona lo siguiente:

⁸⁴ Aristóteles en *Los subalternos como limitantes del poder. Hegemonía, legitimidad y dominación*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, mayo 2009. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/04/craa.htm. Pág. 1.

Si en la polis griega la relación mando-obediencia no implica una dominación (sino un consentimiento), no es una necesidad, es una relación entre libres. Con Hobbes surge un ordenamiento jurídico con poder soberano. Esta nueva condición jurídica suspende el conflicto, es una suspensión de la guerra. Es precisamente esa enemistad entendida como constitutiva de las relaciones humanas y que están basadas en las pasiones las que permiten la existencia de un soberano. Habría que tomar en cuenta la noción de ciudadano el cual poseía características específicas las cuales le daban acceso a una participación en las acciones políticas⁸⁵.

Carlos Ricardo Aguilar Astorga menciona que “la dominación es un sometimiento de una voluntad. Si en Hobbes el soberano no es arbitrario frente a los humanos (tiene cierto nivel de voluntad) sino que el hombre renuncia a auto gobernarse transfiriendo su capacidad de auto gobernarse a un soberano por el miedo a una muerte violenta”⁸⁶. Pero si lo que Hobbes plantea es que la dominación es el sometimiento de una voluntad, y ¿si hay una voluntad por ser gobernado, esto le quita al individuo o grupo la característica de dominación y sometimiento? En apariencia podríamos creer que así es, pero una característica del sometimiento es el miedo que Hobbes atribuye a la muerte violenta del individuo, entonces el grupo o individuo no es sometido a voluntad, más bien es sometido mediante la idea de que el Estado le garantiza una forma no violenta al morir⁸⁷.

Las ideas que Thomas Hobbes plantea al respecto del sometimiento y dominación voluntaria, encuentra su fin en la desintegración del Estado leviatán, lo cual trae como consecuencia la inseguridad hacia la población. El Estado ya no cumple con su labor, enfrenta crisis y fracturas en sus métodos discursivos. La postura de Hobbes se queda corta al enfrentar la propuesta de Marx, ya que este autor menciona que “toda relación de dominación implica obediencia sin voluntad”. Más aun con la pérdida de la democracia en nuestro país, podemos notar que la relación que Hobbes plantea entre dominación y sometimiento con la clase política no tiene fundamentos en el presente de nuestro país. Al descentralizarse el régimen y con la desaparición del Estado de bienestar, desaparece lo que Hobbes

⁸⁵ *Ibídem*. Pág. 3.

⁸⁶ *Ídem*.

⁸⁷ Thomas Hobbes en *Los subalternos como limitantes del poder. Hegemonía, legitimidad y dominación*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, mayo 2009. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/04/craa.htm. Pág. 4.

menciona en cuanto a la renuncia del hombre a autogobernarse, cediendo esta capacidad al soberano.

¿Cómo definimos lo subalterno o la subalternidad? La definición más básica, tomada del diccionario de la Real Academia de la lengua Española, define al subalterno(na) de la siguiente manera: del latín *subalternus*, adj. Subordinado, secundario, inferior (que está debajo de algo). Dado que la definición del diccionario nos remite primeramente al adjetivo subordinado, sería necesario definirlo, dando como resultado lo siguiente: subordinado o subordinada que está sujeto a otro o que depende de él. A su vez la palabra subordinación, refiere a la sujeción o dependencia. Mientras que subordinar se define como sujetar unas personas o cosas a la dependencia de otras. Clasificar como inferiores en orden⁸⁸. Todo apunta a entender la subalternidad como un estado de clasificación inferior, en el cual se genera una condición de dependencia entre los subordinados o inferiores y los que imponen esa subordinación. “Así, la noción de “subalterno” puede servir como categoría que agrupa en un mismo concepto diferentes relaciones de poder y actores sociales, pero también sirve para analizar líneas de fractura muy específicas al interior de sociedades concretas”⁸⁹.

Básicamente “la noción de subalternidad surge para dar cuenta de la condición subjetiva de subordinación en el contexto de la dominación capitalista”⁹⁰. Por lo cual debemos situar los antecedentes del concepto “subalterno” o “subalternidad” de forma breve pero concisa en el pensamiento de Karl Marx. El pensamiento Marxista nos remite inmediatamente a la “lucha de clases”, entre “burguesía” y “proletariado”. Relación dicotómica y simbiótica, generadora de conflictos de poder, con grandes repercusiones en los sectores económicos, políticos, culturales y sociales. Aunque Marx nunca habló de individuos o grupos

⁸⁸ Diccionario de la Real Academia Española. <http://www.rae.es/>

⁸⁹ Bernal Herrera Montero. *Estudios subalternos en América Latina*. Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol. 10, núm. 2, septiembre-febrero, 2009. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43915735004> Pág.113.

⁹⁰ Massimo Modonesi. *Subalternidad, antagonismo, autonomía: Marxismo y subjetividad política*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros. Buenos Aires: 2010. Pág. 26.

“subalternos” si mostró interés por denunciar las formas de interacción entre la “burguesía” y el “proletariado”, poniendo especial énfasis en las formas de dominación en esta lucha antagónica. “Marx evidencia su preocupación e interés por encontrar las claves que explican y potencian la emergencia y la formación de un sujeto socio-político transformador a partir de su condición subordinada y, su contraparte, los límites y las constricciones que lo impiden, retrasan y desvían”⁹¹.

Es con Antonio Gramsci, cuando se define la palabra *subalterno* y se configura un entramado teórico alrededor de lo antes propuesto por Marx. “Esta iniciativa de Gramsci parte del supuesto de que, sin proponer un concepto específico, Marx dejó en el corazón de la problemática marxista la necesidad de caracterizar a la subordinación como relación, como experiencia, como condición social y política subjetiva”⁹². Guiado por las posturas marxistas, Gramsci, desarrolla la condición del subalterno con características propias, y con una fuerte carga teórica. Gramsci comienza sus postulados haciendo referencia a dos conceptos claves para el desarrollo de sus teorías.

Por una parte el antagonismo y por otro la autonomía, palabras claves para entender sus propuestas. Primeramente el antagonismo que se efectúa mediante una relación entre la subalternidad y la hegemonía del Estado, segundo, la autonomía como medio final de los grupos subalternos. Para Gramsci, el subalterno pierde su condición de dominado, como se mencionó anteriormente, cuando alcanza su autonomía, no obstante también argumenta que esta autonomía se logra a través de la revolución con el fin de configurarse como Estado. Al respecto Massimo Modonesi nos dice lo siguiente:

Gramsci entiende la dominación como una relación de fuerzas en permanente conflicto y define a los dominados como subalternos, proponiendo un nuevo concepto y esbozando su caracterización. Caracterización de las que, de aquí en adelante, llamará sistemáticamente *clases subalternas* (o *grupos subalternos*) que empieza a tomar forma, en estas mismas líneas, a partir de los siguientes

⁹¹ *Ídem.*

⁹² *Ídem.*

elementos distintivos: pluralidad, disgregación, carácter episódico de su actuar, débil tendencia hacia la unificación “a nivel provisional”.⁹³

Sin embargo Massimo Modonesi menciona que:

El concepto de subalterno, sin dejar de ser un formidable instrumento analítico, se ha convertido en un *passepartout* del lenguaje intelectual y académico y en un elegante recurso verbal del discurso político progresista o radical ilustrado. Usada como sinónimo de oprimidos o dominados, la palabra subalterno permite tanto evitar las connotaciones economicistas o ideologizantes de la noción de explotados como ampliar y pluralizar la noción de clase trabajadora, obrera o proletaria al incluir otras formas y modalidades populares⁹⁴.

Modonesi resalta una problemática que al paso de los años se hace más grande particularmente dentro de la disciplina histórica, debido a que como menciona Modonesi, la palabra “subalterno” se ha convertido en un arma intelectual, que ha deja de lado la intencionalidad objetiva que se genera a través de la investigación, y con esto la reflexión y la crítica hacia las relaciones dicotómicas que conforman las sociedades. Por ello resulta imprescindible estudiar a fondo dichas relaciones entre grupos dominantes y subalternos, por lo cual Modonesi argumenta lo siguiente:

La historia de los grupos subalternos es necesariamente disgregada y episódica. Es indudable que, en la actividad histórica de estos grupos, hay una tendencia a la unificación aunque sea en planos provisionales, pero esta tendencia es continuamente quebrada por la iniciativa de los grupos dominantes y puede por lo tanto ser demostrada solo a ciclo histórico terminado, si se concluye con un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, aun cuando se rebelan e insurgen: solo la victoria «permanente» quiebra, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad, incluso cuando aparecen triunfantes, los grupos subalternos solo están en estado de defensa alarmada⁹⁵.

¿Cuál sería la viabilidad de la postura Gramsciana basada en el marxismo, para entender las manifestaciones subalternas para el presente? Las teorías Gramscianas, aunque son muy relevantes y una fuente obligada para entender la

⁹³ Massimo Modonesi. *Subalternidad, antagonismo, autonomía: Marxismo y subjetividad política*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros. Buenos Aires: 2010. Pág. 32.

⁹⁴ *Ibídem*. Pág. 27.

⁹⁵ Massimo Modonesi. *Subalternidad, antagonismo, autonomía: Marxismo y subjetividad política*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros. Buenos Aires: 2010. Pág. 33.

subalternidad, son teorías que hasta algunos años funcionaban para entender el comportamiento de los grupos subalternos, pero dado al cambio constante al que están sometidas las sociedades, ya no podemos entender a los grupos o clases subalternas como Gramsci los definió en sus cuadernos de la cárcel. A lo que nos referimos es que las características que Gramsci les concedió a los grupos subalternos ya no pueden ser interpretadas de esta forma, por ejemplo, Gramsci dice que los subalternos pierden su condición de subalternidad, cuando adquieren su autonomía de la clase dominante, y menciona que esta autonomía la adquiere por medio de la revolución (fiel a su herencia marxista), lo que termina desembocando en la formación de su Estado.

Para 1982, una nueva forma de interpretar la subalternidad se genera de la mano de Ranahit Guha. El historiador hindú Ranahit Guha, inaugura el grupo de *Estudios subalternos*, con su obra *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*. La obra denuncia los males de la colonización extranjera en la India, así como las consecuencias que esta tuvo sobre el gobierno independiente. Saurabh Dube integrante del grupo *Estudios Subalternos*, menciona que “este proyecto buscaba elaborar una nueva agenda historiográfica que reconociera la centralidad de los grupos subordinados en la construcción de sus propios pasados”⁹⁶.

Desde la década de 1980 las discusiones y los debates sobre las representaciones occidentales de los mundos no occidentales y las identidades no europeas, como parte de la elaboración más amplia de las teorías críticas del discurso colonial, llevó a la aparición gradual del campo (que ahora incluso se considera una disciplina) de los estudios poscoloniales, no solo en los ámbitos académicos metropolitanos, sino también poco a poco en terrenos académicos provinciales⁹⁷.

Resulta verdaderamente preocupante que el área de los estudios subalternos, desde hace ya varios años, este, prácticamente abandonada por los historiadores, y que sean sociólogos, politólogos, periodistas, antropólogos entre otros científicos

⁹⁶ Saurabh Dube. *Identidades culturales y sujetos históricos: Estudios subalternos y perspectivas poscoloniales*. El colegio de México. México: 2009. Pág. 489.

⁹⁷ *Ibíd.* Pág. 253.

sociales, los que estén interesados en proporcionar y ampliar las investigaciones. Por supuesto, no pretendemos de ninguna manera hacer creer que esto esté mal, todo lo contrario, apoyamos la multidisciplinariedad, no obstante los historiadores deberían estar interesados en producir nuevas formas de entender la subalternidad. Es claro que, las formas en las que la subalternidad se ha generado, no son las mismas que hace aproximadamente treinta años cuándo se formó el grupo de *estudios subalternos* de la India. Por ello el trabajo y el esfuerzo son casi monumentales para las nuevas generaciones, las cuales están interesadas en proponer nuevas formas de entender los procesos de subalternidad.

El ser humano siempre busca interpretar al otro, a través de sí mismo, a través de su visión, de acuerdo a sus experiencias y sus contextos, esa ha sido la forma más usual para interpretar lo que desconocemos, pero también ha sido la forma más errónea y prejuiciosa para entender al otro. El otro, un ser incomprendido, sujeto a la visión errónea del que lo hace otro, el cual es más que solo “el otro”, es un individuo con características propias, es más que el subalterno, es más que el dominado, es el que lucha y resiste por su identidad, por su independencia. Por ello Mijail Bajtin nos brinda una reflexión muy precisa acerca de la visión del otro:

La falsedad y la mentira que ineludiblemente, se hacen ver en la relación del sujeto consigo mismo. La imagen externa de un pensamiento, de un sentimiento, la imagen externa del alma. No soy yo quien mira *desde el interior de mi mirada* al mundo, son los ojos ajenos; estoy poseído por el otro. Aquí no hay integración ingenua de lo extrínseco con lo intrínseco. Espiar su propia imagen *in absentia*. La ingenuidad de la fusión entre el yo y el otro en la imagen especular. El excedente del otro. No poseo un punto de vista externo sobre mí mismo, no tengo enfoque adecuado para mi propia imagen interna. Desde mis ojos están mirando los ojos del otro⁹⁸.

Una vez ya definido el concepto de subalternidad y su evolución social, podemos dar paso al desarrollo que esta tiene con la cultura del Metal. Regresando a la cultura del Metal, debemos estar conscientes que dentro de su bagaje, las

⁹⁸ Mijael Bajtin. *Yo también soy (fragmentos sobre el otro)*. Disponible en: <http://132.248.101.21/filoblog/bubnova/files/2009/10/bajtin-yo-tambien-soy.pdf>

temáticas son muy variadas, es por ello que habría que marcar la aclaración, acerca de que no todo el Metal mantiene esas características de subalternidad hasta nuestro presente, pero que, por otro lado, sigue siendo un género musical marginado. Aunque el Metal surge como una revolución musical, que en sus inicios buscaba transgredir los parámetros sociales establecidos, desde el momento en el que se manifiesta a través del sonido, el cual, no recibe buenas críticas por parte de la elite cultural, la cual, creó el estereotipo que nos estigmatizó, y que al final la misma cultura del Metal se empeñó consciente o inconscientemente en seguir reforzando, este no está exento de la banalidad y la estupidez.

Sin embargo y pese a su fuerte influencia contextual al momento de su creación y de sus propias “creaciones, el Metal fue encasillado como música barata, dañina, y sin sentido. Recordemos lo tratado en el anterior apartado, en el cual, grupos de oposición conservadores, encabezados por el Centro Parental de Recursos Musicales, catalogaron al Metal como música peligrosa, y emprendieron una campaña de desacreditación en contra de éste. Así, los estereotipos se acrecentaron y se hicieron más evidentes entre la escena y la opinión pública. En consecuencia, se construyeron muros mentales sobre nuestra condición como individuos y seres humanos, se polarizaron las creencias y se maximizó la intolerancia. Cada error nos ha costado muy caro, para el Metal nunca ha existido la oportunidad de la redención, sin embargo, hemos aprendido a vivir con ese pasado, no lo negamos y tampoco lo aceptamos, porque eso nos convertiría en lo que la industria musical quiere, en lo que todo el sistema quiere y en lo que se han propuesto lograr.

Además, independientemente de las temáticas y de las críticas, lo que la gente desconoce, son los orígenes musicales de la cultura del Metal. Para nada proviene de estilos musicales baratos, ni fáciles de interpretar, y aunque al igual que el Rock, este haya evolucionado del blues, podemos rastrear las raíces musicales del Metal en un entorno más remoto, al respecto Sam Dunn menciona lo siguiente “Aunque la gente no asocia el Metal con estilos de música virtuosa,

como la música clásica o la ópera, son estas influencias las que hacen que el Metal sea único”⁹⁹. Lo que Dunn menciona es necesariamente importante, ya que el hecho de que las raíces musicales del Metal estén en la ópera y particularmente en la música clásica, destruye la idea que los críticos tienen sobre él, abaratando y descalificando el trabajo de los músicos. Puesto que el Metal se configura musicalmente a través de complejas notas, dejando ver el virtuosismo alcanzado a través del perfeccionamiento de las técnicas y la elaboración de formas innovadoras de componer y ejecutar las piezas musicales.

El sonido del Metal, desde las primeras notas de Black Sabbath, hasta la fecha, se ha relacionado con un sonido “demoniaco”. En la vida todo tiene un origen, no es de extrañar que aquella idea acerca del sonido demoniaco del Metal tenga su inicio en un pasado tan remoto que ni siquiera nos podemos imaginar, es por ello que Alex Webster guitarrista de la banda de Death Metal, Cannibal Corpse, habla sobre el origen del sonido que lo ha caracterizado: “la escala del Blues tiene el Si bemol, el tritón. Es la nota del diablo. En los viejos tiempos, no te permitirías usar esa nota, pero Black Sabbath, la canción que lleva ese título, ahí funciona completamente la 5ta disminuida, el tritón”¹⁰⁰. El tritón es una nota musical que durante la Edad Media, se tenía la creencia de que era la música del diablo, debido a que supuestamente era el sonido que se producía cuando se invocaba a Satanás¹⁰¹. Bob Ezrin productor musical, menciona acerca de esta antigua relación entre el Metal y el sonido demoniaco lo siguiente “Hay algo muy sexual en el sonido del tritón. Creo que en la Edad Media, la gente se

⁹⁹ Sam Dunn. *Metal: A Headbangers journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 20 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

¹⁰⁰ Alex Webster en *Metal: A Headbangers journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 20 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

¹⁰¹ Bob Ezrin en *Metal: A Headbangers journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 20 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

asustaba, ignorantemente, cuando oían algo así y sentían la reacción en sus cuerpos, pensaban: ‘Viene el diablo’¹⁰². (Ver ilustración 5)

Ilustración 5: La nota del diablo.

Algunos de los expertos en música, dan su punto de vista acerca de los orígenes musicales del Metal, el musicólogo Robert Walser menciona que “Las raíces clásicas del Metal son bastante obvias. Yo diría que los adeptos, los realmente buenos, fueron fanáticos de la música clásica oscura. Música clásica oscura, poderosa y pesada, como la de Wagner”¹⁰³. Malcolm Dome comenta al respecto lo siguiente, “Yo aún creo que si Wagner viviera hoy en día, probablemente tocaría en Deep Purple, o Beethoven, podría haber estado feliz tocando en Led Zeppelin. Y la misma música, al ser tan enorme, y sin tener amplificación en escena, sino orquestación, creo nuevamente, que pertenece a

¹⁰² *Ídem*.

¹⁰³ Robert Walser en *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 23 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

ese entorno del Metal”¹⁰⁴. “La música clásica se asocia a la universidad, al aprendizaje. Bach no fue a la universidad, Mozart tampoco. Ya sabes, virtuosos que fueron conocidos como improvisadores. Eso describe a Bach, tanto como a [Eddie] Van Halen”¹⁰⁵.

Es por lo antes mencionado, que creemos que sería erróneo asegurar que el Metal es para todo tipo de público, y no lo decimos porque tratemos de segregar a la población de forma deliberada y discriminatoria, sino porque parte de las experiencias propias en las cuales nos ha tocado ver la incomodidad que le causa a muchas personas, primeramente por la velocidad interpretativa, característica del Metal, segundo por las letras, que aunque en general no manifiesten agresividad, a la sociedad le parece una forma violenta, sin antes investigar de que se trata, que se está diciendo, o porque se está diciendo. Muchas veces sucede que les causa tanta incomodidad que no resisten escuchar una pieza completa, es como pasaba en la edad media cuando se relacionaba la nota tritón, con la música del diablo, es esa incomodidad y miedo que les causan ciertas sensaciones en particular, sensaciones desconocidas que se rehúsan a experimentar, contrastando con los amantes del Metal, a los cuales nos produce un placer indescriptible.

No obstante el objetivo más importante es hablar sobre la subalternidad dentro de la cultura del Metal, para ello daremos paso a desarrollar el análisis. Para Gramsci existen dos formas de subalternidad, en primer lugar encontramos a los grupos que aceptan relativamente la subordinación, en segundo lugar tenemos a aquellos que no aceptan la subordinación y emplean formas de resistencia ante

¹⁰⁴ Malcolm Dome en *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 25 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

¹⁰⁵ Robert Walser en *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 25 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

su posición de subyugados¹⁰⁶. El grupo subalterno comúnmente llamado “metaleros” se encontraría en el segundo grupo, En relación a esto surge la siguiente interrogante, ¿cuáles son las formas de resistencia del metal? Una característica de su inconformidad se ve reflejada en las letras, los siguientes ejemplos pertenecen a dos bandas de diferentes subgéneros del metal, el primero es de Nuclear Assault, banda estadounidense de thrash surgida en 1984, las letras de este grupo están impregnadas con demandas sociales, críticas al sistema norteamericano y el orden social establecido. En esta ocasión incluimos como sustento de nuestra investigación la canción *Brainwashed*, como se muestra en las siguientes líneas¹⁰⁷:

Radio, una manera maliciosa, ayuda a moldear tus pensamientos, haciéndote conformarte, programando música fácil de escuchar, te ayuda a lograr esa sonrisa idiota, poniéndote esa papilla regurgitada, vendiéndote productos que son generalmente mierda, rara vez escuchas música que quieres escuchar, eso tiene un efecto en todos estos años, ¿Por qué no piensas por ti mismo? Vives en este infierno auto-creado. Televisión, la caja idiota, ayuda a criar a nuestros hijos como tontos, miras las noticias que ellos quieren que veas, nuestra conciencia está limitada por las cadenas televisivas, comedias estúpidas y noticias tendenciosas, alteran tu percepción dándote opiniones conformistas ¿Por qué no puedes sacar esa basura de tu cabeza? Sería mejor que en lugar de eso, te fueras a leer un buen libro. ¿Por qué no piensas por ti mismo? Vives en este infierno auto-creado. Periódicos ¿Qué es lo que dicen? No mucho, yo creo, cuando quieren que los escolares recen, obteniendo información, de algún diario de noticias. ¡Odias al sistema pero te adhieres a sus opiniones! Culpando a los muertos porque no pueden quejarse, protegiendo a directivos, manteniéndolos por sobre la culpa, será mejor que despiertes y veas lo que es obvio, o terminarás como una servil pieza de la máquina. ¿Por qué no piensas por ti mismo? Vives en este infierno auto-creado. ¿Por qué no piensas por ti mismo? ¡Debes pensar por ti mismo!¹⁰⁸

Como vimos en las anteriores líneas, Nuclear Assault, realiza una crítica severa al uso que el gobierno hace de los medios masivos de comunicación, y de cómo estos modifican falsamente la visión de la población sobre lo que acontece en la cotidianidad. No esta por demás decir que los medios de comunicación deforman

¹⁰⁶ Antonio Gramsci en *Subalternidad, antagonismo, autonomía: Marxismo y subjetividad política*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros. Buenos Aires: 2010. Pág. 33.

¹⁰⁷ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹⁰⁸ John Connelly, Danny Lilker. *Brainwashed*. Nuclear Assault. I.R.S. Metal ©. 1988.

y muestran la realidad al antojo de la élite, tanto política como cultural, corrompiendo todo lo bello y maravilloso que el hombre pueda crear, con el fin de mantener cegada y adormecida a la población, vendiéndoles entretenimiento de pésima calidad, el cual solo los enajena más, y los mantiene sumisos en su papel de dominados. Nuclear Assault alienta el pensamiento crítico de la sociedad, a través de sus letras, hace una reflexión sobre lo que queremos que sea de este mundo y de quienes lo habitan.

Por otro lado encontramos a la banda de Metal alternativo, Otep, la cual también se caracteriza por sus letras defensivas y con marcados tintes de protesta, las cuales invitan a la reflexión y la resistencia hacia la denominación. Muy al estilo de Otep Shamaya vocalista de la banda, la cual expresa su posición política ante el gobierno norteamericano, y su uso indiscriminado de los grupos subalternos como carne de cañón, y no solo el uso de la propia población norteamericana, sino también el de la población extranjera que es regida por las políticas estadounidenses. En *Rise, Rebel, Resist*, Otep hace una crítica acerca de las consecuencias que tienen las políticas de invasión capitalista en la vida cotidiana de millones de seres humanos, que se encuentran cada vez más inconformes con el orden impuesto que llevan las cosas, alentando a la sociedad a no vivir callados, a rebelarse y a resistir, en una sociedad que excluye la diferencia¹⁰⁹. Veámoslo a continuación:

Estoy desconectada, no ando inspirada, estoy ardiendo en el agua, me estoy ahogando en el fuego. Estoy atrapada dentro de mi mente, debajo de este pilar de vida apestosa. Te aprovechas de este abuso para mantenerme dominada, eres tan absurdamente común. Rostros vacantes, extraños ignorantes, despidiendo chispas, tartamudeando en el lenguaje de los insectos, soy la criatura que tú creaste, cada día crezco hastiada, callosa y exasperada. Si nunca seré amada entonces seré odiada. Soy la de los monstruos, maricones, geeks, salvajes, perversos, rebeldes, demonios disidentes, artistas, mártires, infieles... ¿Nos quedamos sentados bajo ataque, o empezamos a reaccionar? Retroceder, nunca. Rendirse, jamás. ¡¡¡Y luchar!!! Levántate, Rebélate, Resiste. Levántate, rebélate, cierra el puño, resiste. Soy la contaminación humana, deseo venganza, tan solo soy un gran error, un defecto que puedes subyugar. Tus burlas son típicas payasadas sin carácter, sin sentido, trágico, fanático, puritano, intolerante,

¹⁰⁹ En todo caso, las traducciones son nuestras.

lunático, hipócrita. La autodestrucción podría ser la respuesta para salvar mi alma del desastre. Masoquista, muy sadista, todo lo que ven es otra estadística. Tal vez soy una inadaptada, tal vez soy diferente... esta nunca será una existencia promedio (su tiempo de diversión familiar les deja cometer un crimen... Guerra)¹¹⁰.

Y por si no nos queda claro el mensaje de rebelión de Otep, aquí tenemos otra de sus canciones. *Confrontation* está incluida en el cuarto disco de estudio titulado *The Ascension*¹¹¹.

No estés callado... ¡lucha! Tumultos, violencia, y alteración de la paz. Aquí está tu introducción a la destrucción, el odio me sostiene. ¿Estamos más seguros o en peligro de ahogamiento en las atrocidades? Equipo antimotines, los esclavos están aquí apilando cadáveres. Es la guerra del hombre rico, pero es el pobre el que lucha. Más crímenes capitalistas, más enemigos que aliados. Sin armas de destrucción masiva –les importa un carajo si mueren- simplemente matarlos a todos, verlos caer, la piel del mundo con sus mentiras. Levantarse, hablar claro, devolver el golpe. No saben lo que empezaron, confrontación. Mi religión de resistencia desafiando todo, radicales y disidentes de la creatividad, somos los niños del asedio, te escondes. Es la guerra del hombre rico, donde los pobres mueren. Más engaños y codicia, guerras y enfermedades, más mentiras de la “alta”, la mente que tratan de engañar, a una nación débil de necesidad, como ladrones silenciosos en la noche. Resistir, luchar, hablar, pelear, devolver el golpe... Este es mi grito de guerra, desafía las mentiras de la raza de tiranos con el puño en el aire y un dedo en su cara. Desafía a los tiranos, no estés callado. Pues no hay manera de que nos puedan parar ahora [...] no hay manera de que nos puedan parar, así que vamos a tratar, ¡luchamos o morimos!¹¹²

El Thrash Metal desde sus orígenes, a finales de 1970 y principio de los años ochenta, ha estado impregnado con ideales de resistencia, y denuncia social que se han dejado ver en más de una banda de este subgénero del Metal. Anteriormente pudimos notar con Nuclear Assault, lo expresivo y directo de sus letras. En esta ocasión es el turno de Sacred Reich, banda estadounidense, formada en 1985. Las letras de Sacred Reich, se configuran a través de una relación social y política, en la cual se denuncian los males del gobierno norteamericano. A través de canciones como *Ignorance*, *The American Way*, *A Question*, *Crimes Against Humanity*, *Death Squad*, entre otras, se cuestionan los orígenes y consecuencias de las problemáticas sociales alrededor del mundo,

¹¹⁰ Otep Shamaya. *Rise Rebel Resist*. Otep. Victory Records ©. 2009.

¹¹¹ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹¹² Otep Shamaya. *Confrontation*. Otep. Capitol Records ©. 2007.

tomando como punto de partida lo hecho por el gobierno estadounidense, y sus implicaciones en el extranjero. Para ejemplificar lo mencionado, se tomó como ejemplo *Surf Nicaragua*, la cual se muestra a continuación¹¹³:

Conozco un lugar donde todos vamos a ir, te pagan por matar si tienes 18 años, primero necesitas un corte de pelo y ropa nueva, luego te meten en la jungla para jugar a G.I Joe. Lucharás por la “democracia” y el “estilo americano”. Pero no estás en tu país y dirás que hago aquí, pero ahora ya es muy tarde, estas entrando en Managua, si has traído una tabla de surf puedes surfear en Nicaragua. ¿Porque estamos peleando? ¿Cuál es nuestro objetivo final? Imponer nuestras ideas directo a sus gargantas. La intervención norteamericana se hace más profunda cada día, la situación se agrava, más soldados llegan. Las lecciones aprendidas son fáciles de olvidar, los consejos de Vietnam, pronto los hemos olvidado. Primero debemos enviar asesores y luego las tropas, otro conflicto sin sentido, otra oportunidad de perder. Lucharas por la “democracia” y el “estilo americano”. Pero no estás en tu país y dirás que hago aquí, pero ahora ya es muy tarde, estas entrando en Managua, si has traído una tabla de surf puedes surfear en Nicaragua¹¹⁴.

La intensión de la canción es muy clara, Sacred Reich, nos invita a reflexionar acerca de la invasión norteamericana en Nicaragua, la cual duró 8 años; desde 1980 a 1988, el gobierno estadounidense brindó apoyo militar para derrocar la *Revolución Sandinista*. Por lo tanto, en *Surf Nicaragua* podemos notar el descontento y repulsión que causaron esta serie de acciones y eventos en el sentir de los integrantes de Sacred Reich.

Después de haber abordado ejemplos de bandas norteamericanas, nos encontramos con Non Servium (escrito en latín de forma incorrecta, pretende significar “no te serviré”), banda de hardcore/punk, formada en 1997 en España. La temática en las letras de Non Servium, fieles a sus raíces punks, realizan una crítica al sistema que los gobierna, haciendo notar su malestar con la realidad impuesta por quien –o quienes- los intenta dominar. La siguiente canción fue extraída del disco “El rodillo del Kaos” del año 2011, y lleva por título A.C.A.B. (all cops are bastards, frase popularizada por el grupo denominado Hooligans pero

¹¹³ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹¹⁴ Phil Rind. *Surf Nicaragua*. Sacred Reich. Metal Blade Records ©. 1988.

que también es utilizada por grupos como Skinheads y Punks)”, la cual se muestra a continuación¹¹⁵:

¡Perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo abuso de poder! Como ha pasado el tiempo desde la primera vez, que con mis ojos contemple la crueldad, la crueldad impuesta por quien se supone que en nuestra vida velan por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel ese momento de impotencia, jamás olvidaré, ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior y con todas mis fuerzas os deseo lo peor. ¡Malditos asesinos perros del estado de corazón lo digo: Sois unos bastardos! Siento de todo corazón, odio, asco y frustración, algo que me quema la piel, cuando tu cara de cerdo tengo que ver ¡PERRO DE LA LEY! Obedece a tu amo sabueso domesticado, al fin y al cabo es para lo que te han educado, responde con ladridos a sus silbidos, déjales claro que siempre pueden contar contigo. Intenta ser siempre el perrito más fiel, que no piensen que hay algo que no vas a obedecer, ladra perro ladra, capta su atención, y sigue sembrando odio a tu alrededor. Sigue sembrando odio, sigue sembrando rencor, déjanos aún más claro, que solo hay una solución. Malditos asesinos perros del Estado de corazón os digo: ¡Sois unos bastardos! Siento de todo corazón, odio, asco y frustración, algo que me quema la piel, cuando tu cara de cerdo tengo que ver ¡PERRO DE LA LEY! Nuestra rabia contra vuestras porras A.C.A.B. (all cops are bastards) Vuestra frustración, nuestra victoria A.C.A.B. (all cops are bastards) Decir que el miedo desaparece A.C.A.B. (all cops are bastards) Y observar que su pánico crece A.C.A.B. (all cops are bastards)¹¹⁶.

Siguiendo con las agrupaciones españolas, la letra de la siguiente canción pertenece a Vita Imana, el tema se titula *Desfiguradas* este es su más reciente sencillo. Con un cambio de vocalista y después de estar fuera de la escena por un largo tiempo, la banda nos demuestra porque tienen un lugar muy importante en el Metal español:

¿Porque cambian sus caras? Algo oscuro y deprimente se oculta tras su mirada. ¿Y cuál es el problema? Una vida condenada a pagar deudas al sistema. Esto les ha cambiado, una bestia sin forma les mantiene secuestrados. Están domesticados, hipotecas y trabajo son las cadenas del esclavo. Nadie se ha percatado, de que están muertos en vida y se mueven en rebaño. Terror les atenaza, si no cumplen los plazos se convierten en carnaza, estarán toda su vida, enganchados en cadena a lo que no necesitan. Y no buscan salida, prefieren aferrarse a esa absurda pesadilla. Mira sus caras ¡desencajadas! Síntoma claro de una vida aplastada. Mira sus caras ¡desfiguradas! Es el reflejo de la pérdida del alma. Ha muerto la compasión, elegiste ser esclavo y vivir en depresión. Ya no cabe la pasión. Solo queda sangre negra en tu corazón. Ya no queda

¹¹⁵ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹¹⁶ S/A. A.C.A.B. Non Servium. Potencial Hardcore ©. 2011.

diversión. La serpiente está enroscada y te asfixia su presión. Sus rostros en distorsión ¡La vida les envenena y se refleja en su expresión!¹¹⁷

Existen muchas diferencias entre Norteamérica, Europa y Latinoamérica, el particular caso de América Latina, está impregnado de una serie de características que unifican a los diversos países que la conforman. Una de estas características es el uso de la violencia por parte del Estado para “mediar” los conflictos derivados de la inconformidad social a la que se nos ha obligado a vivir durante muchos años. El Metal creado en Latinoamérica mucho tiene de este contexto en el que se vive, prueba de esto es la música del icono del Thrash Metal latinoamericano Sepultura. Antes de Sepultura, América Latina no figuraba dentro de la escena del Metal a nivel mundial, el cuarteto brasileño le abre las puertas al mundo, y les demuestra que los latinos podemos hacer buen Metal. Al ser derrocada la dictadura¹¹⁸, se tiene acceso al Metal en Brasil, y con ello una nueva forma de expresión para aquellos que buscaban desesperadamente un medio para denunciar los males vividos día con día. *Refuse, Resist*, es una canción que muestra ese descontento social de aquellos años, el cual aún sigue presente en las calles brasileñas, aunque el gobierno intente esconder el descontento de la población, provocado por la enorme pobreza e injusticia que se vive¹¹⁹.

Caos después de Cristo, tanques en las calles, enfrentamiento con la policía, sangra la plebe, se enrabia a la multitud, arden los coches, empieza el derramamiento de sangre. ¿Quién sobrevivirá? Caos después de Cristo, la armada asedia, alarma total, estoy harto de esto. Dentro del Estado, la guerra es creada, se convierte en tierra de nada ¿Qué es esta mierda? Rechaza, resiste. Caos después de Cristo, el desorden se desata, todo comienza a arder... el silencio significa muerte, parado sobre tus pies, sientes el miedo en tu interior, él es tu peor enemigo¹²⁰.

Siguiendo con las problemáticas en Latinoamérica, llegamos a México, el ejemplo escogido está a cargo de la legendaria banda Transmetal, icono y precursor del

¹¹⁷ S/A. *Desfiguradas*. Vita Imana. Autogestión ©. 2018.

¹¹⁸ La dictadura militar brasileña fue un periodo de tiempo que se inaugura con el golpe de estado dado por Humberto de Alencar Castelo hacia el gobierno del entonces presidente Joao Goulart en 1964 y que tuvo fin en el año de 1985.

¹¹⁹ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹²⁰ Antônio Massimiliano Cavaleira. *Refuse/Resist*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1993.

Metal mexicano, formada en 1987 en ciudad Azteca, Ecatepec¹²¹, por los hermanos Lorenzo, Juan y Javier Partida, y el entonces vocalista Alberto Pimentel (ahora vocalista y guitarrista del grupo Leprosy). En *México bárbaro* se presentan una serie de aspectos expresados de forma negativa, en la que se muestra el malestar social de la banda, hacia ciertos episodios de la vida de los mexicanos, veamos la siguiente letra¹²²:

Época grotesca, mentiras, corrupción, signos de pobreza, formas del dolor, la sangre inútil manchando, visiones que contradicen a dios, devastador efecto en indigentes, muertos en la viscosa clase baja. Excesivo dolor, México bárbaro, sangre, desolación, México bárbaro. En lo más alto del conflicto, se contagia infame miseria, los cerdos se bastan a sí mismos, con su necia hipocresía y estupidez, cada vida es un lamento, que se extingue miserablemente¹²³.

No solo la letra de la canción hace notar el descontento que viven los integrantes de la banda, el video está plagado de imágenes que manifiestan el “México bárbaro”. El video comienza con una frase que dice “...Dios inyectó la luz de la vida en cada cuerpo, con su carne creó una raza de inconscientes. Ignorancia y odio estructuraron su creación, la cual ha fallado”¹²⁴. Así la letra se mezcla con imágenes de la insurrección zapatista de 1994, la revolución mexicana, y el día de muertos, para dar como resultado una mezcla que contribuye al entendimiento del mensaje, el cual es ver como México está sumergido en la violencia, evidenciar a una sociedad enferma de violencia y corrupción, asqueada por la vida que nos han obligado a vivir, eso es el *México bárbaro*.

La siguiente letra es de una de las bandas más citadas en esta investigación, la cual es fuente de inspiración incuestionable, de nuestra más profunda admiración y respeto, tanto, que el origen de la investigación que se realizó para esta tesis surge a partir de la ideología de Orphaned Land. Para ejemplificar parte de esta ideología tomamos las siguientes líneas, las cuales pertenecen al disco “All is one”, siguiendo la línea de la crítica hacia las religiones que confluyen y se

¹²¹ Roberto, Ponce. *Transmetal en vivo*. Proceso. 22 de febrero de 1993. Pág. 59.

¹²² En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹²³ S/A. *México Bárbaro*. Transmetal. Morrisound Recording ©. 1996.

¹²⁴ Víctor M. Vera. Transmetal. *México Bárbaro*. Morrisound Recording ©. 1996.

excluyen entre sí, teniendo como base la violencia, la banda de Metal progresivo originaria de Petah Tikva, Israel, realiza una reflexión acerca de las problemáticas que desde hace muchos años envuelven a medio oriente, y a todo el mundo, veamos lo que dicen al respecto en la canción que lleva por título *Fail*¹²⁵.

No hay sorpresas esta mañana, pues como es usual, me levante de nuevo en un mundo que se está matando a si mismo repetitivamente, sin CULPA ni MIEDO. Los periódicos estuvieron contándolo como siempre, en chillantes tonos rojos que están presentes donde quiera que vaya. Un bucle eterno de esclavitud, asesinatos, corrupción y guerras. La misma vieja historia en versiones teñidas de muerte. Como si estuviéramos condenados, acabados y siendo consumidos desde el más allá por una estrella muerta, un agujero negro, un apetito sin fin que se traga nuestra luz, y que solo quiere más y más y más. Sí, yo también soy combustible que alimenta a la máquina, el gran motor de destrucción que toma nuestras VIDAS, nuestras ALMAS y nuestra LIBERTAD. Y que otra opción tengo en una sociedad que me educó para ser ESTÚPIDO. Me lavaron el cerebro como a una oveja. Por eso cada mentiroso, falto de carisma, puede fácilmente convertirse en pastor. Entonces, estoy aquí, sentado como una princesa encantada, esperando por su mesías, mientras la felicidad está en todas partes, excepto aquí y ahora. Y nos aferramos a nuestras esperanzas, mientras la tormenta brama en nuestro interior. Lenguas viscosas se deslizan desde mi pantalla, arrojando grandes mentiras en el nombre de la opulencia. Ellos juegan a los tronos, hasta que uno gane. Las reglas de un mentiroso, se acaban y otras comienzan. Entonces, por qué fallamos en darnos cuenta, y porqué estamos atrapados en esta prisión, viviendo nuestra vida bajo amenaza de fuego. Estamos perdiendo todo a manos de esta porquería. Dinero ligado con poder, guerra y lujuria por sangre. Ellos gastarán nuestro dinero hasta que ninguno de nosotros siga vivo, ellos mandarán a nuestros hijos a la guerra para morir por un dios que ellos usan como moneda, para hacer un trueque por sangre. “Sí señor, no señor” ¿Ya puedo irme a casa? Su sed de sangre me ha dejado muerto en algún sentido. Era joven cuando ellos me llevaron ¡Ya no soy joven! Porque me usaron y me botaron como a la última zorra del ejército. Una cruzada infantil, somos compañeros en armas, una multitud de imbéciles, como una lluvia de estrellas. Nosotros recorremos el camino mientras ellos fuman sus cigarrillos, como una serpiente que se consume así misma. El ciclo de la muerte continuará repitiéndose una y otra vez para siempre, otra vez y otra vez¹²⁶.

Para finalizar tenemos a la banda sueca Arch Enemy, aunque es un poco diferente al estilo que hemos venido abordando, ya que la línea musical de Arch Enemy es el Death Metal (el Death Metal surge a partir de la fusión del Thrash y el Black Metal), caracterizado por la voz gutural (el gutural es una técnica vocal, que

¹²⁵ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹²⁶ Kobi Farhi. *Fail*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2013.

adquiere su nombre por la semejanza con el sonido emanado por los leones¹²⁷), la cual hasta hace poco era interpretada por Angela Gossow. Gossow deja la banda para dedicarse al cuidado de su familia, por lo cual ahora el rol de vocalista lo desempeña Alissa White-Gluz exvocalista de la banda de Death Metal Melodico The Agonist. No obstante lo relevante en Arch Enemy no es el cambio de vocalista, sino, por un lado hacer notar la introducción cada vez más constante de mujeres en un género musical catalogado como masculino, y por otro el hecho de que al igual que los anteriores ejemplos, Arch Enemy manifiesta su repudio y descontento ante un sistema que nos ordena e impone sus reglas, ese sistema que hace caso omiso de las necesidades de cada individuo, por ello en la siguiente canción titulada *Revolution begins*, la banda expone sus ideas sobre el cambio, veámoslo a continuación¹²⁸:

Desde el día en que naciste, las ruedas están en movimiento, volviéndose cada vez más rápidas, juega tu parte en la gran máquina. El escenario esta puesto, el camino esta escogido, tu destino preordenado, te vigilamos a cada paso del camino... Nunca es demasiado tarde para estar en tu suelo, ¡comienza la revolución! ¡En ti! ¡En mí! ¡Revolución! Una vez perdido, perdido en el juego, las cadenas mentales se quiebran, libérate. ¿Quiénes son ellos para decirte que hacer? El escenario no está puesto, el camino no está escogido, tu destino no está preordenado, están perdiendo el control, en cada paso del camino... Nunca es demasiado tarde para estar en tu suelo, ¡comienza la revolución! ¡En ti! ¡En mí! ¡Revolución!¹²⁹

Como pudimos notar en las anteriores líneas, Arch Enemy nos habla de una revolución, de un cambio, pero de manera interna, que empiece por uno mismo, y con el ejemplo de cada uno, alentar a un cambio mayúsculo, a una revolución, pero no una revolución mediante las armas, más bien una revolución mental, un cambio de pensamiento en el que la sociedad se formule formas críticas y reflexivas de lo que vive, que no absorba lo que el sistema quiera, que elija la forma en la que quiera vivir sin temor a represalias. Esto es lo que inferimos a partir de lo expuesto por Arch Enemy, y claro que cada quien es libre de

¹²⁷ Dentro de la propia técnica vocal del gutural se han desarrollado diversas técnicas como el Pig Squeal, Growl, Scream, Grunt, Death growl, Fry singing, este último dividido en dos variantes Raspy voice y los inter guturales, entre otras.

¹²⁸ En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹²⁹ S/A. *Revolution begins*. Arch Enemy. Century Media Records ©. 2007.

interpretar las cosas como mejor le parezca, pero lo que no podemos hacer a un lado es el contenido reaccionario que las letras anteriormente presentadas tienen, las cuales son parte fundamental para entender la creación, evolución, auge y trascendencia que la cultura del Metal tiene a nivel global.

Una parte fundamental en esta línea temática en la que predomina la lírica de protesta -de resistencia si lo queremos ver así-, y por supuesto también de los diversos matices que abordan y exponen la marginalidad, la podemos ver ejemplificada en el arte visual de las portadas y videos de una gran cantidad de agrupaciones. Sin lugar a duda, letra, música e imagen se complementan en el Metal, lo que da como resultado un excelente medio para comunicar lo que se piensa, y generar un mensaje contundente, directo y crudo, que de alguna manera busque provocar a las sociedades. Y por provocación nos referimos a todas aquellas sensaciones que generen alguna reacción contestataria dentro de nuestras mentes, porque muy cierto es que, el Metal tiene una fuerza muy específica que involucra todo tipo de sentimientos, siendo la repulsión – desagrado- de ciertos individuos hacia este, uno de los más expuestos socialmente. Sin embargo, en este momento lo que más nos interesa es provocar una reflexión acerca del presente que estamos viviendo.

Como ejemplo de lo anteriormente dicho, tenemos los siguientes casos, los cuales fueron seleccionados de entre una vasta lista de imágenes, de acuerdo al impacto visual, al mensaje y al contexto en el que fueron elaboradas – anteriormente fueron mencionados los nombres de algunos artistas gráficos que han colaborado con su talento a expresar las ideas que los músicos han querido retratar a través de sus letras y musicalizaciones-. No obstante, creemos que la interpretación encontrada en la presente obra de investigación, es relativa, y puede diferir de otras interpretaciones, hecha la aclaración, podemos dar paso al análisis.

Ilustración 6: Justice is lost, justice is raped, justice is gone...

Iniciamos este análisis con los maestros del Thrash Metal, Metallica, la imagen anterior pertenece al cuarto disco de la banda norteamericana, lanzado el 25 de agosto de 1988¹³⁰. Con “...And justice for all”, Metallica deja claro cuál es el rumbo del Metal, y el lugar que representa como icono del subgénero (ver ilustración 6). La temática del disco es muy obvia, la portada nos remite a una necesidad innata en el ser humano, la justicia. En la imagen anterior, podemos ver la representación de la justicia encarnada en una mujer, la cual es imparcial y aplica la justicia con igualdad, o al menos eso es lo que debería ser, es por ello que Metallica pronuncia “justicia para todos”, así vemos a la justicia rodeada por cuerdas que pretenden

¹³⁰ Alejandro Flores Trujillo. *Metallica*. Hombres y Mitos. Octubre de 2008. Pág. 26.

derrumbarla. Esta acción se explica en la canción que da paso al nombre del disco, Metallica dice en ...*And justice for all* que “la justicia está perdida, la justicia ha sido violada, la justicia se ha ido... tirando de sus cuerdas, la justicia está acabada[...] la dama de la justicia ha sido violada. Asesino verdadero... Rollos de cinta roja sellan tus labios, ahora está hecho...El dinero de ellos inclina la balanza otra vez. Haz tu trato... ¿Qué es la verdad? No lo sé, no la siento...”¹³¹.

Dentro del disco “...*And justice for all*”, vemos reflejado el interés por diversas temáticas que preocupan a los integrantes de Metallica, dicho interés se deja ver en la canción *Blackened*, el cual está en las siguientes líneas¹³²:

El final esta ennegrecido, al invierno enviara, arrojando todo lo que ves a la oscuridad. La muerte de la madre tierra, nunca un renacimiento, el fin de la evolución, nunca compensara. ¡Nunca! Fuego, para comenzar el azotante baile de la muerte, el final esta ennegrecido, para comenzar el azotante baile de la muerte, colorea nuestro mundo ennegrecido. La maravilla de la tierra, termina su dignidad, la nicotina mortal, mata lo que pudo haber sido. Escalofrío frígido y calloso, no queda nada por matar, nunca antes visto, respirar nunca más. ¡Nunca! ...Oposición, contradicción, premonición, compromiso, agitación, violación, mutilación, el planeta muere... El color más oscuro hierve la tierra, la verdadera muerte de la vida. Terminación, expiración, cancelación, raza humana. Expectativa, liberación, población, acostada hasta consumirse. Mira a nuestra madre puesta a morir, mira a nuestra madre morir. La podredumbre latente se lleva su aliento, millones de nuestros años, en minutos desaparecen. Oscureciendo en vano, queda la decadencia, todo está dicho y hecho, nunca ves el sol. ¡Nunca! Fuego, para comenzar el azotante baile de la muerte, el final esta ennegrecido, para comenzar el azotante baile de la muerte. Fuego, es el resultado de la hipocresía, la potencia más oscura, en la salida de la humanidad, colorea nuestro ennegrecido mundo, ennegrecido¹³³.

El mensaje es contundente, el daño que se hace a la tierra por la extracción de petróleo es irreversible, Metallica (en aquellos tiempos) manifestaba su descontento por la devastación indiscriminada hacia nuestra madre naturaleza. El control del petróleo genera la invasión a otras naciones, el ejemplo más devastador lo podemos ver con la intromisión y el saqueo del gobierno norteamericano sobre Medio oriente, lo cual trajo como consecuencia otro conflicto

¹³¹ James Hetfield. Kirk Hammett. Lars Ulrich. *And justice for all*. Metallica. Elektra Records ©. 1988.

¹³² En todo caso, las traducciones son nuestras.

¹³³ James Hetfield, Lars Ulrich, Jason Newsted. *Blackened*. Metallica. Elektra Records ©. 1988.

capitalista, más muertes de inocentes, y un planeta que agoniza. Guiados por sus ideales imperialistas pretenden introducirse en la economía mundial, y saquear todo lo que puedan, hasta terminar con todo. Ennegrecido sigue nuestro planeta, oscurecido sin el sol, y la extinción se presenta como un camino que no todos queremos caminar. La canción hasta la fecha sigue siendo un referente para denunciar la destrucción que ejercen los capitalistas sobre lo que no les pertenece.

Así como Metallica¹³⁴, más bandas se unirían a la denuncia y creación de conciencia en favor de preservar lo que nos mantiene vivos, este planeta, en este momento se nos ocurre nombrar a Obituary, Parkway Drive, Heaven Shall Burn, In Hearts Wake entre otras bandas que hasta el presente lanzan mensajes en pro de crear una conciencia ecológica, de salvaguarda hacia el planeta y lo que lo habita, dejando muy atrás el estereotipo de inconciencia y destrucción con el que hasta la fecha se nos ha identificado. Y ya que hablamos de Parkway Drive, una de las letras que más nos ha impactado, por su mensaje de inconformidad hacia las nuevas generaciones y lo que nos toca vivir casi por herencia, es *Wild Eyes*. *Wild Eyes* se encuentra dentro del disco Atlas y representa un bastión más en la lucha que los integrantes de la banda emprenden en la toma de conciencia sobre lo que la realidad social -enfocado principalmente al cambio climático- nos expresa. Veámoslo a continuación:

Construimos nuestros sueños desde las cenizas de tus pesadillas, cargamos los pecados de nuestros padres desde la cuna hasta la tumba, pavimentamos las calles a través de la oscuridad que nos dejó y ahora nos retorremos en el vientre de la bestia. Somos los diamantes que solían ser carbón, una generación que nació para presenciar el fin del mundo. Contra la corriente, contra todo pronóstico, contra el mundo, para siempre los oprimidos. Somos los hijos bastardos, somos los que se niegan a crecer en el frío, somos la espina en el costado, somos los ladrones en la noche, y estamos llegando a tomar lo que es nuestro, sin arrepentimientos¹³⁵.

¹³⁴ A su vez, con el paso del tiempo, tristemente Metállica se convirtió en el claro ejemplo de la no resistencia.

¹³⁵ S/A. *Wild Eyes*. Parkway Drive. Epitaph Records ©. 2012.

El Metal creado por las nuevas generaciones de jóvenes está manifestando intereses nuevos, este es el caso de Parkway Drive y por supuesto de muchas bandas más que están constantemente lanzando mensajes que ayuden a mejorar el entorno en el que vivimos. Decimos que los intereses son distintos debido a que las sociedades cambian al igual que las inconformidades, es por ello que nuevas temáticas se agregaron al Metal, como lo es la igualdad animal, el medio ambiente, la vida libre de vicios como el alcohol, drogas y la misma promiscuidad característica del Metal en sus inicios, entre otras, sin dejar atrás los temas que le dieron fuerza, como la crítica social hacia la enajenación y la apatía, o el constante descontento al gobierno y el sistema opresor, que hasta la fecha nos sigue reprimiendo.

La última letra que usaremos para ejemplificar la marginalidad del Metal, nuevamente está a cargo de la banda californiana Metallica, en esta ocasión citaremos una de las canciones más comerciales de la agrupación, pero no por ello menos subalterna. *The unforgiven* es la cuarta canción del disco homónimo de la banda, comúnmente llamado “The Black álbum”, la canción representa una de las visiones más sombrías sobre la presión que los líderes sociales, llámese religión, familia, educación o Estado, pueden ejercer sobre los individuos, los cuales son despojados de su autonomía, su carácter a autogobernarse, y son forzados a crecer sin identidad, veámosla a continuación¹³⁶:

Sangre nueva se une a esta tierra y rápidamente él es sometido, a través de constantes desgracias dolorosas, el joven aprende las reglas. Con el tiempo el niño es arrastrado, este chico azotado lo hizo mal, privado de todos sus pensamientos, el joven lucha y lucha, es conocido. Una promesa a sí mismo: “Nunca más a partir de hoy... le quitaran su voluntad” Lo que sentí, lo que supe, nunca brilló a través de lo que mostré, nunca seré yo, nunca veré, no veré lo que podría ser. Lo que sentí, lo que supe, nunca brilló a través de lo que mostré, nunca libre, nunca yo, por eso te nombro imperdonable. Ellos dedicaron sus vidas a dirigir todo lo suyo, que intenta complacer a todos, este hombre amargado es él. Durante toda su vida fue lo mismo, luchó constantemente, esta pelea no la puede ganar, ellos ven un hombre cansado que ya no se preocupa. El viejo entonces se prepara para morir arrepentido, ese viejo soy yo. Lo que sentí, lo que supe, nunca brilló a través de lo que mostré, nunca libre, nunca yo, por

¹³⁶ En todo caso, las traducciones son nuestras.

eso os nombro imperdonable. Me habéis marcado, yo os marcaré, por eso os nombro imperdonable. Nunca libre, nunca yo, por eso os nombro imperdonable¹³⁷.

Los ejemplos que podemos encontrar dentro del Metal para señalar el grado de marginalidad y descontento social en el que está inmerso, son bastos, y atienden a diversas causas que exponen la desigualdad, el hastío hacia la condición de vida en el que se formaron, la violencia, el racismo, pero principalmente se encuentra una acusación directa hacia el sistema que los gobierna. Muchas veces nos hemos topado con críticas que puntualizan la carga excesiva del pensamiento político –principalmente el que cuestiona los círculos ultraconservadores- en las letras de algunas bandas. Nos hemos encontrado con comentarios que reprueban o descalifican este tipo de conductas, en los que se menciona que el mensaje político ha sobrepasado a la música, es decir, que las agrupaciones han puesto todo su empeño en reproducir su mensaje y han dejado de lado el trabajo de hacer buena música. Sin lugar a duda es importante lograr un equilibrio entre la música y lo que se quiere expresar.

Volviendo al tema central, anteriormente mencionamos a Obituary -banda estadounidense de Death Metal formada en 1985-, dentro de las bandas preocupadas por salvaguardar y crear conciencia sobre el medio ambiente en el que vivimos. En la siguiente imagen podemos notar el descontento que ha generado en los integrantes de Obituary la contaminación provocada por las industrias capitalistas, a los cuales no les importa en lo absoluto las pésimas, terribles y escalofriantes condiciones a las que han llevado al planeta. Para complementar esta idea podemos ver el video de la canción *Dont´care*, en el cual aparecen unos niños jugando entre aguas negras, y desechos industriales, todo esto amenizado en un ambiente hostil y putrefacto. Aunado a la letra que no deja duda ante los pensamientos devastadores que se generan cada día al ver hacia dónde hemos encaminado a este mundo (ver ilustración 7).

¹³⁷ James Hetfield, Kirk Hammett, Ulrich Lars. *The unforgiven*. Metallica. Elektra Records ©. 1991.

Ilustración 7: La preocupación de Obituary por el medio ambiente se deja ver en World Demise.

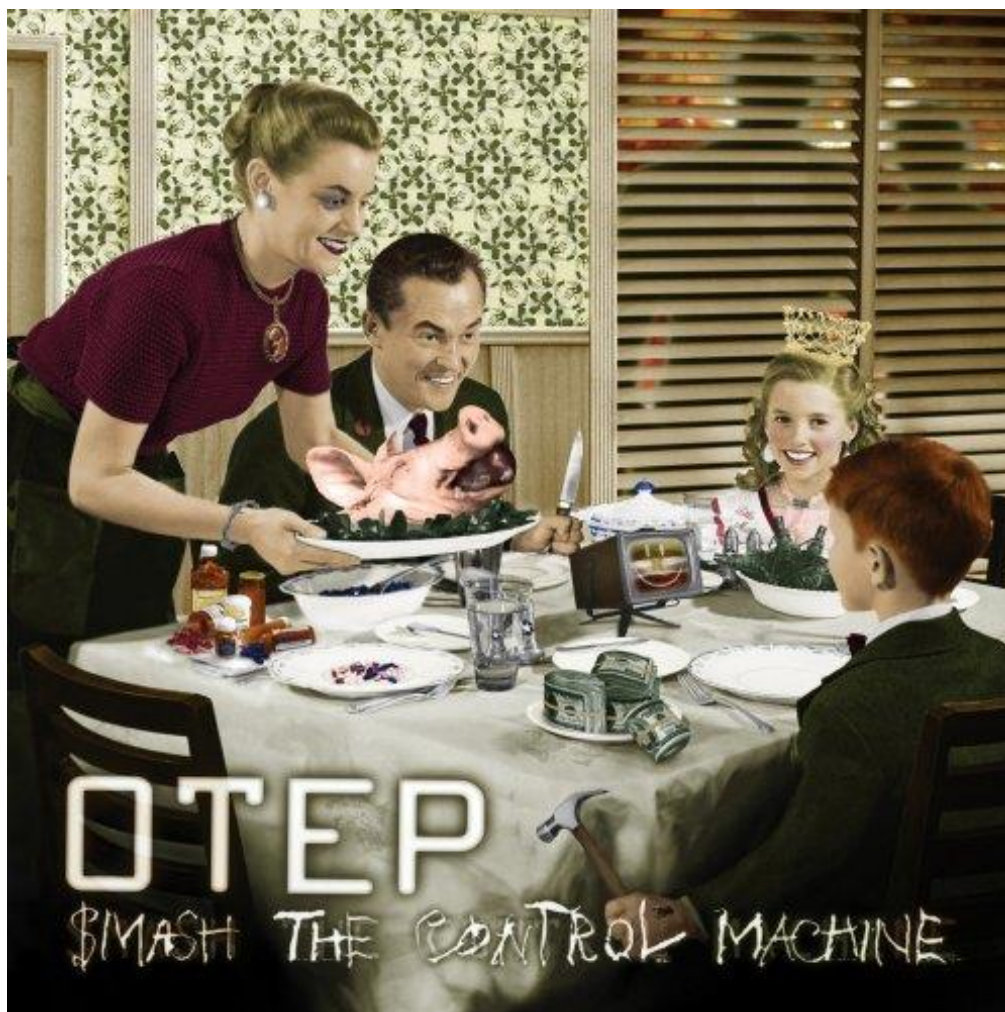

Ilustración 8: La "perfecta" familia norteamericana.

Anteriormente ya hemos citado las fuertes y controversiales letras de la banda de *Metal alternativo* *Otep*, para ejemplificar los discursos de la banda encabezados con la voz de una de las mujeres más sobresalientes en la escena del Metal a nivel mundial, se encuentra Otep Shamaya, la cual además de cantante, es escritora e ilustrado –ha ilustrado sus propios libros de una forma bastante particular y como solo ella lo sabe hacer- también es activista por los derechos animales y los grupos LGBT. La portada que se muestra con anterioridad (ver ilustración 8) corresponde al séptimo disco de la banda norteamericana, titulado “Smash the control Machine”, en el cual podemos notar la crítica que la banda hace a los núcleos familiares norteamericanos, haciendo una relación con el gobierno estadounidense, como esa perfecta familia, la cual solo lo

es en apariencia, pues por detrás de toda esa imagen se encuentra un hogar podrido.

Ilustración 9: La conflagración del gobierno Estadounidense y el mundo.

En *Peace sell*, (ver ilustración 9) Megadeth hace una reflexión acerca, del precio que tiene obtener la paz. El título del disco, y la portada son un referente de inconformidad social. En la portada podemos ver al característico personaje encontrado en la mayor parte de las portadas de Megadeth (“Killing Is My Business... And Business Is Good” 1985, “So Far, So Good... So What” 1988,” Rust in Peace” 1990, “The world needs a hero” 2001, “The System Has Failed” 2004, “TH1RT3EN” 2011, “Dystopia” 2016), un esqueleto, ciego, sordo y mudo – llamado Vic Rattlehead-, para Megadeth es la representación del gobierno norteamericano, el cual se mantiene firme y rechaza las atrocidades cometidas por

su régimen desde hace ya bastante tiempo. Megadeth se ha caracterizado por su posición política en contra del gobierno norteamericano, siempre alentando una posición crítica ante los acontecimientos locales y mundiales, prueba de ello lo encontramos en canciones como Holy wars, Symphony of destruction, Hangar 18 entre otras.

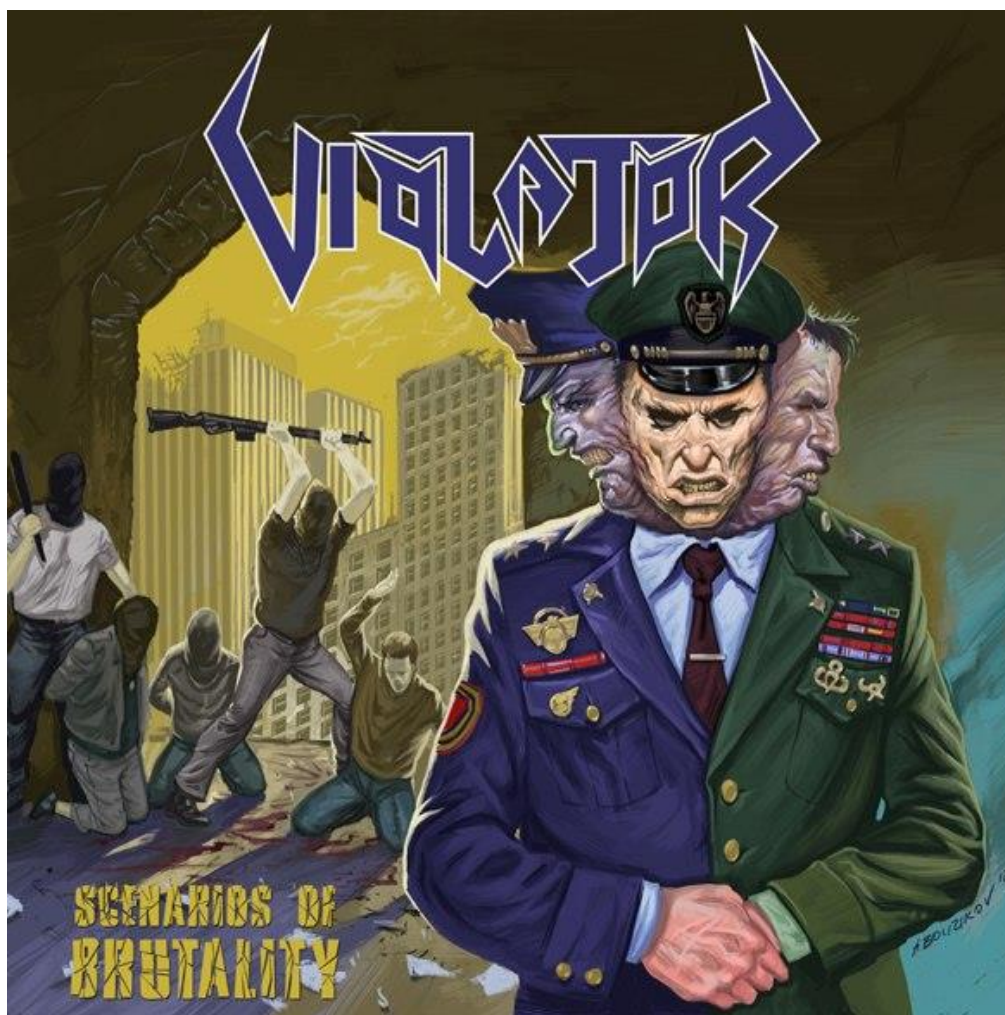

Ilustración 10: Los múltiples escenarios de brutalidad

“Scenarios of brutality”, es la más reciente producción del grupo de Thrash Metal brasileña Violator. La imagen anterior (ver ilustración 10) corresponde a la portada del disco “Escenarios de brutalidad”. La imagen habla por sí sola, podemos notar el uso de la violencia como medio de cohesión del Estado, ante la presunta inconformidad de los que se revelan en contra de la tiranía de los que sin

benevolencia nos gobiernan, eso genera los escenarios de brutalidad. Pedro Arcanjo vocalista y bajista de la banda, nos explica en que consiste la temática del disco, veamos lo que dice a continuación:

El disco es casi un disco conceptual, no es exactamente una historia sola, pero esos escenarios de brutalidad de los que hablamos son todo, canciones que se refieren a acontecimientos muy recientes, muy próximos; de los sentimientos que vivimos, del lugar donde vivimos. Historias de violencia, de opresión, de abuso, de injusticia... y claro que no tenemos la pretensión de creer que algunas canciones de Metal vayan a cambiar el mundo, porque tampoco es así, pero fuimos profundizando esa relación que Violator tiene, desde el inicio, desde la época de la demo de 2002, las letras ya trataban de eso, porque el Thrash como hijo que es del Punk tiene ese vínculo con la realidad, de hablar del mundo en el que la gente vive. *Scenarios of brutality* es un disco que tiene eso de una forma muy fuerte; son 9 canciones, quitando una instrumental, que entonces son 8, son 8 canciones que tratan de esos escenarios. Que más o menos componen el espacio muy específico donde vivimos, y que determinan lo que la gente es pero al mismo tiempo lo que a la gente le gustaría cambiar. Toda esa agresividad de la música hace que la gente consiga canalizar la rabia y para entender lo que la gente no acepta, o no nos gustaría que aceptasen. Y es más o menos en ese sentido entonces¹³⁸.

Lo anterior nos ayuda a entender con más precisión la idea de subalternidad en el Metal, lo que Pedro Arcanjo menciona acerca del vínculo musical con la realidad, es el factor fundamental para entender la marginación que hasta la actualidad recibimos de parte de ciertos sectores sociales, pues para el sistema que nos mantiene dominados, no es conveniente que un grupo de “desadaptados sociales”, critiquen y piensen por sí mismos, así como Nuclear Assault decía en *Brainwashed*, “debes pensar por ti mismo”.

Muchas bandas nos pueden hablar acerca del vínculo contextual de su música, pero creemos que una de las bandas que con gran dificultad nos hablan de su contexto, es Orphaned Land, ya que en sus aproximadamente 20 años de carrera, han sido portadores de un mensaje en especial, y debido al fuerte conflicto bélico y religioso que se vive en su país de origen Israel, resulta complicado hablar sobre su música. Orphaned Land es considerada la banda pionera del Metal oriental, y aunque en sus inicios la podíamos catalogar como

¹³⁸ Pedro Arcanjo en *Scenarios of brutality- Faixa a Faixa*. 2013. 28 de octubre de 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=0RaWyFmGrijM>

una banda de Metal progresivo con fuertes influencias de sus raíces musicales medio orientales, con el paso del tiempo y gracias a la misma evolución y madures de la banda, el sonido ha sido modificado, dando paso a la definición que la propia banda se da: “Something beyond melodic Death metal, Black metal and Folk metal, Orphaned Land doesn't base their music on myths that other bands sing about; they focus on situations in the real world that are happening right here, right now”¹³⁹.

Orphaned Land ha recorrido el mundo llevando un mensaje muy valioso, para la banda “las personas deben ser juzgadas por su corazón, no por sus creencias religiosas”¹⁴⁰. Iniciativa que está plasmada de forma muy directa es sus letras y formas musicales. Es por ello que Kobi Farhi vocalista de Orphaned Land, nos expresa en las siguientes líneas, la forma en la que él entiende y expresa la cultura del Metal, de la misma forma también nos muestra cual es el aporte musical y social (del cual poco se habló en anteriores líneas) del que está conformada la banda:

Yo creo que es importante para un artista reflejar su lugar, su cultura... Donde sea que vamos, siempre todos conocen solo lo malo, la guerra y cosas así, nosotros intentamos mostrar, o ser una especie de “buenas noticias” que vienen de Israel... Cuando tocas en Turquía, siempre ves gente en la multitud, que cantan junto con nosotros, haciendo así con sus manos (levanta los brazos), esto es lo que los musulmanes suelen hacer cuando rezan, es como si sostuvieran el Corán. Es asombroso. Son gente del metal... Todas estas guerras entre religiones, todas estas masacres en nombre de Dios, son algo confuso. Todos creemos en el mismo Dios y podemos detener todo este derramamiento de sangre, la confusión y la guerra. Si vamos a cantar sobre lo oscuro, no hacemos nada. Este mundo está lleno de oscuridad. Por eso creo que debemos hablar sobre la luz¹⁴¹.

Muchas veces se nos critica por la forma tan directa en la que nos expresamos como metaleros, dicen que somos violentos, y que nuestra música y estilo de vida promueve la agresión, entre otras fallas morales, pero lo que la sociedad no toma en cuenta, es que este sentir es producto del mismo medio en el que nos

¹³⁹ Orphaned Land en www.Orphanedland.com 13 de febrero de 2014.

¹⁴⁰ *Ídem*.

¹⁴¹ Kobi Farhi en *Global metal*. Bangers Productions ©. 2008. 29 de noviembre de 2014.
<http://queenpazdescargues.blogspot.mx/2011/12/global-metal.html>

desenvolvemos, particularmente si hablamos de México. Al despertarnos, el sueño termina, y nos enfrentamos día a día con un México hundido en la violencia, donde el gobierno desorganizado pretende “combatir” al crimen organizado, pretendemos sobrevivir en un país sumergido en la corrupción, la pobreza y el dolor. Cada día los cuerpos caen casi por gracia divina, los cadáveres se levantan de las narcofosas para recordarnos que la realidad es cruda, devastadora y que la maldad en el hombre existe. México se ha convertido en un cementerio de cuerpos y voces, enterrados, pero no olvidados. No obstante a todo lo que vivimos, y no solo en nuestro país, alrededor del mundo, Kobi Farhi menciona que no hacemos nada si hablamos sobre lo malo, o como él lo llama, lo oscuro, por el contrario debemos hablar de lo bueno, de la luz que hay en la humanidad, antes de que esa luz termine por extinguirse.

Es así como de forma particular ejemplificamos la condición de subalternidad y resistencia en el Metal, a través de dos elementos importantes, la base ideológica a través de las letras y la iconografía que fortalece el mensaje emitido entre música y realidad del que nos hablaba Pedro Arcaño vocalista de la banda Brasileña de Thrash Metal, Violator. La realidad, como hemos analizado, es una fuerte determinante para entender la cultura del Metal, sin los diversos pasados el Metal jamás hubiera llegado a ser lo que es en la actualidad. Como vimos en el primer apartado cuando hablamos de las raíces musicales más remotas, la música clásica y la ópera del siglo XVII, pasando por el blues de las comunidades negras esclavizadas, el Rock, hasta llegar a la formación de Black Sabbath, en el corazón industrial de Inglaterra, y con esto a establecernos en el nuevo siglo, el Metal sigue creando, evolucionando y modificando el paso cotidiano de nuestros días.

Creemos que el Metal nos hace mejores personas, nos invita siempre a reflexionar, a ser críticos, no obstante, no podemos creer que en todos los casos sucede lo mismo, pues para algunos el Metal también enajena, estamos conscientes de todo ello, de lo bueno y lo malo, sin embargo hablamos bajo nuestra propia experiencia, es por ello que nuestra postura se vislumbra de esta forma. Somos marginados, nuestra música procede de entornos marginales, y si el

término “desadaptados” quiere decir rebeldes, críticos, inconformes, disidentes, y transgresores, claro que lo somos y siempre lo seremos. Y aunque el Metal tenga más de cuatro décadas de existencia, el estigma de la marginalidad no desaparece, seguimos viviendo en la oscuridad, somos como sombras, existimos, pero la sociedad aún se sorprende y molesta por nuestra presencia, por nuestras formas de expresión, por nuestra aparente agresividad, y porque hasta la fecha el Metal sigue siendo un símbolo de rebeldía e inconformidad.

2.3 Youth of the Nation: Juventud, resistencia y contracultura

*You, what do you own the world
¿How do you own disorder? ¡disorder!*

System Of A Down: Toxicity¹⁴²

Si existe una fuerza totalmente incontrolable, esa es la de la juventud. Los jóvenes han ostentado por décadas un poder y una voluntad monumental para mover al mundo. No obstante, también han sido marcados por las tragedias, envueltos en la desgracia, luchando batallas llenas de injusticia, oprimidos y eliminados por los sistemas totalitarios. La fuerza de la juventud proviene de la furia, pero también proviene del amor; la lucha es por las madres, los padres, los hijos, los hermanos y hermanas, por todos nuestros seres queridos. Todos hemos sido jóvenes, la mayoría ha sentido esa fuerza de la que hablamos, el no tener miedo a nada, el sentirse invencible. Pero también, es una época en la que resulta inevitable sentir dolor, desolación y tristeza. Sin embargo, cuando se es joven, se tiene la capacidad para vivir enfrentando y confrontando el dolor y la alegría, es como vivir entre el sueño y la realidad.

La juventud, es todo aquello que representa el cambio, tal vez suene egoísta e idealista el hecho de dejar caer todo el peso de la responsabilidad en los jóvenes, pero es ese ímpetu juvenil, el que produce modificaciones en las estructuras sociales. Y, aunque como dice una canción de la banda australiana Parkway Drive, “cargamos con los pecados de los padres”, un ciclo sin fin de derrotas y arrepentimientos heredados, no debemos permitir que sean estos quienes nos determinen como individuos. A pesar de todo lo bueno que hemos dicho sobre los jóvenes, no debemos dejar de lado la idea de que también son

¹⁴² Daron Malakian, Shavo Odadjian, John Dolmayan, Serj Tankian. *Toxicity*. Kobalt Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC ©. 2001.

grupos altamente vulnerables a la enajenación, la manipulación y el conformismo. Creemos que el principal culpable de estos elementos es el Estado. Realmente hablar sobre los círculos juveniles es una completa dualidad, nos llevan a tener en cuenta la ambigüedad que conlleva el ser parte de estos grupos.

Es el Estado el encargado de crear mecanismos para mantener la enajenación y el *status quo* entre la población; música, moda, cine y programas televisivos baratos carentes de cultura son los principales medios que utiliza el Estado para mantener no solo a los jóvenes sino al grueso de la sociedad en la completa ignorancia. Pero ¿qué podemos hacer ante un Estado que nos educa para ser estúpidos, para ser ignorantes? La pésima educación que hemos recibido, no solo en los espacios académicos –por supuesto siempre existirán muchas excepciones a estas declaraciones-, hablamos de la educación recibida desde el seno familiar, la que a la larga, nos define como seres humanos. El desinterés de las instituciones educativas para formar hombres y mujeres preparados no solo para el sector laboral sino para enfrentar la vida, se hace nula. Sumado a la constante competencia característica del sistema, la cual nos ha puesto uno contra otro, hombre contra hombre, esta mecánica social nos ha hecho inhumanos.

¿Quién podría ser considerado como nuestro mayor enemigo? Será el crimen organizado o el propio estado mexicano, tal vez sean ambos, eso depende de quien lo interprete. Posiblemente estemos en el camino correcto, posiblemente también estemos muy equivocados al decir que nuestro mayor enemigo es el Estado. Para que todo lo anterior funcione, el Estado debe buscar alianzas que le proporcionen la facilidad para transmitir sus mensajes nocivos. Siendo así, diversas compañías venden sus servicios al Estado, digamos que se trata de una sociedad en la que se benefician mutuamente, ellos venden lo que el Estado necesita para mantener a la gente pasiva a cambio ellos se vuelven ricos a cada segundo que pasa.

En una sociedad que consume todo a su paso, era de esperarse que acabáramos consumiéndonos a nosotros mismos, como productos de

supermercado. Estamos en pleno siglo XXI, la “era de la información” ha llegado, sin embargo, se viven tiempos oscuros llenos de ignorancia, ante esto debemos pensar acerca de ¿cuáles son y de dónde provienen los modelos a seguir de los jóvenes? Para muchos jóvenes los modelos a seguir son personajes impuestos por el Estado, copiados y pegados -como una herramienta de office- en un escenario, una pantalla o en cualquier medio de transmisión audiovisual.

Personajes llevados a la fama por empresarios ambiciosos a los que solo les preocupa hincharse los bolsillos con dinero, vendiendo imágenes falsas, estereotipos y entretenimiento barato. Proyectados en repetidas ocasiones por los medios masivos de comunicación, como si se tratara de una especie de tortura psicológica subliminal, los medios se encargan de hacer que estén presentes a cada momento de nuestras vidas. Los amas o los odias, los aceptas o los rechazas, te incluyes o te excluyes, te incluyen o te excluyen así funciona la vida dentro del capitalismo, así opera el *show bussines*. Por ello debemos estar preparados, listos para decir ¡no! al avance mortal del neoliberalismo, para decir ¡basta! a los crímenes del Estado. Debemos estar listos para rebelarnos, para pelear y resistir, tan solo para anhelar una miserable oportunidad de obtener una vida digna, vida que por derecho nos pertenece y que se nos ha negado por obra de un sistema en extremo corrupto.

Sería más fácil seguir nuestros instintos básicos de sobrevivencia y dejarnos llevar por la vía más cómoda, es normal que como seres humanos busquemos el confort, la seguridad, pero ¿cuál es el precio de esa aparente comodidad? ¿Se trata de condenar a las nuevas generaciones? no es suficiente todo el horror que ya hemos presenciado. Una malévola visión del mundo nos toca vivir, nos han dejado caer desde muy alto, y al Estado no le importa lo duro que será el golpe. Las luces mueren y un largo camino de oscuridad estamos obligados a recorrer, esta es nuestra última oportunidad, pues el tiempo pasa, y pronto dejaremos de pertenecer al círculo de la juventud. No nos desalienta el hecho de envejecer, es parte del ciclo natural de la vida, ahora nosotros tenemos como responsabilidad orientar a las nuevas generaciones, brindarles las herramientas necesarias para

sobrevivir en un mundo cada vez más hostil y dañino. Y como dice la banda francesa Gojira, “es tiempo de abrir los ojos ante este genocidio”¹⁴³.

Veamos lo que José Agustín narra sobre los entornos juveniles:

Para la gente joven el panorama no era alentador. La educación universitaria iba cerrándose para la población de bajos recursos, a la que se pretendía programar exclusivamente como técnicos, obreros, empleados y servidores sin posibilidad de ascender a los planos superiores de riqueza. Aun para el que podía estudiar, las posibilidades de empleo no eran muchas y, de obtener trabajo, debía convencerse de que era una suerte celestial tenerlo y que lo principal era conservarlo; es decir, no pedir aumentos ni mejores condiciones. Por supuesto, un grupo reducido de jóvenes de las elites tenía todo a su favor: las escuelas más caras y selectivas, toda la tecnología de moda, viajes al extranjero y acceso a los altos niveles ejecutivos. Ellos vivían su ghetto, el de la cultura de la riqueza; quien sabe que ojetadas habían hecho en su reencarnación anterior para merecer semejante Karma. Pero de la clase media hacia abajo, el futuro no era muy promisorio y predominaba el espíritu *dark*¹⁴⁴.

José Agustín menciona que las condiciones en las que vivían las sociedades en los años noventa, en alguna forma eran semejantes a las condiciones de vida de los años cincuenta y sesenta, con la gran diferencia que para finales del siglo, las cosas se hacían más hostiles para la mayor parte de la población, en especial para los jóvenes mexicanos. Ahora vayamos de vuelta al presente, de vuelta al año 2019, 19 años después de lo relatado por José Agustín. Parecería una crónica de las desgracias de nuestra nación, un relato que parece tan actual, tan fresco, tan hiriente, que reta a las fatalidades, ofreciendo un panorama aún más desolador. A lo lejos escuchamos un eco que resuena en nuestras mentes, hay una voz que nos revela que el país se desintegra, y no hablamos metafóricamente, sino que cada payaso que se dice gobernante o empresario, lo está desmembrando, hay una clara mutilación de nuestro país, con el único fin de venderlo parte por parte.

Históricamente surge en los años sesenta -tres décadas antes de lo descrito por José Agustín- derivado de la Segunda Guerra Mundial, la palabra juventud.

¹⁴³ Joseph Duplantier, Mario Duplantier. *Silvera*. Gojira. Roadrunner Records ©. 2016.

¹⁴⁴ José Agustín Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 125 y 126.

Las sociedades que se configuran después de 1945, se forjan en un panorama gris, desalentador, obviamente en los países donde la derrota fue inminente, el resultado fue inevitable. Pero a nivel mundial las generaciones llegadas después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron para ver el fin del mundo, el fin de una sociedad, el fin de una era. La humanidad experimentó el nacimiento de nuevas sociedades, marcadas por el retroceso humano, pero alentadas por el “progreso” tecnológico y armamentista. Como vimos en el primer capítulo, la Segunda Guerra Mundial inaugura un nuevo lineamiento temporal, más bien el fin de la guerra es lo que inaugura esta era. Hablamos de un periodo de tiempo que inicia en 1945 y se extiende hasta el tiempo presente.

Así, el fin de la guerra dio origen al fenómeno denominado como *baby boom*, los *baby boomers* nacidos a partir de 1946 y hasta 1964, vivieron los efectos de la posguerra. El incremento en la natalidad que experimentó la población estadounidense durante 1946 y 1964, se debió a la estabilidad económica consecuencia de su papel en la Segunda Guerra Mundial y al estímulo en los gastos bélicos. A su vez también trajo modificaciones estructurales en la formación de las familias, las llamadas *familias nucleares* fueron el claro ejemplo de los tiempos. Aunque el *baby boom* se dio en Norteamérica, el incremento en la natalidad también llegó a tener repercusiones en partes del continente europeo. Sin duda esto cambió el panorama mundial dejado por la guerra.

Hablamos del incremento en la natalidad a partir de 1946, una de las cuestiones más importantes a resaltar es, que dicha explosión demográfica trajo por supuesto un incremento en la población juvenil. Así, los jóvenes fueron integrados inmediatamente a la sociedad capitalista, se configuró un mercado específico para los círculos juveniles, con consecuencias devastadoras. Los jóvenes fueron acosados con millones de recursos mediáticos, convencidos de que el camino a la felicidad y la superación personal estaba en el consumo y la acumulación de bienes materiales. La influencia de Estados Unidos se expandió

por todo el mundo, se impuso mediante el imperialismo, todos querían vivir a la *american way*¹⁴⁵.

Si bien, los *baby boomers*¹⁴⁶ norteamericanos se caracterizaron por una aparente pasividad y estabilidad social-económica, para finales de la década de los cincuenta, las cosas comenzarían a cambiar. Es de todos sabido que la generación vivió entre guerras, primero vivió los efectos de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, experimentó en carne propia morir en el campo de batalla. Era el año de 1964 y para los jóvenes estadounidenses era obligatorio cumplir con el servicio militar, lo que significaba morir en un lugar totalmente desconocido, el lugar era Vietnam. La mayor parte de los jóvenes enlistados jamás habían escuchado hablar de Vietnam, pero tal vez eso no era importante; lo que si sabían era que Vietnam estaba plagado de comunistas, perversos comunistas que querían apoderarse de la democracia y la soberanía de los países. Los comunistas tenían que ser detenidos antes de que pudieran llevar a cabo las peores atrocidades en la historia de la humanidad, el comunista era el enemigo número uno, era el enemigo en común y había que exterminarlo.

La guerra de Vietnam también conocida como la segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto entre Vietnam del sur y Vietnam del norte, el conflicto comenzó cuando se pretendió unificar las dos partes de Vietnam, en una república comunista. Mientras que Vietnam del norte, apoyada por la URSS y la China Maoísta apostaban por un gobierno comunista, el sur estaba en oposición con el claro apoyo estadounidense. Lo que comenzó como una guerra civil, terminó siendo una masacre de vietnamitas cuando las fuerzas militares norteamericanas arribaron. Los motivos que se expusieron como causas para la invasión de Estados Unidos en Vietnam se debían al supuesto ataque al *USS Maddox*, un buque de guerra apostado en el golfo de Tonkín y a los subsecuentes ataques

¹⁴⁵ La manera americana, también interpretado como el estilo americano.

¹⁴⁶ Aunque, por cuestiones de temporalidad, el *baby boom* termina en el año 1964, año en el que E.U.A entra directamente en la guerra contra el sur de Vietnam.

también realizados a navíos de guerra norteamericanos efectuados por los nortvietnamitas.

El supuesto “atentado” a barcos estadounidenses le permitió a este entrar de lleno en el conflicto bélico. Es bien sabido también que todos estos sucesos fueron planeados por la inteligencia gubernamental norteamericana, como pretexto para poder entrar en su totalidad en la guerra vietnamita. El gobierno estadounidense no podía permitir perder territorio en Vietnam, y la reunificación del país estaba fuera de la agenda imperialista del gobierno norteamericano. Desde hace años Vietnam se encontraba bajo la influencia y el control de la ocupación estadounidense, solo se necesitaba un pretexto para que interviniera de forma directa en el conflicto. Oficialmente fue el 5 de agosto de 1964 por órdenes del presidente Lyndon Johnson, cuando E.U.A, intervino directamente en la guerra. Sin embargo el presidente John F. Kennedy había contemplado la idea de intervenir públicamente en el conflicto vietnamita, casi un año después de su muerte, esto sería posible. La estabilidad económica que experimento E.U.A a partir de 1946, fue una de las causas que permitió la invasión a Vietnam, el país pudo costear una guerra de tantos años.

La guerra que se libró por casi 20 años en Vietnam (1955-1975) dejaba muy claro cuál era el lugar de los jóvenes en la sociedad norteamericana; un par de lavados de cerebro al puro estilo de *Full Metal Jacket*¹⁴⁷, un buen corte de cabello que combinará con el inseparable rifle de asalto y estaban listos para asesinar, seguros de haber nacido para ello. Pero mientras unos jóvenes estaban dispuestos a invadir naciones y a morir por la “democracia y el sueño americano” otros rechazaron la guerra y se negaron a pelear en nombre del imperialismo. Con el lema “Amor y Paz” los hippies se oponían a la guerra y optaban por el amor libre, sin compromisos, sin instituciones. No querían saber nada sobre política, no

¹⁴⁷ *Full Metal Jacket* de Stanley Kubrick. Natant Hawk Films ©. 1987. Para más información sobre la filmografía de la guerra de Vietnam véase: *The Boys in Company C* de Sidney J. Furie ©. 1978, *Apocalypse Now* de Francis Ford Coppola. Zoetrope Studios ©. 1979, *Platoon* de Oliver Stone. Hemdale ©. 1986. Estas cuatro películas, son consideradas de culto, y se convirtieron en las más importantes sobre la invasión norteamericana en Indochina.

querían saber nada sobre reglas. Querían vivir fuera del sistema, ir en contra del orden establecido, romper con el yugo patriarcal, querían crear su propio destino, no aceptar el destino impuesto por la familia y el Estado, creemos que estos fueron sus mayores aportes culturales.

Los hippies aprobaban el uso de drogas naturales como la mariguana, los hongos, la ayahuasca y el pellote. Por supuesto también el uso de drogas sintéticas, principalmente el LSD, esto con el propósito de alcanzar niveles de conciencia alterados. Mientras que el consumo de heroína y cocaína fue el paraíso para aquellos que podían pagarla, por supuesto el abuso en estas sustancias nocivas trajo como consecuencia el deceso de grandes leyendas de la contracultura de los años sesenta. Para los Hippies, el Rock –principalmente el psicodélico- fue uno de sus mayores gustos musicales, era como un himno escuchar a Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, Creedence Clearwater Revival, Jeferson Airplane, Lynyrd Skynyrd entre otros. Si bien el consumo de drogas durante los años sesenta se justificó entre los jóvenes con el uso recreativo, estimulante y espiritual, para las décadas siguientes el consumo se acrecentaría convirtiéndose en un problema de salud pública.

En los años siguientes Estados Unidos experimentaría la adicción más destructiva y la política más hipócrita después de la prohibición de 1920¹⁴⁸. La creación de drogas en extremo mortíferas en los recientes años, las llamadas drogas sintéticas o drogas de clase B, como la metanfetamina, el cocodrilo, las sales, entre otras, marcaron de por vida los entornos juveniles. Sería el propio Estado norteamericano quien propiciaría y proporcionaría el consumo de drogas entre los jóvenes como un mecanismo de enajenación y pasividad. El problema de adicciones en E.U.A aumenta cada año, con eso las problemáticas sociales, la consecuencia más directa es la violencia incontrolable en nuestro país. Ahora el daño es irreversible, los núcleos sociales han sido fragmentados, y lo que una vez

¹⁴⁸ Aunque la famosa “Prohibición” se llevó a votación en 1919, oficialmente entró en vigor en 1920 concluyendo en 1933.

se llamó democracia, soberanía y libertad se encuentra en cualquier otro lugar, menos aquí.

En 1997, Bill Clinton reconoció que los norteamericanos (5% de la población del planeta) consumen casi 50% de todas las drogas del mundo. En 2008, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentó que EU es el principal consumidor de drogas del mundo. Según este estudio, 72 millones de estadounidenses (34% de los mayores de 12 años) han consumido drogas alguna vez, y 41% de los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias consumen drogas¹⁴⁹.

Mientras la lucha contra el narcotráfico conduciría a una violenta guerra y al derramamiento de sangre entre culpables e inocentes, el gobierno norteamericano se encargaría de mantener a su sociedad abastecida de cualquier tipo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El principal sector es el de los jóvenes, quienes quedan enganchados al consumo de drogas casi de inmediato, el consumo se da con frecuencia desde la niñez, agravándose cuando se llega a la adolescencia, culminando con graves e irreversibles consecuencias en la etapa adulta. Similar al caso norteamericano, en México el consumo de drogas está surgiendo en edades más tempranas, es alarmante el número de casos de niños adictos al consumo de drogas. Al igual que en Estados Unidos, las adicciones representan un problema de salud pública; no solo se trata de las drogas ilegales, el alcoholismo es una de las peores adicciones en nuestro país, sin embargo esta droga es legal, no hay restricción alguna para su consumo y aunque se prohíbe la venta a menores de edad, el alcohol está en todos lados y al alcance de todos.

La guerra antidrogas resultó, ser una lucha sin fin, en la que se evidenció la corrupción entre México y E.U.A, veamos que nos dice *El Fisgón* sobre la política “antidrogas” del gobierno norteamericano:

En la década de 1960, a raíz de la guerra de Vietnam, EU vivió una epidemia de consumo de heroína. En 1971, el presidente Richard Nixon inició entonces la guerra contra las drogas, pero decidió usar el poderío de EU para combatir el tráfico... en otros países. La guerra contra las drogas le dio a Washington un pretexto a intervenir a voluntad otras naciones. Su política antidrogas ha seguido

¹⁴⁹ Rafael Barajas (*El Fisgón*). *Narcotráfico para inocentes: El narco en México y quien lo U.S.A.* México: 2011. Pág. 51.

siempre criterios caprichosos: le ha expedido certificados de buen comportamiento a países que trafican droga pero que son amigos de Washington y de mal comportamiento a países que no trafican pero son sus enemigos¹⁵⁰.

Precisamente fue el presidente *Richard Nixon* quien pondría fin a la guerra, esto representó la derrota de E.U.A en Vietnam. La derrota estadounidense reforzó los niveles nacionalistas, negaron su derrota ante el mundo y nada ni nadie pudo detener su avance imperialista. Después de Vietnam las historias fueron semejantes, Nicaragua¹⁵¹ (1980-1991), la guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), y Afganistán (2001-2014), sin contar la presión que E.U.A ha ejercido en países como Cuba, Venezuela, Chile, México, entre otros. Países donde la lucha se ha librado por años y de diversas formas. De esta manera las generaciones se han expresado en contra o a favor de las invasiones, pero debemos reconocer que el rechazo de los jóvenes hippies ante Vietnam significó un cambio de paradigma en las estructuras sociales.

Podríamos decir mucho sobre el movimiento *Hippie*, cosas tanto buenas como malas, sin embargo, debemos tener presente a éste, como uno de los más importantes de su época, con repercusión a nivel mundial los cuales se extienden hasta nuestros días. La influencia del movimiento *Hippie* de los sesenta logró impregnarse en muchos aspectos culturales, como la música, las formas de vida, la vestimenta, la comida, etcétera. Sin lugar a duda, fue el rechazo de los hijos al poder patriarcal, y al del Estado, el consumo de drogas, el alcohol, la música y el amor libre lo que marcaron sus vidas. Los años sesenta son el parteaguas para entender los sucesos que se desencadenarían en los años siguientes; una época que trajo consigo cambios irreversibles.

Nos encontramos ante dos décadas que significaron cambios de carácter “permanente” a nivel mundial. Mientras que los años sesenta representaron una época de cambio y rebeldía la década del ochenta fue una época de cambios drásticos e irreversibles, al igual que los sesenta, se presentaron modificaciones

¹⁵⁰ *Ibídem*. Pág. 56.

¹⁵¹ La Revolución Sandinista o Revolución nicaragüense fue un movimiento liderado por Augusto Cesar Sandino en contra del régimen dictatorial de la familia Somoza.

en los grupos sociales. Los sucesos que acontecieron en la década de 1980 cambiaron en su totalidad el rumbo del mundo. El desarrollo de las sociedades del tiempo presente, no se pueden explicar si no entendemos los procesos que se desencadenan a partir de 1960, principalmente al hablar de los grupos juveniles. La influencia de los jóvenes se exoerimento a nivel mundial.

Y así como la guerra de Vietnam llegó a su fin, años después terminaría otra guerra, el término de esta configuraría el orden mundial; el viejo régimen caía y de las ruinas uno nuevo emergía. Es el año de 1989, el término de la Guerra fría, el muro de Berlín es derribado, la Unión Soviética se desintegra (entre 1990 y 1991) y finalmente gana el capitalismo. Los años noventa están por comenzar, la década de los ochenta da sus últimos respiros, dejando un sinfín de incógnitas e ilusiones por un mejor mañana¹⁵². Los jóvenes viven el ocaso del siglo, y se preparan para enfrentar los retos del nuevo milenio, son los últimos 10 años del siglo XX, y las cosas no parecen marchar nada bien. La destrucción del planeta parece inminente, el cambio climático es irreversible y las posibilidades de una vida mejor son nulas. Veamos el punto de vista de José Agustín sobre los años noventa en México:

A mediados de los años noventa, al borde del milenio, las condiciones en México habían llegado a extremos inverosímiles. El sistema se hallaba en franca descomposición, de hecho en plena putrefacción, y solo se sostenía por la intimidación, la militarización y la mano dura, por el apoyo del gran capital y de Estados Unidos. El autoritarismo se ejercía con desesperación ante las constantes muestras de inconformidad de la sociedad. En vez de hacer caso a las cada vez más trágicas advertencias de la historia, el régimen se aferraba al poder con una insensibilidad criminal y el resultado era que los peligros se ahondaban. Nuestra historia era un círculo vicioso, porque siempre se volvía a los vicios de antes pero en contextos mucho más agudizados... Todo esto en medio de la omnipresencia del narcotráfico, de secuestros generalizados y alta inseguridad en todo el país, con dos guerrillas en activo una militarización indetenible y la miseria en ascenso¹⁵³.

¹⁵² Decidimos no hacer énfasis en la década de los ochenta debido a que al inicio del capítulo nos centramos en hablar de este tema.

¹⁵³ José Agustín Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 124 y 125.

Podemos ser llamados como mejor prefieran los medios de comunicación, *baby boomers*, *generación x*, *generación y* o “millennials”, incluso también sería prudente incluir a la denominada generación z, no importa cuál sea el término utilizado para estudiar o estereotipar a los círculos juveniles, lo que de verdad importa, es el hecho de que los jóvenes han sabido mantenerse presentes, y aunque el panorama parezca desolador, son ellos los que se encargan de decirle al mundo que las cosas no deberían ser así, que no todo está perdido, y que ante todo pronóstico de derrota, ellos siguen siendo una fuerza monumental. La historia nos ha enseñado que los jóvenes han sufrido los peores castigos, y es que hablar de los castigos lleva a grados de violencia inimaginables por parte de los gobiernos.

Desde pequeño el individuo experimenta necesidades e ímpetus, emociones que el capitalismo modifica para su propio beneficio, algo que nos queda muy claro es que el sistema rige las emociones y los deseos humanos. Cuando las emociones y los deseos no encajan en el reducido imaginario del capitalismo, surgen contradicciones entre el ser y el sistema. El individuo solo tiene dos opciones ante las normas impuestas por el capitalismo; puede, por un lado suprimir dichos sentimientos, negarse a sí mismo como ser humano y vivir la vida que el sistema le proporciona, o, por otro lado, puede hacer notar sus diferencias e inconformidades con las reglas, sabiendo que esto le causará problemas. Sin embargo, es el camino más difícil, pero también es el camino que no aprueba el *establishment*.

Para que los individuos no se salgan de control el sistema hace uso de elaborados métodos de represión y enajenación, el castigo es el método más eficaz y el más usado por los Estados para el control social. Durante la formación de los individuos, padres, maestros y figuras religiosas han infringido el castigo como mecanismo de represión y control. Crecimos pensando que el castigo se nos proporcionaba cada que alguna de nuestras acciones supuestamente era mala, incorrecta o estaba fuera de las normas de conducta aceptadas socialmente, pero con el paso del tiempo la mayoría nos dimos cuenta que no siempre era así. Cuando el tiempo pasa y llegamos a pertenecer al grupo de los

jóvenes, nuestras acciones tienen mucho peso, más del que nos podamos imaginar, lamentablemente el peso de nuestras acciones va a la par del castigo, este se hace más severo. El Estado condena, como si se tratara de un crimen, a los jóvenes mexicanos, no acepta, ni aceptará el hecho de que estos estén dispuestos a ir en contra de un régimen totalitario como es el mexicano.

Mientras que ser joven en México representa circunstancias extremas, en las que los más afectados son los jóvenes de bajos recursos, aquellos que no pueden aspirar a una educación decente, son hombres y mujeres que han perdido la esperanza de tener una vida mejor, una vida digna. Vivir en México se ha vuelto una tarea dura, pero para los jóvenes esto se ha convertido en una misión suicida. Por un lado se encuentra el crimen organizado, a los jóvenes los recluta o simplemente los extermina –el resultado del primer punto no es muy diferente al segundo, en los dos casos se hallará la muerte-, por otro, el Estado hace exactamente lo mismo, los dos usan la vulnerabilidad de estos grupos para sacar el mayor provecho. Ni el crimen organizado, ni el Estado mexicano están interesados en el bienestar de los jóvenes, como todo en él se usa y después se desecha, la vida vale tampoco cuando hablamos del capitalismo.

Años y años de desapariciones forzadas, de violencia y violaciones en nuestro país. Nuestros jóvenes se encuentran inertes, ya sin vida, sus cuerpos están dispersos por todo el territorio mexicano, resultado de la desmembración y profanación de sus miembros vitales. Los jóvenes mexicanos son la carnada, el relleno de las fosas comunes, y que hace el Estado, el Estado se lava las manos, no ofrece una solución. Cómo podemos pedirle al Estado que los encuentre cuando ni siquiera está interesado en buscarlos, se opone a encontrarlos, porque es él el principal autor de las desapariciones. La libertad de expresión nos está cobrando una factura muy cara, posiblemente porque la libertad de expresión en nuestro país no existe, en México o te alineas con el régimen o te despidas de la vida. Esta es la historia de muchos mexicanos, es la que niega y censura el Estado.

En México desde el “2 de octubre de 1968” hasta *Ayotzinapa*¹⁵⁴, los casos de muertes y desapariciones forzadas entre los jóvenes han sido cosa de todos los días. Historias que se repiten una y otra vez, historias teñidas de sangre sobre jóvenes que salen de sus hogares pero que jamás regresan a ellos. Historias de padres que buscan incansablemente a sus hijos, por años y años sin perder la esperanza de que un día regresen con vida. El país está bajo una epidemia, una enfermedad que se extiende por cada rincón del territorio mexicano, y que amenaza con no tener cura. La violencia es la enfermedad más mortal en nuestro país en las últimas décadas, ha sido una de las principales causas del deterioro de este, un deterioro provocado por el propio Estado mexicano. No debemos olvidar que el Estado patriarcal y protector dejó de existir hace mucho tiempo, por lo cual, ahora el oficio del Estado mexicano es el de enterrador. Al respecto José Agustín dice lo siguiente:

...Cuando se vive en el peligro uno se acostumbra a él, y eso había ocurrido en México, lo que hacía más difícil la contención del devastador proyecto neoliberal, el capitalismo salvaje, un proyecto frío, despiadado, que pretendía exprimir a la población hasta dejarla exánime en beneficio de un reducidísimo grupo de oligarcas de Estados Unidos y México. El gobierno y el sistema en general, por supuesto cerraban los oídos a toda queja y crítica, y trataban de imponer la idea de que las cosas marchaban bien ya que podíamos estar mil veces peor. Exigía que nadie lo contradijera y que se cumpliesen sus dictados con rapidez, eficiencia y gratitud. Vivía una realidad virtual, ajena a la de los demás, y todos debían conformarse a ella por las buenas o las malas. No importaban minucias como honestidad, honradez, sensibilidad, derechos humanos. Habíamos pasado de la hipocresía al cinismo¹⁵⁵.

Durante todo este tiempo se configuraron ideas muy caóticas, diversas y alentadoras alrededor de los grupos juveniles. Distintas disciplinas trataron de explicar cómo se conformaban y se desarrollaban los entornos juveniles. Los jóvenes se convirtieron en el blanco predilecto de los medios de comunicación, del sector comercial y por supuesto del Estado. En nuestra experiencia y al vivir en México podemos hablar -si bien no en su totalidad- de cómo han sido tratados los

¹⁵⁴ Estos dos acontecimientos solo son utilizados como referencia para evidenciar los crímenes del Estado mexicano, por obvias razones antes y después del “2 de octubre y Ayotzinapa” la violencia en contra de los jóvenes ha estado presente.

¹⁵⁵ José Agustín Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 128.

jóvenes en nuestro país. Violentados y estigmatizados llevan una carga titánica, como Atlas, llevan el mundo sobre sus hombros, con el riesgo de que la carga sea demasiada y terminen por ser aplastados. Sin embargo los grupos juveniles han sabido mantenerse presentes, particularmente en nuestro país, y a pesar de todos los intentos de sabotaje del Estado.

Parecería que los jóvenes son los individuos más incomprendidos, pues su existencia se define por una pluralidad de vacíos entre su realidad actual, el papel que se espera represente dentro de su clase, y su propio ideal: por una perpetua tensión entre lo que es, lo que los demás esperan que sea, y lo que él desea ser¹⁵⁶. Un ser, que al parecer, dentro de su círculo social, se siente real y autentico, mientras que fuera de este, la sociedad trata de interpretarlo a su conveniencia, y la mayor parte de las veces, de forma errónea. El Estado mexicano y las elites del poder, han utilizado a los círculos juveniles con diversos fines, en especial enfocados hacia lo negativo. Los jóvenes nos han permitido ver un sinfín de problemáticas, dentro y fuera de su estructura social. Con ello, se han generado cuestiones que no son ajenas a la nación pues, finalmente son un reflejo del conjunto social al que llamamos México. Al respecto Jorge García Robles describe a los jóvenes durante la década de 1980 de la siguiente manera:

...la crisis global que vive actualmente el país, que desalienta y frustra a la población, particularmente a la juventud. Para los jóvenes en general y los marginados en particular, México no ofrece más que la angustia y la incertidumbre de tener que vivir en un país ahogado en la corrupción espiritual de sus habitantes, en la inseguridad del empleo, en una situación económica precaria. Por otra parte, la credibilidad de la juventud, en el lenguaje oficial ha perdido casi totalmente. En la actualidad, conceptos como la Revolución Mexicana, Juárez o Cárdenas difícilmente significan algo más que un cumulo de engorrosos temas escolares que los maestros obligan a desarrollar a sus alumnos, o la trillada cantaleta de los políticos oficiales, cuyo lenguaje es tan diferente al de la juventud. El gobierno, la institución, se ha mostrado incapaz de acercarse realmente a los problemas de los jóvenes, a sus expectativas, a sus deseos. Los jóvenes identifican gobierno con corrupción, deshonestidad, oportunismo y falsedad. Mientras el gobierno siga preso en su celda, reivindicando el mismo discurso trasnochado que nada dice; practicando un lenguaje que en lugar de establecer nexos separa; desfasándose de la nueva

¹⁵⁶ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 29.

realidad que vivimos; codificando los sentimientos y deseos de los jóvenes, en lugar de tener respuestas adecuadas y concretas; mientras esta situación persista, el abismo entre él y los jóvenes (y toda la población) seguirá ahondándose hasta hacerse insostenible¹⁵⁷.

Así, de alguna manera resultó necesario reflexionar acerca de los grupos juveniles, de la carga ideológica y las repercusiones que estas desarrollaron en las sociedades. Gracias a la necesidad que se generó entre los científicos sociales, surgieron términos como subcultura y contracultura, con el fin de explicar y entender un poco del complicado *modus operandi* de los círculos juveniles. Cuando nos referimos al término de subcultura, no estamos diciendo que sean grupos integrados totalmente por jóvenes, no obstante son estos en su mayoría los que están relacionados con dichos términos, principalmente con el de contracultura. Para Tania Arce Cortés:

Estos últimos términos (subcultura y contracultura) son utilizados por la academia como conceptos con cargas ideológicas, históricas y paradigmáticas, para dar una explicación sobre su surgimiento y su razón de ser, pero para sus integrantes sirven para recalcar su diferencia hacia los otros. Ambas posturas coinciden en que los conceptos permiten delimitar sus diferencias generacionales, estilos musicales, realidades históricas y propósitos de su surgimiento a lo largo del tiempo¹⁵⁸.

Es muy cierto el hecho de que los jóvenes hacen uso de diferentes símbolos – hablamos tanto de símbolos espirituales como de símbolos de estatus- para hacer notar sus diferencias. Uno de los aspectos a señalar es que a través de estos símbolos destaca el realce de las realidades históricas de cada grupo juvenil. Hablar de la forma de vida, del contexto de los jóvenes, es hablar de una complicada realidad, no solo en México, una realidad que afecta a todo el mundo. Debemos preguntarnos qué pasa con los jóvenes a nivel mundial, porque no son solo nuestros jóvenes los que padecen la tiranía del Estado. Existen miles de voces atrapadas en los más recónditos y oscuros lugares del mundo, ahogadas por un régimen igual o peor que el mexicano. Sin embargo existe una forma de

¹⁵⁷ Jorge García Robles. *¿Qué transa con las bandas?* Editorial Posada. México: 1993. Pág. 248.

¹⁵⁸ Tania Arce Cortés. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11-ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 258.

poder ver el conjunto de realidades, de poder escuchar las voces de la juventud, estas se manifiestan a través de la contracultura. Subculturas y contraculturas son las voces de la marginación. Sólo a partir de ésta se explican aquéllas¹⁵⁹.

El estudio de la contracultura, es en esencia el estudio de la evolución de los jóvenes en el tiempo. Una de las realidades más preocupantes en el gremio académico, es que el historiador ha descuidado el campo de estudio sobre la juventud, mientras que la sociología, la antropología y por supuesto la psicología, han establecido una relación muy cercana con los procesos de identidad entre los círculos juveniles. Es fundamental que los historiadores tomen en cuenta al sector juvenil y que en los próximos años el número de estudios sobre estos sea mayor, solo así, nuestros jóvenes tendrán un lugar. Cada día que pasa nuestros jóvenes se encuentran más desprotegidos ante las amenazas del Estado mexicano, es por ello que los científicos sociales debemos respaldarlos, orientarlos, contribuir a que sus voces sean escuchadas. Debemos usar cada conocimiento en contra del Estado para garantizar la seguridad de nuestros jóvenes, ellos son el futuro de nuestra sociedad, son la juventud de nuestra nación.

Como se dijo anteriormente, la propia necesidad de los científicos sociales por entender la creación, desarrollo y funcionalidad de los círculos juveniles, trajo como resultado la conformación de ideas categóricas como la de subcultura y contracultura. Antes de entrar de lleno con la cuestión de la contracultura, nos gustaría hablar de los grupos subculturales. ¿Cómo entendemos la subcultura? También conocidas como culturas subterráneas, son aquellos grupos que se conforman a partir del descontento o la exclusión de la cultura dominante. La cultura dominante es la emanada por el Estado, es aquí donde se conforman culturas que transgreden lo establecido. También es el caso de culturas que son negadas por el Estado, las llamadas minorías étnicas, que en nuestro país han estado presentes desde la época colonial, pero que claramente no encajaron en el estrecho nacionalismo mexicano. Dick Hedbige y el teórico cultural inglés Stuart

¹⁵⁹ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 25.

Hall proponen un nuevo modelo para estudiar a los jóvenes a través del término subcultura, entendida como una operación de resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora, heredera de la posguerra.

La subcultura al igual que la contracultura se apoyó en el uso de símbolos para la conformación de sus identidades. Símbolos inventados o extraídos del imaginario cultural de sus antepasados, los cuales ayudaron a la conformación de la memoria colectiva de los grupos subculturales, así como al rechazo de la cultura dominante. Se habla de subculturas y contraculturas relacionadas estrechamente con cuestiones de subalternidad¹⁶⁰; las subalternidades se ven como un conjunto de características propias de estos círculos. Existe mucha marginación hacia los jóvenes, no debemos olvidar que también son individuos subalternos y que esta es una de las razones por la cual se conforman grupos con ideales similares. El interés por los grupos juveniles, es decir, el hecho de que nos enfoquemos en el sector juvenil se debe a una serie de factores que se han ido desarrollando en este capítulo, una de las cuales, es la siguiente:

Una conclusión derivada del análisis de la postura marxista de la subcultura es verla como un grupo de jóvenes que se apropian de los objetos provenientes del mercado (teenage consumer), donde éste expropia e incorpora lo producido por ellos, lo cual los unifica como un producto de los mass media. A esto Hall lo denomina una relación dialéctica entre el joven y la industria del mercado¹⁶¹.

Si como dice Hall, la industria del mercado se apropia de los objetos producidos por los jóvenes, es este sector de la sociedad la cual consume lo previamente modificado por la industria, la relación, la industria o el capitalista necesita del sector juvenil, primeramente porque es un consumidor, en segunda, porque es de los símbolos juveniles de donde obtiene las mercancías de consumo. Por lo cual la relación del joven y la industria, es la de una necesidad, es el capitalista el que

¹⁶⁰ Recordemos que anteriormente ya se habló de la subalternidad y de los grupos marginales, por ello ya no se volverá a ejemplificar sin embargo para mayor entendimiento de los grupos subculturales y contraculturales se deben tener presentes dichos términos.

¹⁶¹ Tania Arce Cortés. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11-ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 261.

necesita al joven y no viceversa y aunque el sistema haya invertido esta necesidad, convirtiéndola en una relación de dominación de parte de la industria hacia los jóvenes, la verdadera necesidad se encuentra en lo creado por las juventudes.

Estamos de acuerdo en que el mercado ha logrado dominar a un importante grupo de jóvenes, también estamos de acuerdo en que el sistema moldea, corrompe y pervierte. Lo que el capitalista quiere es ver a todo el mundo bajo su control, para nosotros ver –principalmente- a los jóvenes unificados por el consumo es la peor pesadilla. Ningún sistema por más totalitario que sea, es uniforme, siempre tendrá huecos, fallas estructurales por donde los grupos disidentes se puedan expresar. Lo mismo pasa con los jóvenes, ellos tienen una habilidad increíble para evidenciar las fallas de los regímenes, por lo cual también se han ganado el estatus de los más buscados, en nuestro país han sido muy perseguidos.

Sabemos que una de las formas en las que se expresan los grupos marginales es la resistencia -anteriormente se dieron ejemplos de la resistencia dentro del *Metal*- si el sistema moldea y neutraliza lo que ellos producen ¿en que radica la resistencia de los jóvenes? ¿Es una resistencia pacífica o es contestaría? Las respuestas, resultan muy ambiguas puesto que los jóvenes han podido hacer partícipes en sus formas de resistencia la parte pacífica, lo cual no debe confundirse con la pasividad, y la parte contestaría, esto tampoco debe asociarse necesariamente con la violencia. Aunque, por supuesto, no podemos negar que también hay formas de resistencia violentas, sin embargo, son grupos en su mayoría, que caen en las provocaciones del Estado. Se combate fuego contra fuego como mecanismo de defensa, por instinto, el ser humano reacciona de forma agresiva ante cualquier cosa que represente una amenaza. De la misma manera pasa con los grupos juveniles, su contraofensiva resultara violenta, siempre como último recurso.

Mientras que los *teenagers consumers*, representan el sector favorito de los capitalistas, decimos que es el favorito del capitalismo porque en este círculo

juvenil se pueden colocar infinidad de productos con una facilidad impresionante. Como consecuencia el círculo adolescente es el más propenso a la enajenación, esto los vuelve un blanco fácil para el consumo. Veamos que se dice al respecto de la concepción del joven dentro del capitalismo:

Se trataba, finalmente, de un mercado integrado por seres en una situación peculiar; la del <<joven>> en esa ingrata acepción que le han dado las sociedades capitalistas: un ser que vive dentro de una civilización, y a la vez al margen de la misma; que consume sin estar produciendo, que experimenta necesidades sexuales que la sociedad frustra, refrena o desvía; que no tiene derechos políticos, aunque debe defender en el servicio militar a la organización que se los niega; sin poder de decisión, aunque experimenta el peso de las decisiones de sus mayores. Una persona a la cual un prolongado periodo de enseñanza y un sistema social sin fluidez excluyen de la participación social y la realización plena de sus capacidades¹⁶².

El decir que los jóvenes no tienen derechos políticos no es del todo cierto, si bien los jóvenes han luchado por tener derechos que les brinden su propia seguridad, estos derechos no solo son la garantía de su seguridad personal, también garantizan su participación en la vida política y civil que esto representa, sin embargo, el Estado se ha encargado de excluirlos, de minimizar su participación en la vida política y cultural. La participación activa de los jóvenes en estos ambientes representa uno de los grandes temores del Estado, particularmente si hablamos del Estado mexicano, el cual, como hemos visto, se ha encargado de mantener a raya a los jóvenes mexicanos.

Si es el propio sistema el que se encarga de desvirtuar las organizaciones subalternas, como es el caso de la subcultura ¿cómo actúa el sistema capitalista para desvirtuar y desviar el propósito de los grupos subculturales? De esto nos habla Luis Britto García a continuación:

Para interferir en la subcultura, el sistema 1) se apropia los símbolos de ésta, los adopta, los comercializa y los produce en masa. Se logra así 2) la universalización del símbolo, a través de la cual lo que era el vínculo de identidad de un grupo marginado particular pierde todo valor distintivo, ya que pasa a ser de uso general; con lo cual ocurre 3) una inversión del significado del símbolo: al

¹⁶² Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 26.

separarse del grupo marginado que lo creó, el símbolo niega su contenido. Así, la ropa de trabajo pasa a ser traje ceremonial del ocioso; la música del oprimido, diversión del frívolo; el credo del colonizado se transforma en religión del imperio, y todos los valores de la contracultura naufragan. De tal manera, el sistema expropia a sus sectores menos favorecidos, no sólo una plusvalía económica, sino una plusvalía cultural, que le devuelve convertida en mercancía, y neutralizada; ineficaz para servir al cambio social, y sólo apta para producir ganancias al inversionista¹⁶³.

Tenemos muy claro que el capitalista está dispuesto a transgredir todos los aspectos cotidianos de los grupos subalternos. Como lo menciona el autor, el sistema neutraliza lo producido por las subculturas, no obstante creemos que esto también es aplicable a los grupos contraculturales. En este caso especialmente nos interesa lo producido por los jóvenes, ya que el sistema hurta y modifica a su conveniencia el espíritu y las producciones que brindan identidad entre la juventud. Teniendo en consideración que el capitalismo vende lo que la gente no necesita, pero que de alguna forma resulta indispensable para obtener la “felicidad”, le resulta fácil introducir al mercado lo producido por los grupos juveniles, pero ya desprovista de cualquier ideología subversiva. La corriente de los estudios culturales propone ver a los grupos como una subcultura que tiene por objetivo ser una resistencia de la cultura dominante. Por su lado, los estudios posculturales ven a esta subcultura como un grupo con expresiones efímeras e inestables¹⁶⁴.

Sin embargo, para el capitalismo no basta solo con manipular la economía y la cultura de los grupos subalternos, el sistema prepara un gran montaje maquiavélico, teje un sinfín de mentiras alrededor de los individuos para convencerlos de que la vida que proporciona el capitalismo es la ideal, o por lo menos hacerlos creer que no hay otra opción. A esto le llamamos manipulación sentimental, el jugar con las emociones y sueños de los individuos es el arma principal de los capitalistas, de esta pocos pueden escapar. He aquí una de las

¹⁶³ *Ibíd.* Pág. 15.

¹⁶⁴ Tania Arce Cortes. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11-ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 263.

aportaciones más interesantes de la subcultura y la contracultura, principalmente de la última, ellos están dispuestos a confrontar la cultura dominante, así como el sistema se encarga de desvirtuar sus acciones, los círculos juveniles también usan esto como una contraofensiva.

Dijimos que los jóvenes, en general los grupos subculturales y contraculturales se expresan a través de símbolos –la humanidad entera los ha utilizado con diferentes propósitos- sin embargo lo que ha logrado el capitalismo es hacer, como dice Luis Britto García que “el símbolo niegue su contenido”. Así, cuando nos referimos a que el sistema extrae y neutraliza los símbolos, estamos hablando de esta negación dentro del contenido ideológico de estos. Llegamos hasta este punto enfocando nuestros intereses en los grupos subculturales, sin embargo el punto central es hablar sobre los círculos juveniles y sus manifestaciones culturales, por lo cual la interrogante más inmediata sería saber ¿A que llamamos contracultura? José Agustín nos dice que:

Contracultura abarca toda una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Por otra parte, por cultura institucional me refiero a la dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida el *status quo* y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión auténtica entre los jóvenes, además de que acepta la opresión, la represión y la explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o individuos¹⁶⁵.

El término contracultura surge en los años sesenta, como consecuencia del movimiento hippie, Tania Arce Cortes menciona que algunos autores (Bennett, Clark)¹⁶⁶ han considerado que la “counterculture” es un concepto clave para entender a una generación de los años sesenta con un descontento hacia la figura

¹⁶⁵ José Agustín, Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 129.

¹⁶⁶ Tania Arce Cortes. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11-ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 263.

parental y de la sociedad¹⁶⁷. En este momento debemos tener muy presentes las definiciones de subcultura y contracultura, porque es aquí donde podremos crear el punto de comparación para diferenciarlos. Como vimos tanto subcultura como contracultura se forman por el descontento con la cultura dominante y aunque pareciera que las dos son iguales, lo cierto es que hay un punto muy importante en el que radica la diferencia, veámoslo a continuación:

La guerra cultural, como la internacional, no es peleada sólo por el aparato político: para ella se movilizan todos los recursos económicos y sociales. Comienza cuando ante la cultura dominante surge una subcultura que diverge de ella. La batalla se traba cuando esta subcultura contradice abiertamente a la cultura dominante: desde entonces se convierte en contracultura. Si los cultores de esta última son numerosos, la sociedad no puede resolver la diferencia aislándolos o liquidándolos físicamente en masa, porque el costo político y económico de tales medidas sería prohibitivo, y porque las mismas podrían obligar al grupo disidente a rebelarse abiertamente en defensa de su supervivencia. Debe, pues, sostener una ofensiva ideológica, un tipo especial de ofensiva destinada a devorar a sus propios hijos, a negar su propia capacidad de transformarse. En el fondo, a negarse a sí misma y a esterilizar sus propias fuentes vitales, porque, como veremos, la generación de subculturas y contraculturas es el proceso mediante el cual una cultura evoluciona y se adapta¹⁶⁸.

La guerra cultural es tan despiadada como la forma más convencional de asesinarse unos a otros en el campo de batalla, la única diferencia es que en la guerra cultural no existen reglas ni estatutos para mediarla, en esta está permitido todo. Así la cultura dominante se ve obligada a actuar por otros medios, en la guerra cultural se está dispuesto a todo con tal de ganar. Para asegurar la victoria, los que dominan –no solo el Estado- hacen uso de las más bajas e inhumanas estrategias para derrotar a sus oponentes. Es así como llegamos a entender que la diferencia entre subcultura y contracultura se encuentra en contradecir públicamente la cultura dominante, algo que sin lugar a duda posiciona a los grupos contraculturales como el *public enemy number one*¹⁶⁹. El conflicto que se

¹⁶⁷ *Ibídem*. Pág. 268.

¹⁶⁸ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 3 y 4.

¹⁶⁹ Por aquello de la canción T.N.T de AC/DC.

genera entre los grupos disidentes y el Estado, llevan a los grupos contraculturales a tomar medidas agresivas contra un régimen violento.

Mediante la comercialización de la cultura, que es robada y neutralizada, para después ser integrada al mercado comercial, pero como se dijo anteriormente, desprovista de toda la carga ideológica, simbólica y cultural, el Estado ha logrado convertir estas manifestaciones en simples objetos de consumo. Expropiada por el propio capitalismo para terminar con la cultura de los grupos opositores, en este caso los grupos contraculturales, son minimizados, al punto de no ser tomados en cuenta. Sin embargo es aquí donde la resistencia de los grupos contraculturales debe ser tomada en serio:

En el momento en que un sistema cierra la posibilidad de integración de sus subculturas, éstas pasan a ser contraculturas, y los sectores que participan de ellas son definidos como marginalidades, o no integrados, o excluidos. Tal ruptura produce efectos tanto en los integrantes de la cultura marginadora como en los de la contracultura marginada¹⁷⁰.

La contracultura ha dejado un legado muy importante alrededor del mundo, aunado a esto, el desarrollo de estudios sobre el tema han modificado la visión social de estos grupos, por supuesto también han ampliado la forma de interpretar a los círculos juveniles. Tal vez una de las cosas más importantes es que a través de estos estudios se ha logrado reconocer el esfuerzo de los jóvenes por hacer de este mundo un lugar mejor para todos, principalmente a partir de los años sesenta. Ir en contra del régimen establecido y contradecir abiertamente la cultura dominante no es nada sencillo, se necesita mucho valor para hacerlo, no importa el país del que provengas. Desafortunadamente si hablamos de México las cosas son más o menos así: imagina que colocas un revolver entre tu boca y lentamente jalaras del gatillo, en estos extremos opera el gobierno mexicano, sin culpa y sin arrepentimiento.

¹⁷⁰ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 6.

Como vimos los medios y el sector comercial han logrado invertir el significado de las manifestaciones subculturales. Una de las armas más eficientes y letales del sistema para diluir a los grupos disidentes, fue la creación de subculturas de consumo. Las subculturas de consumo llevaron al límite la condición humana, dichas subculturas se reducen a la ostentación de símbolos definitorios de status. Un credo, una manera de vestir, de peinarse, de bailar o de pensar pueden ser diseñados en condiciones de laboratorio, y promocionados masivamente para el consumo de un sector determinado¹⁷¹. Finalmente Tania Arce Cortés nos dice lo siguiente acerca de la categorización de los grupos subculturales y contraculturales:

¿Por qué creemos que los grupos no son expresiones categorizables? Partimos del hecho de que cada persona le atribuye significados, por tanto códigos, a su persona y a su manera de comportarse. Y, en una segunda instancia, cada persona obedece a un nivel social, cultural, económico y, por tanto, educativo específico. Si ambas las proyectamos a nivel grupal, nos daremos cuenta de que cada grupo cuenta con personas que disponen de experiencias totalmente disímiles y sólo coinciden en un porcentaje mínimo, sin embargo el resto es incomparable¹⁷².

Los grupos subalternos generan su propia cultura, o mejor llamada subcultura esta a su vez se presenta en la mayor parte de los casos como una manifestación contracultural, ya que se opone a los lineamientos de la cultura dominante. El Estado junto con sus aparatos políticos y económicos, operan en el cuerpo viviente de la cultura. Así, el Estado mexicano ha operado, apoyado de políticos y empresarios, a través de métodos represivos, haciendo uso de una de las más efectivas empresas monopólicas, la violencia. Contradecir abiertamente la cultura dominante, es la característica principal de la contracultura, ciertamente contradecir la cultura dominante en México, representa un serio problema. Por un lado el Estado mexicano concibe a estos individuos como enemigos públicos, mientras que por otro, significa para la identidad más estereotipada de los

¹⁷¹ *Ibíd.* Pág. 15.

¹⁷² Tania Arce Cortés. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11-ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 269

mexicanos, ser un traidor a la patria. Luis Britto García al respecto enuncia lo siguiente:

Como la cultura se sustenta en las diversas memorias individuales de los integrantes del cuerpo social, y en las redes simbólicas a través de las cuales se comunican, dicho modelo no es homogéneo, como tampoco lo es la sociedad. De hecho, memorias y culturas son sistemas de advertir heterogeneidades. De allí que a toda discontinuidad, a toda divergencia de condiciones dentro del grupo social, corresponda una diferenciación del modelo. Así como toda cultura es parcial, a toda parcialidad dentro de ella corresponde una subcultura. Cuando una subcultura llega a un grado de conflicto inconciliable con la cultura dominante, se produce una contracultura: una batalla entre modelos, una guerra entre concepciones del mundo, que no es más que la expresión de la discordia entre grupos que ya no se encuentran integrados ni protegidos dentro del conjunto del cuerpo social¹⁷³.

También Luis Britto García menciona que la cultura «de aparato» es la cultura por excelencia de la modernidad. A la producción en masa industrial, corresponde la masificación industrial de la cultura. Contra la dictadura de ésta, sólo caben el aislamiento de las subculturas, o la rebelión contracultural¹⁷⁴. La cultura de aparato es y siempre será la cultura dominante, la emanada por el Estado. Por ello Britto García menciona que, es la cultura de masas la auténtica cultura de las naciones, pues esta no es como la han presentado los presumidos elitistas. Ver a la cultura de masas solo como una proyección del Estado para enajenar a la sociedad, es una mentira, pues son las masas las encargadas de producir la cultura, no son los Estados ni los sistemas. Mientras el sistema se ha dedicado a saquear a las subculturas, para impedir –en el mayor de los casos- que estas puedan llegar a ser manifestaciones contraculturales, estos grupos intentan resistir a través de su cultura. Es cierto que el ingenio, la creatividad es cooptada por el sistema, sin embargo, ningún aparato puede aniquilar de forma absoluta la creatividad humana.

Cuando el sistema no puede neutralizar totalmente los símbolos, este también puede inventarlos, con esto llegaría a un punto muy elevado de

¹⁷³ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 4.

¹⁷⁴ *Ibidem*. Pág. 17.

manipulación, puesto que al inventar símbolos también estaría inventando identidades y realidades. Cuando las identidades son falsas, se generan fracturas en las estructuras de los círculos juveniles, nos dice que cuando hablamos de contracultura siempre nos referimos a seres humanos en concreto, ya que estos están definidos por una particularidad. Exaltar las particularidades de los individuos que conforman los grupos contraculturales, o bien exaltar las individualidades de los grupos, se hace para manifestar abiertamente esas diferencias, para nada es una invitación a disolverse en una humanidad abstracta e impersonal.

Luis Britto García dice también que las diferencias de los grupos contraculturales se enfatizan hasta lo agresivo¹⁷⁵, abundando en esto con la siguiente opinión:

El mensaje contracultural es, por ello, adversario directo de la lógica unilateral, la estratificación social, el autoritarismo, la restricción sexual, la despersonalización y la agresividad presentadas como paradigmas por el discurso la modernidad. En este sentido, las contraculturas fueron la verdadera post-modernidad. Si se acepta la más válida definición de esta última, que la considera como una crítica de la modernidad, se aprecia de inmediato que las contraculturas justamente negaron en todos los campos —filosófico, político, social vivencial— los postulados de la modernidad. ¿Fracasaron acaso? Quizá no, a virtual sublevación de las marginalidades de los países desarrollados durante una década, reveló la fractura de aquélla. Las contraculturas, si no el comienzo del fin, fueron por lo menos el inicio del post¹⁷⁶.

Ese ser incomprendido al que hemos interpretado como parte de la juventud, aquel individuo que al ser estudiado se reduce a una pieza experimental, parecidos a pequeños ratones de laboratorio. Interpretado falsamente como una extensión del capitalismo, el joven es visto como un ser que consume sin producir. Tratando de consumir toda la energía de los jóvenes, el sistema refrena y desvía las necesidades, los gustos y la individualidad de estos. En una sociedad hipócrita en la que se exalta la capacidad de los jóvenes para manifestar su inconformidad cuando se es necesario, o cuando es conveniente, pero cuando es lo contrario, se

¹⁷⁵ *Ibídem.* Pág. 25.

¹⁷⁶ *Ibídem.* Pág. 26.

le condena como si fuera el peor de los crímenes. Vivir tratando de cumplir las expectativas de la familia, la religión y el Estado, no es nada fácil, y más si tomamos en cuenta la gran influencia que ejercen sobre los sectores juveniles. Una persona a la cual un prolongado periodo de enseñanza y un sistema social sin fluidez excluyen de la participación social y la realización plena de sus capacidades¹⁷⁷.

El joven, en la mayoría de los casos, depende económicamente de su familia, y no enfrenta gastos de habitación, mobiliario y utensilios domésticos. Su área de decisión en el consumo se refiere a bienes más rápidamente perecederos y en los cuales la utilidad simbólica prepondera sobre la real: ropa, grabaciones musicales, adornos, artículos deportivos, vehículos no utilitarios, juguetes. La presentación de estos bienes y la forma en que se incita a su consumo tienen decisiva influencia en la venta y en la rápida obsolescencia de los mismos¹⁷⁸.

Hablamos de grupos, -no específicamente integrados por jóvenes- que consumen los símbolos generados por la propia contracultura, pero que a su vez fueron expropiados por parte del capitalismo, que justamente son símbolos extraídos de grupos que han sido rechazados por el sistema. La contradicción del capitalismo es infinita, y pone en duda hasta al más consciente de los individuos. Así el imperialismo es presentado como la extensión obligatoria e inevitable de este progreso civilizatorio a escala universal. En consecuencia, los grupos juveniles en condiciones marginales encontraron un gran apoyo en la politización de sus grupos. Debe quedar claro que por politización no nos referimos a entablar una relación directa con la ridícula clase política mexicana, claro que existen algunos casos de personajes que solo buscan “acomodarse” en puestos gubernamentales sin importar la asociación o el partido político, pero en definitiva, lo dicho, en el mejor de los casos debe verse con un claro distanciamiento de la clase política.

Algo que hemos notado a través de nuestra experiencia, es que no sé ha logrado entender a los grupos contraculturales, más bien las interpretaciones hacia ellos han confundido más a la sociedad. Para nada estamos diciendo que el trabajo de los científicos sociales no proporcione una visión de estos, sin embargo,

¹⁷⁷ *Ídem*.

¹⁷⁸ *Ibidem*. Pág. 29.

no han dejado de ser interpretaciones vistas desde el punto específico del investigador. Mientras que por su parte el Estado ha logrado rápidamente modificar la visión de estos, si no se logra entender el proceso de adaptación y evolución de la contracultura, tampoco se conseguirá entender el propósito social de los círculos juveniles y de los demás grupos que se generaron a partir de ella. En esta ola de represión aparecen grupos llamados de la nueva era o practicantes de disciplinas orientales, sobre todo en los años setentas. Así la contracultura tiene continuación en la formación de grupos místicos, ya sin una posición política que seguir más que los intereses individuales que se afirman en filosofías orientales¹⁷⁹.

Silvia Moreno Fernández dice que la mayoría de las manifestaciones culturales pasaron sin pena ni gloria a consolidar el sistema que atacaron, como en definitiva sucedió con las fanaticadas del Rock, de los nuevos cultos místicos o de las modas culturales¹⁸⁰. Así como se ha descrito a la contracultura como un movimiento particularmente juvenil con características contrarias a las de la cultura dominante o la cultura de aparato como también la hemos entendido, Luis Britto García nos dice que es necesario ver a las manifestaciones contraculturales como efímeras, debido a que la rebelión juvenil, que constituye el núcleo de la contracultura, se suaviza y se disipa desde que sus adherentes se hacen adultos y se reintegran a su clase originaria, y el movimiento antibélico desaparece en cuanto el armisticio le quita su transitoria justificación¹⁸¹.

Silvia Moreno Fernández y Luis Britto García no son los únicos que han presentado esta postura acerca de los movimientos contraculturales alrededor del mundo. Como hemos notado, lo que varios autores concluyen es que la contracultura no existe más porque fue absorbida por el mismo sistema que alguna vez fue responsable de generar la formación de dichos grupos

¹⁷⁹ Silvia Moreno Fernández. *Nueva era y contracultura*. Disponible en: www.uam.mx/revista/julio-agosto2005. Pág. 54.

¹⁸⁰ *Ibídem*. Pág. 54.

¹⁸¹ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 30.

contraculturales. El desencanto que ha producido el sistema por sobre la contracultura ha permeado el pensamiento intelectual, artístico, político y por supuesto el económico. Ya que muchos de estos escritores y artistas se refieren a la contracultura como un movimiento inexistente e inconcebible para el presente. Este también es el caso del poeta Lawrence Ferlinghetti, veamos cuál es su opinión al respecto a través de Carlos Martínez Rentería:

Ferlinghetti habla también de contracultura, su postura es desencantada pero a la vez romántica, dice que "la contracultura ya no existe porque ha sido incorporada a la clase media y los medios masivos la han asimilado". Sin embargo, advierte que el espíritu contracultural sigue siendo, "al igual que en los años 50, una actitud necesaria de resistencia ante el sistema"¹⁸².

El hecho de que Ferlinghetti diga que la contracultura ya no existe porque ha sido asimilada, es una idea aceptada por muchos intelectuales y científicos sociales, sin embargo, lo que presentan los medios masivos de comunicación no es contracultura. Es una forma engañosa en la que opera el capitalismo y el Estado para controlar a los grupos, principalmente a los contraculturales. La contracultura existe, sigue viva, vemos sus manifestaciones a través de las minorías, las subalternidades y las iniciativas independientes, esas que no figuran en los medios populares. Lo que los medios populares presentan es una mediocre versión de la contracultura. La clase media ha asimilado lo que el sistema ha querido, lo que los medios masivos se han encargado de transmitir, aquí tenemos la forma más directa de neutralización de símbolos por parte del sistema.

Ante esto el Metal no podía ser la excepción, y de igual forma se enfrentó a la música dominante, a la elegida por los Estados para enajenar a las sociedades. Es sabido que el Metal se asoció desde su creación con las clases bajas -por su herencia directa con el blues- si recordamos el Metal tiene sus orígenes en la clase obrera inglesa de los años setenta. En este capítulo también se habló de las formas de resistencia del Metal ante el capitalismo y por supuesto se habló de los

¹⁸² Lawrence Ferlinghetti citado por Carlos Martínez Rentería en *Ferlinghetti: la contracultura ya no existe, los medios la han asimilado*. Periódico La jornada. 22 de febrero de 2004. <http://www.jornada.unam.mx/2004/02/22/08an2esp.php?printver=1&fly>

grupos subalternos que lo integran y lo integraron desde sus inicios hasta el tiempo presente. Sin embargo, lo que realmente nos importa en este apartado es hacer notar la importancia del Metal en la conformación de identidades entre los jóvenes y por supuesto reconocer su lugar como una manifestación contracultural.

Al igual que el Rock, la importancia del Metal radica en la negación a la pertenencia cultural homogénea del Estado, por supuesto también hay que reconocer el esfuerzo de estos grupos por manifestar su inconformidad a través de símbolos de identidad que por muchos años se habían visto como prohibidos. Desde la revolución sexual de los años sesenta, hasta la influencia de las “minorías” raciales, sexuales y políticas de finales del siglo XX, el Metal se mostró como el inquilino incómodo de los gobiernos, todo esto resultó ser un referente obligado para entender la cultura del Metal. La censura hacia los jóvenes por parte de la cultura parental, se vio en serios problemas, al ser ellos los que cuestionaron y se negaron a aceptar una cultura parental retrograda y autoritaria. La cultura parental era llevada a su máxima expresión en el Estado. Carlos Marx ya había hablado de conceptos como hegemonía, ideología, clase y dominación, a los cuales los grupos juveniles se oponían, esto resultó ser “un esfuerzo espontáneo de los muchachos por crear una sociedad para sí mismos, allí donde no existe ninguna adecuada a sus necesidades”¹⁸³.

El capitalista siempre buscará la forma de controlar todo lo que genere una ganancia y manipulará cada manifestación cultural que represente un peligro para sus intereses. No obstante, hay que tener en cuenta que las formas en las que controla el sistema han sido modificadas con el paso del tiempo. Ahora las formas de controlar se manifiestan de maneras menos directas, sutiles, casi imperceptibles, eso para nada quiere decir que el mensaje no tenga la misma fuerza. Por ello también es necesario hablar de la existencia de una industria

¹⁸³ William Foote White citado por Tania Arce Cortés en *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11- ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 260.

musical dominante, esa que impone, la que siempre vende lo que está de moda, porque son ellos los que hacen que las cosas estén de moda.

Hablar de la industria musical global, es hablar de una de las mafias más viscerales del sistema capitalista, no solo por la fuerte influencia que tienen sobre los jóvenes, sino por el control que ejercen por sobre toda la población. Suena perverso, miles de seres humanos sometidos a través del sentido auditivo, sin embargo, no solo es hablar de este tipo de control, la música impregna los aspectos más cotidianos de los individuos, interfiere y modifica el vestir, el hablar, el actuar y lo más preocupante es la influencia que ejerce en el pensar. Por ello se vuelve vital estudiar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la industria musical, que opera sin remordimiento alguno alrededor de mundo.

Las modas no trascienden a través de los años, las modas son efímeras, vacías, carentes de espíritu, tienen un tiempo muy corto de vida, después mueren y se olvidan. Las modas impregnan cualquier aspecto cultural, antes se pensaba que solo hablábamos de modas cuando se trataba de artículos para vestir y calzar, sin embargo el capitalismo ha logrado permear varios aspectos culturales. La música es un sector de la cultura muy influenciado por las modas, en el medio del espectáculo los “músicos” llegan a la fama tan rápido como la espuma sube por el recipiente, pero bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar, eso pasa con las personalidades de moda en el espectáculo. Vestimenta y música son en algunos casos, manifestaciones de la inconformidad hacia la pertenencia de la homogeneización del Estado.

Sin embargo, y aunque dijimos que el Metal se enfrentó desde sus inicios a la cultura dominante, no solo a la música dominante, puesto que el Metal ha logrado permear y enfrentarse a todo lo que representa el sistema, su suerte no fue muy diferente de otras manifestaciones contraculturales. Su inconformidad social y musical también fue neutralizada, lamentablemente el Metal se tomó como un objeto más de consumo, enajenación y ocio social, se vio en él un negocio potencial y se banalizó en extremos inimaginables. Como otras manifestaciones culturales, el *Metal* también fue manipulado por el sistema y pasó a engrosar las

filas del capitalismo. Algo muy curioso sucedió con el desarrollo del *Metal* en la industria, rápidamente recapitulemos lo sucedido durante y después de la década de 1980; si bien el Metal tuvo una llamada época de oro durante los ochenta, con grandes exponentes del género, como fue el caso de *Metallica*, *Iron Maiden*, *Judas Priest*, *Black Sabbath*, *Motorhead* entre otras, para la década de los noventa los empresarios veían en otro género una mina de oro.

Así sucedió con el *Grunge*, un género musical que mezclaba el Rock, un poco de Punk y una lírica bastante pesimista. El Grunge se ganó un lugar importante entre un público muy joven, apoyado por la industria musical este logro gran popularidad durante la década de 1990. El Grunge le dio al mundo emblemáticas bandas, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden¹⁸⁴, *Nirvana*. Entre estas obviamente destaca Nirvana, el trio conformado por el difunto vocalista y guitarrista Kurt Cobain, el baterista Dave Grohl y el bajista Krist Novoselic. No se debe pensar que el Grunge fue un género musical emanado del sistema, todo lo contrario, se dio en el momento preciso, en el cual las sociedades experimentaban un ambiente deprimente y desolador. El Grunge, nos habla muy bien del contexto de los años 90, no obstante y con la muerte del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, el género fue cada vez más en declive, hasta el punto en el que los medios dejaron de prestarle atención. Se llegó a pensar que la esencia del Grunge estaba en Nirvana, o más bien en la imagen de Cobain.

Con el auge del Grunge, el Metal perdió popularidad y adeptos, pero los verdaderos amantes del género lo siguieron con una apasionada fidelidad y lealtad. Una vez que el Metal logró sobrevivir a la presión de los medios masivos de comunicación, sumándole la fuerte campaña de censura entre 1980 y 1990, volvió a ocurrir un cambio en sus estructuras, un proceso que hasta la fecha sigue vigente. Si durante los años ochenta el Metal logro posicionarse entre los géneros musicales más importantes, alcanzando un reconocimiento mundial, el nuevo

¹⁸⁴ Lamentamos enormemente la muerte del vocalista de la agrupación Soundgarden, Chris Cornell, pero como el afirmó días antes de su supuesto suicidio: "lamentablemente me tocó vivir en los años noventa".

milenio traería cambios irreversibles, como consecuencia el Metal se refugió en los espacios *undergrounds* y en la escena independiente. Complementado con la invención de nuevos subgéneros, los cuales le darían una década más de vida al Metal, sin embargo, habría que resaltar que sin el apoyo del internet el intercambio musical sin fronteras no se habría dado, o tal vez no habría proporcionado las características multiculturales que ahora presentan los estilos musicales y temáticos dentro del Metal.

Ya no se dieron súper bandas como las de los años ochenta, sin embargo el Metal prolifricó en lugares nunca imaginados, algo a decir verdad extraordinario, por ello existe la fuerte necesidad por estudiar estos procesos. Con lo acontecido en los últimos años la proyección del Metal ha dado un gran giro, pues la organización de festivales musicales, lo han puesto nuevamente en el ojo de la escena mundial. Ahora el Metal experimenta otras épocas, se retroalimenta y se perfecciona para su sobrevivencia. No sabemos con certeza si los cambios que atraviesa el Metal sean los adecuados, lo que sí sabemos es que los tiempos son salvajemente destructivos, que quiebran hasta los más impenetrables espíritus, pero confiamos en que estos cambios traigan mejores oportunidades para su futura sobrevivencia.

La mayor parte de los metaleros -nos referimos a los metaleros que están conscientes de que el Metal es un estilo de vida- estarán de acuerdo con nosotros cuando decimos que el ser metalero es una decisión que se toma cuando se es joven. Sin lugar a duda comienza como una fuerza juvenil, esa es una de las fortalezas del Metal, pero todo termina de embonar cuando se llega a la edad adulta y se comprende el peso de hacer del Metal un estilo de vida. En realidad no existe una definición que encaje en el amplio espectro poblacional del Metal, a diferencia de algunas otras manifestaciones musicales que se caracterizan por encajar en los círculos juveniles, desechándose cuando se es mayor, el Metal no es una etapa en nuestras vidas, el Metal representa toda nuestra vida.

Finalmente hay que tener muy claro que no solo fue el capitalismo, sino también fue el Estado el culpable de apropiarse de las subculturas, de

corromperlas, modificarlas y venderlas al mismo grupo de donde provenían. De igual forma sucedió con las manifestaciones contraculturales, el sistema las usurpó y las integró al mercado para su consumo desmedido. Los jóvenes fueron cegados, deslumbrados por millones de *hashtags*, *twitters* y *likes*, como si se tratara de una enfermedad las sociedades se “viralizaron”. Abrumados con publicidad maliciosa y mentirosa, la conciencia social de los jóvenes se perdió en la apatía, el fanatismo y el culto a falsos ídolos. Se hizo presente e intencional el bombardeo mediático, mientras la educación en México iba en picada. En el tiempo en el que todo es inteligente, con excepción de la humanidad, debemos mantenernos atentos ante los ataques sistemáticos que amenazan las libertades más básicas de la raza humana.

2.4 Treason, politics and death: El papel del Estado mexicano hacia las nuevas manifestaciones contraculturales.

*Por los niños caídos,
por los sueños que has robado,
por la sonrisa de la mujer,
por el respeto y el amor,
que la llama de los ángeles,
destruya su horda de demonios,
detenga su resurrección, queme su alma caída¹⁸⁵.*

Reign of terror: Rhapsody of fire¹⁸⁶

¿Cómo se maneja la cultura en nuestro país? La Cultura ha sido el principal detonante para el progreso de las sociedades, a diferencia de muchos dictámenes del capitalismo, la cultura es el principal motor de las naciones para conformar su identidad. La cultura proporciona un alivio espiritual, identitario y por supuesto también económico, desde la visión capitalista también se considera como mercancía. Afortunadamente o lamentablemente las manifestaciones culturales tienen un valor monetario para la humanidad, por supuesto los millones de artistas alrededor del mundo deben subsistir a través de algo, ese algo es la obtención de ganancias a través de sus creaciones culturales. Las cosas cambian cuando el sistema quiere manipular la creatividad de los artistas, cuando quiere corromper y controlar la cultura, algo común en el Estado mexicano.

La situación que se desarrolla entre las manifestaciones culturales de los grupos contraculturales y el Estado mexicano es una relación, en general cualquier manifestación cultural tiene que pasar por la supervisión del régimen,

¹⁸⁵ En todo caso, las traducciones son nuestras. For the children fallen, for the dreams you've stolen, for the smile of women, for respect and love, may the flame of angels, clash your hordes of demons, stop your resurrection, burn your fallen soul.

¹⁸⁶ S/A. Reign of terror. Rhapsody Of Fire. Nuclear Blast Records ©. 2010

pero cuando estas manifestaciones logran burlar al Estado, se presentan una serie de acontecimientos que ponen en peligro a aquellos que han optado por ir en contra de los mandamientos gubernamentales. Recordemos que el sistema se encarga de neutralizar las creaciones de los grupos contraculturales, para extraer la carga simbólica de los contenidos ideológicos y así evitar la identificación con los grupos. Al no haber identificación con los grupos contraculturales, los individuos no conforman identidades propias ni mucho menos identidades colectivas, así, la identidad depende de lo que el mercado venda. La no identificación entre los individuos también trae como consecuencia que no exista organización entre estos, entonces tenemos que la desorganización social no representa un peligro para la estabilidad y el conformismo del régimen. Al respecto Luis Britto García nos dice lo siguiente:

El aparato político, en cuanto monopolio de la violencia tenida por legítima, sólo existe para condicionar represivamente aquellos aspectos de la conducta que los mecanismos culturales no han podido inculcar en el hombre. El aparato estatal surge, por tanto, para corregir los fallos ocasionales del condicionamiento del aparato cultural, y es —por cuanto sociedad y cultura aparecen antes que el Estado— residuo de aquél¹⁸⁷.

Precisamente y como menciona Britto García, el aparato político, refiriéndonos por supuesto al Estado mexicano, ostenta el monopolio de la violencia, el cual puede ejercer de forma legítima sobre los ciudadanos. Por legítima nos referimos a que es un mecanismo de control social permitido dentro de los gobiernos, sin embargo, de ninguna forma estamos diciendo que sea la forma idónea para mediar a la población, puesto que por más legítima que parezca, las formas en las que el Estado las aplica, resultan absurdas, violentas y retrógradas y por supuesto van en contra de cualquier cuestión civilizatoria que pueda referirse a la “modernidad”. Pues cuando se trata de violencia el Estado no le interesa que tan retrogradadas sean sus formas de ejecución, lo que importa es que tan eficaces sean para el control social.

¹⁸⁷ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 3.

Ciertamente es necesario hablar de las políticas culturales en México, principalmente con el cambio de siglo. Conocer lo sucedido en estos 18 años transcurridos del siglo XXI, es hablar de políticas más agresivas y excluyentes, las cuales han logrado desbaratar la poca soberanía que nos quedaba como nación. En nuestro país existe una constante por modificar y alterar políticas de todo tipo, una de ellas por supuesto, es la de la cultura. Una de las políticas aprobadas recientemente es la controvertida ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual ha logrado confundir en gran medida. Las decisiones que han tomado los dirigentes de nuestro país, caen en la insensatez, pues han resultado destructivas y anticonstitucionales, han sido el pretexto ideal para la violación de derechos humanos, ambientales y animales.

Conocer el manejo de la cultura en México es como un laberinto, es decir, sabemos que existen miles de caminos por donde circula la cultura, refiriéndonos a las vías de transmisión, sin embargo, pocas son las que encuentran la salida, eso pasa con el cine, la televisión, la música, el arte, entre otros. En México existe mucho talento, particularmente entre los jóvenes, pero el monopolio cultural -bien sabemos en manos de quien está- y el Estado no les han brindado el apoyo necesario, más bien ha dejado en muchas ocasiones, que este talento se fugue hacia otros entornos. Sin embargo -y siguiendo con la analogía del laberinto- esta vez pensemos que esté no tiene salida, qué es lo que pasa: las manifestaciones culturales quedan atrapadas, pongámoslo así, jamás encuentran un medio para ser transmitidas, jamás logran manifestarse abiertamente y nunca logran cumplir el propósito por las que fueron creadas.

Existe otra forma de entender la cultura en México, hablemos de otra conducta de la cultura, la cual para nosotros es la que ha cobrado relevancia en los últimos 20 años. Imaginemos que estamos dentro de una casa, y la casa comienza a incendiarse, todos nos dirigimos hacia la puerta para lograr salir y ponernos a salvo, pero ésta está sellada, aparentemente no tenemos salida y nuestro destino es morir calcinados, sin embargo, por razones obvias de sobrevivencia vamos a buscar otra forma para escapar. Lo anterior ejemplifica lo

que pasa con las manifestaciones culturales que no son apoyadas por el Estado. Es aquí donde el papel de las iniciativas independientes cobran sentido e importancia, es a través de ellas que podemos acceder a una vasta producción de materiales culturales, que definitivamente no encontraríamos siendo apoyadas por el sistema mexicano.

Obviamente la cultura puede ser tangible o intangible, no importa cuál sea su presentación, lo importante es encontrar los medios para transmitirla. Así llegamos a comprender que las políticas culturales en México son caprichosas, atienden a los intereses de empresarios -nacionales y extranjeros- políticos y por supuesto al sistema. Que no nos parezca raro o sorprendente el hecho de que la cultura esté en manos de cualquier individuo, menos de los que producen las manifestaciones culturales. La cultura mexicana esta permeada por miles de intereses empresariales y por supuesto por el Estado mexicano. No es necesario ir tan lejos, solo hay que preguntarnos cuál es el tipo de cine que se produce en México y encontraremos nuestra respuesta. El tipo de cine que promocionan los medios y el Estado, son producciones como *No manches Frida*, *A la mala*, *Tres idiotas*, *La boda de Valentina*, *Tuya, mía, te la apuesto*, *Te presento a Laura*, *Suave patria* entre otros largometrajes que nos han hecho pensar qué diablos le pasa al cine mexicano.

Algo que resulta muy oportuno en este momento y que por supuesto está íntimamente relacionado con el cine mexicano es hablar de lo que acontece con el monopolio televisivo, el cual todos conocemos como Televisa. Aunado a esto se encuentra la declaración del actor, productor, director y expleado de una de los canales emitidos por televisión de paga -propiedad de *Televisa Network*- llamado *Telehit*, Kristoff Raczynski. En una de sus emisiones por vía *Youtube*, donde tiene un canal y se dedica a hablar sobre cine, Kristoff menciona que si Televisa no renueva su contenido y si no ofrece programas de “calidad” a sus espectadores, la

empresa terminara yéndose a la ruina¹⁸⁸. El punto de vista de Raczynski nos hizo pensar que si de algo carecen los contenidos de Televisa –obviamente nos referimos a los producidos por la empresa- son de calidad y cultura.

Jenaro Villamil nos dice que la crisis que vive Televisa es una crisis sistémica, similar a la que padece el gobierno, los partidos políticos, el sistema político en México en general. El cambio en Televisa no puede ser solo de pantalla o cosmético¹⁸⁹, si la empresa quiere sobrevivir tendría que hacer un cambio dentro de sus estructuras. Sin embargo, el presidente del consejo de administración de Televisa, Emilio Azcárraga Jean nos dice al respecto de los “cambios” que se propusieron para sacar adelante a la empresa televisiva, lo siguiente:

Prefiero perder arriesgando con nuevos formatos, y que de repente no funcionen, a quedarnos estancados en un formato que nada más teníamos, y te pongo un ejemplo, la telenovela un formato que viene desarrollando Televisa hace más de 50 años... Evidentemente es un cambio vertiginoso que ha sucedido, y en Televisa no nos queremos quedar atrás, queremos seguir produciendo contenidos de calidad para todas estas plataformas, ya no se puede hablar de un canal 2, ya no se habla de un canal de televisión abierta, sino se habla de diferentes plataformas... Los jóvenes, las audiencias, nosotros inclusive, podemos aprender de política de los comediantes, podemos aprender cultura de los comediantes y al mismo tiempo reírnos de nosotros mismos¹⁹⁰.

Azcárraga Jean hablaba de un cambio en los contenidos, decía que estos cambios tenían que estar a la par de los cambios en las audiencias y en sus aparentes necesidades. Es necesario precisar que los tiempos que atravesamos son muy diferentes a los tiempos en los que Emilio Azcárraga Milmo estaba al frente de la empresa. Suena increíble lo mencionado por Azcárraga Jean, qué habría dicho su padre ante esto, es bien sabido que la postura de su padre ante la audiencia mexicana era de menosprecio y exclusión, por ser una empresa con contenidos para la clase baja. En una entrevista que se realizó a Emilio Azcárraga Milmo durante la celebración del éxito obtenido con la telenovela *Nosotros los pobres*,

¹⁸⁸ Kristoff Raczynski. *¿Crees que la televisión desaparezca?* 20 de mayo de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=irDm3G2bHMA>

¹⁸⁹ Jenaro Villamil. *El cuento de Televisa. Proceso Tv.* 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=1y9GehB9GEU>

¹⁹⁰ Emilio Azcárraga Jean. *El cuento de Televisa. Proceso Tv.* 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=1y9GehB9GEU>

hizo declaraciones que quedaron inmortalizadas en la historia de la televisión mexicana:

México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Los ricos, como yo, no somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres. Nuestro mercado en este país es muy claro: la clase media popular. La clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dicen de Televisa... Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene otra manera de vivir o de tener acceso a la distracción más que la televisión¹⁹¹.

El entretenimiento que ofrece Televisa se caracterizó por su pésima calidad, su bajo costo y su alta ganancia, para Jenaro Villamil el espejismo del rating es sólo una justificación para la vulgaridad¹⁹². De esta forma quedó al descubierto la forma maliciosa en la que ha operado Televisa desde su creación. Vender una realidad deformada se convirtió en la especialidad de Televisa, solo hay que mirar un poco hacia las historias que presentan sus telenovelas, en ellas se muestran vidas llenas de lujos y riquezas. La idea de mantener un estatus social está presente en cada aspecto de sus contenidos, es una realidad a la que muchos mexicanos jamás podrán llegar de manera honrada y digna, se vive para consumir.

Como si no fuera suficiente Televisa se empeña en restregarle una y otra vez la vida que nunca podrán tener los millones de mexicanos, porque como dijo Emilio Azcárraga Milmo, “los ricos como nosotros no compramos ni madres”, y creemos que mucho menos ven la programación de Televisa, eso es para los jodidos. Este es el juego que Televisa impuso y en el que siempre ganaba, es por ello que ante la imposición que generó la empresa por muchos años, Jenaro Villamil nos dice que:

Con una claridad típica de su estilo, “El Tigre” quitaba los velos de la retórica y confesaba lo que todo mundo sabía en este país y nadie se atrevía a decirlo: la televisión comercial es para enajenar (“divertir”) a los jodidos. No pretende más

¹⁹¹ Emilio Azcárraga Milmo en *Televisión para jodidos*. Proceso. 19 de marzo de 2013. <http://www.proceso.com.mx/336733/television-para-jodidos>

¹⁹² Jenaro Villamil. *Televisión para jodidos*. Proceso. 19 de marzo de 2013. <http://www.proceso.com.mx/336733/television-para-jodidos>

que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo. Y tampoco pretende sacarlos de esa condición. Mucho menos instruirlos¹⁹³.

Aunque Televisa buscó por todos los medios refutar las declaraciones del expresidente de la empresa Emilio Azcárraga Milmo, no ha podido negar la clara razón de su existencia, la enajenación social, al respecto Jenaro Villamil nos menciona lo siguiente:

Emilio Azcárraga Jean, confirma que desaparece como concepto el canal dos de Televisa, la señal más vista en todo el país, con capacidad de llegar al 98% de los hogares. El presidente de grupo Televisa nos ha afirmado que la empresa más grande de comunicaciones y también de telecomunicación en el país, pretende ahora estar a la altura de los cambios tecnológicos y de los cambios en las audiencias. En realidad Televisa no vive solamente un rezago frente a las nuevas tecnologías, o necesita una adaptación de la pantalla televisiva a la pantalla del teléfono móvil, la crisis de televisa es mucho más profunda que una crisis de pantalla. Durante décadas Emilio Azcárraga Milmo “El tigre” justificó el papel de Televisa diciendo que ellos eran soldados del presidente y que hacían una televisión para una clase media, pues muy jodida. Ahora Azcárraga Jean, nos quiere contar otro cuento, quiere hacer una televisión para hipsters y para millenials... Pero siempre con favores para el poder político, el cambio de pantalla de Televisa solo acrecentará la tendencia que ha vivido en los últimos dos años. La revolución de las audiencias jóvenes y adultas que han encontrado otros espacios de comunicación, información y entretenimiento en las plataformas digitales y han abandonado la televisión. El nuevo cuento que nos está contando Azcárraga Jean, no va a tener credibilidad, en este cuento se juega el futuro de televisa y con él las dos últimas décadas de Emilio Azcárraga Jean al frente de ella¹⁹⁴.

El pasado 27 de octubre del 2017 se informó que Emilio Azcárraga Jean dejaría de ser el director general del grupo Televisa, el cual entrara en vigor hasta el 1ro de Enero del 2018, esto bajo la presión de los otros accionistas entre ellos las hermanas de Azcárraga Jean. Entre escándalos y la caída del rating, Emilio Azcárraga Jean se despide de la dirección general de Televisa, atravesado por un crisis informativa y de contenido. Sin embargo, y a pesar del colapso del monopolio televisivo, la problemática se encuentra en las reformas telefónicas y de telecomunicaciones que se han aprobado en los últimos años. Las reformas están hechas para el beneficio de unos cuantos, una reforma que sólo privilegie la

¹⁹³ *Ídem.*

¹⁹⁴ Jenaro Villamil. *El cuento de Televisa*. Proceso Tv. 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=1y9GehB9GEU>

competencia convertirá a los contenidos convergentes (los de televisión, telefonía e internet) en un gran supermercado. Se podrán eliminar monopolios económicos, pero no monopolios de opinión pública, y menos proponer un modelo distinto al de la “televisión para jodidos”¹⁹⁵.

Pasaron ciertos acontecimientos en la vida de los mexicanos que desencadenaron la crisis que vive el imperio televisivo llamado Televisa. Tenemos el gran apagón analógico, en el cual se apostó a la renovación de la señal en alta definición. Los monopolios televisivos supusieron que la población haría lo necesario para no perder el único entretenimiento que -en palabras del “tigre”- estaba a su alcance, sin embargo, el tiro le salió por la culata a Televisa. La mayor parte de la sociedad mexicana vio en esto un gasto innecesario o incosteable, por primera vez en mucho tiempo la sociedad optó por darle la espalda a la señal de Televisa. Televisa nunca ha sido una empresa cualquiera, es el mecanismo más importante de control político, de formación de hábitos y conductas sociales más influyente en la sociedad mexicana, no por nada, Televisa nació el mismo año en que se fundó el PRI¹⁹⁶.

La sociedad mexicana buscó las alternativas que no le proporcionaba Televisa y por supuesto también su “competencia” directa TvAzteca en sus contenidos, esas alternativas las encontró en las plataformas virtuales. Mientras que los contenidos televisivos de señal abierta eran una imposición de las empresas, las plataformas virtuales revolucionaron el entretenimiento. En las plataformas virtuales el individuo escoge lo que quiere ver, tiene la posibilidad de entablar un diálogo con el contenido, para nada estamos diciendo que el contenido que ofrecen las plataformas sean contenidos de calidad o culturales, sin embargo, si ofrecen la posibilidad de ver lo que cada uno prefiera. No creemos que el uso de plataformas virtuales de entretenimiento hayan traído como resultado la democratización de los medios visuales, pero lo que si creemos es que estos podrían brindar la pauta para que esto se pueda lograr. Desesperadamente

¹⁹⁵ *Ídem.*

¹⁹⁶ *Ídem.*

Televisa buscó colocarse a la par de las empresas de entretenimiento por internet, pero se toparía con pared al no representar competencia alguna ante las empresas extranjeras. Veamos que dice Jenaro Villamil sobre esto:

El anuncio del “segundo cambio más importante” de Televisa, realizado en agosto de 2016, acompañado en pantalla por Joaquín López Dóriga, resultó un fiasco. El cambio de Canal 2 a Las Estrellas no levantó a la cadena más importante del consorcio; la “nueva era” para atraer a las audiencias jóvenes, a los millennials, resultó un fiasco; y la creación de Blim para competir con la plataforma estadounidense Netflix dejó en ridículo al imperio¹⁹⁷.

El descrédito de Televisa es una bomba de tiempo y aunque quiera manifestar que ha renovado su programación, sabemos que son los mismos contenidos disfrazados de contenidos alternativos. Es interesante el hecho de que la sociedad ya no crea todo lo que ve a través de la señal televisiva, y aunque la vida digital ha ganado batalla por sobre la vida fáctica, con todo y que las “realidades” virtuales representen un hecho irreversible en la sociedad, es el público el que está haciendo que Televisa firme su sentencia de muerte. Lo que alimenta al monopolio televisivo es el rating, si la audiencia disminuye, por supuesto también disminuye la ganancia y si no hay ganancia entonces el negocio no es rentable. Sumado a todos los problemas internos, entre escándalos, fraudes, extorciones, adicciones, prostitución y todo lo que gira alrededor de la empresa, la cloaca que Televisa ha estado tapando durante tantos años, por fin se está destapando, así, poco a poco vemos agonizar a la bestia.

El fracaso de sus programas “familiares”, de sus series y telenovelas, son un indicio del desplome de la empresa, en un intento desesperado por atraer a la audiencia, Televisa optó por copiar descaradamente contenidos de plataformas extranjeras. Ahora pretende incluir minorías que estuvieron excluidas de sus historias por muchos años, el aspecto conservador que intentó emanar Televisa, tuvo que ser desechado ante la caída del rating, Jenaro Villamil al respecto dice lo siguiente:

¹⁹⁷ Jenaro Villamil. *Televisa se desmorona y Azcárraga se repliega*. Proceso. 28 de octubre de 2017 <http://www.proceso.com.mx/509111/televisa-se-desmorona-azcarraga-se-repliega>

En cinco años Televisa ha visto como disminuyen sus audiencias entre los jóvenes menores de 29 años de manera acelerada, sus ingresos publicitarios han disminuido ante la competencia de otros canales de otras plataformas pero también ante la caída del rating en sus programas. Sus telenovelas no repuntan, sus programas cómicos son aburridos, en la cobertura deportiva ha perdido terreno ante su competencia *TvAzteca*, pero también ante canales de televisión restringida, ante *Clarovideo*, ante las redes sociales, como vimos en estas recientes olimpiadas¹⁹⁸.

Como si no fuera suficiente el descrédito que Televisa ha ido almacenado durante décadas, la televisora arriesgó la poca credibilidad que le quedaba, en lo que nosotros hemos denominado como un acto suicida. La última jugada sucia de Televisa fue lo acontecido durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Los hechos sucedieron así, Televisa montó una historia telenovelesca, una situación muy al estilo de la rosa de Guadalupe –casi con las mismas actuaciones mediocres del programa- la cual creímos sin aparente reclamo alguno. Mientras la situación que se vivía durante y en los días posteriores a la desgracia ocurrida en Puebla, Morelos y Ciudad de México era de angustia, desolación y tristeza, sentimientos que se tornarían en enojo e indignación después de destaparse la pantomima televisiva.

Sin ningún respeto a la memoria histórica y al trauma que representa el terremoto de 1985 -lo cual nos pareció una macabra casualidad- exactamente durante la conmemoración de este hecho devastador, es cuando otro terremoto de gran magnitud nos hace darnos cuenta lo frágil que es la vida. No obstante, y ante lo grave de la situación, el gobierno mexicano y Televisa montaron todo un espectáculo, por sobre la vida de una pequeña niña llamada Frida Sofía, la cual quedó atrapada entre los escombros de la escuela, luego de que parte de las instalaciones colapsaran sepultando a varios niños y adultos. Después de dos días de una exhaustiva jornada de rescate, el resultado fue la inexistencia de la niña Frida Sofía. Lo sucedido el 21 de septiembre, fue un claro ejemplo de violación a los derechos de las audiencias y por supuesto a los derechos humanos.

¹⁹⁸ Jenaro Villamil. *El cuento de Televisa*. Proceso Tv. 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=1y9GehB9GEU>

El suceso puso al descubierto la calidad moral y ética de la empresa, algo que ciertamente no nos sorprendió, pero que de alguna u otra forma nos hizo darnos cuenta de la nefasta relación entre Televisa y el gobierno mexicano. Los dos poderes, tanto Televisa como el Estado mexicano tienen a la sociedad mexicana como estúpida e ignorante, como los “jodidos”, pero, lo que aún no han notado, es que es evidente el hartazgo en el que vivimos. Estamos hartos de la pobreza, de la vida indigna que nos proporciona el estado, de la pésima educación que recibimos, de la falta de oportunidades para los jóvenes, estamos hartos de valer tan poco como seres humanos para el sistema. Ya no soportamos la violencia, la muerte, el odio, la discriminación, el falso nacionalismo, la hipocresía y corrupción del fallido Estado mexicano.

Aplaudimos las agallas de nuestra sociedad porque por primera vez en muchos años nos enfrentamos al miedo, a la bestia de mil cabezas a la que llamamos sistema, es triste que solo ante la desgracia podamos reaccionar, pero, tal vez solo así despertamos del sueño y ponemos los pies en la realidad. La crisis más grave de Televisa es de credibilidad y confianza, desde el año 2012 cuando surgió el movimiento Yo soy #132, miles de jóvenes criticaron la alianza entre Peña Nieto y Televisa y reclamaron la democratización de la pantalla en México, es decir, mayor competencia, mayor libertad y pluralidad informativa¹⁹⁹. En realidad el gobierno mexicano no está interesado en escuchar ni hacer valer los reclamos de la sociedad, sin embargo, por más que pretenda silenciar a los jóvenes, no puede acallarlos.

¿Cuál es el futuro de Televisa? En estos momentos ¿se puede aplicar aquel dicho que dice renovarse o morir? Por otro lado habría que pensar no solo en Televisa y TvAzteca, sino en toda la televisión de acceso público, y por supuesto también reflexionar un poco acerca de cuál será el papel de las cadenas de paga. ¿Qué pasará con las cadenas televisivas, refiriéndonos a las de acceso público y privado, si la sociedad está apostando por los contenidos que se encuentran en

¹⁹⁹ *Ídem*.

internet? Televisa es una de las peores cosas y una de las más dañinas que le pudo haber pasado a México, nos llena de alegría ver agonizar al gigante que se sentía invencible ante el mundo. Qué es lo que se encontrara en estos momentos en la mente de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, al haber menospreciado a su audiencia, en uno de los momentos más críticos para la televisión mexicana. Seguramente en estos momentos pensarán en lo tontos que fueron al subestimar a la sociedad mexicana. Año con año, la crisis de Televisa es más evidente y a través de las pérdidas económicas nos damos cuenta del colapso de la empresa, veámoslo a continuación:

Desde enero de 2017 los rumores sobre la salida de Emilio Azcárraga Jean se intensificaron en Grupo Televisa. El peor año para las finanzas del consorcio había sido 2016: sus utilidades netas bajaron 65.9%, al pasar de 10 mil 899 millones de pesos en 2015 a 3 mil 712 millones ese año; más de 2 mil personas fueron despedidas y se pagaron entre 912 y 2 mil 805 millones de pesos en indemnizaciones y gastos a servicios de abogados; los servicios de su deuda tasada en dólares aumentaron a 9 mil 532 millones de pesos y la venta de contenidos disminuyó sustancialmente²⁰⁰.

Hay una cuestión muy interesante en la historia de Televisa, una historia que junta al Metal con la empresa. Uno de estos sucesos fue que durante un tiempo se trató de proyectar una imagen sobre el género, el Metal se incorporó en pequeños segmentos televisivos, como si fuera parte de la enajenación colectiva presentada en los contenidos de Televisa. Se brindó un “espacio” para que manifestaciones como estas pudieran ser conocidas, pero, cuál era el objetivo de Televisa. En realidad existía un interés por dar a conocer a la sociedad mexicana algunas manifestaciones del Metal, o nuevamente y al igual que el Rock, se buscó simplificar y mediatizar. Lo que creemos es que Televisa buscó neutralizar el Metal, pero lo poco digerible del género lo hizo impensable para la televisión nacional. Pensar en que bandas mexicanas del calibre de *The 11 Barrio* se presenten en espacios de televisión abierta nos parece gracioso, obviamente en aquellos momentos el Metal era diferente al que ahora se produce.

²⁰⁰ Jenaro Villamil. *Televisa se desmorona y Azcárraga se repliega*. Proceso. 28 de octubre de 2017. <http://www.proceso.com.mx/509111/televisa-se-desmorona-azcarraga-se-repliega>

No solo sería impensable que las empresas de televisión quisieran tener entre sus shows a bandas que usan el Death Metal para manifestar su repudio al sistema, sino también porque creemos que las bandas rechazarían actuar en programas de Televisa y TvAzteca. Así es como el Metal se ha alejado de estos espacios, para encontrar refugio en espacios donde la tolerancia y la libertad de expresión son tomadas en cuenta. Sin embargo, estos espacios son escasos y el apoyo que se recibe es precario, principalmente por cuestiones económicas, seguidas por las políticas, las cuales han frenado el auge y expansión del Metal en México y por supuesto en el ambiente internacional. Sin lugar a duda, el Metal en nuestro país sobrevive, principalmente con recursos emanados de la comunidad metalera, hablamos particularmente de la escena local –del *underground*–, la cual varía de lugar en lugar, pero que funciona básicamente de la misma forma.

Comenzando sus transmisiones el 1° de enero de 1988, Televisa “ECO” (Empresa de Comunicaciones Orbitales) fue un canal de noticias emitido por Televisa Network. ECO fue uno de los programas de noticias más importantes de habla hispana, hasta el 1° de mayo de 2001 cuando se pone fin a sus transmisiones. Pocos saben que la banda Death se presentó en vivo en el año de 1989, en el programa “Música sin fronteras”. La banda del difunto vocalista y guitarrista Chuck Schuldiner, una de las agrupaciones estadounidenses más importantes en la historia del Metal, inmortalizada por la creación del subgénero Death Metal, -con motivo de su visita a México-, se presentó en el estudio de Televisa “ECO”. “Música sin fronteras” era un espacio destinado principalmente a las manifestaciones culturales del género Metal. Por Televisa “ECO” conducido en esos tiempos por Alfonso Teja, se presentaban bandas de diversos subgéneros del Metal, principalmente se encontraban las actuaciones de bandas nacionales, pero también se incluyeron participaciones especiales de bandas internacionales como fue el caso de Death, Recipients of Death y Devastation. Entre las bandas mexicanas que se presentaron en “Música sin fronteras” estaban Brenda Marín y Abaddon, Next, Transmetal y Ramsés, bandas que fueron icono del Metal nacional durante la década de los ochenta.

José Agustín nos dice lo siguiente acerca de los programas televisivos y las manifestaciones musicales contraculturales:

En la televisión, durante los ochenta se vivió una pequeña primavera de Praga en la televisión oficial y hubo cuando menos dos nobles intentos por hacer programas de Rock mexicano: *Flor de asfalto* y *Neblina morada*, que a pesar de las buenas intenciones tronaron al poco rato. Alberto Cortés, en cambio, sí logró una serie completa con *Águila o rock*, que estaba muy bien hecha. Ricardo Rocha ocasionalmente se ocupaba del rock en sus programas *Para gente grande* y *En vivo*. En los ochenta Televisa tuvo un canal cultural, o algo que pretendía serlo, que bajo el lema “la alegría de la cultura” se permitió programar videoclips, pero después se cerró a todo rock que no fuera el chafísima que ellos promovían, salvo un periodo a fines de los ochenta en que ¡a las cuatro de la mañana! Alfonso Teja presentaba shows de buenos rocanroleros mexicanos entre las seudonoticias de *Eco*²⁰¹.

A diferencia de estos espacios, Televisa ha manipulado y ha vendido ridículamente a personajes como contraculturales, como los “rockeros”, el caso de Yuri, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi y Moderatto, son casos perfectos para evidenciar lo señalado. La imagen de estos individuos se exportó fuera de la empresa, contaminó todos los medios de comunicación, de esta forma logró que se banalizaran manifestaciones culturales y contraculturales como la del Rock y el Metal. Y es que no es solo el hecho de que a través de la imagen de estos artistas el Rock y el Metal hayan perdido parte de su esencia y de su propósito, es también debido a la ridiculización que se hizo del género al convertir a estos individuos en figuras representativas, en iconos nacionales de algo erróneamente representado. Como consecuencia tenemos el descrédito ante otras manifestaciones contraculturales, el no ser tomados en serio por estos y tampoco por gran parte de la población mexicana, nos ha reducido a ser considerados como cualquier otro género musical.

El gobierno mexicano ha tenido una participación muy peculiar en el proceso de aceptación de las manifestaciones culturales producidas dentro y fuera del país. Por supuesto también se ha encargado de censurar manifestaciones culturales que no atienden a su beneficio y comodidad. Particularmente ha sido el

²⁰¹ José Agustín, Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 121.

Estado, responsable de encabezar campañas con características negativas hacia manifestaciones culturales que no encajan en la imagen que éste ha dictado sobre lo que es ser mexicano. Muchas cosas en nuestro país se manejan a través de la doble moral, el nacionalismo y la identidad de los mexicanos no es la excepción, pues mientras se quiere exportar la imagen de un México moderno y abierto a nuevas identidades, el Estado –como veremos más adelante y a fondo- no ha podido aceptar su propia multiculturalidad.

Siempre se cae en vender el México tradicionalista, el que los extranjeros quieren ver; el del mariachi y el tequila, el de Pedro Infante y Frida Kahlo. El México de las playas hermosas en donde una gran parte de los extranjeros vienen a emborracharse pero que muy pocos saben de las privatizaciones y los ecodios que las rodean, entre otras cosas que aún no tienen sentido para nosotros. Hablando un poco del nacionalismo y la identidad emanada por el Estado, es aquella imagen la que se ha producido en masa, y la que inconscientemente hemos aceptado. La proyección de nuestro país hacia el exterior siempre es alentada por los estereotipos y los clichés que una y otra vez se repiten a través de este falso nacionalismo en el que estamos envueltos.

Al respecto Jorge García Robles precisa en lo siguiente:

Entendida en sentido amplio, la cultura que divulga la clase en el poder exalta valores que despersonalizan al individuo: productismo, utilitarismo, familiarismo, nacionalismo, autoritarismo, racismo, clasismo. Estos valores son promovidos y erigidos en verdades universales, instalándose por encima de las particularidades individuales. En las sociedades modernas el individuo no es nada, la masa lo es todo. Se trata de uniformar, de cancelar la posibilidad de que el sujeto individual se exprese como tal, independientemente de que siga o no los principios establecidos por la clase dominante. Todas las instituciones sociales modernas despersonalizan, todas miden con tabla rasa las diferencias y necesidades de las personas. Despersonalizado, el individuo se vuelve necesariamente destructivo. Puede resignarse a su condición de pieza ínfima del engranaje, o volverse violento y ambicioso; en ambas opciones renunciara a desarrollar su personalidad autentica. La despersonalización trae consigo destructividad²⁰².

²⁰² Jorge García Robles. *¿Qué transa con las bandas?* Editorial Posada. México: 1993. Pág. 245.

Históricamente existe una relación inquebrantable entre el poder y la cultura, las sociedades se han acostumbrado a que sean los gobiernos los encargados de proporcionar y mediar la cultura. Paradójicamente, desde los albores de las civilizaciones, el poder ha tomado decisiones sobre qué bienes culturales producir, consumir y distribuir, y quizás mucho antes que sobre otros ámbitos de la vida colectiva²⁰³. En México, es el Estado el encargado de crear políticas que en teoría regulen la cultura, sin embargo, lo que el Estado mexicano hace es monopolizarla, con esto logra restringir el acceso y obtener ganancias millonarias. Por supuesto las políticas culturales no difieren mucho de las asignadas a la educación, salud pública, económica o medio ambiente. Sin embargo, la influencia monetaria en los bienes culturales permean la creación de diversas políticas benéficas para el Estado y la clase poderosa. Juan Pablo Proal refuerza lo mencionado anteriormente con la siguiente aportación:

El poder y la cultura son caminos que confluyen. Cada rey ejerce la función de mecenas del arte que refuerza su discurso. Sus aspiraciones llevaron a Lorenzo de Médici a crear la primera Academia de Bellas Artes; Carlos V nombró conde al pintor Tiziano... El neopriismo, financió a la banda El Recodo, Cuisillos, K-Paz de la Sierra y el movimiento alterado²⁰⁴.

Como vimos el capitalismo se ha introducido en cualquier manifestación cultural, por ello es inevitable que se imponga un precio para adquirir cualquier aspecto de ella. Como dice Juan Pablo Proal los gobiernos financian las actividades artísticas que refuerzan su discurso, también, por supuesto, son utilizadas como mecanismo de distracción social. "Es evidente que 'el poder' ha tomado decisiones durante muchos siglos sobre por qué y qué arte producir, por qué y qué libros se debían escribir y leer y, en definitiva, qué valores sociales y estéticos se debían compartir"²⁰⁵. Por supuesto los gobiernos han regido estrictamente el desarrollo de la cultura, ha castigado ferozmente a las sociedades a través del tiempo. La

²⁰³ Pau Rausell Kóster. *Poder y cultura. El origen de las políticas culturales*. Disponible en: <http://www.econcult.eu/wp-content/uploads/2015/09/PoderCultura.pdf> Pág. 1

²⁰⁴ Juan Pablo Proal. *Prohíban el heavy metal: ¡Es satánico!* 14 de marzo de 20014. Proceso. <http://www.proceso.com.mx/367204/prohiban-el-heavy-metal-es-satanico>

²⁰⁵ *Ídem*.

cuestión monetaria, es la herramienta obligada de los capitalistas, es así como los individuos pueden o no adquirir distintas manifestaciones de la cultura.

La idealización de la cultura en “cultura de masas” y “cultura de élite”, es simplemente una cuestión que radica con el poder. Las políticas en México han hecho que la cultura pierda su carácter universal y autónomo. En los países capitalistas desarrollados, el centro de la cultura dominante es el conjunto de estructuras y discursos que ha sido llamado difusamente «modernidad»²⁰⁶. Por ejemplo, en México existe una empresa en particular en la que hemos puesto nuestra atención, si se trata de grandes eventos musicales, debemos hablar de Ocesa:

Ocesa, (propiedad al 40% de Televisa), a su vez socio íntimo del priismo, es un monopolio impune que extiende su manto a casas de juego, infraestructura cultural, espectáculos deportivos y un infinito etcétera. El incremento de la participación del sector privado en la oferta cultural va en sentido contrario a los castigados presupuestos públicos... En un estudio financiado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes sobre infraestructura cultural se advierte que en el país sólo hay mil 107 museos, es decir, uno por cada 93 mil 282 habitantes...²⁰⁷

Al igual que el Rock, el Metal llega a México por la influencia extranjera, como vimos en el primer apartado. Este surge en Inglaterra con *Black Sabbath* en la década de 1970, pero a partir de los años ochenta el proceso de proliferación a nivel mundial se intensifica. A finales de la década de los noventa el Metal tiene la necesidad de transformarse, de evolucionar, para enfrentarse a los retos del siglo XXI. En México, el Metal se introduce rápidamente en los estratos bajos, similar al contexto de Inglaterra. La fuente de inspiración del Metal está en la pobreza, la marginación y la ira de los jóvenes mexicanos. En la clase baja mexicana no hay oportunidades, se nace pobre y se muere pobre, la educación es el sueño para

²⁰⁶ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 18.

²⁰⁷ Juan Pablo Proal. *Prohíban el heavy metal: ¡Es satánico!* 14 de marzo de 20014. Proceso. <http://www.proceso.com.mx/367204/prohiban-el-heavy-metal-es-satanico>

salir de la pobreza, la cual se les niega. No hay otra forma de acceder a una vida mejor, así los jóvenes son tentados por la delincuencia y el crimen organizado. Los jóvenes encuentran en la formación de grupos, un escape, al encontrar individuos que comparten el sufrimiento este se vuelve menos crudo, se es más fácil enfrentar la realidad. José Agustín nos dice lo siguiente:

A mediados de los noventa, la contracultura en México había persistido casi cincuenta años, y todo indicaba que en el futuro inmediato, los inicios del nuevo milenio, continuaría presente. Ya no se habían dado grandes movimientos sociales, como los jipitecas, los punks y las bandas, pero se hallaban presentes numerosas manifestaciones de contracultura, en las que participaban jóvenes de clase media y ya no nada más los chavos lumpen; era común ver las camisetas negras con estampas de rocanroleros, los pantalones de mezclilla rasgados y con agujeros, aretes, tatuajes y perforaciones, pelo largo o muy corto, pintado de colores, o rapado como bola de billar. Los más riquitos le entraron a la onda de los raves, en los que se consumían extasis, “bebidas inteligentes”, drogas nootrópicas (que reporta Naief Yehya, “actúan en la mente”), hormonas como la dehidroepiandrosterona, y compuestos como piracetam, oxiracetam y centrofenofina; pero esto escasamente podía verse como contracultura, porque era *politically correct*. A los jodidos les fascinaba el slam, bebían cervezas y tequila, fumaban mota, viajaban con alucinógenos (porque en los noventa volvieron los ácidos y los hongos), se metían anfetaminas y barbitúricos, inhalaban cemento o tiner... Algunos se identificaban más con el punk, otros con el metal pesado, otros con la sicodelia, pero en realidad estos grandes movimientos contraculturales se entremezclaron y los jóvenes tomaban de ellos según les latía y mezclaban todo sin preocuparse²⁰⁸.

Las pandillas y posteriormente las bandas, son grupos sociales integrados principalmente por jóvenes, Hannerz consideraba a las pandillas como “una parte integrante de la desorganización social” así como un grupo en conflicto, el cual estaba conformado por la reacción de oposición y desaprobación del resto de la sociedad, con frecuencia de robo u organización de algún tipo de crimen²⁰⁹. En México el tema de las pandillas, y consecuentemente el de las bandas, constituyó un problema alarmante entre la sociedad y el propio Estado. Debido a que la gran parte de las pandillas y bandas estaban relacionadas con el crimen y los vicios fue fácil condenar y recriminar a dichos grupos que vagaban entre la marginalidad y el

²⁰⁸ José Agustín, Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 123 y 124.

²⁰⁹ Frederick Thrasher citado por Tania Arce Cortes en *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11- ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 260.

delito. Como olvidar a una de las bandas juveniles con más impacto social de la década de los ochenta, los Panchitos, sin lugar a duda se convirtieron en un icono de la cultura marginal en nuestro país. El retrato más sincero acerca de las bandas en nuestro país se lo debemos a Jorge García-Robles y su libro *¿Qué transa con las bandas?* Veamos que nos dice el autor al respecto de los círculos juveniles:

Los adolescentes de las zonas marginadas de la ciudad de México pertenecen a esa franja enorme de los grupos sociales menos favorecidos. La represión que sufren es mayor que la de otros grupos de la ciudad. Resisten más el racismo, el clasismo, la falta de servicios de todo tipo. Pero al igual que otros sectores del país y de la ciudad, reaccionan ya hacia el conformismo, ya hacia la transgresión. Las bandas juveniles están formadas por adolescentes resentidos que unen su rencor social al apetito natural transgresor de su edad; que necesitan vengarse de una sociedad que los ha menospreciado y orillado a vivir una violencia cotidiana que se manifiesta en variadas formas²¹⁰.

Por un lado refleja el sentido de individualidad en los jóvenes, y por otro nos habla de la necesidad de pertenecer a un grupo con características semejantes a la individualidad de estos. Es por ello que los jóvenes se reúnen, se congregan y se adaptan a estar inmersos en círculos sociales que satisfagan sus intereses. Uno de los círculos juveniles con más presencia en México fueron las bandas, veamos lo que dice José Agustín al respecto:

Las bandas, como antes las pandillas, tenían al barrio como territorio sagrado, las calles era lo único que poseían y muchos de los pleitos ocurrían a causa de las expediciones invasoras de otras bandas, usualmente del mismo barrio. Las bandas estaban compuestas por muchos chavitos, por lo que sus bases eran amplias; había diversos gustos y clases de chavos: rockers, metaleros, punks y salseros con sus correspondientes tipos de música. Casi todos venían de familias miserables con incontables problemas y mucha violencia, por lo que los niños salían de casa lo antes posible. Todos compartían un fuerte resentimiento hacia los demás, especialmente hacia los ricos y la clase media, pues estos encarnaban la vida inalcanzable que la televisión les restregaba en la cara como suplicio de Tántalo²¹¹.

Las características descritas por José Agustín acerca de las bandas son factores que imperaron entre las clases bajas, fueron la principal fuente de inspiración para

²¹⁰ Jorge García Robles. *¿Qué transa con las bandas?* Editorial Posada. México: 1993. Pág. 245 y 246.

²¹¹ José Agustín, Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 109.

la unificación de jóvenes en situaciones similares. Por supuesto también fueron un factor muy importante para la formación de agrupaciones que hicieron del Metal su medio de difusión y de la crítica social su mensaje predilecto. Existen muchos factores para unificar a los grupos juveniles, pero hablar de su contexto, nos refiere a una de las causas más importantes para entender a estos grupos. La idea central del estudio de Wirth es mostrar que la residencia es un “índice útil acerca del estilo de vida” es un lugar donde se vislumbran las relaciones raciales, que pasan por la competencia, el conflicto, la adaptación y la asimilación²¹².

Veamos una de las características más llamativas de las bandas, por supuesto refiriéndonos a estos símbolos de identidad de los cuales nos hemos estado refiriendo:

También, como los punks, se erizaban el cabello, lo teñían o lo oxigenaban; usaban aretes, pantalones pegados, chamarras negras, y las chavas se maquillaban con untuosidad felinesca. En realidad lo punk era una presencia fuerte entre las bandas. Su lenguaje venía directamente del de los sesenta, pero la banda le añadió términos clave que lo hicieron suyo. Su baile favorito era el eslam, o baile de los caballazos, que transmutaba la violencia en relajo puro²¹³.

El Metal fue asimilado por todos los estratos sociales, en este proceso perdió gran parte de su esencia, pero también logró evolucionar a través de estos contextos; algunos se preguntarán si valió la pena el sacrificio. Por supuesto nos encontramos aquí, “gobernados” por Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes más estúpidos, incompetente e ignorante de todos los tiempos, por ello resulta necesario reflexionar acerca del papel de la cultura en México. Vivimos la terrible desolación de nuestra existencia, el no saber ni entender nuestro verdadero ser, el ser mexicano. Mientras tanto, los sucesos casi proféticos del desmembramiento de nuestro país, de la extinción de nuestro México “soberano” se hacen más reales. El tiempo de las privatizaciones en masa nos asfixia, como si se tratara de

²¹² Louis Wirth citado por Tania Arce Cortés en *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11-ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf> Pág. 261.

²¹³ José Agustín, Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 109.

reacción en cadena, las fichas de dominó caen una por una, a una velocidad imparable, casi invisible. Este es nuestro contexto, nuestro presente, desde hace mucho tiempo las cosas no han cambiado en nuestro país.

Para Gabriel Careaga:

El rock es el resultado de la aplicación de la tecnología del siglo XX a formas musicales de raíces sociales originariamente sencillas que casi siempre vienen asociados a la miseria, la tristeza y la opresión. En efecto, los primeros años del rock encarnan canciones de protesta contra la guerra, las bombas, los prejuicios sociales: en una palabra, contra el conformismo, pero a medida que el Rock iba siendo asimilado por la cultura de consumo las canciones y letras rebeldes se transformaban en complacencia para la clase media, en gritos desesperados de impotencia, en sentimentalismos individuales que hacían ver claramente que la revolución no se puede hacer solamente con canciones. La contracultura del Rock revela sus límites cuando la droga destruye a sus mejores exponentes: Jimmy Hendrix, Janis Joplin y James Morrison²¹⁴.

Realmente creemos que el Metal ha aprendido mucho de su propio pasado, de sus errores y aunque muchos críticos piensen que el Metal está en decadencia y ahora más que nunca vendido al capitalismo, tenemos dos cosas muy importantes que decirles. Primeramente, debemos decir que es cierto que el Metal se ha relacionado con un mercado creado específicamente para venderlo, obviamente con el paso de los años el capitalismo ha logrado ganar más terreno en cualquier manifestación cultural, también cada día se vuelve más difícil que una banda de Metal logre ser reconocida a nivel mundial. Pero también, y como segundo punto, es una época en la que el Metal está ofreciendo una manera distinta de manifestarse en contra de muchas cosas una de ellas por supuesto son los gobiernos y el propio sistema.

El Metal como lo hemos dicho, ya no se encuentra en los años ochenta, el Metal ya no ostenta esa popularidad desmedida característica de la época, sin embargo, y como veremos en los siguientes dos capítulos de la investigación, el Metal ha evolucionado de mil formas. Ha intentado sobrevivir, tal vez se esté o no muy de acuerdo con los métodos de sobrevivencia, pero a fin de cuentas lo

²¹⁴ Gabriel Careaga. *Biografía de un joven de la clase media*. Editorial Joaquín Mortiz. México: 1981. Pág. 25 y 26.

importante es que el Metal ha logrado permanecer activo, presente y más sólido, por supuesto hablando de la estructura musical y la ideológica. A veces es muy fácil recriminar, pero no es tan sencillo el camino que sigue el Metal, ni mucho menos es sencillo el camino para los metaleros.

Es razonable el hecho de que ya no se considere al Metal como una manifestación contracultural por la idea de la intromisión desmedida del capitalismo en este. También es comprensible que se crea que el Metal ya no represente un problema para los gobiernos, por su aparente neutralización y modificación del mensaje subalterno. Es cierto que una parte de su esencia subversiva, se perdió. Sin embargo, el Metal ha logrado mantener vivo el espíritu de lucha e inconformidad. La proliferación de subgéneros, temáticas y subtemáticas, aunque esta ha sido una de las fortalezas del Metal, por desgracia también ha sido un factor muy importante para evidenciar los errores del género.

El hecho de que los metaleros expongan abiertamente ciertas conductas e ideologías propiciadas por la expansión de los subgéneros, ha propiciado críticas de todo tipo. Si en un momento dado se criticó el hecho del aparente satanismo en el Metal, ahora la crítica también se hace por la integración de temáticas en apoyo a las religiones. Todo esto aunado a la ignorancia y al desinterés de la sociedad por conocer un poco de la conciencia y cultura del Metal. La gente se pregunta por qué muchos subgéneros del Metal son incomprensibles, piensan que los cantantes solo gritan, y aunque el uso del growl (gutural) es una técnica vocal que desarrollan hombres y mujeres a la par, creemos que a veces para ser escuchados debemos gritar, esta es una de las razones del porque el Metal hace uso de esta técnica.

Es cierto que el Metal ha dialectizado hasta el infinito su propia dialéctica²¹⁵, y para muchos seguidores y críticos este se ha desviado de sus propósitos iniciales. No sabemos en qué momento el Metal perdió un porcentaje muy

²¹⁵ Lutz Alexander Keferstein. *Heavy metal a la mexicana: dialéctica ebrigüer*. La jornada. Viernes 21 de febrero de 2014. <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/21/espectaculos/a12n2esp>

significativo de su esencia, en parte se debe a la evolución y las necesidades tan cambiantes de las nuevas generaciones, otra por supuesto fue la gran influencia que ejerce el capitalismo sobre su desarrollo. Lutz Alexander Keferstein nos dice lo siguiente:

En México, el metal es particularmente dialéctico, pues reproduce las relaciones sociales a un punto tal que uno se pregunta lo que Marx opinaría al respecto. Si durante los 70 y 80 el metal en México era, junto con el punk, el género musical de las clases populares consideradas más desadaptadas y agresivas por una sociedad mexicana llena de prejuicios contra lo diferente, hoy el heavy metal ha permeado todas las clases sociales, exacerbando su oposición hasta el absurdo. El metalero mexicano excluye a otros metaleros por un amplio espectro de razones: no compartir el subgénero de su preferencia, no vestir sólo de negro, preocuparse por la vida política y, claro, viceversa. Esto es deleznable y peligroso, pues excluir coquetea con el conservadurismo que décadas atrás lapidaba a la comunidad metalera²¹⁶.

Y si, resulta que lo dicho por Lutz Alexander Keferstein es lo más acertado que hemos escuchado en muchos años, tratándose del Metal. El caso del Metal *cristiano* o *White Metal*²¹⁷, podría ser considerado como un coqueteo con el conservadurismo, ya que podría ser vista como una manipulación por parte de la iglesia para atraer adeptos hacia esta vía. Sin embargo, no solo surgieron bandas cristianas, el espectro temático incluyó a diversas religiones alrededor del mundo. Las nuevas y viejas temáticas han confluido en un mismo espacio durante muchos años, estas temáticas son tan diversas como el pensamiento humano. De esta forma también surgieron bandas que presentaban letras con una fuerte crítica social. Lo anterior fue visto mientras se estudiaban las letras y las portadas de los discos, los cuales ejemplificaron el hecho de que el Metal a pesar de las críticas sigue manteniendo ese espíritu de protesta e inconformidad latente, no solo entre los jóvenes, sino también permeando otros círculos sociales.

Un gran ejemplo de lo anteriormente dicho, se suscita con el alzamiento del ejército zapatista el 1° de enero de 1994. La banda de Rap Metal Rage Against The Machine se solidariza con la protesta, integra las demandas del pueblo

²¹⁶ *Ídem*.

²¹⁷ Se denominó White Metal por ser contrario al Black Metal, principalmente en la forma ideológica de este último, la cual fue malinterpretada y reproducida como satanismo.

chiapaneco -esto lo podemos notar en la canción *People of the sun*- y por supuesto visitando el estado de Chiapas, brindando apoyo moral, espiritual y económico. Rage Against The Machine fue una banda muy politizada, su tendencia es de izquierda, sus letras hablan sobre la igualdad y la justicia de grupos marginales y contraculturales, particularmente sobre Latinoamérica, siempre acompañadas de las rimas propias del Rap. El vocalista Zack de la Rocha es hijo del muralista chicano Roberto de la Rocha, mientras que el guitarrista y fundador de la banda Tom Morello se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, su padre fue un militar nigeriano, el cual lideró junto con otros militares la independencia del país, mientras que su madre es la activista social Mari Morello. Es por ello que decimos hacer notar que, este tipo de temáticas han reivindicado al Metal, bandas como Rage Against The Machine, Transmetal, Luzbel, hasta Brujeria²¹⁸ en sus inicios nos dieron un lugar en la escena mundial.

El Metal en México tiene una particularidad que intriga a propios y extraños, ya que, por ejemplo, el metalero mexicano se queja de la carencia de espacios para la expresión musical y todo lo que conlleva, pero también externa un sentimiento de rechazo hacia las bandas nacionales, puesto que en muchas ocasiones siente que estas son inferiores a bandas de otros países, y lo que hace es mostrar un repudio sin aparente razón hacia sus camaradas mexicanos, lo que llamaríamos malinchismo, o en una versión más extrema podría ser considerado como racismo. Un rechazo que oculta un trauma antiguo y generacional, por supuesto estamos hablando de la conquista, esto nos daría una visión del porque no solo en el Metal, sino en toda esta herencia por minorizar lo “mexicano” exaltando o prefiriendo lo Europeo.

²¹⁸ El caso de la banda Brujeria es muy especial, ya que al ser una banda México-estadounidense, formada en 1989, en un contexto en el que existían conductas de discriminación y racismo hacia el Metal mexicoamericano, principalmente hacia los metaleros nacidos en Latinoamérica. Brujeria se convirtió en un icono de la comunidad latina metalera en Estados Unidos. Sin embargo con el paso de los años la banda se ha alejado de la idea original al momento de su formación, han caído en clichés y contradicciones dentro de su propia “ideología”.

Otra cuestión sin lugar a duda, es que muchos metaleros mexicanos no apuestan por la creación de material original, no están interesados en escuchar propuestas nuevas, originales, muchos prefieren escuchar covers de bandas famosas, sin darse cuenta que esto no propone nada que haga crecer a la escena del Metal en México, ni mucho menos logrará colocar al país entre los productores, sólo quedaríamos como los receptores, estaríamos como personajes inertes, solo consumiendo sin producir, algo que para nada nos enorgullece. Por supuesto, lo anterior, tampoco contribuye a la creación de símbolos que nos proporcionen identidad. Para nada queremos que esto se tome como una especie de idealización competitiva, el Metal no se trata de ver quién es el mejor, ni mucho menos de minimizar el trabajo de cualquier banda alrededor del mundo. Se trata de enriquecer nuestra cultura para el entendimiento y mejoramiento del Metal, de los involucrados y de la sociedad en general.

Contrario a lo anterior, muchos integrantes de bandas con gran renombre en la escena del Metal internacional hacen notar su herencia latina y por supuesto mexicana, con mucho orgullo. Con el enorme movimiento metalero actual, es tiempo de volver a nuestras raíces libertarias y equitativas, pues México es hoy donde los metaleros de todo el continente han mirado, incluso los estadounidenses. México puede marcar la pauta del Metal la siguiente década y hay que saber hacerlo²¹⁹. Una de las cosas que están haciendo que los metaleros extranjeros se interesen en el Metal mexicano se debe a la organización de festivales de talla internacional, los cuales tratan de ser un vehículo para la exposición mundial del género musical. De esta forma se da la proyección de bandas nacionales, se conocen sus propuestas musicales e ideológicas y se interactúa con ellas a través de los sentidos.

Tal vez el caso más sonado para exponer las políticas empresariales sobre las manifestaciones culturales sea el del *Hell & Heaven Metal Fest*. En la edición del 2014, el festival atravesó por más de un problema para su realización, el cual

²¹⁹ Lutz Alexander Keferstein. *Heavy metal a la mexicana: dialéctica ebrigüer*. La jornada. Viernes 21 de febrero de 2014. <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/21/espectaculos/a12n2esp>

tenía como sede oficial la feria de Texcoco. Días antes de que el festival se realizara el gobierno del Estado de México, siendo gobernador Eruviel Ávila, optó por la cancelación del festival, argumentando la falta de elementos de seguridad para la suma monumental de asistentes. Mientras que los organizadores del festival exponían sus quejas ante el público metalero, los cuales mostraron su inconformidad en las redes sociales y en comunicados de prensa. ¿Qué nos dice la cancelación del festival por parte del gobierno del estado México? ¿Hablamos de sabotaje por parte del gobierno debido a los intereses políticos y empresariales? Veamos la opinión de Juan Pablo Proal al respecto de la cancelación del festival:

Para el priismo, es mucho más seguro un concierto que no involucre a viejitos con las caras pintarrajeadas y lenguas kilométricas. Es mejor algo ligado al partido, más revolucionario, como gruperos enfundados con fusiles de asalto interpretando letras mexicanísimas. Como ejemplificó la banda “Los de la A” el pasado domingo 2 de febrero en el Pabellón Don Vasco, en Morelia, centro de espectáculos propiedad del gobierno del estado: “Si me mochan la cabeza me vale madre, compadre”²²⁰.

Nos fue inevitable reír ante el sarcasmo con el cual Juan Pablo Proal, escritor de la revista Proceso, hace notar lo injustificado del argumento por parte del gobernador Eruviel Ávila ante la decisión de cancelar el *Hell & Heaven Metal Fest* 2014. Ante lo increíblemente falso que resultó el discurso de Ávila, puesto que se atrevió a decir que estaba muy preocupado por la seguridad de los asistentes al festival, al parecer y como precisa Proal, a Eruviel Ávila le parece más peligroso un montón de metaleros, que los números alarmantes de feminicidios en el Estado de México. La realidad detrás del discurso fue que uno de los festivales más grandes de Latinoamérica se vio saboteado por intereses políticos. Así expresaron su inconformidad los organizadores del evento en los comunicados de prensa:

“México con este festival se iba a colocar en la escena mundial”, declararon durante la conferencia al tiempo que denunciaron que con las presiones se censura a los jóvenes. “Es una pena para el rock nacional y un golpe para México

²²⁰ Juan Pablo Proal. *Prohíban el heavy metal: ¡Es satánico!* Proceso. 14 de marzo de 2014. <http://www.proceso.com.mx/367204/prohiban-el-heavy-metal-es-satanico>

(...) No sabemos cuáles son las razones de peso para que cancelaran el festival (...) una fuerza muy arriba canceló el Hell & Heaven” denunciaron²²¹.

Como hemos citado, la revista Proceso fue una de las voceras del caso *Hell & Heaven Metal Fest 2014*, y por medio de algunos artículos expusieron el caso, veamos lo que se dice al respecto:

“Una fuerza muy arriba” canceló el Hell & Heaven Metal Fest acusaron los organizadores del evento quienes afirmaron que tendrán pérdidas por alrededor de 150 millones de pesos. La noticia de que el festival estaba cancelado la adelantó el miércoles por la noche Juan Carlos Guerrero, vocero de los organizadores pero en el perfil oficial del festival casi a la media noche pedían esperar hasta las 14:00 horas de este jueves si se confirmaba un nuevo recinto del que no proporcionaron nombre ni ubicación. Vencido el plazo, los organizadores solo confirmaron lo que Guerrero y algunas bandas de las que se presentarían ya habían adelantado: la cancelación definitiva del festival en el que se presentarían 50 bandas de rock, entre ellas Kiss, Guns and Roses y Korn²²².

A su vez Carcass una de las bandas participantes del evento declaró en su cuenta oficial de Facebook que la cancelación del *Hell & Heaven Metal Fest* era oficial. Las causas de la cancelación, acusan los integrantes de la legendaria banda de Death Metal se debió a conflictos de poder e intereses políticos y empresariales. Por razones obvias hasta la fecha, no han sido esclarecidas –ni lo harán- las razones verdaderas por las cuales se canceló el evento, sin embargo creemos que esto no es necesario, pues estamos seguros que se debió a aquellas políticas culturales que son impuestas deliberadamente por el Estado mexicano. Mientras que el monopolio musical en nuestro país está en manos de la empresa Ocesa, la cual rige con puño de hierro las presentaciones de artistas nacionales e internacionales, los pequeños organizadores no pueden competir, eso es lo que pasó con la organización del Hell & Heaven.

En rueda de prensa, Guerrero, Javier Castañeda y Carlos Neri, señalaron que no saben cuáles fueron las razones de peso para que se cancelara el festival pues equipos de las bandas más grandes y personas que han organizado festivales de

²²¹ La redacción. *Una fuerza “muy arriba” canceló el Hell and Heaven: organizadores*. Proceso. 13 de marzo de 2014. <http://www.proceso.com.mx/367162/una-fuerza-muy-arriba-cancelo-el-hell-and-heaven-organizadores>

²²² *Ídem*.

talla internacional como el de Coachella, les dijeron que cumplían con los requerimientos necesarios²²³.

Para el 2017 se esperaba la edición del *Hell & Heaven Metal Fest*, se aguardaba con ansias la presentación del cartel de bandas que se presentarían. Los rumores corrían entre las redes social, se decía que System of A Down sería la gran banda estelar, tendría que superar la presentación del año pasado de la banda teutona Rammstein y por supuesto también tendría que superar el número de asistentes del 2016. Corría el mes de marzo y se especulaba entre el medio que no habría *Hell & Heaven Metal Fest* 2017, bien dicen que cuando el río suena es que agua lleva, y así las especulaciones se materializaron en una realidad, y se anunció que este año no habría festival. Es una pena que el festival no sea realizado, ya que sin lugar a duda el *Hell & Heaven Metal Fest* se había ganado un lugar digno entre los festivales metaleros, estaba entre los mejores de Latinoamérica y se proyectaba como uno de los mejores a nivel mundial.

Ciertamente la lógica del gobierno mexicano hacia el Metal es engañosa, si algo nos quedó muy claro con el caso Texcoco, es que las políticas culturales en México atienden a intereses personales, políticos y económicos. Lo que aprendimos estudiando los distintos artículos de la revista *Proceso*, es que el gobierno mexicano le dice no a los conciertos de Heavy Metal, cuando no están involucradas las empresas de espectáculos, Ocesa y Ticketmaster, por los que tienen una “especial” preferencia derivada por supuesto de su íntima relación empresarial. El propósito del Estado y los monopolios culturales, sin embargo, es dejar claro quien rige la cultura en nuestro país.

Al respecto, solo nos queda decir que el *Hell & Heaven Metal Fest* es una experiencia única, gratificante y que lamentamos profundamente la no realización del festival en el 2017. Sin embargo nos quedamos con un buen sabor de boca al presenciar las magníficas actuaciones del *Hell & Heaven Metal Fest* 2016, entre las que destacaron Amon Amarth –una de las agrupaciones más esperadas por el

²²³ *Ídem*.

público mexicano- P.O.D, Dragon Force, Five Finger Death Punch, y por supuesto Rammstein. Mientras tanto quedamos a la espera de la edición del 2018.

Las palabras de José Agustín al hablar acerca de las manifestaciones contraculturales, como lo fue en algún tiempo el Rock, bien podrían ser el reflejo de la incomodidad de algunos sistemas de gobierno como el mexicano. José Agustín al respecto decía que la principal aportación que dieron los grupos contraculturales fue poner en tela de juicio todos los lugares comunes de la estabilidad política de los sistemas en todo el mundo²²⁴. Si algo ha caracterizado al régimen mexicano, no es precisamente la estabilidad, aunque el gobierno siempre aparente, sabemos que desde la conformación de la nación mexicana se ha optado por mantener a la sociedad reprimida, eso es lo que el Estado ha utilizado para mantener la “estabilidad” del régimen.

Falló el sistema al esperar que una estructura de contradicciones socioeconómicas funcionara sin acerbos confrontaciones culturales. Fallaron las contraculturas en el deseo mágico de resolver tales contradicciones económicas y sociales por medios esencialmente simbólicos²²⁵. Y es que, aunque el mundo esté repleto de símbolos de identidad, las sociedades están regidas por un símbolo mayor, el del dinero, ese que significa todo en las sociedades de consumo, veamos que nos dice al respecto Juan Pablo Proal:

En el libro “Vida de consumo”, el profesor emérito de la Universidad de Leeds Zygmunt Bauman advierte que “el propósito crucial y decisivo del consumo en una sociedad de consumidores (aunque pocas veces se diga con todas las letras y casi nunca se debata públicamente) no es satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor en producto, elevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio vendibles”... La censura que ejercen los grupos de poder actuales es mucho más tenebrosa a la del oscurantismo. Además de enorgullecerse de su ignorancia ramplona, los gobiernos incumplen con su obligación de hacer cumplir el derecho humano de acceso a la cultura y, con predador cinismo, cierran negocios con los grandes consorcios, en

²²⁴ José Agustín Ramírez. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996. Pág. 24.

²²⁵ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 30.

detrimento de los ciudadanos. En la lógica de Bauman, su único interés es perpetuar al individuo como objeto de cambio monetario²²⁶.

Una cosa que debemos reconocer de la sociedad mexicana, es el poder de congregación, sin necesidad de ser participante de algún grupo contracultural o subalterno. Aunque a veces la causa por la cual los individuos se reúnan sea recreativa o banal, y que los propósitos no sean para el bien común, no podemos negar el poder de organización entre la población, sin la necesidad de partidos políticos, ni autonómados líderes. Queremos pensar que la búsqueda de un beneficio en común se encuentra, aunque, posiblemente sea muy en el fondo de los intereses personales, pero existente. El bienestar común, la paz y el amor deben estar por encima de cualquier privilegio individual, por encima de cualquier partido político o empresario, por encima de cualquier nacionalismo.

La modificación de la realidad por parte del capitalismo, donde la propia realidad se ve alterada por los intereses de los empresarios y los gobiernos, donde no se nos permite conocer nuestra realidad pues está manipulada por el consumo, es la principal causa del colapso social. Ya en la década de los cincuenta Dichter determinó que toda mercadería ofrece satisfacciones simbólicas distintas de las meramente funcionales²²⁷. La adoración que el ser humano ha desarrollado por lo material, por la mercancía, por todo lo que conlleva el consumo, pensando que la satisfacción material también será espiritual, es un engaño, no existe tal, es la forma de subsistencia del capitalismo. Nos horroriza pensar las formas en las que operara el capitalismo en los próximos 50 años. Nuestra referencia para pensar en el fatalismo, es el presente, en él vemos la poca humanidad que nos queda. Veamos lo que dice acerca de esto:

En tal sentido, toda operación productiva es una campaña cultural. En los compradores deben ser promovidas necesidades y actitudes, valores y prioridades; estas modificaciones deben tener la mayor amplitud y duración

²²⁶ Juan Pablo Proal. *¡Prohíban el heavy metal es satánico!* Proceso 14 de marzo de 20014. <http://www.proceso.com.mx/367204/prohiban-el-heavy-metal-es-satanico>

²²⁷ Luis Britto García. *El imperio contracultural: Del rock a la postmodernidad*. Edit. Nueva Sociedad. México: 1990. Pág. 13.

posibles. Por ello, el planeamiento de las actividades de una empresa es tan parecido a los mecanismos de creación y transmisión de la cultura en una sociedad. En ambos se construyen imágenes del mundo, y se trata de adecuar la conducta de un conglomerado a esa imagen. La diferencia, sin embargo, es vital: la empresa sirve confesamente a un interés particular, a veces contrario al resto de la sociedad. Si bien trata de obtener para sí las imágenes del mundo más correctas, las devuelve al público transfiguradas conforme a los intereses del capital, creando así un universo falso que es toda una ideología²²⁸.

Para nosotros, el Metal nos acerca a la realidad. De antemano sabemos que habrá muchos que criticaran la veracidad de la realidad que se relata en ciertos subgéneros del Metal –podría ser el caso del *Power*, *Viking*, *Folk*, *Simphonic*, entre otros-. También sabemos que seremos atacados cuando se hable de las temáticas fantásticas y románticas, sin embargo, lo que para algunos es visto como una debilidad para nosotros los metaleros, es una fortaleza. Para nada nos sentimos avergonzados por el uso de temáticas ficticias, fantásticas o históricas, finalmente somos seres humanos, amamos y soñamos como todos, no todo siempre tiene que ser cruel, crudo, visceral y pesimista en el Metal, sabemos que en nuestro país esa es la vida que nos tocó, sin embargo, esto no quiere decir que no imaginemos un mundo mejor. Tampoco se trata de huir, de no hacerle frente a la realidad, no queremos que se piense que usamos de pretexto estas temáticas para no situarnos en nuestro contexto social y para no reflexionar acerca del presente.

Lamentablemente, sabemos que esa gente que nos critica sin antes conocernos, aquellos que hacen juicios por sobre las apariencias, siempre estarán al pendiente de nuestras debilidades. Nos restregará una y otra vez nuestros errores, pero jamás aceptará nuestros aciertos, nuestras virtudes como comunidad global. Ante la presión social, no podemos hacer más, lo único que nos queda es seguir adelante siendo y aceptando lo que somos. Seguramente algunos académicos pensarán que no tiene sentido estudiar al Metal, también sabemos que existirán muchas personas que no le verán sentido alguno a este proceso de identidad, y aunque en algunas ocasiones hayamos pensado en desistir, creemos

²²⁸ *Ibíd.* Pág. 10.

que no lo hacemos para satisfacer nuestros intereses personales, lo hacemos por todos aquellos que sienten lo mismo que nosotros, como diría Sam Dunn, sentir como los vellos de la nuca se erizan al escuchar Metal, es una sensación que no todos pueden experimentar.

Capítulo 3

Art of Deception: Memoria, nacionalismo e identidad de la nación mexicana

No vivo en un país. Vivo en una tierra. Las montañas de México no son de México. Ellas no saben que son de México. Que lo sean es un invento de los mexicanos. Los mares, el cielo, los valles de México no pertenecen a México. Se pertenecen a sí mismos. Son patrimonio del universo no de un país... Nadie es mexicano. México no existe. Francia, China, Zimbawe. Ningún país existe. Lo nacional es como sonreír con el esfínter anal. Fingido. Supuesto. Los países no tienen alma. Solo las personas, las estrellas, los animales, las plantas. No las naciones, los partidos políticos, las asociaciones, las familias. El alma huye de ellos. De sus angosturas. Los hombres no la humanidad tienen alma.

Jorge García Robles

¿A base de que se ha formado la nación y la identidad mexicana? Evidentemente, el proceso ha sido largo y desgastante. Los proyectos para crear lo que es el México de hoy, han sido muchos; a través de ellos se han visto infinidad de procesos culturales, sociales, políticos y económicos. La gran mayoría de estos han sido alimentados por la injusticia, la represión, el hambre, la pobreza, el poder, la ambición, el odio entre iguales, entre otras calamidades. Las respuestas han sido violentas y por mucho tiempo han bañado de sangre nuestra sociedad. Aunque sería fácil cubrírnos los ojos e imaginar que nada de esto ha pasado, la historia siempre está aquí para manifestarnos que las cosas pasan y seguirán pasando, pues es el ser humano un ente hostil y abominable, causante de las peores desgracias en el mundo. No obstante también es creador y defensor de una belleza inmensa, es guardián de lo único que puede poseer, su identidad, eso que nos hace diferentes y únicos a los demás.

La era posmoderna en la que vivimos nos ha arrojado sin mayor remordimiento a los brazos de la incertidumbre. Nos enfrentamos a lo que

Zygmunt Bauman denominó como “modernidad líquida”. Dicha modernidad desarrollada por Bauman, en la cual, lo efímero del presente genera esa característica de liquidez, por supuesto, entre otras características podemos encontrar la fragilidad, fluidez, volatilidad y precariedad del espacio y tiempo. Las ideas y esperanzas en el futuro colapsan con la muerte del progreso. Los cambios tan acelerados por los que atraviesa la sociedad están aparentemente influenciados por la pérdida de integración social, y el rechazo a anhelos fundamentales propios de cualquier sociedad²²⁹. A partir del estudio de la posmodernidad, se genera un fenómeno universal, denominado por múltiples investigadores como “Boom memorístico” o en palabras de Gilda Waldman “una obsesión memorialista”.

Para Waldman “la emergencia de la memoria como preocupación en los más diversos ámbitos geográficos, así como una constante exhortación a “recordar” y un permanente llamado a ejercitar el “saber de la memoria” se ha colocado en nuestro horizonte cultural y político como tema de debate central. En contraposición con una modernidad que privilegiaba el desprendimiento del pasado como signo de renovación indispensable para el progreso, o de la cultura de la vanguardia del periodo de entreguerras que celebraba la ruptura con el pasado y encomiaba la novedad, e incluso en contraposición con los planteamientos más recientes sobre el “fin de la historia” o “la muerte del sujeto”, quizá nunca como ahora el presente había estado tan marcado por la voluntad social de recordar”²³⁰.

La pregunta clave para la generación de nuevos cuestionamientos en el desarrollo y fundamento teórico de esta parte de la investigación, estaría sujeto a definir ¿qué es la memoria? La memoria para Maurice Halbwachs es un lenguaje social, una creación colectiva, creada a partir de la influencia de distintas

²²⁹ Zygmunt Bauman en *La cultura de la memoria: problemas y reflexiones*. Política y Cultura 26 (2006). 11-34. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000200002 Pág. 14.

²³⁰ Gilda Waldman M. *La cultura de la memoria: problemas y reflexiones*. Política y Cultura 26 (2006). 11-34. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n26/n26a2.pdf> Pág. 12.

instituciones como la familia, la religión y los grupos sociales²³¹. Es así como podemos entender que la memoria individual se conforma a partir de la memoria colectiva, y no viceversa como antiguamente se podría creer. Pues la influencia que ejercen estos grupos en las actividades diarias de los individuos son los generadores de la selecta gama de recuerdos los cuales conforman su identidad como seres inmersos en determinado grupo. Por supuesto que la memoria es la parte biológica y psicológica que dota a la humanidad de identidad y de su particular forma de vida.

Biológicamente existe en el ser humano dos tipos de memoria, memoria a largo plazo y a corto plazo. La memoria a largo plazo o “memoria inactiva” sería el almacenamiento de las vivencias que generan experiencias significativas capaces de alojarse en el cerebro durante un tiempo indefinido. Por otra parte la memoria a corto plazo o “memoria activa” sería el ante sala de la memoria a largo plazo; en esta la cantidad de información retenida es mínima, de esta forma la información retenida se encuentra disponible durante un corto periodo de tiempo y carece de significación o incluso se pone a prueba su relevancia. La información generada por la memoria a corto plazo en su gran mayoría de veces, es desechada dando paso a la memoria a largo plazo.

Debido al hecho de que los recuerdos almacenados en la MLP (memoria a largo plazo) son susceptibles de desvanecerse dentro del proceso natural del olvido, el mantenimiento de los recuerdos durante un periodo de tiempo prolongado depende del grado de profundidad con que se haya procesado la información, así como de las repetidas recuperaciones que se hagan periódicamente de los contenidos almacenados²³².

Como complemento Josep Ballar menciona que la memoria de las personas es insegura, inestable y frágil, pero es el mayor tesoro que tiene el ser humano para extender puentes con el pasado y de esta forma poder seguir nutriendo y enriqueciendo una vida²³³. Parecería entonces que, aunque la memoria presenta

²³¹ Maurice Halbwachs. *Memoria colectiva y memoria histórica*. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 1978-2002. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758929> Pág. 209

²³² *Ídem*.

²³³ Josep Ballar. *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Ariel. Barcelona: 1997. Pág. 30.

muchas fallas naturales o intencionales, representa un referente directo al pasado, el cual se vuelve fundamental en la cotidianidad de los fenómenos humanos y por supuesto en los históricos. Los recuerdos nos dan a conocer mucho de los contextos en los que se vive, pues si los sujetos recuerdan u olvidan, se debe a algo, especialmente a las condiciones culturales en las que está inmersa. Por lo cual no podemos hacer caso omiso en estos procesos, fundamentales para entender al ser humano, en todas sus facetas.

Mientras que para Julio Aróstegui la memoria es “el soporte de la percepción de la temporalidad, de la continuidad de la identidad personal y colectiva, y, consiguientemente, es la que acumula las vivencias donde se enlazan pasado y presente”²³⁴. Al ser la memoria un concepto inmerso en la propia abstracción del ser humano, esta se encuentra en constante reinterpretación. Es a través de diversas disciplinas que la definición o definiciones de memoria pueden enriquecerse y proponer nuevas formas de abordaje. Para precisar, la definición de Aróstegui presenta el punto fundamental para desarrollar la investigación del presente capítulo. Puesto que la identidad es el tema en el que se sustenta el análisis historiográfico, habría que mantener presente como la una no puede ser explicada sin la otra. Waldman menciona que “la identidad esta siempre ligada a la memoria... la memoria constituye un núcleo sustantivo de reforzamiento identitario”²³⁵.

Si bien la memoria en su carácter natural de recuerdo puede traer puntos importantes para la creación o reforzamiento de la identidad, también el olvido nos puede mostrar partes importantes de esta. Aunque suene un tanto confuso, los olvidos tanto individuales como colectivos, nos dicen en igual o mayor cantidad como se ve vislumbrada la identidad. Ya que estas apropiaciones tanto de recuerdo como de olvido fomentan características representativas de cada sociedad. Para el caso de la nación mexicana, el olvido juega un papel

²³⁴ Julio Aróstegui. *Retos de la memoria y trabajos de la historia*. Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea. No3. 2004: 5-51. Pág. 13.

²³⁵ Gilda Waldman M. *La cultura de la memoria: problemas y reflexiones*. Política y Cultura 26 (2006). 11-34. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n26/n26a2.pdf> Pág. 13.

fundamental para entender ciertas actitudes ante los hechos y su transcurrir histórico. Así como menciona Tzvetan Todorov “La memoria no se opone al olvido, la memoria es, siempre y necesariamente, una interacción entre el olvido (el hecho de borrar) y la salvaguarda del pasado en su totalidad, algo a decir verdad imposible”²³⁶.

Lo anterior nos lleva a incorporar una condición natural del ser humano, el cual, siempre ha buscado ante todo mantener presente el pasado. Por ello Enrique Florescano hace notar que “la obsesión del ser humano ante la preservación de la memoria lo llevaría a una serie de estrategias para la preservación de esta, se invirtió en la dinámica conmemorativa, el modelo memorial prevaleció sobre el histórico y, con él, un uso totalmente distinto del pasado, imprevisible, caprichoso”²³⁷. Así, el calendario cívico y religioso, los museos, monumentos, lugares y cualquier forma de representación de la memoria jugarían un papel fundamental para la historia, la sociedad, y las políticas gubernamentales. Toda esta cuestión de la memoria se ha generado con un propósito muy claro, veamos lo que el autor dice al respecto:

... la abundancia va de la mano de la desintegración, y requiriéramos entonces un escudo que preservara nuestra memoria, las hazañas realizadas por nuestros ancestros, evitando el olvido de las obras del ingenio humano que confieren sentido de pertenencia y nos llevan a admirar la región o nación de nuestro destino²³⁸.

Los múltiples recuerdos alojados en la memoria, producen una característica particular de esta, la identidad. La definición más general de la palabra identidad, nos remite al conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Ya sea individual o colectiva, al igual que la memoria, la identidad refleja el contexto del cual se desprende. El problema no solo se encuentra en definir qué es la identidad –la cual por si sola ya es un concepto complejo-, el surgimiento de conceptos más amplios, incluyentes y excluyentes a la vez, aceptados o no

²³⁶ Tzvetan Todorov. *Los abusos de la memoria*. Paidós. Barcelona: 2000. Pág. 35.

²³⁷ Enrique Florescano. *Memoria e historia*. Dialnet. 1999. Pág. 2.

²³⁸ *Ídem*.

socialmente, generan nuevas formas interpretativas. Este es el caso de la identidad nacional, o la creciente identidad cultural.

Para Waldman:

[...] el tema de la memoria, se vuelve importante cuando se fractura la idea del Estado-nación y se debilita la comunidad histórica nacional. Es decir, cuando el consenso de la identidad colectiva y de los lazos cohesionadores de la sociedad, explota en la diversidad, en el privilegio al reconocimiento de la diferencia y a la pluralidad de sentidos de pertenencia [...] La memoria se convierte así, en un factor esencial en todo proceso de construcción de un proyecto de nación²³⁹.

México no es la excepción, y el uso de la memoria plasmada en la historia patria, resultan la vía oficial para permear a la sociedad con el discurso o discursos nacionales. Por lo cual estudiar las modificaciones del proyecto nacional, traerían muchos factores de gran interés para el entendimiento de los elementos que han caracterizado la identidad del mexicano. Por supuesto también debemos tener en cuenta la importancia del uso de la historia, y no solo para entender la complicada identidad del mexicano, o el estrecho nacionalismo. Debemos ver a la disciplina histórica como el medio para entender todos los procesos que le han dado vida a la humanidad, siendo el presente el resultado de todas y cada una de las acciones correctas o incorrectas que se han tomado, a través todos estos años.

²³⁹ Gilda Waldman M. *La cultura de la memoria: problemas y reflexiones*. Política y Cultura 26 (2006). 11-34. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n26/n26a2.pdf> Pág. 15.

3.1 Roots Bloody Roots: Signos, símbolos y las marcas de los hombres

*La memoria intenta preservar el pasado
solo para que le sea útil al presente
y a los tiempos venideros.
Procuremos que la memoria colectiva
sirva para la liberación de los hombres
y no para su sometimiento.*
Jacques Le Goff

Sin lugar a duda, la identidad nacional estaría definida como la identificación con el Estado-nación, en una relación casi impenetrable de mando y obediencia. Si tratáramos de entender esta íntima relación entre identidad y Estado-nación, solo con lo anterior, la realidad nos presentaría miles de inconvenientes para llevar a la práctica la teoría propuesta por todos los aparatos ideológicos, como es el mismo Estado, entre otros. Es por ello que se buscó recopilar algunos puntos para poder entender cómo se desenvuelve y se sustenta esta particular compañía, para el caso específico de México. Para comenzar habría que tener en cuenta que “el concepto de identidad nacional ha estado relacionado estrechamente con el de Estado, formulándose el binomio Estado-nación”²⁴⁰.

Al respecto Víctor Flores Olea nos dice lo siguiente:

El tema de la identidad recoge ecos de la doctrina freudiana y del existencialismo (Heidegger). Ambas escuelas, salvando las distancias conceptuales y metodológicas, buscan entre otras certezas: que el hombre impida sus tendencias hacia su desintegración, que rompa los obstáculos que lo desvían de la autenticidad. En cuanto a la historia propiamente dicha, se habló simplemente

²⁴⁰ Raúl Béjar y Héctor Rosales. *Introducción*. “La identidad nacional mexicana como problema político y cultural”. Nuevas miradas. Cuernavaca: Morelos, México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 15-37. Pág. 10.

de civilizaciones, culturas o naciones, en el esfuerzo por sistematizar los trazos que han definido, en el tiempo, la evolución y el desarrollo de los pueblos²⁴¹.

Se dice que la identidad nacional es el conjunto de rasgos culturales destacados de una nación que la caracterizan frente a las demás naciones y a la conciencia que los miembros de la nación tienen de pertenecer a ésta y a su vez, de ser una nación distinta a las demás. Una de las mayores y más importantes armas para la conformación de la identidad nacional se encuentra en los nacionalismos. Para la conformación de dicha identidad nacional es vital la creación y reproducción de sentimientos de pertenencia que produzcan la unión poblacional, de aquellos que viven bajo el mismo territorio. Lo sentimental a su vez estaría sustentado por una serie de símbolos representativos para cada nación. Hablar de símbolos de identidad, nos remite para el caso de México, al estudio y análisis de la creación de artefactos visuales e ideológicos como lo es el nacionalismo, en especial el impuesto por el Estado (tema que se retomara más adelante, con más énfasis para su análisis entorno a la memoria y la identidad mexicana).

Raúl Béjar y Héctor Rosales mencionan acerca de los estudios sobre identidad nacional en la introducción del libro *La identidad nacional mexicana como problema político y cultural nuevas miradas*, lo siguiente:

Este es un tema de investigación que parecía agotado en cierto tipo de retórica filosófica y política, pero que muestra nuevas dimensiones y facetas en el contexto mundial contemporáneo, caracterizado por la globalización, la multiculturalidad y un nuevo entorno tecnológico (redes y medios de comunicación)²⁴².

Lo anterior nos remite inmediatamente a entender el surgimiento de un Estado-nación integrado por múltiples identidades, principalmente haciendo hincapié con la cuestión de la globalización y los entornos tecnológicos en especial al hablar de los sistemas virtuales de comunicación e interacción social. Con lo anterior sería natural hablar de la existencia de muchas naciones integradas a un Estado, por tanto, los autores prefieren el término de Estado multinacional sobre el de Estado-

²⁴¹ Víctor Flores Olea. *Identidad nacional: los rostros en movimiento*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 21 y 22.

²⁴² *Ibidem*. Pág.16.

nación. A su vez, afirman que frente a esta diversidad de identidades existe una identidad del Estado multinacional, es decir una identidad compartida que consiste en los elementos comunes entre los miembros de las diversas culturas nacionales. Esas mismas identidades compartidas son provocadas por políticas de homogeneización nacional de los gobiernos centrales. Pues recordemos que la identidad nacional es regida por grupos de elite que adaptan sus ideas al resto de la población.

Resulta interesante reflexionar acerca de la identidad nacional ya que no es solamente una idea abstracta, sino que está se traduce en la apertura o clausura de ciertos modos de vida. La creación de ciertos nacionalismos, en una lamentable faceta, traería como consecuencia, este tipo de clausura –resumida como intolerancia- a los modos de vida, que por diversas razones no figuran dentro de la “integración” nacional. Ejemplos hay muchos, uno de ellos sería el caso de la Alemania Nazi, o el propio caso mexicano hacia los indígenas y demás grupos subalternos -del cual se habló un poco en el capítulo dos- entre los cuales se encuentran una infinidad de culturas, preferencias y estilos de vida, como lo es el género musical denominado Metal, en el que precisamente se entrelazan distintas características que lo hacen vulnerable a la crítica y la segregación social.

Debido a ciertos fenómenos primeramente de carácter económico y subsecuentemente de carácter social y cultural, como es el caso de la globalización, se presentan nuevas formas de identidad. La identidad cultural llegaría como producto de todo el conglomerado mundial, de todas las influencias raciales. En lo que se refiere a los procesos identitarios culturales, es primordial recordar la formación de una conciencia política internacional sobre la importancia de la diversidad cultural en el mundo. Por ejemplo, a través de las acciones de la UNESCO, entre las que destacan las obras: Nuestra Diversidad Creativa, el Primer y Segundo Informe Mundial sobre la Cultura y, en particular, el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2004, son todas muestras de la importancia que

deben tener todas las culturas, así como el reconocimiento y el respeto que se merecen²⁴³.

La libertad cultural, en un mundo tan diverso como es el de hoy, debería ser la principal herramienta para modificar las conductas agresivas que hemos experimentado entre naciones, no por ello, estamos diciendo que ésta sea la solución. La diversidad cultural, en la que están inmersas las razas, hablamos acerca de las preferencias sexuales, la libertad de culto, incluso la libertad de expresión, son características esenciales que proporcionan identidad. Lamentablemente dichos postulados no son llevados a cabo en la práctica, y millones de derechos hacia la libertad cultural son violados a nivel mundial. Es por ello que los autores mencionan que es indispensable tener en consideración el juego dialectico que se establece entre la globalización y los procesos identitarios²⁴⁴, para con esto lograr entender el papel de la identidad nacional en México. Es debido a lo histórico que no debemos perder de vista como los procesos tanto internos como externos modifican las formas de introducción de la ideología dominante.

Aceptamos que la identidad nacional mexicana debe pensarse como un resultado histórico abierto y en transformación y que debe evitarse tratarla como una esencia o como una realidad cristalizada. Pero debemos aceptar que en el trasfondo de nuestro interés cognoscitivo está implícita la curiosidad de entender qué es México y qué somos los mexicanos como colectividad humana diferenciada de otras²⁴⁵.

Muy cierto es, que aquella curiosidad que gira entorno a la cultura, propicia múltiples formas de abordar el tema de la identidad mexicana. Entre los temas a destacar para comprender el movimiento cultural se encontrarían los estudios sobre lo referente a la nación y desde luego también sobre el nacionalismo. Por otro lado también podemos notar la capacidad humana para crear sus propias

²⁴³ Raúl Béjar y Héctor Rosales. *Las identidades nacionales hoy. Desafíos teóricos y políticos*. "La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas". Cuernavaca: Morelos, México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 15-37. Pág. 22.

²⁴⁴ *Ibidem*. Pág. 20.

²⁴⁵ *Ibidem*. Pág. 19.

interpretaciones de los hechos, no siempre identificándose con el o los discursos nacionales. Los discursos que han quedado fuera de los oficiales, son particularmente los que han sido excluidos, ocultados o eliminados, pero necesariamente son los que expresan la identidad individual y colectiva de aquellos grupos. Los cuales son precisamente los que han generado un interés más intenso al momento de reflejar su oposición al régimen del Estado.

Raúl Béjar y Héctor Rosales mencionan que ante los fuertes cambios políticos, culturales, económicos y sociales producidos por la globalización, “conlleva un proceso polarizante entre países o regiones y acentúa las diferencias de clase, interétnicas y de género”²⁴⁶. Esto genera preocupación entre algunos sectores de la sociedad, los cuales se interesan por buscar o rescatar ciertos imaginarios que establecen como propios y los cuales ante los “embates” de la globalización deben ser protegidos. Se piensa que el Estado al perder parte de su soberanía, como consecuencia de los fenómenos globalizantes, pierde también la identificación que en tiempos pasados había ostentado por parte de los habitantes del territorio mexicano, es decir ya no se logra mantener esa identidad nacional “homogénea”.

En otra instancia, las identidades regionales o locales, son vistas como el hilo conductor entre el pasado y el presente ²⁴⁷ y por supuesto, como vimos anteriormente, la memoria hace que ese hilo conductor sea realizable. Pero, aunque la identidad nacional y el nacionalismo mexicano se vean quebrantados por la fuerte influencia del mundo globalizado, no podemos negar que aún hay cierta -o bastante aceptación- a los símbolos que por más de dos siglos han sido “representativos” en la idiosincrasia mexicana²⁴⁸.

La relación entre globalización y los Estados-nación, son el resultado de ver al mundo como un solo conjunto. Surge la idea del “ciudadano del mundo”, es por ello que los Estados-nación presentan dos teorías claves para comprender su

²⁴⁶ *Ibidem*. Pág. 21.

²⁴⁷ *Ibidem*. Pág. 24.

²⁴⁸ *Ídem*.

papel en el presente. Por un lado se habla de la desaparición de los Estados nacionales, y por otra se habla de una reconfiguración o refuncionalización que los mantenga vigentes en una sociedad que cada vez demanda más de todo y de todos. El caso de América Latina resalta por sus particularidades, ya que las identidades nacionales están sujetas a “las crisis de legitimación que sufren las instituciones estatales. Las identidades nacionales no desaparecen pero parecen disociarse de los aparatos estatales, de allí que lo nacional sea objeto de múltiples definiciones y redefiniciones en el marco de los conflictos económicos, políticos y simbólicos contemporáneos”²⁴⁹.

Un reto que presenta la identidad nacional hacia el futuro, es la posibilidad de integrarse o reforzarse con la riqueza de la multiculturalidad. México es un claro ejemplo de aquel mosaico cultural. Por supuesto que, vislumbrar el fractal de razas que intervienen en la formación del Estado mexicano, debería ser pieza angular en la conformación de la identidad “nacional”, sin embargo, al mismo tiempo también debería servir para generar respeto hacia la multiculturalidad de cada nación, de toda la humanidad²⁵⁰. De nada sirve negar el pasado de una nación –principalmente al hablar de México-, y mucho menos negarlo en el presente, esto solo alienta el odio y las rivalidades entre los hombres.

Todo tendría que reconfigurarse, pero no como un discurso emanado nuevamente por las elites e inducido al resto de la población, pues recordemos que esta “se construye de acuerdo a los intereses de las elites, a partir de ciertos elementos materiales o subjetivos compartidos por una parte de los miembros de la nación”²⁵¹. Por el contrario debería ser un discurso alimentado por esta relación controversial, por esa multiculturalidad de la que no puede renegar, de esa hermandad vislumbrada hasta el final de los tiempos. Existe un fractal de

²⁴⁹ *Ibíd.* Pág. 25.

²⁵⁰ Aquello nos recuerda al largometraje de ciencia ficción del subgénero Cyberpunk, *Blade Runner*, en donde se aprecia la multiculturalidad y su confluencia en un mismo espacio. Para más información ver: Ridley Scott. *Blade Runner*. Blade Runner Partnership ©. 1982.

²⁵¹ Fernando Vizcaíno Guerra. *Identidad nacional, sentido de pertenencia y autoadscripción étnica*. “La identidad nacional mexicana como problema político y cultural: Nuevas miradas”. Cuernavaca: Morelos, México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 231-253. Pág. 239

identidades en México, que ha sido negada, mientras se han alimentan los estereotipos y una cadena de ideologías y conductas reprobables.

Como se ha venido hablando hasta el momento, la globalización ejerce una fuerte influencia en los modos de entender y ejecutar la identidad individual, colectiva, cultural y nacional. Al ser éste un proceso sumamente avasallador debemos entender sus alcances y sus limitaciones. No obstante lo que nos interesa en esta parte de la investigación es entender y analizar las causas - manifestadas a través de los procesos de memoria, como son los recuerdos y los olvidos-, que generan la estrecha relación entre la identidad y el proceso de globalización. Para ello debemos remitirnos a la pregunta clave que nos ayudará a desencadenar las posibles causas. ¿Cómo se da la relación entre globalización e identidad? Para dar respuesta a esto se vislumbran tres factores hipotéticos que buscan dar explicación a esta relación. Primero, las identidades locales o regionales crecen y se fortalecen. Segundo, la identidad asociada al Estado-nación disminuye. Tercero, surge el “ciudadano del mundo” aquel que ya no se identifica ni con su localidad o región y mucho menos se identifica con el Estado-nación, dando paso a una identidad mundial en aumento.

A continuación se explicaran las tres hipótesis más recurrentes nombradas con anterioridad. La idea acerca del crecimiento y fortalecimiento de las identidades locales o regionales es de las más usadas para explicar la influencia del proceso de globalización, así como un supuesto declive hacia los sentimientos de pertenencia al Estado-Nación. De esta forma, se cree que tanto los individuos como los grupos culturales están encontrando en la etnicidad una forma renovada de las promesas de justicia social, promesas que el Estado descentralizado no ha podido cumplir. Lo anterior implica una transferencia de poder a organismos internacionales y a actores locales. Debido a esa transferencia que los interesados en la “defensa” de la identidad local o regional, busquen su identificación a través de la fortaleza de dichas prácticas identitarias. Esta hipótesis nos lleva a pensar a las identidades locales o regionales como una forma de resistencia ante la introducción total de la globalización. Esta ha sido presentada como un

movimiento reaccionario que rechaza la total influencia de la globalización sobre la autonomía que cada región o localidad ejerce sobre su propia identidad²⁵².

Las hipótesis más recurrentes que dan respuesta a la incógnita de las identidades locales, vistas como una defensa ante la globalización, presumen que en efecto “el resurgimiento de las minorías culturales es una reacción frente al proceso de globalización o, en otras palabras, una reacción del grupo cultural para sobrevivir frente a los procesos globales los cuales, se supone, vienen acompañados de medios masivos de comunicación y en general una tecnología que favorece una homogeneidad cultural, universal y contraria al sentido de pertenencia a la localidad, a la memoria colectiva, a la tradición y a los vínculos personales²⁵³. Si bien, lo anterior podría jactarse de ser relativamente cierto, sería bastante ingenuo creer que esta es la única forma de entender el proceso de interacción entre la identidad nacional y la globalización.

Para poder entender cómo surge la noción de resistencia de lo regional ante la globalización, es necesario tener en cuenta qué es lo local y qué es lo global. “Es un primer momento de toma de “conciencia de la cultura” o, mejor dicho, de una cultura en el sentido de reconocer ciertos límites y fronteras, de lo que existe distinto a lo nuestro, de ciertos comportamientos que no pertenecen a nuestras normas y valores y que por lo tanto “somos nosotros mismos” precisamente porque no somos “los otros”²⁵⁴. Esta diferenciación resulta relevante, ya que es preciso comprender qué nos hace diferentes como individuos y como colectivos pertenecientes a una nación. Si no estamos conscientes de lo que somos, es fácil que agentes externos nos convenzan de que somos lo que ellos digan. El caso del mismo Estado mexicano, el cual se ha aprovechado de la desinformación histórica de la población, para hacernos creer miles de cuentos acerca de lo que somos. Es por ello que analizar los elementos del nacionalismo mexicano y cómo estos

²⁵² *Ídem.*

²⁵³ *Ibídem.* Pág. 240.

²⁵⁴ Raúl Béjar y Héctor Rosales. *Las identidades nacionales hoy. Desafíos teóricos y políticos.* “La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas”. Cuernavaca: Morelos, México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 15-37. Pág. 37.

siguen permeando la sociedad, es de vital importancia para la presente investigación.

Retomando el tema central, Fernando Vizcaíno propone dos preguntas que resultan muy efectivas para entender los cambios y continuidades que presenta la identidad nacional en la actualidad, ¿está declinando la identidad mientras avanza la cultura global?, ¿están acrecentándose las identidades locales o de las minorías culturales como defensa frente a la globalización? Las preguntas resaltan por su directo planteamiento, mientras que sus respuestas se tornan complejas, debido a la complejidad misma del proceso de globalización. En anteriores líneas se dijo que el realce de las identidades locales o regionales, no se presentan como formas de resistencia ante la globalización. Por ello, Fernando Vizcaíno menciona que no se podría asegurar que la identidad local o regional se vislumbre como un medio de reacción o resistencia a la globalización, pues para él, no existen argumentos sólidos que defiendan dicha postura. Por el contrario, Vizcaíno ofrece una visión contraria, en la cual las identidades de tipo local o regional, crean una conexión en donde dichas identidades se favorecen por el avance de la globalización²⁵⁵.

No sería raro que lo anterior se tornara un poco confuso, pues al ser la globalización algo imparable y de dimensiones titánicas, alojada en un proceso histórico, también es natural que no se pueda observar claramente como esta puede favorecer las identidades locales. Se pensaría que el alto índice de identificación con la localidad o la región, ha comenzado a desvanecerse conforme se intensificó la globalidad. En cambio, y a diferencia de lo que se cree con frecuencia en la teoría presentada por ciertos intelectuales que ven a la globalización como el deterioro de las naciones, la identificación con la nación-Estado es creciente²⁵⁶. Por supuesto, que en el caso de México, el arraigo

²⁵⁵ Fernando Vizcaíno Guerra. *Identidad nacional, sentido de pertenencia y autoadscripción étnica*. "La identidad nacional mexicana como problema político y cultural: Nuevas miradas". Cuernavaca: Morelos, México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 231-253. Pág. 240.

²⁵⁶ *Ibídem*. Pág. 244.

simbólico en la sociedad, presenta una carga memorística heredada de gran alcance. La identidad nacional del mexicano resultó ser un entramado ideológico manufacturado por las mejores y más influyentes mentes de la elite política.

Más aun deberíamos reflexionar acerca de lo que representa la globalización en sus múltiples características. Por ejemplo ¿se podría asegurar que la globalización es un fenómeno incluyente, en el cual se busca crear una identidad a través de la unificación del mundo? O más bien ¿es un proceso en el cuál se busca unificar a las sociedades del mundo a través de discursos dominantes emanados por las potencias mundiales, haciendo uso de los medios de comunicación y medidas extremas como la apropiación de la economía y de la cultura? Esto trae a escena dos términos representativos de los últimos años, la cultura dominante y cultura de masas, también presentes en una relación recíproca. Ante esto se presentaría otra interrogante, ¿es la cultura dominante el actor social que pretende manipular a su antojo la economía, la política, la cultura y la sociedad haciendo uso de la debilidad y fragmentación de los Estados? La reflexión queda en nuestras manos.

Si bien no podemos negar el debilitamiento del Estado-nación mexicano, tampoco podemos aceptar que con este debilitamiento, los elementos que caracterizan la identidad nacional también estén disminuyendo. No obstante debemos tener presente que los estados nacionales han cumplido funciones de control y disciplinamiento social, además de contar con aparatos ideológicos que se articulan para presentar la realidad capitalista como la única forma de sociedad legítima o posible²⁵⁷. La problemática que se genera en torno a la realidad capitalista, bien se podría exponer a través del entramado simbólico generado por el nacionalismo y la identidad de México. Sin lugar a duda, la humanidad se ha conformado a partir de símbolos, por ello era de esperarse que en un mundo de símbolos, todo tenga un significado. La conformación de la identidad nacional

²⁵⁷ Raúl Béjar y Héctor Rosales. *Las identidades nacionales hoy. Desafíos teóricos y políticos*. "La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas". Cuernavaca: Morelos, México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 15-37. Pág. 24.

mexicana lleva inmersa estas características simbólicas, las cuales debemos analizar minuciosamente, pues ello nos llevara a entender de mejor forma como se desarrolló y como sobrevivió dicha estructura social hasta la actualidad.

¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que somos y que representamos para la historia de la humanidad y para nosotros mismos? Con anterioridad, se había mencionado que la identidad nacional está conformada por una serie de símbolos y prácticas, por los cuales las naciones se diferencian de otras. Esta identificación estaría fundamentada en símbolos, representaciones o imágenes que comparten la mayoría de los miembros de una nación. El caso de México presenta una gran variedad de símbolos con los que se han ido identificando los individuos de la nación desde el pasado prehispánico hasta la actualidad. Con lo anterior no se quiere decir que dichos símbolos hayan viajado a través del tiempo de forma intacta, o inalterados. Debemos poner especial atención en los cambios y continuidades de los signos, símbolos y marcas de los mexicanos, con la finalidad de tener presente lo que somos.

A lo largo de la historia de la nación mexicana, el gobierno se ha encargado de aumentar o eliminar símbolos que son parte de la vida cotidiana, por razones que a veces no quedan muy claras estos se convierten en parte de la identidad de los mexicanos, de esta forma los demás países nos identifican y hasta la actualidad siguen siendo herramientas fundamentales para la creación y el mantenimiento de muchos estereotipos. Elementos tan cotidianos como la educación, la música, los “héroes” nacionales, la comida, la religión –en este caso la veneración a la virgen de Guadalupe- la política, la historia, hasta el fútbol, son parte del discurso programado para la identidad nacional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestra identidad no radica en la mezcla racial de indios y españoles, sino más bien, lo que caracteriza a México, son todas esas variantes culturales, que son herencia de nuestro pasado pluricultural y que hasta la fecha no se ha reconocido.

Haremos un estudio a través de los siglos para dar sustento a la identidad nacional de México, revisaremos los símbolos más significativos para la

conformación de esta. Analizaremos las formas en que los símbolos han sido utilizados para unificar y fragmentar la “estabilidad” del Estado. Indagaremos en el origen de los símbolos, en su reproducción, y aceptación hacia los distintos estratos sociales que conforman la nación mexicana. Verificaremos la problemática que gira alrededor de la integración y exclusión del proyecto nacional decimonónico, estableciendo su inevitable relación con el siglo XX. Trataremos de explicar cómo han sobrevivido los símbolos de la identidad nacional hasta el presente, que tanta influencia aún tienen en el presente, y cuáles serían las nuevas formas de adaptación de estos para el siglo XXI.

3.2 Debajo de las raíces de la montaña: Identidad étnica.

*El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por
Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés.*

*No fue triunfo ni derrota,
fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo,
que es el México de hoy.*

Plaza de las Tres Culturas

Estamos de acuerdo en que la humanidad se expresa a través de símbolos, y que estos han generado una identificación indudable, algo que sin lugar a duda nos ha definido como especie. Dichos símbolos se han manifestado generando una serie de sentimientos de camaradería y por supuesto también de enemistad entre la raza humana. Sin embargo ¿cómo podemos definir un símbolo? Martin Heidegger menciona que los signos –o símbolos para este caso- “son sobre todo medios, el carácter específico de los cuales consiste en <<indicar>>; es decir que la función del signo es designar”²⁵⁸. Ya que la tarea fundamental de los símbolos es designar, está se convirtió en una habilidad indispensable para todas las naciones. En consecuencia, los símbolos cumplieron su cometido específico al momento de interactuar con la memoria y la identidad individual, ampliándose en un panorama colectivo, digno para cada nación. Por su parte Josep Ballart nos dice acerca de los símbolos lo siguiente:

Las sociedades humanas, aparte del lenguaje verbal y del lenguaje corporal utilizan para comunicarse un lenguaje social formado por signos y símbolos que se vehicula por medio de objetos. La ropa y los adornos personales son una de las formas más universales de este lenguaje social que los individuos utilizan para expresar como son, como viven, como se sienten o como quieren que los demás interpreten el lugar que ocupan dentro del grupo²⁵⁹.

²⁵⁸ Martin Heidegger citado por Josep Ballart en *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Ariel. Barcelona: 1997. Pág. 83.

²⁵⁹ Josep Ballart. *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Ariel. Barcelona: 1997. Pág. 83.

Durante toda la presente investigación, hemos estado integrando diferentes tipos de símbolos, hablamos de los símbolos de status, de los culturales, políticos, religiosos y por supuesto de los económicos. La simbología que ha usado el ser humano como recurso expresivo, ha sido un elemento que ha acompañado a la civilización desde su forma más primitiva. Por supuesto, los símbolos han surgido de manera inconsciente en los primeros años del hombre, pero con el paso del tiempo, estos se han convertido en un elemento consciente entre las sociedades. No obstante, con ese carácter de lenguaje social que le adjudica Ballart al símbolo, y reforzado con lo que menciona Heidegger acerca de su funcionalidad designativa, en este caso como indicador de la identidad nacional, podemos comenzar a desglosar la cuestión central del apartado, la cual está enfocada en los símbolos de identidad de la nación mexicana.

Tendríamos que comenzar el análisis, desde el momento en el que se genera la interacción entre indios y conquistadores, pues es a partir de esto que la fusión entre razas comienza a ser un proceso natural en la Nueva España. Aunque los primeros mestizajes reconocidos²⁶⁰ entre españoles e indios, se dieron por motivos políticos, económicos y de clases sociales, mediante alianzas matrimoniales con la nobleza amerindia, fue inevitable detener la proliferación reproductiva entre las demás razas llegadas a América. La pluriculturalidad anteriormente mencionada, la podemos encontrar manifestada desde las condiciones culturales como el lenguaje, la comida, la forma de vestir, la forma de interactuar, entre otras, las cuales se volvieron tan comunes para la sociedad virreinal y subsecuentemente para los mexicanos.

Enrique Florescano al hablar de la diversidad étnica y cultural de la época virreinal, menciona que “a mediados del siglo XVI se consolidó el fenómeno social que acompañó a la dominación política: la diversidad étnica de la población nativa se multiplicó con la llegada de contingentes blancos, negros y asiáticos que, al

²⁶⁰ Obviamente se dieron episodios de interacción con anterioridad en los que se habla de múltiples casos de abuso sexual hacia las mujeres indígenas por parte de los españoles, los cuales culminaron en la reproducción de hijos ilegítimos y en el no reconocimiento público de estos.

cruzarse entre sí (miscegenación), produjeron la contrastada población mestiza: las llamadas “castas”²⁶¹ (ver ilustración 9). Así el panorama cultural se diversifica, aumenta y se contrasta entre sí. Aunque se podría creer que los grupos dominantes durante el virreinato eran los blancos y mestizos (debido a distintas formas de aniquilación, los indios no podían ser considerados como un grupo poblacionalmente influyente), es preciso hacer notar que el grupo más numeroso entre todas las razas era el de los negros y mulatos²⁶². No obstante hasta la fecha la influencia racial de negros, mulatos, entre otros, es negada y desincorporada de los discursos de identidad nacional.

Existe una amplia gama de símbolos que “reflejan” la identidad nacional, los cuales con el paso de los años han servido de referente para el desarrollo de estereotipos y clichés de arraigo nostálgico. Precisamente fue durante el virreinato cuando se configuraron perfiles de carácter racista, por ello, la discriminación que muchos grupos experimentaron a partir de su llegada a la Nueva España, la cual solo se agravó con el paso de los años y con la consecuente reproducción entre “etnias” se hizo más notable. Dichas conductas sirvieron para la invención de políticas que mantuvieran a estos grupos multiculturales en el anonimato -o por lo menos en segundo plano-. Al respecto Roger Bartra menciona lo siguiente:

Es interesante destacar que en el proceso de construcción e invención de la nación –y, por tanto, del carácter nacional- nos tropezamos siempre con una paradójica confrontación con <<lo otro>>. En esta confrontación el espacio de la conciencia propia se va poblando de estereotipos e ideas-fuerza que, a su vez, ejercen una relativa influencia en el comportamiento de los habitantes de una determinada nación²⁶³.

Obedeciendo a lo planteado por Alejandro von Humboldt con su “ciencia del cosmos” Edmundo O’ Gorman menciona lo siguiente:

Pues bien, lo que hace que la empresa colombina sea el acto significativo que se conoce como el descubrimiento de América es que en esa empresa se realizó

²⁶¹ Enrique Florescano. *Etnia, Estado y Nación: Ensayo sobre las identidades colectivas en México*. Taurus, México: 2001. Pág. 171.

²⁶² *Ibidem*. Pág. 172.

²⁶³ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 49.

uno de esos avances de los conocimientos científicos en que estriba, según vimos, la esencia misma de la marcha del hombre hacia su destino histórico²⁶⁴

Ilustración 9: La multiculturalidad del virreinato y el presente de los mexicanos.

²⁶⁴ Edmundo O' Gorman. *La invención de América*. Biblioteca Universitaria de bolsillo. Fondo de cultura económica. México: 2006. Pág. 48.

De todas las castas encontradas en la Nueva España, los criollos y el papel que desempeñaron fue fundamental para la conformación y destrucción social del virreinato, pues durante este periodo, fueron ellos los únicos en crear y desarrollar una identidad propia. El hecho de que los criollos fueran los únicos en conformar y manifestar su identidad, no es una casualidad, pues serían ellos los que llevarían a cabo una de las primeras independencias que sacudirían el continente americano, lo cual traería consecuencias graves a la corona Española. David Brading menciona que los principales temas con los que se identificaban los criollos eran “la exaltación del pasado azteca, la denigración de la Conquista, el resentimiento xenofóbico en contra de los gachupines y la devoción por la Guadalupana”²⁶⁵. A la larga sería la apropiación de “lo indio” y el repudio por sus orígenes españoles lo que terminaría de reforzar sus líneas de identidad con un pasado que no les pertenecía.

Para Enrique Florescano

Los primeros criollos basaron su prestigio en las hazañas realizadas por sus padres, y por eso proclamaron con orgullo su ascendencia hispánica [...] La posición de los criollos entró en crisis cuando la Corona española los despojó de las encomiendas e instaló en el virreinato una burocracia de funcionarios peninsulares que los excluía de los puestos directivos [...] El problema que perturbó a las sucesivas generaciones de criollos fue de identidad. Los criollos eran americanos por nacimiento, y desde la segunda o tercera generación lo eran por destino [...] Su identidad con la tierra propia se verificó a través de mecanismos de apropiación física y cultural que poco a poco volvió entrañable el medio ajeno [...] los criollos hicieron el inventario y la apología de la naturaleza americana, magnificaron sus diversos productos y crearon los primeros símbolos de identidad de la patria americana [...] El lenguaje y la religión fueron los aglutinantes de esta nueva identidad²⁶⁶.

No obstante, Florescano enfatiza que la religión fue el medio que unificó la diversidad social en torno a creencias y normas morales compartidas, veamos cuál es su opinión al respecto:

²⁶⁵ David Brading. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. Ediciones Era. México. D.F: 1980. Pág. 15.

²⁶⁶ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 170.

En menos de un siglo las prácticas y los principios de la religión católica obraron el milagro de unificar a indios, blancos, negros y mestizos en un solo bloque de creyentes de algunas ideas básicas del cristianismo, aunque cada grupo practicaba distintas formas de religiosidad, muchas de ellas no cristianas²⁶⁷.

Lo que le resulta asombroso a Florescano es cómo en tan corto tiempo la religión católica, logro imponer sus valores y dogmas en el conjunto de la población. Parece que Florescano no tiene noción de los medios por los cuales la religión cristiana-católica se convirtió en la religión oficial de la Nueva España. A menos que Florescano no tenga noción de la violencia con la que se introdujo la religión católica –con aquello de la conquista espiritual- de la influencia ideológica basada en el castigo, simbolizado en el fuego eterno, característica de la pena infernal, o en el más grande símbolo nacional, la virgen de Guadalupe “madre de todos los mexicanos”, solo así entenderíamos porque le parece sorprendente. Sería únicamente hasta la creación del mito fundacional guadalupano que la religión católica lograría introducirse en su totalidad en el seno religioso mexicano.

Parecería que Enrique Florescano, al igual que otros historiadores mexicanos²⁶⁸, pasaría a formar parte del equipo de historiadores de lo nacional, por ello deberíamos cuestionarnos acerca de ¿en qué medida esto resulta inquietante para la historiografía mexicana y para toda la sociedad? La impresión y superficialidad con que Florescano conforma sus relatos haría pensar que su trabajo se convierte en reforzador de la identidad nacional, emanada desde el Estado. No solo encontramos esas características en *Imágenes de la patria a través de los siglos*, este también es el caso de *Etnia, Estado y Nación* (dos libros utilizados para darle forma a este apartado). ¿Por qué resulta relevante hablar de las formas discursivas de Enrique Florescano? Alguna vez, hace ya mucho tiempo, escuchamos a un historiador hacer un comentario muy acertado acerca de Florescano, él decía que, Florescano era un gran compilador. Y sí, ni como negar que el trabajo de Enrique Florescano como compilador sea muy bueno, no

²⁶⁷ Enrique Florescano. *Etnia, Estado y Nación: Ensayo sobre las identidades colectivas en México*. Taurus, México: 2001. Pág. 173.

²⁶⁸ Este es el caso de historiadores como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

obstante, el hecho es que él es un ejemplo de como la historia y los historiadores pasaron a ser reforzadores de la identidad nacional en el presente.

Como consecuencia la disciplina histórica también se volvió un manifiesto patriótico, y se usó para darle cohesión a la estructura del Estado-nación. Ejemplo de lo anterior es que Enrique Florescano en *Imágenes de la patria a través de los siglos*, presenta un compendio de los más usados símbolos que por años han conformado la identidad nacional. La compilación de dichos elementos nacionales, lograda por Florescano es de grandes dimensiones, sin embargo, su obra carece de sentido, y su significado no presenta un análisis de los elementos nacionales y de los estereotipos que se siguen reproduciendo en el presente. No obstante, habría que analizar las formas discursivas, en las que son utilizados los símbolos nacionales, una obra que nos recuerda a autores como Vicente Riva Palacio y Justo Sierra. Al parecer, como ya fue mencionado anteriormente, Florescano, termina haciendo de la historia, uno más de los símbolos emanados por las instituciones Estatales.

Volviendo al tema central, encontramos que, la lengua, la religión, la historia y el territorio se convirtieron en los primeros símbolos de identidad y unificación para el pueblo mexicano. La definición del territorio constituyó uno de los primeros elementos de identidad nacional. Al definirse las fronteras del territorio, se tenía noción de una pertenencia territorial y con esto se podía empezar a configurar un proyecto nacional sólido. Benedict Anderson menciona que esta característica es propia de las comunidades imaginadas, él se refiere así a las naciones, debido a que sus habitantes no se conocen entre sí, solo imaginan que en el exterior más allá de lo que sus ojos pueden ver, pertenecen a un conjunto poblacional que a grandes rasgos sería concebida como una nación. Entonces partimos de la noción de nación como un imaginario colectivo, integrado por un grupo de personas que comparten un territorio y rasgos culturales e institucionales²⁶⁹.

²⁶⁹ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 63.

Mientras que el papel de los criollos y la conformación de su identidad eran decisivos para la vida colonial, el papel de los indios se veía intervenido por factores principalmente de índole social. A expensas de ellos los criollos comenzaban a fraguar la forma más viable de independizarse de los llamados gachupines. El descontento de los criollos generado por la influencia de los españoles en los cargos institucionales públicos, aunado a la constante descalificación de ellos hacia sus capacidades físicas e intelectuales, entre otros factores, mermaron las relaciones sociales que por años se habían mantenido controladas. Lo anterior llevó a los criollos a levantarse en contra de la “madre patria española”.

[...] en el los indígenas y campesinos hicieron de este movimiento la primera rebelión de carácter popular que sacudió a la Nueva España y al continente. Esa irrupción masiva y violenta impuso la presencia indígena en el ámbito nacional, desde la capital hasta el último rincón del territorio. Una de las primeras consecuencias de la presencia indígena en la insurrección fue la resurrección política de su pasado [...] el principio de que “ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar a otro” sustento la rebelión contra el gobierno español [...] “México se proclamó una nación libre y soberana, pero se definió como una nación antigua, anterior a la conquista española que la había sojuzgado” No se trataba entonces de una nación que nacía con el movimiento insurgente, sino de una cuyas raíces se hundía en un pasado remoto y propio²⁷⁰.

Para Florescano

[...] el proyecto histórico que surgió de la independencia tuvo un contenido profundamente indígena y popular. No fue, como afirmaban los antiguos manuales de historia, un movimiento inspirado principalmente en el pensamiento ilustrado y moderno, sino una mezcla de mitos ancestrales, pulsiones patrióticas tradicionales y símbolos religiosos de identidad, confundidos con el proyecto de crear una nación y un Estado²⁷¹.

Si el proceso de independencia que comenzó en 1810 y culminó en 1824, hubiera sido un movimiento profundamente indígena y popular, las consecuencias también hubieran incluido al indígena como un actor y no como un objeto. Más bien esta independencia es el resultado de la proyección identitaria de los criollos quienes haciendo uso del pasado indígena, se presentan como partidarios de la misma

²⁷⁰ Enrique Florescano. *Etnia, Estado y Nación: Ensayo sobre las identidades colectivas en México*. Taurus, México: 2001. Pág. 281.

²⁷¹ *Ibidem*. Pág. 283.

causa. Es bien sabido que los indígenas resultaron ser “carne de cañón” para la obtención de una separación individualista del reino español, que consistió en posicionar en el poder al grupo de los criollos. Por ello, no debemos olvidar que fueron las comunidades indígenas las primeras en la línea de muerte.

No podemos negar que dentro de la conformación de la nación mexicana, se dieron posturas muy severas acerca de los grupos indígenas del país, tanto de extranjeros como de nacionales. Los sentimientos de racismo y xenofobia se propagaron en la mayor parte de las elites y círculos liberales –y ni hablar de los círculos conservadores-. Lo anterior dio origen a ideologías en contra de los grupos indígenas, sabemos que eran vistos como un factor que no permitía el progreso y la unificación social, por ende tampoco se podía hablar de una corriente nacionalista. También sabemos que se les adjudicaba todo tipo de vicios, malos habidos y todo lo que desencadenaba la ignorancia propia del siglo XIX. Los indígenas eran minimizados física y mentalmente, esclavizados y violentados, exterminados sin pena alguna. Paulatinamente fueron idealizados por los intelectuales mexicanos de principios del siglo XIX como el símbolo del atraso social.

A mediados del siglo XIX, esta seguía siendo la postura divulgada en la recién “nación” independizada. Aunque no todos estaban de acuerdo en ver a los pueblos indígenas como una especie de plaga, la mayor parte de los liberales veía en ellos el peor de los males nacionales. “El indigenismo sustentado por Rodríguez Puebla proponía darle autonomía a los pueblos indios y, en este sentido, como dice Claudio Lomnitz, “amenazaba con consolidar un país plurinacional”, cosa que para los liberales era una aberración”²⁷². Ya que lo que se proponía era “unificar” a la población bajo el mismo discurso progresista, resultaría contradictorio dar lugar a las múltiples culturas heredadas del virreinato, desde ese momento hasta la actualidad se conformaron grupos con características subalternas, los cuales han sido minimizados en la historia nacional.

²⁷² Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 196.

Es así como nuevamente se confrontan las dos versiones más aceptadas sobre el origen de la nación mexicana, no obstante no podemos generalizar y pensar que las posturas se encontraban uniformes y que eran viables en la práctica. Algunos autores se lanzaban a reflexionar acerca de cómo se debía entender el pasado de los mexicanos, ya sea que este estuviera muy próximo o muy lejano, los intentos por explicar la nación y por supuesto al mexicano complico en gran medida la identidad que se pretendió unificar a través de la cultura. Se argumentaron cientos de ideas que proponían un México “civilizado” y “progresista” pero fueron pocas las que se tomaron en cuenta para la conformación del imaginario colectivo, al que deliberadamente se nombró como identidad nacional. Lo anterior encaminó a ciertos elementos- principalmente culturales- que por extrañas e incoherentes que parezcan las razones fueron absorbidas por una clase a la cual no le pertenecían, mientras que también otros fueron eliminados y quedaron relegados al olvido, al respecto Enrique Florescano menciona lo siguiente:

La revisión intensa del pasado y el escrutinio de las diferencias, negociaciones y contradicciones que se advertían entre una época y otra llevo a la generación de la Reforma a proponer una nueva interpretación de la formación histórica de la nación. José María Vigil y otros intelectuales habían observado que la condena o exaltación del pasado prehispánico, por un lado, o el vituperio del Virreinato como una época dominada por el oscurantismo religioso, por el otro, eran obstáculos formidables para el conocimiento de la propia historia, así como motivo de discordia, antes que de unión, entre los mexicanos²⁷³.

Algo que en efecto debemos reconocer, es que, como Florescano menciona, el hecho de que se confrontaran las visiones e ideales sobre el mexicano, lograron maximizar las divergencias culturales, y por supuesto que no se hicieron pensando en reconocer la multiculturalidad del país, el presente apunta a que fue todo lo contrario. Es por ello que en vez de unificar a la población, fueron estas confrontaciones, el medio idóneo para la segregación racial. Más tarde, el indio muerto volvería a escena como objeto de exportación, se conformaría como símbolo de una sociedad “avanzada”, basada en su comparación con otras

²⁷³ *Ibidem*. Pág. 205.

civilizaciones “gloriosas” europeas, como fue el caso del imperio azteca. Así la venta de este simbolismo prehispánico nacional al extranjero, comenzó a tomar fuerza y vivió su mayor auge a través de más de 30 años de gobierno porfirista (ver ilustración 10).

Este giro hacia la raíz indígena de la patria fue motivado en buena medida por el contacto con el exterior. La independencia, al colocar al país en posición de igualdad legal ante los demás estados, reveló su atraso frente a Europa y, a su vez, esa confrontación con el mundo desarrollado dio origen a los proyectos de progreso, competitividad y cosmopolitanismo que caracterizarían a la era porfiriana. Al ponerse cara a cara con la industria y la cultura occidentales, la primera reacción de los políticos mexicanos fue lanzar al país a la consecución de esos niveles de progreso, una carrera que irremisiblemente provocó la dicotomía de anhelar ser, “tan avanzados y cosmopolitas” como los europeos y de valorar los logros de la civilización indígena con los cánones occidentales²⁷⁴.

Es durante el porfiriato cuando el pasado prehispánico se hace presente, y experimenta un auge monumental, alcanzando los límites internacionales. El imaginario colectivo nuevamente reivindica el papel del indio desde una perspectiva elitista, en la cual el indio muerto es el glorioso, mientras las políticas de represión son extremas y se proponen como tarea fundamental la aniquilación de las rebeliones indígenas²⁷⁵. Un caso claro es la represión contra los indios yaqui en Yucatán. “Durante el porfiriato la revaloración del periodo prehispánico se concentró en los aztecas, que en ese tiempo eran considerados los representantes de la antigua nación indígena”²⁷⁶. Para Florescano estas acciones presentaban una revalorización de la antigüedad indígena.

El interés extranjero por las antigüedades mexicanas y su revaloración científica y estética estimuló a su vez el estudio de los mexicanos por su pasado. Así la atracción que comenzó a ejercer el periodo prehispánico en el medio político y cultural porfirista tuvo una demostración vigorosa en el apoyo que el gobierno le otorgó al rescate de esa época [...] Nunca antes se había hecho una indagación

²⁷⁴ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 199.

²⁷⁵ Recordemos las rebeliones indígenas que se suscitaron a lo largo de todo el territorio mexicano, como fueron por ejemplo, en Yucatán por parte de los mayas, en la denominada guerra de castas. Eso al sur del país, mientras que en el norte se encontraron en Sonora con el pueblo Yaqui a su vez entre este estado y Sinaloa se encontraban los Mayos, siendo estas las imágenes más representativas de la represión vivida durante el porfiriato.

²⁷⁶ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 191.

tan profunda de las raíces históricas del país ni se había promovido una difusión tan amplia de esos conocimientos²⁷⁷.

Claro que Florescano no puntualiza en los intereses por los cuales durante el porfiriato fue primordial el rescate de zonas arqueológicas y en general hacia la creación y uso de centros de estudios especializados en ciertos rasgos culturales, así como en la publicidad y exportación de esta. Podemos ver tres principales sucesos para comprender el fenómeno cultural y la identidad nacional que se desarrolló durante el porfiriato. En primera instancia, la cultura es -hablando en términos económicos- una fuente muy basta de ingresos, en segunda, esto daba una proyección de progreso a nivel mundial y en tercer lugar hacia ver que México y su gobierno estaban comprometidos con su identidad. Aunque el régimen porfirista deseara manifestar una visión de orgullo hacia el pasado prehispánico, la realidad mostraba políticas severas para reprimir los levantamientos indígenas y campesinos, los cuales pudieran poner en riesgo la estabilidad de la *pax porfiriana*.

El caso específico de la matanza hacia los indios yaqui, denota mucho de la política silenciadora utilizada por Porfirio Díaz y las elites que gobernaban. Posteriormente, el régimen de Díaz también evidenció su carácter autoritario hacia otros sectores poblacionales, como fue el caso de los obreros. La represión hacia los obreros, tiene dos de los más representativos movimientos huelguistas del porfiriato. La primera se da en la mina de cobre propiedad del estadounidense William C. Greene, en el año de 1906 en Cananea, Sonora y la segunda se dio en 1907 en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz. Los dos movimientos obreros un par de años después detonarían las inconformidades acumuladas, dando pie a la Revolución de 1910.

Y, aunque Díaz logró mantener un estado de aparente calma y con ello “pacificar” al país, sus métodos eran totalmente reprobables, anticonstitucionales y violaban cualquier derecho humano, siempre por medio del miedo, la violencia y la

²⁷⁷ *Ibidem*. Pág. 200, 202 y 203.

muerte. La violencia como ya lo hemos dicho, es un arma que el Estado puede ejercer de forma “legítima” y ya que este ostenta la fuerza para llevarlo acabo, poco importa que sea injusta, deliberada y que no tenga razón de ser. Lo anterior no ha cambiado en lo más mínimo, desde los vastos años de gobierno de Porfirio Díaz, hasta los tiempos actuales, la violencia del Estado, la militarización del país, y el crimen organizado, han dejado tan herido, colapsado y prácticamente en ruinas a este país, que ya de por sí, ha sido mancillado lo suficiente.

Ilustración 10: El imaginario nacional a través de la pintura de Jesús de la Helguera.

Para estos años fueron las artes las encargadas de crear y enaltecer tanto símbolos como hombres, mitificados como héroes nacionales -o por el contrario sepultarlos como villanos-. “De este modo la pintura de historia, los monumentos públicos y el calendario cívico se convirtieron en los relatores de los orígenes y la identidad de la nación”²⁷⁸. El pasado indígena sería retomado solo en su calidad de monumentalidad. El indígena muerto sería glorificado, mientras el indígena vivo sería olvidado y excluido del proyecto nacional. Hasta la fecha la no integración del indígena al proyecto nacional sigue teniendo duras consecuencias. Prueba de ello son los levantamientos guerrilleros integrados por estas “minorías” indígenas, el ejemplo más estudiado ha sido el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes manifestaron el olvido y exclusión al que han estado sujetos por más de 500 años. En las siguientes líneas ellos expusieron parte de su situación e inconformidad social:

...Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios... Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido... Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias...

Subcomandante Insurgente Marcos.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL²⁷⁹. (Ver ilustración 11)

²⁷⁸ *Ibídem*. Pág. 193.

²⁷⁹ Subcomandante Marcos. *Manifiesto del EZLN*. <http://www.taringa.net> 13 de octubre de 2008. Taringa. 26 de abril de 2014 <http://www.taringa.net/posts/solidaridad/1644261/EZLN-Manifiesto-zapatista-en-nahuatl.html>

Ilustración 11: El alzamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, deja ver huecos abismales en el proyecto de integración nacional.

Enrique Florescano, da su punto de vista acerca del levantamiento neozapatista, en las siguientes líneas, “El apoyo armado que los indígenas de Chiapas le dieron a la insurrección de filiación marxista encabezada por Rafael Guillen, alias el Subcomandante Marcos, y que más tarde ratificaron otros grupos indígenas, señaló el rompimiento de estos con los proyectos del indigenismo oficial y con la utopía del mestizaje”²⁸⁰ Florescano presenta un argumento muy

²⁸⁰ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 435.

atinado, puesto que la ruptura de ese México idealizado y unificado mediante la imagen del mestizo, pierde fuerza a pesar de los esfuerzos del Estado por mantener en pie la funcionalidad del proyecto de nación fraguado desde el siglo XIX.

Ante esto Florescano menciona lo siguiente:

El epicentro de la rebelión, la zona de Las Cañadas en las montañas de Chiapas, era un lugar minado por una batería de candentes explosivos: miseria, sobrepoblación, campesinos explotados y sin tierras, caciquismo latifundista prepotente, sucesión de asesinatos individuales y matanzas colectivas impunes, conflictos regionales, intensa participación religiosa en los pleitos locales y enfrentamientos continuos entre grupos católicos y protestantes, más el asentamiento desde una década atrás de núcleos guerrilleros de filiación maoísta y marxista, todo lo cual se resumía en la inexistencia del Estado de derecho. Esa caldera hirviente se derramo al chocar con ella los guerrilleros neozapatistas y su fuego se esparció en derrames espectaculares que cambiaron la configuración del escenario nacional²⁸¹.

Aunque las características de la insurrección del EZLN, están marcadas por los peores males sociales existentes, debemos tener en cuenta que estas causas están presentes en todo el territorio mexicano, lo interesante aquí es saber qué fue lo que los impulso a manifestar públicamente los abusos e injusticias que han vivido hasta el presente por parte del Estado-nación. Los pueblos indígenas seguirán manifestando su inconformidad ante el régimen, no importa su lugar de origen ni su pertenencia racial, de una u otra forma han logrado mantenerse vivos, y, sin embargo sus métodos parecen ser desconocidos para la mayor parte de la población. Lo cierto es que, la importancia del movimiento neozapatista de 1994, marca un antes y un después en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país. Por un lado la escena política se ve impregnada de notables y abismales huecos gubernamentales, socialmente se busca un cambio significativo en las formas de actuar por parte del Estado hacia los pueblos indígenas y por otro se evidencia la exclusión histórica de los mismos.

La literatura también pasaría a ser parte fundamental para la construcción de los símbolos de la nación. Es de esta forma, que destacan autores como Vicente

²⁸¹ *Ídem.*

Riva Palacio, Justo Sierra, Samuel Ramos, entre otros tantos que contribuyeron al perfeccionamiento de la base teórica de la identidad y el nacionalismo mexicano. La obra nacionalista y enaltecida de Vicente Riva Palacio “México a través de los siglos”, conformaría un símbolo en la historiografía nacional de aquellos tiempos, pues en esta obra de características monumentales, estaba contenida la historia del pueblo mexicano, desde la antigüedad remota hasta mediados del siglo XIX, una especie de enciclopedia de lo mexicano, el primer compendio por supuesto esta dedicado a la historia de la nación mexicana. Para Enrique Florescano es la “patria” mestiza la incorporada, mitificada y simbolizada por Vicente Riva Palacio en *México a través de los siglos*.

Un gran peso reposaba en el ser mestizo, particularmente sería este el que llevaría a definir la cultura dentro y fuera de México. Para Vicente Riva Palacio el mestizo era el destinatario de toda la identidad, la fusión perfecta entre la antigüedad prehispánica y la sociedad española. Vicente Riva Palacios es considerado uno de los primeros intelectuales en manifestar sus ideas acerca de una identidad basada en el mestizaje, en esta idea romántica que por años y años se ha sustentado a través del sentimentalismo. Años después José Vasconcelos redefiniría el papel del mestizo, en uno de los manifiestos más importantes en la historia de México, “La raza cósmica”²⁸². Así, múltiples ideas e imaginarios se configurarían sobre el ser mexicano y su significado, el mestizaje sería considerado como el representante de toda una nación, una postura que hasta la fecha sigue permeando el inconsciente nacional.

Es así como los imaginarios identitarios recaen en un nuevo portador de la patria, esta posición ideológica, generaría numerosos tratados acerca de su origen y destino en la sociedad. La modificación identitaria que se llevó a cabo gracias a escritos como los de Riva Palacio y Vasconcelos terminó por definir al mexicano dentro de un imaginario cultural tan escaso. Las características con la que los intelectuales de principios del siglo XIX intentaron delimitar al mexicano poco a

²⁸² La raza cósmica de José Vasconcelos será retomada más adelante para redirigir el tema del nacionalismo, específicamente en la condición del ser mestizo.

poco se volvieron más lejanos, ya no es el indígena ni el español el representante de la identidad nacional, sino un hombre configurado con lo mejor de estas dos razas.

Nuevos símbolos se irían agregando al conglomerado del discurso nacional, aumentando de forma significativa en los años subsecuentes, sin embargo existirían elementos simbólicos que sobresaldrían y generarían la predilección de su uso por parte del Estado, al respecto Enrique Florescano menciona lo siguiente:

Junto a los símbolos y discursos patrióticos enarbolados por los insurgentes, y al lado las instituciones modernas creadas por los liberales, en la primera mitad del siglo XIX es notable la participación de los grupos populares en la formación de un imaginario patriótico. Los símbolos idiosincrásicos de los grupos populares, el águila y el nopal, los volcanes, las pirámides e ídolos prehispánicos, junto con la china, el charro y la Virgen de Guadalupe, son emblemas imprescindibles en los relatos, dramas, teatralizaciones, poemas, pinturas retablos, artesanías y escenificaciones de la patria y el patriotismo. Con una pujanza incontenible, estos símbolos inundaron los ritos y fiestas populares y se convirtieron en una presencia ubicua en el imaginario nacionalista. Durante todo este periodo permanecieron como símbolos e imágenes propias de los grupos populares, aun cuando a veces invadieron el imaginario y las representaciones patrióticas de los miembros de la elite liberal y de los conservadores²⁸³.

Años después el gobierno posrevolucionario, se vería inmerso en una serie de acciones que renovarían y agrandarían el complicado simbolismo nacional. “En las décadas de 1930 y 1940 se generalizó la idea de que México había escalado un peldaño alto en el afán por integrar la nación y que ese esfuerzo estaba sustentado por un Estado revolucionario y nacionalista²⁸⁴.” Bajo el sustento de la herencia revolucionaria, el poder al mando, manifestó todos sus deseos políticos, económicos, sociales y culturales, a través de la creación de espacios y cuerpos colegiados, capacitados en los más importantes puntos de la escena nacional, por supuesto siempre virando a captar la atención de los extranjeros. Por supuesto México siempre intento posicionarse entre las naciones “civilizadas” por ello la

²⁸³ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006 Pág. 239 y 240.

²⁸⁴ *Ídem*.

mayor parte de los esfuerzos nacionales estaban encaminados hacia este propósito. Al respecto Florescano menciona lo siguiente:

La fundación de estas instituciones, con sus atribuciones legales para rescatar, conservar y difundir el patrimonio de la nación, sus museos, laboratorios, archivos, bibliotecas, escuelas y centros de investigación, y sus conservadores y administradores, vino a ser la culminación del movimiento nacionalista que transformo el país y lo dotó de una identidad propia, excepcional en el panorama mundial de los nuevos Estados nacionales²⁸⁵.

Debemos tener en cuenta que no puede existir un proyecto de “integración nacional” sin el uso de la educación. La educación como institución creada al igual que otras instituciones a la par y subsecuentes a esos años, se encargó de introducir y difundir el movimiento nacionalista del gobierno posrevolucionario. Mediante la enseñanza de las formas más recurrentes del nacionalismo, se introdujo desde el nivel básico hasta la educación superior el saturado conglomerado de símbolos nacionalistas. Así el libro de texto, los lábaros patrios - la bandera, el himno nacional, las efemérides, entre otras- y las conmemoraciones del calendario cívico, le dieron un fuerte sustento nacionalista a la educación. Podemos notar la fuerte influencia que hasta nuestros días, la educación nacionalista tiene sobre los procesos sociales cotidianos.

El muralismo hizo del nacionalismo y la identidad de los mexicanos, un sentimiento en común, acercado y difundido entre las masas. En manos de los muralistas se buscó instruir (hasta cierto punto educar) a las sociedades mexicanas, y mostrar los “cambios” que trajo la Revolución de 1910. Todo esto como consecuencia de aquel gobierno posrevolucionario, el cual buscó a todo costa, y como lo menciona Florescano, “integrar” a la nueva nación. Es muy común que se piense en Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, como los principales exponentes del muralismo, sin embargo, debemos tomar en cuenta que hubo más exponentes en el género, lamentablemente muchos de ellos no obtuvieron la fama ni el reconocimiento de los anteriormente mencionados.

²⁸⁵ *Ibidem*. Pág. 370.

No podemos negar que el ambiente artístico también, al igual que el entorno científico del siglo XIX fue elitista y terminó por monopolizarse. Lamentablemente debemos tener en cuenta que el arte no siempre se ha caracterizado por ser un ejercicio democrático, precisamente, dichas prácticas son algo muy común en México. Debido al interés que el Estado mostró por ciertos artistas y por supuesto por ciertas manifestaciones artísticas, se generó entre el gremio cierta discordia encaminada muchas veces a manifestarse con actitudes rencorosas, que degeneró en gran medida la convivencia entre los artistas. El camino, no solo para otros muralistas -quienes fueron opacados por Rivera, Orozco y Siqueiros- también para pintores, estuvo lleno de dificultades al ser el muralismo la corriente artística solicitada por el Estado.

No debemos olvidar que poco a poco la cultura también pasó a ser objeto de consumo, por lo que tener un lugar reconocido en la escena cultural para ese entonces representaba un enfrentamiento directo con la elite –por no decir mafia-cultural, la cual ya tenía como figuras principales a Rivera, Orozco y Siqueiros. Por supuesto que los representantes artísticos de otras índoles culturales, también fueron importantes para la consolidación del nacionalismo posrevolucionario. Un ejemplo muy importante lo podemos encontrar en la reproducción de danzas o mejor dicho bailes “típicos” que se empeñaron en resaltar “el espíritu” folclórico de la nación. En cuanto al papel que desempeñaron los muralistas, Florescano menciona que “los pintores fijaron de forma indeleble esos rostros en las paredes, convirtiéndolos en símbolos de la lucha ancestral por la tierra y los derechos agrarios. La tierra y las tradiciones indígenas y campesinas se transformaron en iconos del nacionalismo que hizo su aparición explosiva en la década de 1920”²⁸⁶.

Al respecto José Carlos Blázquez puntualiza en lo siguiente:

En el camino de la plástica y la literatura hacia el nacionalismo surgieron disputas y prácticas grupales que se expresaron tanto en el espacio de lo simbólico como en sus relaciones, siempre conflictivas, con el Estado; el papel que los artistas y el intelectual (ese <<especialista en el trato de los bienes simbólicos>> como le llama Bordieu), asumió para consigo y para su tiempo;

²⁸⁶ *Ibidem*. Pág. 373.

aderezadas con la perspectiva generacional, las influencias recibidas y asumidas adquirieron características peculiares dada la emergencia del estado revolucionario. Si los distintos grupos económicos las facciones militares allí encontradas y enfrentadas no se daban tregua, los poetas y escritores hacían lo propio en su campo de acción²⁸⁷.

Así como se menciona en las líneas anteriores, existen ciertos elementos simbólicos que fueron expresados a través del muralismo, elementos que se caracterizaban por su alto contenido emotivo, los cuales hasta la actualidad siguen funcionando en un rango teórico y en acciones romantizadas, puesto que esta por demás hablar de la realidad de las políticas del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas. Por una lado tenemos los murales de Rivera, impregnados de la insurrección revolucionaria, el pasado indígena y su presente modificado arbitrariamente por la imagen del campesino, ejemplificado por el lema “Tierra y Libertad”, del ejército zapatista. La lucha de clases marxista base fundamental en la ideología de Rivera, se hace presente, y la evolución de México a través de los años, muy al estilo de Vicente Riva Palacios y Justo Sierra con sus respectivas obras *México a través de los siglos* y *México, su evolución social*, no pueden faltar en esta impresionante obra pictórica del muralista Diego Rivera. (Ver ilustración 12)

Por otro lado David Alfaro Siqueiros relata a través de sus monumentales figuras impresas, un México que nos engrandece pero también uno que nos hiere, uno que ya no nos pertenece. Es más fácil interpretar al otro cuando la ignorancia se escapa a través de nuestra mirada, eso es lo que muchas veces se dice del trabajo de Siqueiros en el muralismo. Con distintas imágenes que relatan un México que fue pero que a la vez persiste y sobrevive, por supuesto también es distinto en muchos aspectos a Rivera pero al mismo tiempo, ambos compartieron la ideología socialista y la hacen evidente en cada obra pictórica. Con murales como *Eco de un grito*, *Madre campesina*, *Retrato de la burguesía*, entre otros, Siqueiros se posicionó con sus murales de corte social en lo más alto de la esfera

²⁸⁷ José Carlos Blázquez Espinosa. *Memorias por venir: Ensayos de Historia Cultural. Imágenes y palabras en la construcción del nacionalismo*. Benemerita Universidad Autónoma de Puebla. México: 2011. Pág. 169.

cultural y así paso también a immortalizarse en la historia del nacionalismo mexicano (ver ilustración 13).

Ilustración 12: Los murales de Diego Rivera ejemplifican el nacionalismo posrevolucionario a través de la introducción de diversas épocas históricas y diversos actores sociales, los cuales dan vida a la nación mexicana del presente.

Al respecto Ricardo Pérez Montfort nos menciona lo siguiente:

Lo sucedido con las Bellas Artes forma parte de prácticamente toda historia de la cultura mexicana del siglo XX. El muralismo y la escuela mexicana de pintura, sin embargo, merecen una revisión a la luz de la manipulación de valores idiosincráticos o estereotípicos, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Como buena expresión del discurso oficial” posrevolucionario estas manifestaciones artísticas adquirieron carta de certificación en su condición de “clásicamente mexicanas”. Pero es preciso señalar que no fueron pocos los artistas – particularmente los de mayor renombre- que desvirtuaron muchas de las expresiones populares, de las tradiciones regionales y locales, en función de una clara subordinación de sus intereses particulares a los del gobierno, contribuyendo también con sus pinceles y colores a la estereotipificación de

dichas expresiones y a la simplificación de lo que finalmente se identificaría genéricamente como “lo mexicano” o lo “típicamente mexicano” ²⁸⁸.

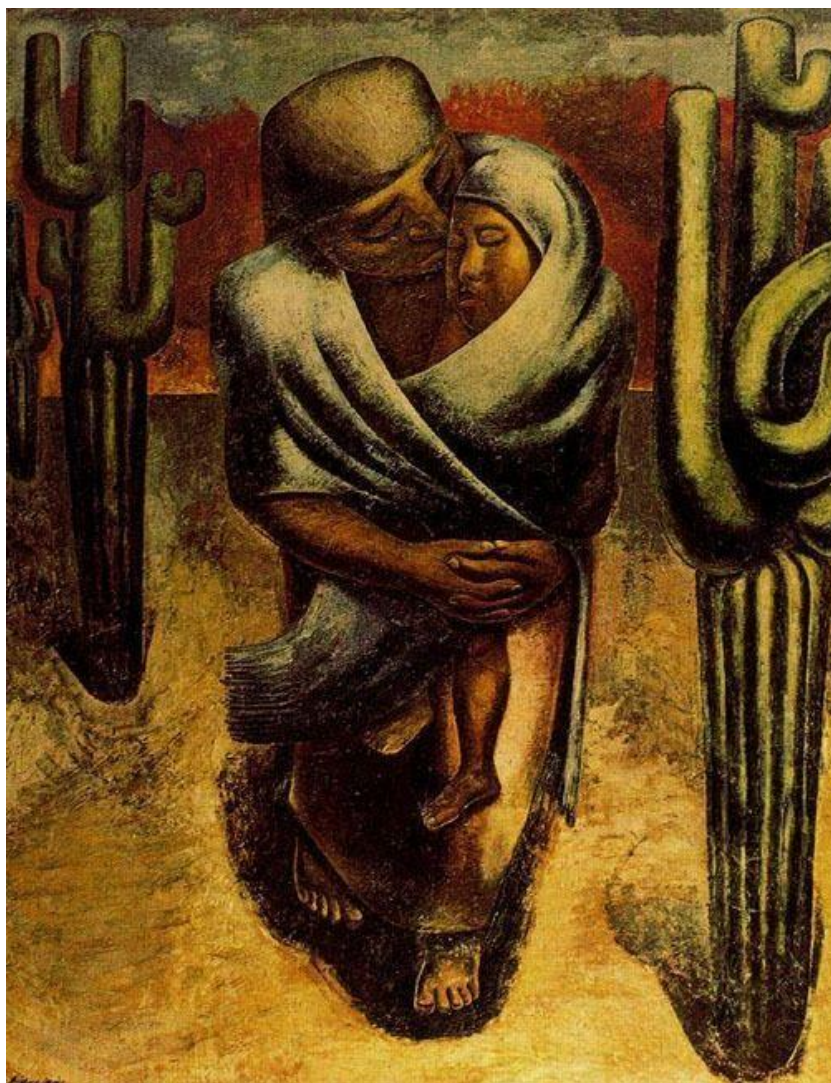

Ilustración 13: Madre campesina por David Alfaro Siqueiros.

Mientras que, José Clemente Orozco, pintaba la crudeza de la realidad, martiriza a los actores de la historia mexicana mediante el sufrimiento, hacia más evidente el dolor en cada uno de sus trazos. Es cierto que a través de sus murales, Orozco nos enfrenta al derramamiento de sangre en el que se erigió nuestra nación y con la que se ha escrito nuestro pasado. Orozco nos deja ver la locura, la maldad y la violencia natural e innegable del ser humano, un hecho que

²⁸⁸ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos*. Ciesas, CIDHEM. México: 2000. Pág. 47.

nos parecería tan actual. Se ha presentado un ciclo de violencia que parece no tener fin, y es que contemplar un México sumido en la violencia evoca instantáneamente, lo peor de los mexicanos (ver ilustración 14).

Sin embargo no podemos evitar el hecho de que al igual que Rivera y Siqueiros, Orozco funja como facilitador o mediador, entre el nacionalismo y los estratos populares de mediados del siglo XX. Por supuesto que el trabajo de estos tres muralistas aportó grandes cosas a las artes en México, a la vez que contribuyeron en la creación de una identidad y con ello el desarrollo de diversos sentimientos, en particular el de la empatía, que ayudaron a construir el “orgullo” mexicano. Así, el muralismo posrevolucionario fue una herramienta provista, patrocinada y difundida por el gobierno para la exaltación de símbolos que para el final del siglo XX consolidaron los estereotipos del mexicano y de toda la nación. Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que estas mismas ideas posrevolucionarias de las que se impregnaron los murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, representarían incomodidad y disgusto para los posteriores gobiernos nacionales a los cuales les pareció peligroso seguir manteniendo esa relación tan cercana con el socialismo.

No es fácil mirar la historia de la nación mexicana y no identificarse con ciertas corrientes culturales y manifestaciones artísticas, principalmente con el muralismo, el cual tiene la capacidad natural de atraerte y enamorarte. Sin embargo, el hecho de sentir gusto y empatía por aquellas manifestaciones, no quiere decir que vamos a desviar la crítica y la consciencia del uso político, cultural y económico que recaen en ellos. No podemos solo ignorar el hecho de que las características que recrean y nutren la identidad y el nacionalismo del Estado -lo mismo sucede con el Metal-, están dentro de aquellas manifestaciones. Temas como la patria, el carácter cívico del ciudadano, la educación tradicionalista que aún moldea a las nuevas generaciones, junto con la potente influencia cada día mayor de la globalización, los medios de comunicación y las redes sociales, han creado un abrazador camino indefinido, por el que viaja y se adapta el nacionalismo y la identidad de los mexicanos.

Ilustración 14: Un imaginario muy sombrío, es el que encontramos en la obra pictórica de José Clemente Orozco.

La mayor parte de los artistas posrevolucionarios –no solo los muralistas- contribuyeron con la conformación del nacionalismo y la identidad mexicana en la segunda mitad del siglo XX, estos realizaron lo que durante el siglo XIX estuvo en manos de la elite intelectual criolla, la cual surgió antes del movimiento de independencia de 1810. Por supuesto, que la corriente artística con más renombre a nivel nacional e internacional fue el muralismo. Una de las razones del éxito pictórico fue, que las imágenes plasmadas en el arte muralista tuvieron más impacto entre la sociedad costumbrista y los movimientos populares. Debido a su apego emocional y por supuesto, por la reivindicación de los distintos pasados en los que se inspiraron sus obras, el muralismo se inmortalizó, e inmortalizó a figuras como Orozco, Rivera y Siqueiros. Debemos tener muy claro que durante

estos años la mirada nacionalista se sustentó en las manifestaciones “populares” y en un estereotipado folclor, fueron estos elementos los que se agregaron a la carpeta de la identidad nacional y junto a ello una reproducción masiva, que se caracterizó con una aparente perpetuidad.

La monumentalidad del muralismo, le dio presencia al nacionalismo dentro y fuera del territorio nacional, esto logro promover la imagen que el Estado posrevolucionario quería mostrar de sí mismo, como una nación que se configuraba como consecuencia de la Revolución de 1910 y que optaba por la recuperación y exaltación de las principales demandas que definieron la lucha armada, así como los actores responsables del “cambio social”. Es así como “en la década de los treinta y los cuarenta, las pulsiones nacionales que brotaron espontaneas en diversos sectores de la población fueron absorbidas por las políticas emanadas del Estado que en esos años extendieron sus brazos hacia las manifestaciones artísticas y culturales”²⁸⁹. De esta forma, pronto el Estado se apropiaría de todo lo considerado “mexicano” o “nacional”, hasta el punto de privatizar –robar- manifestaciones culturales propias de un entorno social muy particular.

Muy contrario a lo que el Estado quería mostrar mediante ciertas políticas culturales, algunos autores como Cabrera y Cuesta sostuvieron que “esta ideología de la Revolución mexicana había construido un Estado autoritario y corporativo que canceló el proyecto liberal proclamado por Francisco I. Madero²⁹⁰, instaurando en su lugar una política cultural manipulada por el Estado y su burocracia corporativa”²⁹¹. Muy cierto es que el Estado mexicano se empeñó en crear, mantener y difundir lo que para ellos significaba ser mexicano, impusieron mediante artilugios mediáticos y por obligación -una cuestión que tendría que ser

²⁸⁹ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 376.

²⁹⁰ Lamentablemente no podemos entrar en detalles acerca de los diferentes proyectos nacionales que se propusieron los caudillos de la Revolución, así que nuestra opinión acerca de Francisco I. Madero y su política nacional, serán reservadas por no resultar del todo necesarias para el desarrollo y entendimiento de este apartado y dentro de toda la investigación presentada.

²⁹¹ Enrique Florescano. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 378.

aceptada por convicción- la aceptación de símbolos, imágenes y estilos de vida basados en lo que el Estado considero como nacional e identitario. En resumen el Estado y la nación “hicieron tangible el sueño añorado de producir y transmitir una cultura a la que por consenso casi unánime se calificó de nacional”²⁹².

Por ello, Roger Bartra comenta lo siguiente:

La Revolución es un espectáculo impresionante para la intelectualidad: de alguna extraña manera aquellos seres que parecían destinados a vivir con la cabeza agachada se rebelan y se transforman. En el fondo de los pozos del alma mexicana no solo hay tristeza: hay también un potencial insospechado de violencia. Es posible –piensan muchos- aprovechar esa energía para crear al hombre nuevo, para colocar al mexicano en el torrente de la historia universal. Para ello es necesario encontrar la verdadera personalidad del mexicano, descubrir su espíritu auténtico. Ésa es la obsesión de Antonio Caso, y, sobre todo, de José Vasconcelos. La escuela muralista y la llamada novela de la Revolución mexicana contribuyen a la búsqueda del verdadero yo del mexicano, sumergido en la melancólica otredad de los extraños seres expulsados del edén aborigen²⁹³.

Sin embargo, los romanticismos que se desprendieron a partir de la Revolución de 1910 permanecieron dentro de la memoria colectiva como un anclaje hacia todos los posibles cambios que terminaron por idealizarse. Como si estuviéramos hablando de una serie de acontecimientos utópicos, los “cambios” que prometió el movimiento revolucionario, solo se quedaron en promesas. Mientras que el poder solo cambió de aparador, y con ello se llevó a perpetuar el lugar de una elite política que se rehúsa a abandonar el aroma intoxicante del poder. Veamos lo que dice Lorenzo Meyer al respecto:

... la Revolución Mexicana, que supuestamente combinaba lo mejor de los dos grandes sistemas en pugna a la vez que evitaba sus grandes defectos: la dictadura del partido o del mercado. Como el Cid Campeador, la Revolución Mexicana, aunque ya muerta, siguió ganando batallas para sus herederos, de Miguel Alemán a José López Portillo²⁹⁴.

²⁹² Ricardo Pérez Montfort. Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos. Ciesas, CIDHEM. México: 2000. Pág. 49.

²⁹³ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 119 y 120.

²⁹⁴ Lorenzo Meyer. *La segunda muerte de la Revolución Mexicana*. Cal y arena. México: 1992. Pág. 11.

Enrique Florescano concluye en su libro “Etnia, Estado y Nación”, mencionando lo siguiente:

La “república”, la “nación”, la “patria”, son entidades y conceptos intangibles para estos representantes de la ciudadanía, pues no son percibidos como parte sustantiva de un proyecto político que nació en el pasado y que si no se renueva en el presente dejara de existir o será sustituido por nuevas opciones. En resumen, se trata de conceptos y legados históricos nacionales ajenos a la clase política²⁹⁵.

República, nación, patria entre otros conceptos plagados de un conflictivo significado, son productos intangibles y han dejado de ser en su conjunto como menciona Florescano, un proyecto ajeno a la clase política. Si bien, la renovación del nacionalismo mexicano sería pero como lo hemos dicho, debiera ser un proyecto identitario multicultural, donde la base sea la tolerancia y el respeto. Podemos notar como aquel pasado que lucha por permanecer activo en el presente, es desconocido por la mayor parte de la población, la cual no está consciente que nuestro presente es consecuencia de procesos alojados en ese pasado, el cual se siente tan lejano y con el que no existe ninguna identificación. ¿Cómo enfrentamos las bases del nacionalismo mexicano, ante la inevitable aprobación de las reformas propuestas por la elite gubernamental, en favor de la desmantelación y repartición del ya fragmentado México, a los monstruos capitalistas con sus transnacionales? Las cuáles deberían ser las principales preocupaciones del nacionalismo, sin embargo, y como la mayoría de cosas en México, solo existen en el plano teórico, pues la práctica dice todo lo contrario.

Por lo cual creemos que si el nacionalismo pretende unificar a la población en un mismo proyecto cultural, y en México lo que impera es el multiculturalismo, como podemos hablar de identidad nacional. ¿Existe la identidad nacional? Para el presente es la multiculturalidad la que nos brinda identidad. No podemos seguir entendiendo el concepto de multiculturalidad solo para los pueblos indígenas, tendríamos ya, que tomar en cuenta a la basta población extranjera que por siglos ha sido participe de la misma conformación identitaria y que por el contrario se ha

²⁹⁵ Enrique Florescano, *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006. Pág. 444.

reducido su participación solo a los españoles. Si pudiéramos tan solo por un momento analizar nuestro presente y cuestionarnos sobre lo que somos, más allá de una postura existencialista-psicológica, nos daríamos cuenta de las características multiculturales de nuestra sociedad. Las cuales están inmersas en nuestra forma de hablar, de vestirnos, de alimentarnos, entre otras conductas que son parte fundamental de nuestra vida cotidiana, pero que debido a la fuerte carga de la posmodernidad pocas veces les prestamos atención.

El resultado de la investigación arroja datos de distintas índoles, pero lo principal aquí es, saber reconocer cuáles fueron los símbolos más utilizados en la construcción de la identidad nacional. Al tener identificados dichos símbolos podremos dar una interpretación más crítica y reflexiva a las formas en las que se construyó la nación y el proyecto con ella integrado. Pero también podremos ser más tolerantes al entender que el Estado mexicano, se construyó a partir de la exclusión de características multiculturales, las cuales no son muy apreciadas, por el contrario, a veces resultan vergonzosas e incómodas para cierto tipo de población, que sigue fielmente el discurso nacional. No obstante, debemos tener en cuenta, que hay nuevos símbolos que en favor de mantener fresco y sólido el nacionalismo mexicano, se han propuesto introducir nuevos elementos, y no solo por la fuerte influencia de la globalización, sino también de la pérdida de estabilidad social y política a la que se enfrenta día con día el Estado mexicano.

A pesar de la globalización y la pérdida de credibilidad del Estado en acción, el apego que la sociedad tiene con los discursos emanados desde “el corazón de la patria y la nación”, siguen siendo fuertes. Ahora que la diversidad cultural en nuestro país, está logrando por propios medios integrar dicho discurso nacional a sus producciones culturales diarias, se construyen nuevas formas de interiorizar la ideología errónea de la identidad nacional, este es el caso de la producción de “Metal” (musicalmente hablando) que alienta nuevamente que la identidad primeramente de los mexicanos y después de los metaleros se encuentra en el pasado indígena, lo que propone un retroceso en el discurso nacional, y en el reposicionamiento del indigenismo. El pasado indígena nuevamente es glorificado

y enaltecido a través de la lírica y el sonido, la introducción de mitos e instrumentos utilizados como ritualización de lo sagrado, se convierten en la principal herramienta para dar a conocer lo que muchos piensan acerca del pasado de todos los mexicanos.

Así, los mexicanos que han resuelto de la inmensa tragedia –que se inició en la conquista y “terminó” en la Revolución de 1910- son habitantes imaginarios y míticos de un limbo violentado. El atraso y el subdesarrollo han terminado por ser vistos como manifestaciones de una infancia perenne e inmóvil que perdió su inocencia primitiva²⁹⁶. Hemos estado hablando constantemente acerca de la carga ideológica que ostenta la idea de progreso para todas las naciones. Durante muchos años en México se ha querido enterrar cualquier manifestación de “atraso”, por ello se han desarrollado una cantidad inimaginada de estrategias para “resolver” las principales problemáticas que han propiciado el atraso en nuestro país.

Existe un vasto número de elementos que recaen directamente en los símbolos de identidad del mexicano, pero existe uno en particular que siempre ha llamado nuestra atención. La muerte y el mexicano, esta relación que se ha tejido alrededor de una serie de mitos y leyendas que lo posicionan como un ser temerario. Resulta que los símbolos estereotipados en nuestro país no solo son culturales, también se encuentran en cuestiones psicológicas en lo profundo del ser mexicano. Por ello el mexicano está influenciado por miles de modelos mentales que le dicen lo que debe hacer y pensar. Roger Bartra describe el imaginario de la sociedad mexicana acerca de la muerte de la siguiente forma:

<<Aquí [en México] se tiene una gran facilidad para morir, que es más fuerte en su atracción conforme mayor cantidad de sangre india tenemos en las venas. Mientras más criollo se es, mayor temor tenemos por la muerte>>. A partir de ese crisol legendario se alienta el mito del mexicano indiferente ante la muerte, del hombre que desprecia la muerte; este es uno de los lugares comunes más socorridos del pensamiento mexicano moderno²⁹⁷.

²⁹⁶ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 36.

²⁹⁷ *Ibidem*. Pág. 84.

Un gran ejemplo de este mito legendario sobre la muerte en México, es la película del director español Luis Buñuel. En *El río y la muerte*²⁹⁸, Buñuel no solo toca el tema de la muerte, -una muerte muy alejada del retrato tradicionalista e idealista- en México, sino que integra elementos de extrema violencia y cruda realidad. Lejos del romanticismo del hombre mexicano valiente –por no decir, brabucón o como coloquialmente se dice, valentonado- y temerario, existe un ser que se siente inferior, aquel ser humano que no sabe lidiar con los problemas si no es por medio de sus impulsos básicos de “sobrevivencia”, la violencia. A su vez Buñuel también muestra otra característica de la supuesta identidad mexicana, el “honor”, o tal vez debería ser llamada como “hombría”.

Hablamos de un destino en particular, en el que se ve como principal propósito salvaguardar el honor a toda costa. Sin importar el precio, el retrato del ser mexicano pone al descubierto una serie de conductas que rayan en lo absurdo. Esa supuesta indiferencia ante la muerte, seguida por la condición del honor, están impresas en el imaginario colectivo, se aprenden, se heredan. Parecería que todo aquello estuviera alojado en la memoria genética, se mantienen arraigadas en lo más profundo del subconsciente mexicano, y son aceptadas como verdades consumadas. Como si no existiera otra forma de vida, los mexicanos repiten una y otra vez los patrones con los que fueron educados, sin querer condenan a sus descendientes a vivir como ellos lo hicieron.

A través de la maravillosa fotografía de Raúl Martínez Solares, el director Luis Buñuel nos lleva a adentrarnos en el México posrevolucionario. El largometraje de Buñuel, es el retrato de un México en donde se puede ver que a pesar de las grandes promesas revolucionarias, sigue sumido en la pobreza y la ignorancia. Por otro lado el sociólogo Roger Bartra menciona que en la cultura mexicana moderna, el miedo a la muerte –que se traduce en fatalismo, desprecio

²⁹⁸ Luis Buñuel. *El río y la muerte*. Clasa Films Mundiales ©. 1954. La película está basada en la novela literaria *Muro blanco en roca negra*, del escritor Miguel Álvarez Acosta.

y búsqueda- también tiende a gestar una dimensión heroica²⁹⁹. Muchas de las manifestaciones simbólicas e históricas de la nación mexicana recaen en el romanticismo, la dramatización y la martirización del héroe. La muerte es en específico una de estas características míticas que giran en torno a los actores de la historia mexicana, sean héroes o villanos la muerte les impregna cierta aura de misticismo. Al respecto de la muerte en México, Bartra amplía sus interpretaciones de la siguiente forma:

Así pues, la <<indiferencia por la muerte>> del mexicano es una invención de la cultura moderna. Tienen, por tanto, una existencia y una historia de los espacios de la mitología y del simbolismo de la sociedad contemporánea. La confluencia de la zozobra del miserable con el desdén señorial por la vida de los desposeídos y con la angustia existencial de las clases cultas produce una forma peculiar de contemplar la muerte; en este sentido, el desprecio por la muerte es un mito que encarna en la cultura mexicana y que llega a influir en el comportamiento cotidiano de algunos individuos e incluso, bajo ciertas circunstancias, de grandes sectores de la población. Toda cultura, ante la inevitabilidad de la muerte individual, necesita crear rituales y símbolos que permitan que los muertos comiencen a morir en nosotros³⁰⁰.

Ante lo anterior, se presenta la incógnita acerca de ¿en qué momento se generaron estas ideas sobrenaturales y a la vez ultraterrenales sobre el desdén por la muerte en los mexicanos? No obstante, debemos reconocer que los mexicanos experimentamos la muerte de formas muy particulares, para cada sociedad o nación -si es que lo queremos ver desde el punto de vista de la identidad nacional- pero ¿qué sociedad no lo hace? cada sociedad experimenta la muerte de diferentes formas, de eso no debe caber la menor duda, todo tiene que ver con su cosmovisión e imaginario colectivo de sus propias formas culturales. Para Octavio Paz “la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida”³⁰¹.

Posiblemente, como todo lo inventado por el Estado-nación en cuanto a identidad, esta condición mexicana hacia la muerte, solo sea visible de forma

²⁹⁹ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 97.

³⁰⁰ *Ibidem*. Pág. 90.

³⁰¹ Octavio Paz. *El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económica. México: 1992. Pág. 52.

mítica, es decir, solo es una imagen, un estereotipo más del nacionalismo. Veamos lo que menciona Roger Bartra en su libro *La jaula de la melancolía*, sobre el origen de las características míticas de la muerte:

Estas nociones corresponden plenamente a la compleja idea que tenían los antiguos mexicanos de la muerte; se trata de una idea que no tiene absolutamente nada que ver con el supuesto desdén o ironía con que la trata el mexicano prototípico inventado por los intelectuales del siglo XX. Los pueblos nahuas sentían en forma punzante la angustia de la muerte, y sus interpretaciones mítico-religiosas no contribuían –a diferencia del cristianismo- a adormecer ese sentimiento³⁰².

Ligado a la muerte y a la hombría de la que hemos estado hablando, se presenta otro elemento de la identidad nacional y por supuesto una de las características más representativas de la sociedad mexicana, el machismo. Al igual que el tema de la muerte, la literatura y el cine han retomado al machismo de muchas formas y a lo largo de muchos años. Por supuesto existen obras literarias y cinematográficas que han reproducido y exaltado la conducta machista, pero también existen muchas otras que lo han cuestionado. El machismo es y al mismo tiempo no es un estereotipo, es decir, es una visión que dentro y fuera del territorio nacional se ha aceptado y reproducido, pero, también al mismo tiempo se ha luchado por derrocar esta visión oscura de la identidad mexicana. Obviamente la forma en la que se han educado a las sociedades en México varía de generación en generación. Aunque el machismo es una conducta que se mantiene arraigada en los senos familiares, no podemos generalizarla, ni condenar a los grupos sociales que la practican, puesto que resulta ser una más de las dualidades existentes en el mexicano.

La imagen en México de una sociedad patriarcal la cual solo en apariencia parecería no tener fecha de caducidad, apela por supuesto al imaginario que se gestó alrededor del propio Estado, con mucha más fuerza al término de la Revolución de 1910. Si la patria es vista como madre de todos los mexicanos (ver ilustración 15), -por supuesto una patria que representa y está a merced del

³⁰² Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 91.

Estado-nación- el Estado se interpreta a sí mismo como un padre. Posiblemente el patriarcado obligado en el que se desarrolló la sociedad mexicana después de la conquista española se deba al establecimiento de valores supeditados al marco de superioridad que generaron los propios españoles, a su vez esto también impuso a los líderes criollos, recordados como los “padres fundadores”, los “libertadores” durante el movimiento de independencia de 1810, los cuales subsecuentemente conformarían la burguesía nacional.

Ilustración 15: La patria, inmortalizada en la imagen de la mujer a través de los siglos.

Si bien, en algunas naciones se dejó ver el colapso del sistema patriarcal, - esta situación la vimos en el capítulo segundo, cuando se habló acerca del movimiento hippie de los años 60-, y si es que no queremos ver este fenómeno

como un indicador de colapso, si es posible verlo como una crisis sistémica, puesto que se logró fracturar el rígido comportamiento familiar emanado principalmente por el padre y por supuesto también por el Estado. La realidad es que difícilmente en México esa imagen patriarcal se haya desechado o por lo menos haya perdido terreno como sucedió con mayor fuerza en norteamérica o algunos países europeos. Debido al fuerte apego que se desarrolló en torno al mexicano, en teorías que lo presentaban como un ser necesitado de orientación y protección, la cual sería encabezada por el Estado, llevo al mismo a encasillarse en el terreno del hijo prodigo. Por supuesto también está impresa dentro de la visión patriarcal la cuestión religiosa, el mayor símbolo del imaginario falocentrico en occidente –o también como lo denomino el lingüista Jacques Derrida el *falogocentrismo*³⁰³- se haya en el cristianismo³⁰⁴.

Así, los intelectuales del siglo XIX no repararían en describir un mexicano miserable, inferior, casualmente los intelectuales, nunca se identifican con el arquetipo que describen del ser mexicano, pero ¿acaso no son también mexicanos? Gran parte de las teorías acerca de la identidad del mexicano se mantienen en la dualidad por un lado existen elementos que lo exaltan y por el otro se generaron una serie de características que desvirtuaban su origen desarrollo y función social. Las variaciones raciales afectan el nacionalismo del Estado, pero es esta multiculturalidad la que nos ejemplifica el verdadero nacionalismo de nuestro país, lo que Carlos Monsiváis llamaba nacionalismo cultural.

La discriminación que han recibido los afrodescendientes en nuestro país refleja el extremo del nacionalismo y la identidad nacional, aumentándole la clara

³⁰³ El falogocentrismo término acuñado por el lingüista Jacques Derrida, nos habla del privilegio que ha ostentado el género masculino. Para más información consultar: Derrida, Jacques. *La farmacia de Platón*. 1968.

³⁰⁴ Sin lugar a duda, el judaísmo y el islam también son estructuras religiosas patriarcales, sin embargo la influencia del cristianismo en México nos ha hecho referirnos a este con tanta intensidad, por obvias razones, es esto lo que ha llamado nuestra atención para proponerlo como un símbolo estereotípico y de sometimiento. Aunque la multiculturalidad es un suceso que está presente en la sociedad mexicana desde aproximadamente 500 años, debemos hacer énfasis en este fenómeno y de ninguna forma verlo como un acontecimiento reciente.

retorica retrograda que ha figurado desde el siglo XIX. Los afromexicanos han padecido vejaciones de distintas índoles, principalmente han enfrentado el rechazo en su propio país, seguido de múltiples violaciones a sus derechos. A pesar de todo esto el Estado mexicano sigue negando la fuerte influencia de la población africana en el territorio nacional, avergonzados por la herencia multicultural, la cual no ha obtenido el lugar que merece a escala nacional e internacional. Como resultado de la negación del Estado-nación, se encuentran los afrodescendientes, por supuesto al daño permanente que causó la esclavitud, marco una línea muy delgada entre la culpa y la vergüenza, tal vez por ello se han censurado aquellas memorias que evidencian la falta de humanidad en los que se autodenominaron como “civilizados”, y a los que se defendió dentro de la historia del nacionalismo casi de forma permanente³⁰⁵.

Si hay algún movimiento social, cultural, político y económico que haya modificado el curso del tiempo y del espacio –metafóricamente hablando- o por lo menos que haya cambiado la visión del imaginario colectivo de toda una nación, ese puesto lo tiene bien merecido la Revolución Mexicana. En 1910, el derrocamiento del antiguo régimen mexicano, que había permanecido por más de 30 años en manos del general Porfirio Díaz, fue alimentado por el sueño de la igualdad y la justicia social. La Revolución Mexicana es un icono a nivel mundial, es un acontecimiento que hasta la fecha sigue generando estudios, -en el extranjero se ha estudiado con gran intensidad-, una de sus principales aportaciones como movimiento, fue el inspirar o más bien influenciar a los países latinoamericanos a liberarse de las dictaduras. Por mencionar algunos tenemos el caso de Cuba, uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Por supuesto la Revolución mexicana modificó el paradigma nacionalista e identitario, es el proceso fundamental para entender el nacionalismo de la segunda mitad del siglo XX y por supuesto el del presente. Veamos lo que Bartra dice al respecto:

³⁰⁵ Proceso. *Afromexicanos, la discriminación invisible*. Proceso Tv. 3 de enero de 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=RW3G65OxF78&t=130s>

La Revolución es un espectáculo impresionante para la intelectualidad: de alguna extraña manera aquellos seres que parecían destinados a vivir con la cabeza agachada se rebelan y se transforman. En el fondo de los pozos del alma mexicana no solo hay tristeza: hay también un potencial insospechado de violencia. Es posible –piensan muchos- aprovechar esa energía para crear al hombre nuevo, para colocar al mexicano en el torrente de la historia universal³⁰⁶.

Desde los primeros intentos por construir una nación integra, los intelectuales, particularmente los mexicanos se obsesionaron por encontrar el auténtico ser del individuo que ha habitado estas tierras, desde mucho antes que los conquistadores llegaran al continente. Para los intelectuales, los mexicanos eran una especie de incógnita, un código que deseaban descifrar. La condición de seres altamente “incapaces” de entenderse, explicarse y gobernarse a sí mismos fue el gancho ideal para miles de suposiciones, y por supuesto solo acrecentó el interés de los intelectuales por la identidad del mexicano. Era necesario hallar una forma en la que la sociedad pudiera identificarse con el ser emanado de los distintos procesos de la historia nacional. Roger Bartra al respecto puntualiza lo siguiente:

Para una parte de la cultura dominante la masa popular deja de ser lo *otro*; el ajeno indio agachado es sustituido, o al menos complementado, por un nuevo estereotipo con el que las clases cultas pueden, hasta cierto punto, identificarse: el mexicano violento y revolucionario, emotivo y fiestero, urbano y agresivo... No debe sorprender a nadie que el campesino sumiso se levante como zapatista revolucionario y que el <<progreso>> lo transforme en un hombre nuevo: el proletariado, héroe de la modernidad³⁰⁷.

No obstante, el historiador Lorenzo Meyer enfatiza que no es la primera vez que se da por concluido el movimiento revolucionario, por concluido nos referimos principalmente a la cuestión ideológica, seguido de los cambios en materia de la práctica. En cualquier caso, sostener, que ha muerto el profundo, caótico, terrible, magnífico, destructor y creador, movimiento político y social iniciado en 1910 en México, no es algo original, ni tampoco implica disminuir un ápice la fuerza moral,

³⁰⁶ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 119.

³⁰⁷ *Ibidem*. Pág. 120.

–la utopía– de ese movimiento³⁰⁸. Afirmar hoy que la Revolución mexicana, ha muerto, nos lleva a repensar el lugar actual de los acontecimientos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX, más aun, nos invita a reflexionar acerca del panorama que expone el tiempo en el que vivimos.

Si vemos a la Revolución mexicana desde un punto más objetivo y menos sentimental, nos encontraríamos ante la falla de muchas estructuras teóricas y prácticas, y por supuesto también institucionales, principalmente si la queremos interpretar desde el presente. Lo que no podemos negar es que el movimiento revolucionario de 1910 contribuyó a la retención del poder, lo cual, sumió al país en un círculo vicioso de degeneración social, que atemoriza y se manifiesta sin fin. Lamentablemente las cosas en nuestro país no dieron el giro que esperaron las grandes figuras de la lucha revolucionaria, y mucho menos se cumplieron las expectativas ni deseos de los caudillos –Emiliano Zapata y Francisco Villa– más emblemáticos. Todo lo contrario, la centralización del poder, la desigualdad social, la inseguridad política, la violencia y la pobreza permanecen, hoy, más que nunca en niveles alarmantes. Como un sueño que se extingue fugazmente, y casi de forma mesiánica, la mayor parte de los mexicanos –principalmente las clases bajas– esperan que ocurra algo que cambie el rumbo desastroso en el que está encaminada la nación mexicana.

Por supuesto que no se trata de devaluar el significado de la lucha y del enorme costo que en su momento pagaron muchos mexicanos, sino, se trata de constatar un hecho evidente y ante el cual cada uno de nosotros está obligado a asumir una postura. Las consecuencias de la Revolución de 1910, siguen teniendo repercusión en cada uno de nosotros, a más de 100 años del acontecimiento que marco el desarrollo de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Al respecto Lorenzo Meyer apunta en lo siguiente:

... a raíz de las circunstancias creadas por la Segunda Guerra Mundial, la élite política de nuestro país derrochaba optimismo y seguridad en sí misma bajo el

³⁰⁸ Lorenzo Meyer. *La segunda muerte de la Revolución Mexicana*. Cal y arena. México: 1992. Pág. 10.

liderazgo del “cachorro de la Revolución”: Miguel Alemán. Fue entonces cuando los líderes mexicanos decidieron aventurarse a todo vapor por el camino de una modernización anárquica, por la vía de crear una industria altamente protegida que sirviera y, sobre todo, se sirviera, de un mercado interno cautivo y sometido a la implacable disciplina del partido de Estado³⁰⁹.

Para hablar de términos actuales Raúl Béjar y Héctor Rosales proponen la siguiente pregunta ¿cuáles son las opciones que tiene México para pensarse como una nación viable en un mundo que cambia aceleradamente y que ha puesto en jaque a los estados nacionales?³¹⁰ La respuesta podría encontrarse en el estudio analítico de la historia de nuestro país. En el cual, podríamos observar las múltiples facetas y los problemas que se atravesaron para obtener en primer lugar la “soberanía” del reino español, segundo, establecer cuál sería la forma de gobierno, para terminar con la dura tarea de crear la nación y el Estado hasta toparnos con la actualidad.

Este es un claro ejemplo de como la influencia del discurso nacional sigue manipulando la vida de los mexicanos, y como este a su vez se reinventa a través de este tipo de expresiones culturales. Lo que pasa con las identidades locales o regionales, y su transcurrir primeramente como “resistencia” ante la globalización, y segundo como beneficiario de esta, también sucede con el Metal no solo mexicano, a nivel mundial se pueden vislumbrar ejemplos muy variables de como el rescate de identidades microscópicas pueden generar y rescatar formas de vida que se creían perdidas u olvidadas. Por supuesto también estas son beneficiadas con el mercado global, pues las bandas de Metal ofrecen sus identidades –no se podría asegurar en este momento, que sean vendidas con el mero afán de la remuneración económica, pero por otro lado hay que reconocer que una de las consecuencias de la posmodernidad es que la cultura pasa a ser objeto también de consumo, y se vende como cualquier objeto de moda- ante un mundo cada vez más globalizado.

³⁰⁹ *Ibidem*. Pág. 11.

³¹⁰ *Ibidem*. Pág. 17.

El caso del Metal resulta un tema muy controvertido, confuso y contradictorio, por lo cual, es necesario analizarlo también en su contexto global. Jamás bajo ninguna circunstancia se debe tratar de aislarlo de aquellos que lo producen, ni del espacio en el que se crea y desarrolla, es decir, no podemos alejarlo del contexto en el que está inmerso, pues es en estos elementos donde se encuentra su originalidad. Como vimos en el capítulo 2, los intereses y alcances –particulares y generales- del Metal se encuentran no solo en los músicos sino en toda la estructura que recrea el género, principalmente en entendernos como una comunidad íntegra y global. Es necesario estudiar dicha estructura, conocerla y confrontarla, va siendo hora de proponer cosas que nos hagan crecer, de establecer ideas que nos fortalezcan y nos den herramientas para enfrentar los nuevos tiempos. En estos últimos tiempos parece obligado vernos como actores importantes en un orden mundial, como personas capaces de proponer cambios no solo a escala musical, si no en los demás aspectos que conforman a una sociedad.

El lance muy particular del *Folk Metal*, es el resultado de aquel proceso de resignificación y revalorización del nacionalismo, así como la memoria y las nociones de identidad local y nacional. Para el caso de México el resultado se tornó en algo un poco más complejo, pues como hemos visto el proceso de identidad y nacionalismo se ha manifestado a través de una simbología idealizada y estereotipada –por no decir errónea- en la cual no se ha logrado explicar al ser mexicano. Es por ello que el Metal en México, -o más bien el Folk Metal- se entendería a partir de una base indigenista. Se denominó *Metal prehispánico* a la mezcla entre el Metal y elementos instrumentistas, mitológicos y líricos de las culturas precolombinas. Tomando como ejemplo a bandas como Eluveitie, Folkstone, Arkona, Mago de oz, Korpiklaani, Furor Gallico, Finntroll, Folkearth, Moonsorrow, Ensiferum, Tierramystica etcetera, los cuales reivindican sus identidades pasadas -a través de la música- revalorizándola en el presente, para las nuevas generaciones que ya no están tan congratulados con estas, el Folk Metal mexicano hizo lo propio.

El caso de las bandas mexicanas como, Xipe Totec Kalpul, Muluc Pax, Kukulcan, Xibalba, Cemican, Amocualli, Miquian, entre otras, las cuales no son precisamente en su totalidad autonombradas como bandas de Metal prehispánico, pero, son un referente para hablar del tema. En un intento por reivindicar el papel de la historia prehispánica y latinoamericana, a través del uso de las lenguas indígenas –particularmente del náhuatl, tal vez debido a la fuerte influencia que aún ejerce la cultura mexicana en la identidad de los mexicanos, y ni hablar del resultado del adoctrinamiento nacionalista, referente a este tema-, los instrumentos y la mitología, hasta en la forma de vestir, son parte del discurso emanado por estas y por muchas bandas que mediante la música logran interesar, entretener, enajenar o aborrecer la historia y este tipo de temáticas en el Metal.

Parecería que hemos regresado en el tiempo, al siglo XIX, a esa lucha entre indigenistas e hispanistas, puesto que el Metal mexicano presenta características parecidas, una dualidad interminable entre oriente y occidente. En realidad no estamos seguros del éxito que pueda tener el Metal Prehispánico, sin embargo, existen muchos factores que influyen en el desarrollo del subgénero -en el capítulo final retomaremos y ampliaremos estas cuestiones-. Por supuesto, tampoco estamos diciendo que la visión o el intento de los involucrados en el Metal Prehispánico -por expresar una forma de identidad- sea equivocada, simplemente debemos tener en cuenta que todo esto apela al arraigo sentimental por aquellos tiempos de “gloria”, y por una carga ideológica que representaría de alguna forma una especie de resistencia por encima del eurocentrismo propiciado por la confusa historia nacionalista.

Por un lado encontramos a ese sector que alienta las producciones de Metal enfocadas a esta temática precolombina, por otro, está ese sector que mantiene viva la idea de que somos descendientes de europeos, o, en última instancia los que recurren al mestizaje entre indígenas y españoles, por lo cual se piensa que deberíamos hacer lo que ellos hacen en cuestión de Metal. Pero también se encuentra un grupo que está consciente de que no somos ni una cosa, ni otra, sino, como ya se mencionó, un mosaico cultural enriquecido por esta variedad de

razas, que recaen en el México del presente. Musicalmente la amplia gama de fusiones que ha implementado el Metal, algo que a decir verdad parecería impensable e imposible para hace algunos años, resultó en una maravillosa experiencia que enriqueció los espacios musicales y de interacción social y cultural.

Por supuesto que con el paso de los años los contextos y los medios para la difusión y versatilidad del Metal se han hecho más amplios y han generado las herramientas para hacer posible que en este momento hablemos acerca de todos esos procesos que giran en torno a él. El Metal está dispuesto a romper las barreras y estereotipos musicales a los que se nos ha forzado en el aspecto cultural y social, -muchas veces dentro del propio género-, los cuales, por supuesto apelan a normatividades que son impuestas por académicos -ya sean músicos o cualquier otro tipo de “especialista”-, políticos, o empresarios y que a su vez nosotros aceptamos sin reflexionar.

En otro momento también se da el caso en el que el subgénero varia, pero que al igual que el Folk Metal, se trata de dar a conocer lo que para ellos los identifica como sociedad; entre ellas se encuentran bandas como Leave's Eyes, TYR, Amon Amarth, Sepultura, Soulfly, Ill Niño, Orphaned land, Myrath, Melechesh, Nile entre otras. Resulta un tanto confuso encasillar a cierta agrupación en un subgénero en particular, pues la multidiversificación que se ha generado a partir del inicio del siglo XXI, ha producido fusiones de diversos tipos. Por supuesto también es de gran importancia hacer notar el esfuerzo de todas estas agrupaciones musicales por contribuir a la ideología de la comunidad global a la que pertenecemos. Pero por ahora no es momento de tratar estos temas, dejémoslo un poco de lado, para enfocarnos en la problemática que gira entorno a la identidad y al nacionalismo, específicamente en México.

Es curioso que en los tiempos “modernos”, la preocupación por la “identidad cultural” o por la “identidad nacional” (sin pretender ninguna especie de tipología errónea o contradictoria) surja cuando menos de tres situaciones primordiales. Primeramente nos encontramos con aquella fuerza que ante la presencia de lo

nuevo, busca preservar los elementos de la tradición, conservar el pasado como si se tratara de detener el tiempo. La segunda proviene del acecho de potencias superiores que “agreden” la integridad territorial o espiritualidad de un pueblo, o en este caso de una nación. En principio ambas reacciones son defensivas y se convierten en agresivas cuando un líder promete, con adecuada demagogia, rescatar las esencias extraviadas. No es raro presenciar entonces, con el uso de una retórica casi perfecta y la recreación de fantasías atractivas para los estratos populares, que los “líderes” nacionales tomen el control de cada aspecto de nuestras vidas. Así, la vía para la aceptación de la identidad nacional, viaja a través de la recuperación del pasado mítico de los pueblos, pleno de supuestas virtudes heroicas que debieran florecer nuevamente, como una añoranza divina e incorruptible, ajena a nuestros tiempos.

En el tercer caso nos enfrentamos con nacionalidades que, aun a finales del siglo XX, nunca se integraron al marco “cultural” establecido por el Estado-nación. Aquí colocaríamos, en general, a los países sometidos al colonialismo los cuales, a partir de los años cincuenta, alcanzaron su “liberación nacional” y experimentaron otras formas de expresión e identificación. Al respecto de la identidad y las naciones, el autor Roger Bartra nos dice lo siguiente:

...que el hombre impida las tendencias hacia su desintegración, que rompa los obstáculos que lo desvían de la autenticidad...se habló siempre de civilizaciones, culturas o naciones, en el esfuerzo por sistematizar los trazos que han definido, en el tiempo, la evolución y el desarrollo de los pueblos. Naturalmente que también se mencionó la “identidad” de una cultura, pero nunca pensando en que sus rasgos definitorios revelaran una esencia fija³¹¹.

Finalmente nos queda preguntarnos ¿cuál es la tarea fundamental de las naciones en cuanto a la identidad? acaso es el de sistematizar las conductas y símbolos de determinado grupo o estructura social, parecería que esta ha sido el principal motor de los Estados nacionales. Por supuesto que las cosas no deberían ser así, la identidad tendría que apelar al desarrollo espiritual de cada ser humano, tendría que acentuar las características que hacen a cada individuo diferente, sin miedo a

³¹¹ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 132.

represalias o censuras. Sin embargo, no cabe duda que para el Estado mexicano, la manipulación de la identidad fue el mecanismo idóneo para estructurar la nación. No podemos pasar por alto el hecho de que la humanidad en gran medida a optado por esta mecanización, por la automatización de su ser, no solo se trata del conjunto de características culturales que generan identidad, sino de un proceso generado por el sistema que gobierna, por el “orden” mundial.

El capitalismo trata de absorber la identidad de cada ser humano, busca homogeneizar el consumo desmedido, haciéndolo un estilo de vida. La obsesión que ha generado el consumo entre los individuos, se ha convertido en una problemática que ha llevado a la humanidad a querer ser lo que no puede ser, o más bien lo que el capitalismo dice que debe ser. El egoísmo con el que se ha caracterizado a la humanidad, es un factor preocupante, ya que dichas conductas han sabido introducirse en la identidad, generando una propagación sin control. El sistema ha modificado en gran medida nuestras identidades, tanto individuales como colectivas, por supuesto también ha producido el deseo por ser miembros “honorables” de su nación. Lo que debemos tener claro, es que no existen las naciones perfectas, tampoco los ciudadanos modelo, es tarea de todos lograr entendernos como mexicanos, más aun, comprender el peso de cada una de las acciones que han llevado a la humanidad por estos caminos tan oscuros.

3.3 Bullet in the head: El nacionalismo entre los siglos XVIII-XXI

*Nosotros somos los pájaros del día
decidiendo volar contra el cielo.
Dentro de nuestros sueños, nos despertamos todos
para besar a los que nacen para morir.
Nosotros somos los rebaños grises,
hiriéndonos unos a otros con nuestras vidas³¹².
Serj Tankian: Harakiri³¹³*

3.3.1 Words of Wisdom: La creación del nacionalismo en el siglo XVIII

Los orígenes del nacionalismo –como lo conocemos hasta el tiempo presente- los encontramos en el occidente de Europa en el siglo XVIII³¹⁴, encontramos múltiples y confusas formas para definir el nacionalismo. De manera muy general podemos ver al nacionalismo como una ideología que atribuye identidad propia, diferenciaba a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas³¹⁵. También de una forma más agresiva, lo podemos entender como una ideología política que persigue la fragmentación de otras naciones a cualquier precio. Los nacionalismos agresivos buscan legitimar su autoridad a través de la manipulación³¹⁶ o invención de elementos culturales, activándolos políticamente, y utilizando medios como la mentira, la tergiversación, el cinismo, el victimismo, la descalificación y la coacción, para lograr sus objetivos³¹⁷.

³¹² En todo caso, las traducciones son nuestras. We're the day birds, deciding to fly against the sky, within our dreams, we all wake up, to kiss the ones who are born to die. We're the greying herds, hurting each other with our lives.

³¹³ Serj Tankian. *Harakiri*. Reprise Records y Serjical Strike Records ©. 2012.

³¹⁴ Hans Kohn. *Historia del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica, México D.F: 1949. Pág. 9.

³¹⁵ Real Academia Española. <http://lema.rae.es/drae/?val=nacionalismo>.

³¹⁶ Las cuestiones cívicas, entendidas como los sentimientos patrióticos ligados a las conductas, producto del nacionalismo, son la principal carga identitaria utilizada para la manipulación.

³¹⁷ <http://www.nucleosoa.org/LaCaverna/documentos/QueEsElNacionalismo.htm>

Como observamos, las formas en las que se define el nacionalismo a partir del siglo XVIII resultan de una ambigüedad inimaginable. Las dos posturas que mencionamos en el párrafo anterior, aunque, son totalmente opuestas, encuentran un punto en el cual convergen. Es en este punto donde podemos notar las claras intenciones políticas que van como trasfondo de toda esta exaltación nacional, las cuales sirven de apoyo y sustento para poder introducirse en las acciones de la vida cotidiana de la sociedad. A veces no podemos percibirlas, pero de manera inconsciente las apoyamos y las reproducimos. Es parte del encanto nacional, eso que nos hace sentir parte de algo; el ser humano siempre crea la necesidad de pertenecer, ya sea la raza, la familia, la vida en pareja, algunas veces no importa el costo, ni que tan correcto o incorrecto sea, siempre busca ser parte de algo.

Antes de avanzar más en lo que es y cómo funciona el nacionalismo, tenemos que hacer un pequeño paréntesis y traer a escena la definición de nación. Para nosotros la conformación de un nacionalismo es el que da paso a la conformación de una nación –para muchos esto sería al revés-; para que una nación pueda ser conformada, primero debe existir una serie de características que identifiquen a los sujetos que van a integrar determinada nación. Pero ¿qué es una nación? Eric Hobsbawm retoma la definición que hace Stalin en su libro *Marxism and the national and colonial question*, “una nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta en una comunidad de cultura”³¹⁸. Podemos notar que las características que Stalin le proporciona a la nación, derivan de las mismas que generan la definición de nacionalismo, lo que solidifica nuestro pensar acerca de ella como producto del nacionalismo.

Para el antropólogo y sociólogo Roger Bartra la nación es:

...el más hollado y a la vez el más impenetrable de los territorios de la sociedad moderna. Todos sabemos que esas líneas negras en los mapas políticos son como cicatrices de innumerables guerras, saqueos y conquistas; pero también

³¹⁸ Iósif Stalin en *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Crítica (Grijalbo Mondadori, S.A.). España: 1991. Pág. 13.

sospechamos que, además de la violencia estatal fundadora de las naciones, hay antiguas y extrañas fuerzas de índole cultural y psíquica que dibujan las fronteras que nos separan de los extraños. Estas fuerzas sutiles, sometidas a la inclemencia de los vaivenes de la economía y de la política, son sin embargo responsables de la opacidad de fenómeno nacional. Entre otras cosas, esta opacidad oculta los motivos profundos por los cuales los hombres toleran un sistema de dominación y con su paciencia le imprimen un sello de legitimidad a la injusticia, a la desigualdad y a la explotación³¹⁹.

Los extraños, los ajenos al mundo en el que nos desarrollamos, aquellos que no comparten costumbres y tradiciones de determinado lugar, llamémosla familia, comunidad o nación, son para los nacionalismo estrictos, como una especie de intrusos, algo muy común durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Aunque sabemos que los procesos de globalización no son cosa del pasado reciente, y que la mezcla cultural se ha dado desde la antigüedad, como los egipcios y los griegos engendrando el gran imperio romano, sin embargo, la negación se ha hecho presente y los nacionalismos se han construido como decía Benedict Anderson, como naciones cósmicamente centrales.

Las formas de entender y explicar el nacionalismo a lo largo de la historia de las naciones, han sido diversas y muy cambiantes. Desde las ideas más precarias y totalitarias, hasta las más acertadas y contradictorias, los seres humanos y los gobiernos se han dado a la tarea de exaltar lo que los identifica y diferencia. Estas ideas han sido fundamentales, más no en cierto modo necesarias para el cumplimiento de los designios institucionales del Estado. Pasando por las cuestiones históricas, hasta las biológicas los nacionalismos han evolucionado y sobrevivido más de tres siglos. Hablar de nacionalismo y por supuesto de naciones, nos confiere obligadamente a hablar de la identidad nacional, hemos entendido a la identidad nacional ligada al carácter nacional, sin embargo, existen ciertas contradicciones y diferencias entre estos.

Distintos elementos nos remiten a imaginarnos lo que es una nación; en términos físicos podemos notar que el territorio es fundamental para establecer

³¹⁹ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 13.

patrones fronterizos que ayuden a delimitar los espacios y las pautas que serán introducidas para identificar a determinada nación de otra. El historiador Alan Knight divide a la identidad nacional en dos partes, propone que la identidad nacional tiene que ser vista como objetiva y subjetiva. Por ejemplo la cuestión del territorio y las fronteras entre naciones, serían parte de la identidad objetiva. Por otro lado nos encontramos ante la cuestión del lenguaje, este también constituye un elemento propio para cada nación, siendo ésta considerada por Knight como parte de la identidad subjetiva, veamos más a fondo lo propuesto por el autor:

Es posible –y en muchos casos cierto— que esta última sea significativa (en el sentido “fenomenológico”) en tanto que la primera es un desatino, *i. e.*, que es imposible hallar algún concepto explicativo objetivo bajo la clasificación general “identidad/carácter nacional”, aunque la gente sea capaz de suscribir tales creencias. De ser así, como estudiosos objetivos en pos de conceptos explicativos útiles, sin duda tenemos que tachar de nuestra lista al “carácter nacional” y mostrarnos escépticos ante la “identidad nacional”. Pero no podemos dejar de reconocer que la gente a la que estudiamos con frecuencia cree en alguna idea (subjetiva) de la identidad nacional, por lo que la idea puede resultar históricamente relevante³²⁰.

Y es que, precisamente son estas ideas tanto subjetivas como objetivas de las que habla Knight, las que revelan el escenario de la identidad nacional –principalmente si hablamos de la identidad nacional de México-. Cuando las naciones se crean, consecuentemente surge un fenómeno al que llamamos “identidad nacional”, entendemos la identidad nacional como el conjunto de características socio-culturales que son compartidas y aceptadas por un conjunto poblacional. Por otro lado, también podemos ver a la “identidad nacional” como el conjunto de características inventadas e impuestas por el Estado. No obstante, son las características subjetivas las que tienen más peso en la identidad de las naciones, pues son símbolos que se aceptan y se arraigan en los procesos psicológicos y culturales de cada individuo, con una carga ideológica muy fuerte, debido a su inevitable relación con la conciencia cívica.

³²⁰ Alan Knight. *La identidad nacional mexicana*. Nexos. 1 de agosto de 2010. <https://www.nexos.com.mx/?p=13852>

Los procesos de identidad, no importa el tipo, tienen características similares, para Alan Knight la identidad nacional es una especie de proceso social y cultural, comparable a otros procesos de “formación de identidad”, que moldean a las “identidades” genéricas, regionales, étnicas, ideológicas y religiosas. La identidad “nacional” no es más que una entre numerosas identidades, y con frecuencia está en competencia con ellas³²¹. Como vimos en los apartados anteriores, la identidad nacional se convirtió en una travesía sagrada, casi santificada por los líderes del Estado. El hecho es que el nacionalismo se encargó de enaltecer su mayor “acierto” se encargó de revelar el verdadero ser de las naciones, pero como dice Jorge García Robles, al inicio de este capítulo, “los países no tienen alma. Solo las personas, las estrellas, los animales, las plantas. No las naciones, los partidos políticos, las asociaciones, las familias. El alma huye de ellos, de sus angosturas. Los hombres no la humanidad tienen alma³²².”

Mientras tanto durante el siglo XVIII, con la aparición simultánea del nacionalismo, la democracia y el industrialismo, estrechamente vinculados gracias a su origen y acción recíproca, se inició un proceso cada vez más rápido y amplio de transculturación, de intercambio económico y de intensificación de las comunicaciones, de modo que durante los siglos XIX y XX todos los movimientos sociales importantes adquirieron carácter universal³²³. La revolución francesa daría la primera muestra a nivel mundial de la fuerza del nacionalismo. La elevación del tercer Estado al poder, traería una nueva forma de organización social y gubernamental, el cual definiría por primera vez la función de un Estado-Nación.

El nacionalismo halló su expresión predominante, si bien no exclusiva, en las transformaciones políticas y económicas, en aquellos países –como Inglaterra, Francia y Estados Unidos- en el que el tercer Estado adquirió fuerza durante el

³²¹ *Ídem*.

³²² Jorge García Robles. *Lo nacional es como sonreír con el esfínter anal*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 27.

³²³ Hans Kohn. *Historia del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México D.F: 1949. Pág. 9.

siglo XVIII. El nacionalismo hallaría su fundamento más poderoso en el campo cultural y su forma de expresión estaría basada en las manifestaciones literarias y folclóricas, en la lengua materna y en la historia, este lo convertiría en su centro de atención. Para Hans Kohn la fusión de la cultura con la fuerza del creciente tercer estado traería como consecuencia el anhelo por formar un Estado nacional. No obstante argumenta que “el crecimiento del nacionalismo es el proceso de integración de las masas populares en una forma política común. Por lo tanto, el nacionalismo presupone la existencia, de hecho o como ideal, de una forma centralizada de gobierno, en un territorio grande y definido³²⁴.

El nacionalismo optó y se valió de una serie de principios para su textura compuesta, mientras crecía de los más viejos y primitivos sentimientos del hombre, que a lo largo de la historia se revelan como factores importantes en la formación de grupos sociales. El Estado manifestó su aprobación hacia el nacionalismo pero ¿cuál es la relación que tiene el Estado con el nacionalismo? El Estado tiene como una de sus funciones la reproducción del nacionalismo, aunque también se ha encargado de inventarlo, debido a que necesita favorecer la solidaridad, la unidad y los símbolos de la identidad compartida entre los miembros de la comunidad política. El Estado y el nacionalismo persiguen un fin común, el de la unificación social a cualquier precio. El nacionalismo busca la forma del Estado y este, a su vez, la del nacionalismo³²⁵. Con lo anterior no podemos entender las funciones del nacionalismo como un proceso aislado, debemos verlo siempre ligado íntimamente con el Estado y las funciones que este realiza ante la sociedad.

En este proceso de identidad nacional, en el que se ha denominado al nacionalismo como su mayor expresión, encontramos una de las cuestiones más discutidas, ¿qué pasa cuando el nacionalismo no es uniforme para la población? los procesos de integración no se dan satisfactoriamente, esto genera descontento

³²⁴ *Ibídem*. Pág. 18.

³²⁵ Fernando Vizcaíno Guerra. *El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo*. Universidad Nacional Autónoma de México. México: 2004. Pág. 9.

y un sentimiento de repudio y marginación hacia los sectores que no son alcanzados por el concepto y la práctica del nacionalismo –esto lo podemos ver con claridad en las minorías culturales-, principalmente para los sectores que son marginados. Sin embargo, y aunque los procesos de unificación no se detienen, las minorías excluidas, buscan un nacionalismo o una identidad fuera de los lineamientos del Estado. Las consecuencias de esta desintegración social se ven reflejadas en la sociedad, la formación de individuos, de ciudadanos aptos para vivir entre iguales es tarea del Estado, es el propio Estado el que genera esta desigualdad, genera discordia entre sus gobernados (subordinados), al no cumplir con generar un entorno igualitario, sino todo lo contrario, un sistema excluyente y totalitario, que genera situaciones de conflicto, violencia y caos.

Las minorías nacionales luchan contra el Estado porque persiguen, precisamente, construir una forma autónoma de gobierno y, de ser posible, constituirse en Estado. De manera que hablamos del mismo fenómeno pero en diversas fases: desde el nacionalismo de los grupos que aspiran a constituirse en Estados, como fue lo sucedido durante la Revolución Francesa, pasando por los grupos excluidos del nacionalismo oficial, que lo único que les interesa es ser reconocidos, hasta el nacionalismo de los Estados consolidados. Cuando los Estados pretender hacer uso del discurso nacionalista, ya sea rescatándolo a través de la historia de sus antepasados –muchas veces no encaja en los contextos de las sociedades del presente, como es el caso de México-, o bien inventándolo y reproduciéndolo a diestra y siniestra entre la población, producen por un lado la completa aceptación entre la sociedad desinformada y por el otro y mucho menos el entendimiento de lo que se acepta. Lo anterior trae como consecuencia una lamentable crisis de identidad, en la que el individuo al no sentirse integrado, rechaza al Estado como parte de su identidad y de su propio orden político-gubernamental, la realidad es el desencadenamiento de miles de inconformidades para el sistema.

Eric Hobsbawm nos da tres principales momentos en los que el discurso nacionalista no funciona como el Estado quisiera:

“La primera es que las ideologías oficiales de los Estados y los movimientos no nos dicen lo que hay en el cerebro de sus ciudadanos o partidarios, ni siquiera de los más leales. En segundo lugar, no podemos dar por sentado que para la mayoría de las personas la identificación nacional –cuando existe- excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser social o es siempre superior a ellas. En tercer lugar, la identificación nacional y lo que se cree que significa implícitamente pueden cambiar y desplazarse con el tiempo, incluso en el transcurso de periodos bastante breves”³²⁶.

Resulta que los grupos subalternos –y para desgracia de los Estados- se encuentran en todas partes, no importa la nación a la que pertenezca, ni lo bello que suene su discurso nacionalista, siempre existirán grupos marginales, excluidos por el sistema, llámese minorías o mayorías. Así que, definitivamente el peso que tienen los grupos excluidos del nacionalismo de Estado, deberían reconsiderarse como una forma de enriquecimiento hacia las identidades nacionales, y es justo esto lo que se pretende con el estudio del desarrollo evolutivo del nacionalismo, principalmente habría que hablar de finales del siglo XX y por supuesto de los años transcurridos en el siglo XIX.

Podemos decir que, aunque el nacionalismo es un concepto inventado y desarrollado en el siglo XVIII, anteriormente a este, se configuraron nociones que propiciaron y precisaron el concepto como lo conocemos hoy en día. La conformación de las naciones llevó a cabo todo un proceso histórico, enfocado en el rescate de características que enmarcan la influencia de anteriores culturas, es decir, hicieron uso de la herencia cultural de cada país. El peso de esta herencia cultural recae más bien en la creencia de su particular creación, principalmente si hablamos de comunidades tan antiguas como la humanidad misma. Benedict Anderson nos dice al respecto lo siguiente:

Todas las grandes comunidades clásicas se concebían a sí mismas como cósmicamente centrales, por medio de una lengua sagrada ligada a un orden de poder ultraterrenal... Pero tales comunidades clásicas, ligadas por lenguas sagradas, tenían un carácter distinto de las comunidades imaginadas de naciones modernas. Una diferencia esencial era la confianza de las comunidades

³²⁶ Eric Hobsbawm. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Crítica (Grijalbo Mondadori, S.A.). España: 1991. Pág.19.

antiguas en el carácter peculiarmente sagrado de sus lenguas, y por ende sus ideas acerca de la admisión a la comunidad³²⁷.

Anderson nos habla en el párrafo anterior de las comunidades imaginadas, cuestión central de su libro: *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, la idea central de Benedict Anderson esta enfocada a que las naciones se conformaron con características inexistentes, en todo caso la palabra más apropiada para nombrarlo seria invención. Pongámoslo así, cada persona se siente perteneciente a su nación, no comprenden del todo a que se refieren los Estados, tampoco tiene un conocimiento profundo con términos como nación y nacionalismo, sin embargo, siente un gran apego a todas estas características, acepta la pertenencia porque se siente perteneciente a la nación. El sujeto solo puede imaginar la nación ya que los integrantes de esta, no conoce físicamente las orientaciones del carácter nacional. El origen del nacionalismo se encuentra en estas comunidades imaginadas, es impresionante la relación que tienen con el presente, pues suele ser así como nos explicamos a nosotros mismos.

Volviendo al punto de las sociedades antiguas, hablábamos de que la particularidad que reflejaban dichas comunidades, en cuanto a sentirse esencialmente únicas, daba un sentido de integración e identidad comunal. Lo anterior nos conduce a imaginar que es a partir de la supuesta particularidad que emanaban los sujetos de determinada comunidad, que aquellos se sintieron identificados, y así por primera vez pertenecientes a una sola comunidad. Cuestión que también está ligada a las comunidades imaginadas de las que nos habló Anderson, pues son precisamente estos elementos los que transformaron la conciencia colectiva. Las colectividades y todas sus características tanto obvias y explícitas, como discretas e implícitas son las que se consideran como condiciones necesarias para explicar el proceso de organización, las cuales traerían como consecuencia las primeras formas del nacionalismo.

³²⁷ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 31.

Las naciones, o más bien los nacionalismos son como cabos sueltos en el tiempo. Aunque es muy pronto para referirnos a una nación, sabemos que fue bajo condiciones divinas las que concentraron en los habitantes la conciencia y la condición de ser seres únicos. Algo que sin lugar a duda fue muy significativo para la identidad de dichos pueblos. Para que los nacionalismos pudieran cumplir su cometido, tuvieron que suceder una serie de acontecimientos que marcaron el desarrollo de estos. Siendo así, Benedict Anderson menciona que para entender la creación del nacionalismo, debemos estudiar dos sistemas culturales, los cuales son la comunidad religiosa y el reino dinástico³²⁸. Para Anderson fueron estos dos grandes sistemas los responsables de generar lo necesario para darle sentido al nacionalismo como lo conocemos. Al respecto Anderson nos dice lo siguiente:

Por supuesto, no estoy diciendo que la aparición del nacionalismo, hacia el final del siglo XVIII, haya sido “producida” por la erosión de las certidumbres religiosas, ni que esta erosión no requiera en sí misma una explicación compleja. Tampoco estoy sugiriendo que el nacionalismo “sucede” históricamente a la religión. Lo que estoy proponiendo es que el nacionalismo debe entenderse alineándolo, no con ideologías políticas conscientes, sino con los grandes sistemas que lo precedieron, de donde surgió por oposición³²⁹.

Es a partir de estos dos grandes sistemas culturales que –basados en los estudios y reflexiones de Benedict Anderson- podemos entender la conformación del nacionalismo del siglo XVIII. En otro sentido y siguiendo con la nación y los nacionalismos, sería interesante conocer las visiones del mundo que precedieron a las naciones, entender cómo y cuándo se erigieron esas potencias que ahora gobiernan el orden mundial. El proceso ha sido largo y exhaustivo, de eso no nos cabe la menor duda, sin embargo, lo poco o mucho que se sabe sobre las naciones, apela a lo que las mismas naciones les interesa mostrar de ellas. De esta forma se dan las manipulaciones históricas, haciendo uso de la memoria, modificando los pasados e inventando identidades nacionales, como es el caso de nuestro país, de la omnipresente nación mexicana.

³²⁸ *Ibidem*. Pág. 30.

³²⁹ *Ídem*.

Llegado a este punto, nos preguntamos si ¿será posible entender al nacionalismo alejado de las ideologías políticas conscientes, de las que habla Anderson? porque si de algo se han encargado los Estados-nación es de bombardear a la sociedad con propaganda política. Obviamente los Estados-nación se han caracterizado por mantener una línea discursiva de cierta ideología política propicia y benéfica para el régimen. No podemos olvidar y hacer caso omiso del resultado de las dos Guerras Mundiales, en especial de lo acontecido durante la segunda gran guerra. Por supuesto sabemos que el tema ya se ha tocado en anteriores apartados, sin embargo, lo sucedido durante los siete años (1939-1945) que duro el conflicto bélico son el mayor ejemplo para mostrar los extremos del nacionalismo.

Las grandes naciones, aquellas que durante el siglo XIX se proyectaban como la cima del progreso y la civilización, nos mostraron que la crueldad está hermanada egoístamente con estos dos conceptos, contradictoriamente al peso significativo de estas palabras. La Rusia stalinista, el Japón del emperador Hirohito, la Italia de Mussolini, los Estados Unidos de Franklin D. Roosevelt, incluso Winston Churchill y el Reino Unido, no pueden negar los crímenes hacia la humanidad hechos en nombre de “sus naciones”. No solo se trata de enunciar la participación de la Alemania nazi, o de sus aliados; sin importar el bando al que pertenecían, la muestra está en las ideologías nacionalistas de cada país participantes. En que los ciudadanos civilizados y el progreso que tanto se defendió durante el siglo XIX falló, y con ello, todo lo articulado durante este siglo terminó como dolorosas utopías vacías, como un sueño profundo carente de sentido. Finalmente, se trata de hablar, de la fuerza social, cultural, económica y política que imprimen los nacionalismos sobre las distintas naciones.

Parecería que Anderson se opone a los estudios que relacionan al nacionalismo con el desarrollo de la política de los Estados, sin embargo, no cometamos el error de castigar severamente al autor, o hacer críticas irreflexivas. Lo que Benedict Anderson propone es entender el proceso nacionalista a partir de una simbiosis entre varios elementos culturales de cada sociedad, no solo

entenderlo como el conjunto de referencias políticas propicias para la conformación de los Estados-nación. Entender el origen del nacionalismo en los años tardíos del siglo XVIII, representa uno de los acontecimientos más significativos en la historia, por ello deben ponerse a discusión y tomarse en cuenta para el desencadenamiento de sucesos propios de nuestra era.

Benedict Anderson nos describe a continuación:

El siglo de la ilustración, del secularismo racionalista, trajo consigo su propia oscuridad moderna. Con el reflujo de la creencia religiosa no desapareció el sufrimiento que formaba parte de ella. La desintegración del paraíso: nada hace a la fatalidad más arbitraria. El absurdo de la salvación: nada hace más necesario otro estilo de comunidad. Lo que se requería entonces era una transformación secular de la fatalidad en continuidad, de la contingencia en significado. Como veremos más adelante, pocas cosas eran (son) más propicias para este fin que una idea de nación. Si se concede generalmente que los estados nacionales son “nuevos” e “históricos”, las naciones a las que dan una expresión política presumen siempre de un pasado inmemorial y miran un futuro ilimitado, lo que es aún más importante. La magia del nacionalismo es la conversión del azar en destino³³⁰.

La idea de nacionalismo era necesario, anhelado por los principales sistemas que antecedieron al nacionalismo, convertida en realidad durante el siglo XVIII, idolatrado durante el siglo XIX, controvertido durante el siglo XX y cuestionado durante el siglo XXI. Repensar el estado de los nacionalismos y por supuesto de las naciones para el siglo XXI es la consecuencia de las palabras del historiador Benedict Anderson, no solo por su carácter central o por su origen o creencia como única, sino por la apreciación del destino que cada nación se ha empeñado en contar a través de su nacionalismo. Para hablarnos del destino el nacionalismo hace uso de la retórica, las propiedades de está recaen en tener un poder extremo para convencer. Finalmente es la función del nacionalismo, hacer creer a los individuos que son pertenecientes a algo más grande que sus existencias, que integran una nación y que todos comparten la misma identidad.

³³⁰ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 35.

No solo se trata de interactuar con las proposiciones tentadoras del Estado acerca de la pertenencia, sino ver más allá de esto, notar que la condición que experimentaron las naciones, o más bien, el sentimiento que se generó al pensar que son totalmente únicas, propició dos importantes acontecimientos. El primero de estos sucesos se debió a que generó un ímpetu por conformar una identidad homogénea, dentro de la conciencia de las comunidades imaginadas. En segundo lugar también hizo posible el surgimiento de un elevado carácter nacional, que suscitó y reprodujo un nacionalismo egocéntrico, lo cual subsecuentemente acarrearía la visión de supremacía entre naciones. No queremos que se piense, que estamos restándole importancia a las comunidades imaginadas, todo lo contrario, hay que tener muy claro que es un elemento muy importante para entender los orígenes del nacionalismo y los Estados-nación durante el siglo XVIII.

Otro punto para entender el desarrollo del nacionalismo fue el lenguaje, o como diría Anderson el rescate y auge de las lenguas vernáculas, esto le dio un impulso inimaginable a la conformación de las naciones. El uso de las lenguas originarias, el rescate del que hablamos, surgió también como una especie de resistencia por sobre la imposición de los lenguajes “oficiales”. Veamos cual es la propuesta de Benedict Anderson en cuanto al lenguaje:

El impulso revolucionario de las lenguas vernáculas por el capitalismo se vio reforzado por tres factores externos, dos de los cuales contribuyeron directamente al surgimiento de la conciencia nacional. El primero, y en última instancia el menos importante, fue un cambio en el carácter del latín mismo. Gracias a los esfuerzos de los humanistas por revivir la abundante literatura de la antigüedad precristiana, y por difundirla por medio del mercado de las impresiones, una nueva apreciación de los logros estilísticos refinados de los antiguos era evidente entre la *intelligentsia* transeuropea. El latín que entonces aspiraban a escribir se volvió cada vez más ciceroniano y, por la misma razón, cada vez más alejado de la vida eclesiástica y cotidiana. En esta forma, el latín adquirió un carácter esotérico muy diferente del que tenía el latín eclesiástico de la época medieval. El latín antiguo no era arcano por su tema o estilo, sino simplemente porque estaba escrito, es decir, por su carácter de texto. Ahora se volvía arcano a causa de lo que estaba escrito, a causa de la lengua misma³³¹.

³³¹ *Ibidem*. Pág. 50.

A su vez Anderson ahonda en lo siguiente:

El nacimiento de las lenguas vernáculas administrativas antecedió a las revoluciones de la imprenta y la religión del siglo XVI y por lo tanto debe considerarse (por lo menos inicialmente) como un factor independiente en la erosión de la sacra comunidad imaginada. Al mismo tiempo, nada sugiere que algún profundo impulso ideológico, ya no digamos protonacional, se encontrara detrás de esta difusión de las lenguas vernáculas donde ocurrió³³².

Una vez dicho que el rescate de las lenguas vernáculas fue uno de los acontecimientos más importantes para definir y dar paso al desarrollo del nacionalismo, nos encontramos con que debemos entender que para que el mismo nacionalismo sea reproducido, necesita los medios necesarios para ser difundido. La invención de la imprenta marcó el inicio de una nueva era, y dio pie para la difusión del creciente nacionalismo, el cual, como vimos se desprende de dos relevantes ordenes culturales, la comunidad religiosa y el reino dinástico. Para que el nacionalismo hallara la fuerza suficiente para manifestarse, necesitó -y por supuesto sigue necesitando- medios por los cuales transmitirse. La vía más eficiente se encontró en la transición de la oralidad a la impresión de la escritura de forma masiva. Anderson nos revela la importancia de la imprenta para la sociedad, en las siguientes líneas:

La coalición creada entre el protestantismo y el capitalismo impreso, que explotaba las ediciones populares baratas, creó rápidamente grandes grupos de lectores nuevos –sobre todo entre los comerciantes y las mujeres, que típicamente sabían poco o nada de latín- y al mismo tiempo los movilizó para fines político-religiosos. Inevitablemente, no era solo la iglesia la que se veía sacudida hasta sus raíces. El mismo terremoto produjo en Europa los primeros estados importantes que no eran dinásticos ni ciudades en la Republica Holandesa y en la Mancomunidad de los Puritanos³³³.

La imprenta influyó en gran medida para definir identidades locales que subsecuentemente pasaron a ser parte de la identidad nacional. Sobre todo no debemos olvidar que la imprenta logró acabar con el monopolio lingüístico, pues contribuyó a que diferentes lenguas fueran reconocidas. Un ejemplo muy preciso es el uso del latín –ya mencionado por Anderson- durante el periodo de vida del

³³² *Ibidem*. Pág. 68.

³³³ *Ibidem*. Pág. 67.

imperio romano, la exclusividad de este como lengua oficial, modificó las identidades que se mantuvieron excluidas de este sistema lingüístico. No solo eso, el hecho de que la gran mayoría de la información generada dentro del imperio estaba en latín, -ya que era considerada la lengua científica- también influyó en la creación y difusión del conocimiento por otras vías, como fue la oralidad. El uso del latín se extendió por gran parte de los reinos indoeuropeos hasta muy entrado el siglo XVIII, por supuesto su uso también estaba destinado para las elites, ya fueran religiosas o gobernantes.

El latín constituyó el origen de las lenguas románicas y su influencia se extendió a través del mundo medieval y moderno. Como se dijo, el uso exclusivo del latín para las elites romanas, por supuesto, también para su subsecuente configuración y uso en ciertos grupos sociales, representó el auge y quiebre de la lengua. Esta exclusividad llevó a los demás sectores a hacer uso de lenguas coloquiales, las cuales no fueron integradas al espectro social del imperio romano. Posteriormente a la caída del imperio romano, el latín siguió establecido y obedeciendo a una élite de la cual nunca salió. Como resultado de su exclusividad y del posterior uso de lenguas vernáculas, el latín experimentó un estado de decadencia y entró en desuso. Para el siglo XIX, el latín terminó siendo una lengua muerta, y su deterioro marcó el inicio de una nueva era. A mediados del siglo, todos los dinastas estaban usando alguna lengua vernácula como lengua de Estado, y en virtud del prestigio rápidamente creciente de la idea nacional en Europa, se observaba una tendencia, entre las monarquías euromediterráneas, a virar hacia una identificación nacional³³⁴.

Por supuesto, el uso de lenguas originarias inspiró a crear naciones tan poderosas e incluso a pensarlas como indestructibles, muy parecidas a la forma en la que ahora las conocemos. De esta manera debemos tomar en cuenta el mérito de estos dos componentes, tanto el uso de las lenguas vernáculas como el de la imprenta, ya que juntos se potenciaron y aceleraron la configuración del

³³⁴ *Ibidem*. Pág.125.

nacionalismo durante el siglo XVIII. Mientras que de manera más directa la relación entre la imprenta y las lenguas identitarias, influyeron en la consolidación del nacionalismo durante el siglo XIX. En relación a la imprenta Benedict Anderson nos dice lo siguiente:

Como hemos visto, en 1500 se habían impreso ya por lo menos 20 000 000 de libros, lo que señala el inicio de la “época de la reproducción mecánica” de Benjamin. Si el conocimiento manuscrito era algo escaso y arcano, el conocimiento impreso sobrevivía por su capacidad de reproducción y diseminación. Si, como creen Febvre y Martin, para 1600 se habían producido cerca de 200 000 000 de volúmenes, no es extraño que Francis Bacon creyera que la imprenta había cambiado “la apariencia y el estado del mundo”³³⁵.

Realmente creemos que fue la imprenta uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, amplió las posibilidades para adquirir conocimiento a la par de que en cierto modo alentó a la democratización de la cultura, en verdad la imprenta cambio la visión del mundo. Habría que puntualizar el hecho de que el cambió –o los cambios- que trajo consigo la imprenta, no solo fue en apariencia, ideológica y físicamente el cambio se vio reflejado. A través de la imprenta se logró la difusión de un vasto conocimiento, y gracias a ella el nacionalismo proliferó en todo el mundo. Es a partir de la impresión de textos, que las diversas lenguas se difunden en amplia escala, llevando entre si un sin fin de ideas, tanto revolucionarias como conservadoras. Sin embargo sabemos que llegaría muy pronto el momento en el que el uso de la imprenta atendería a establecer barreras raciales enfocadas a la difusión de nacionalismos agresivos. El ser humano siempre busca sacar provecho de todo, no importa si el uso que impregne sobre las cosas sea para hacer el mal.

Sabemos que muchas veces, las naciones guardan celosa e inquebrantablemente su identidad. Qué pasa cuando esos extraños son vistos como los enemigos, enemigos del Estado más no de los individuos, o ciudadanos, aunque sea esta ultima la idea que se difunda entre la población. Cuál es la respuesta del Estado, nos pone a pelear guerras injustas y equivocadas, nos hace

³³⁵ *Ibídem*. Pág. 63.

repudiar y aniquilar a ese enemigo que una vez fue solo el extraño, el extranjero, esas son las acciones nacionales. Así como buen patriota debemos ver al enemigo del Estado como nuestro enemigo, porque así lo dictan los designios soberanos y autónomos, proteger a la nación a toda costa, a la “madre patria” de la que todos somos hijos. No importa el precio, tal vez, sea eso lo que se pensó durante el siglo XX, cuando las naciones nos mostraron que la defensa de la nación estaba en el campo de batalla y en el genocidio cultural.

El recuerdo de aquellas consecuencias generadas por los nacionalismos agresivos de la Segunda Guerra Mundial, han quedado atrás, sin embargo, la memoria colectiva e histórica las han mantenido presentes, aunque muchas veces se les niegue o censure. Por supuesto el choque de nacionalismos sigue dando de qué hablar, los medios informativos nos dan a conocer el terrible contenido de sus actos; más invasiones, más muerte y violencia, nos han dejado ver el peso histórico de estos nacionalismos. El odio entre naciones es un problema tan antiguo, pero a la vez tan actual, sabemos que esto ha ocurrido desde la formación de comunidades primitivas, hasta la construcción de las naciones más sofisticadas.

Ya sea por territorio, por religión o por cuestiones culturales y económicas, las naciones se han visto envueltas en una serie de conflictos de poder, que atentan en contra de la vida. Las acciones empleadas para hacerles frente no han sido las de sociedades civilizadas, todo lo contrario, la lucha entre iguales se ha hecho más violenta e inhumana. Por supuesto que los medios para infligir dolor son cada vez más extremos, equiparables a la demencia humana. Esto ha sucedido desde hace ya mucho tiempo, sin embargo, no deja de impresionarnos la capacidad del ser humano para destruir, no importa en nombre de qué o quién intente justificar sus acciones. Recientemente y con el cambio de presidente de los Estados Unidos, se expuso uno de los casos más llamativos y alarmantes, que claramente ejemplifican el uso del nacionalismo para fines negativos.

El racismo de la población de Estados Unidos de América es una cuestión arraigada en su historia, desde la llegada de los primeros peregrinos hasta la

conformación de las trece colonias y viendo el controvertido pensamiento del actual presidente de los Estados Unidos. Mientras el patético, pero bien empoderado presidente estadounidense Donald Trump hace evidente el odio hacia la comunidad latina que reside en su país, particularmente hacia los mexicanos que llegan ahí de forma ilegal. Trump argumenta que es precisamente el hecho de que mexicanos y centroamericanos lleguen de forma ilegal, lo que conlleva a que el país pierda ingresos, ya que están exentos del pago de impuestos entre otras cosas. A quién nos recuerda lo anteriormente dicho, parecería tonto que nos parezca similar la ideología de Trump con la del líder del Tercer Reich, Adolf Hitler. Tal vez suene exagerada y pretenciosa la comparación, sin embargo, debemos tomar en cuenta que la xenofobia de Donald Trump es un mal que se expande por toda la nación estadounidense, muy parecido al perfil de Hitler.

Estos “nacionalismos oficiales” pueden entenderse mejor como un procedimiento para combinar la naturalización con la retención del poder dinástico, en particular sobre los enormes dominios políglotos acumulados desde la edad media; o dicho de otro modo, para estirar la piel de la nación, escasa y estrecha, sobre el cuerpo gigantesco del imperio³³⁶.

En este momento también debemos hablar acerca de las ideas relacionadas con la expansión territorial de la nación estadounidense, si algo ha hecho con mucha frecuencia Estados Unidos es violar la autonomía y soberanía de muchos países, principalmente los pertenecientes a Latinoamérica. Por supuesto ya no son las mismas formas en las que operó la Alemania nazi o cualquier otra nación involucrada durante la Segunda Guerra Mundial, pero la expansión imperialista que tuvieron en mente todas las naciones participantes, sigue vigente y se muestra con gran vigor entre los mandatarios estadounidenses.

Veamos uno de los más controvertidos discursos del ahora presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, discurso con el que prácticamente ganaría la presidencia y que refleja fielmente la ideología del actual régimen:

³³⁶ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 127.

¿Cuándo le ganamos a México en la frontera? Ellos se están riendo de nosotros, de nuestra estupidez, y ahora nos están golpeando económicamente, ellos no son nuestros amigos, créanme, pero nos están matando económicamente. Cuando México envía a su gente no está enviando lo mejor... están enviando a la gente que tiene muchos problemas y que van a traer esos problemas con nosotros. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, ellos son violadores, y algunos, supongo son buenas personas. Pero hablo a guardias fronterizos y nos dicen lo que estamos obteniendo, y solo tienen sentido común, no nos están enviando las personas adecuadas. Vienen de más allá de México, están llegando de todas partes del sur y de América Latina, y están llegando probablemente de Oriente Medio. Pero nosotros lo sabemos, debido a que no tienen la protección y no tenemos competencia, no sabemos lo que está pasando, y tiene que parar, tiene que parar rápido... Me gustaría construir una gran muralla y nadie construye muros mejor que yo. Yo creo, y lo voy a construir a muy bajo costo, voy a construir un gran, gran muro en nuestra frontera sur, y México tendrá que pagar por ese muro, recuerda mis palabras. Voy a terminar inmediatamente, la orden ejecutiva ilegal del presidente Obama en materia de inmigración, de inmediato³³⁷.

Es clara la postura de Donald Trump acerca de los migrantes, es innegable la condición racista de la sociedad que representa y por supuesto acerca de la cuestión económica tan exaltada en su discurso. Al término de la guerra fría y con la caída del muro de Berlín, los rusos dejaron de ser vistos –por lo menos en apariencia- como el enemigo común. Los estadounidenses hablando principalmente de su gobierno, trataron de enfocar ese odio destinado a los soviéticos, hacia enemigos más actuales. Ahora los enemigos en común de los norteamericanos son los latinos, los musulmanes y por supuesto los que se vayan agregando -como es el caso de Corea del Norte-. Pero ahora más que nunca el discurso nacionalista estadounidense nos ofrece una serie de momentos icónicos que reflejan el uso totalitario y destructivo de los nacionalismos agresivos. A su vez, son necesarias estas muestras de “orgullo” nacional, para ser críticos y analizar el uso de ideologías nacionalistas que pensábamos en desuso en el siglo XXI.

A diferencia de lo que piense o pueda pensar Donald Trump, también la delincuencia y el crimen organizado nos habla de un Estado que no puede mediar con la seguridad de sus ciudadanos, todo tiene una razón de ser. Por supuesto vemos al mundo como el resultado de la enorme desintegración social que ha

³³⁷ Donald Trump. 20 de mayo de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=-aBGvWm4x_s&t=43s

producido el capitalismo y el nacionalismo en sus formas más extremas, aunado a la pérdida de valores humanos producto de la acelerada vida que llevamos. Los intelectuales han llamado a este proceso, a la época que nos tocó vivir como “posmodernidad”. Sencilla y compleja al mismo tiempo, se convirtió la vida, la apatía y la enajenación social se convirtieron en una especie de epidemia, provocada muchas veces por la desilusión del progreso, mientras que la incertidumbre del futuro ha puesto al descubierto problemáticas que por años se habían callado.

El migrante no solo debe enfrentarse a las autoridades fronterizas, también debe enfrentar a las maras centroamericanas y los cárteles mexicanos, los cuales descaradamente se dedican al robo, la violación y no tienen remordimiento alguno por asesinarlos. Tanto México como Centroamérica y los Estados Unidos, la mayor parte de los migrantes que llegan de forma ilegal al país, son gente que sale de su lugar de origen por diversas necesidades. La pobreza, la carencia de oportunidades de trabajo, la nula obtención de una vida mejor, los conduce a ir en busca de lo que ellos creen que será una forma decente de vivir. Lo anterior, nos lleva a pensar en que todo esto, son acontecimientos desencadenados por la falta de compromiso de los gobiernos, para solventar las necesidades básicas de sus ciudadanos. Obviamente, las consecuencias siempre están plagadas de delincuencia, violencia y muerte.

Lamentablemente y afortunadamente los estadounidenses no pueden negar su pasado racista, pues a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, hasta el momento en que tocaron tierras americanas los primeros colonos ingleses, en el año de 1607, las cosas se convirtieron en un reto, conquistar y sobrevivir o morir y ser olvidados. Pero el problema fue principalmente para la población originaria, la relación que se generó entre ellos fue de inconformidad, resistencia, opresión, sometimiento y dominación por el hombre blanco. Iron Maiden lo describiría perfectamente lo acontecido durante la llegada de los ingleses en la canción *Run*

to the hills: “el hombre blanco llego cruzando el mar, él nos trajo dolor y miseria, mato a nuestras tribus, mato a nuestro credo”³³⁸.

No olvidemos que las conquistas territoriales y espirituales que se llevaron a cabo durante los siglos XVI y XVII en el continente americano, fueron actos crueles y abominables. Semejante al caso mexicano, pero con consecuencias políticas distintas a las de nuestro país, se da el exterminio y consecuentemente el aislamiento de la población nativa de lo que ahora conocemos como Estado Unidos de América. Pero esto no es todo, tampoco podemos hacer caso omiso de la población Africana, la cual fungió como esclava para los colonos ingleses desde el siglo XVIII hasta la abolición de esta en el siglo XIX por el entonces presidente Abraham Lincoln (1861-1865). Por supuesto que una de las causas del auge económico de E.U.A se debió al uso de esclavos africanos, por ello se da la negación, reclamando el derecho legal a tener esclavos, práctica que se llevó a cabo desde la época colonial.

Los levantamientos y protestas que se dieron por el abuso, maltrato y privación de la libertad de miles de africanos marcaron permanentemente el “correcto” nacionalismo estadounidense. De personajes y grupos de resistencia está plagada la historia de Estados Unidos, si queremos hablar de la fuerza de los afroamericanos se encuentran las Panteras negras, Martin Luther King, Malcolm X, el propio boxeador Cassius Clay rebautizado como Muhammad Ali, todos ellos resistiendo a través del poder negro y siendo figuras icónicas de la lucha de un pueblo explotado y oprimido por la supuesta supremacía blanca. Esa falsa supremacía blanca que el presidente Trump irradia en cada absurda parte de su ser, pero ahora más que nunca, expuesta hacia la comunidad latina.

Ahora el odio ya no es hacia los afrodescendientes, -no en su totalidad, pues aunque los propios estadounidenses lo nieguen y se empeñen en demostrar que esto ha sido superado sabemos que la realidad es otra-, ahora los sentimientos negativos se centran principalmente en los hispanos. Ahora más que nunca

³³⁸ Steve Harris. *Run to the hills*. Iron Maiden. EMI ©. 1982.

grupos de inmigrantes mexicanos y centroamericanos son vistos como los delincuentes, los drogadictos, los violadores y narcotraficantes, en resumen, son aquellos los que pervierten y corrompen la buena y correcta sociedad norteamericana. Los estadounidenses no pueden negar que su sociedad se configuro a través del exterminio y la segregación de grupos subalternos, tampoco pueden negar el peso racista y extremista de su propio nacionalismo. La vitalidad de las naciones se encuentra en el intercambio cultural, por ello creemos que las acciones del presidente de los Estados Unidos, atentan contra la autonomía y soberanía de las naciones. Ninguna sociedad puede permanecer hermética y mucho menos puede conspirar para la disolución de otra.

Sin embargo, sería miope la concepción de las comunidades de naciones imaginadas como algo que simplemente surgió de las comunidades religiosas y los reinos dinásticos para sustituirlos. Debajo de la declinación de las comunidades, las lenguas y los linajes sagrados, estaba ocurriendo un cambio fundamental en los modos de aprehensión del mundo que, más que cualquiera otra cosa, permitía “pensar” a la nación³³⁹.

Se han hecho muchas suposiciones por sobre la creación y el desarrollo del nacionalismo. Entre estas se pueden analizar dos principales acciones que a lo largo de la historia se han dado por hecho. Primeramente, se aceptó ver al nacionalismo europeo como liberal y democrático. Consecuentemente, se pensaba que el nacionalismo y la democracia iban de la mano, sin embargo, debemos tener en cuenta que las ideologías nacionalistas se generan principalmente en el entramado de poder, y que muchas veces el poder no está hecho para benéfico de la nación y sus habitantes.

Hablar de nacionalismo, es hablar de procesos intelectuales y culturales muy complejos, entre los cuales se han. Ante todo, no debemos olvidar que el nacionalismo es excluyente –principalmente si lo vemos a través del Estado-nación mexicano-, porque como dice Mauricio Trillo Tenorio, este solo está al alcance de aquellos con acceso al poder económico, intelectual y político.

³³⁹ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 43.

Mientras que los habitantes que no cumplen con las características del carácter nacional, solo les queda aceptar y obedecer lo que dictan las elites del poder, sin cuestionamientos ni reclamos. Precisamente el nacionalismo se ha aceptado como la esencia de las naciones, se ha creído que a través de este se manifiesta la identidad individual y colectiva de los individuos. Mauricio Tenorio Trillo nos dice que a través de otras imágenes nacionales, de estándares sociales, culturales, económicos y políticos se particularizó a las naciones³⁴⁰, veamos como argumenta su postura con lo siguiente:

Hoy en día, ser francés, alemán, mexicano, estadounidense tiene connotaciones populares profundas. Pero la manera en la que se crearon las bases simbólicas, léxicas y científicas del nacionalismo fue solo marginalmente populares. Esto no quiere decir que costumbres, creencias y reclamos populares no hayan sido incluidos en la ideología nacionalista, pero una imagen nacional es inclusiva y está relacionada con intereses particulares, muchas veces centralizados (social y geográficamente), los cuales pueden interactuar u oponerse a los sentimientos de pertenencia locales. Las alternativas a la imagen nacional establecida han estado y están presentes a lo largo de la historia y han influido en la creación de la imagen nacional “oficial” en la medida de su poder económico político y militar, así como de su articulación coherente y su resonancia política y social. Pero el nacionalismo moderno no es fundamentalmente una cuestión de autenticidad sino de eficiencia, definida como dos metas mutuamente dependientes: la maximización de ganancias económicas y políticas internas (siempre históricamente definidas) y el logro y la contribución al nacionalismo como fenómeno global, internacional³⁴¹.

Pensar a la nación, es precisamente lo que se ha buscado, y más acertado aun, pensar el nacionalismo, no solo imaginarlo, como sucedía con las comunidades que lo antecedieron. Deberíamos tener claro que el camino no está en materializar al nacionalismo, pues como menciona Alan Knight, la esencia del nacionalismo y la identidad se encuentra en la subjetividad. Tampoco se encuentra en la absurda manifestación de la supremacía, como se vio durante gran parte del siglo XX, más bien el nacionalismo debería estar encaminado a contribuir con la tolerancia, el respeto y la unidad social. Hablamos acerca de aceptar las diferencias culturales, políticas, económicas y religiosas, negar las barreras raciales que se han impuesto

³⁴⁰ *Ídem*.

³⁴¹ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 319 y 320.

sobre las naciones durante todo este tiempo. Deberíamos olvidar los odios que nos han mantenido en lucha, esos que nos han separado dentro y fuera de las naciones. Si reflexionamos más a fondo, tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que hace a una nación? Lo hacen los dirigentes, los políticos o se conforma a partir del conglomerado de las estructuras sociales, es decir, se conforma a partir de las aportaciones de todos los habitantes de una nación. Fernando Vizcaíno nos describe lo siguiente:

Durante muchos años se aceptó, casi como una verdad definitiva, que el estado-nación es el referente dominante que da sentido al nacionalismo, ya porque lo sustenta jurídica, política y territorialmente, ya porque es el objeto de la acción nacionalista. Se dio por hecho también que el nacionalismo surgió en el siglo XVIII en Europa, especialmente en torno a la Revolución Francesa, y se extendió por el mundo a lo largo de los siglos XIX y XX³⁴².

Por casi dos siglos se mantuvo intacta la forma de ver el nacionalismo, se aceptó como menciona Vizcaíno todo lo propuesto acerca de este, sin embargo, el estado de confort que experimentó el nacionalismo durante todo este tiempo sería puesto en duda. La conformación de una identidad nacional estableció parámetros que pasaron a ser nociones obligadas por los Estados-nación. El nacionalismo funcionaba así como una reivindicación del presente, resultado de la búsqueda interna en el pasado remoto, pero con la justificación de la construcción de un futuro para todos. Encontramos principalmente en libros y discursos orales, una descripción que exalta al nacionalismo, allí es posible encontrar las huellas de su origen: “una voluntad de poder nacionalista ligada a la unificación e institucionalización del Estado capitalista moderno”³⁴³. Es así como la subsistencia de una nación se encaminaba a lograr la sobrevivencia, estabilidad y evolución del nacionalismo, muchos de estos Estados-nación dejaron de lado la importancia de aquellos a los que deben la creación de identidades y nacionalismos.

³⁴² Fernando Vizcaíno Guerra. *Los cambios recientes del nacionalismo mexicano*. Pág.260.

³⁴³ *Ídem*.

3.4 People of the sun: Nacionalismo y “orgullo mexicano”

*Mira lo que he encontrado, ven y baja, es el sonido de una revolución,
llámalo una segunda emancipación, rompe estas cadenas y déjame salir.*

*No es violencia sobre lo que estoy hablando,
pero las botas antimotines aún golpean el suelo.*

Baja la pistola y el látigo, da un paso atrás y escúchame.

Abro esta lírica automáticamente y hago agujeros en tú retórica.

Es arcaico, un poco caótico, casi barbárico.

Ahora sabes que estás mintiendo,

tú y esa filosofía de la escopeta, celebras la tragedia.

Construyes y efigies alto en los cielos, para recordarme que estoy cegado.

Volviste a todo el mundo mi enemigo.

Controlas mi destino y drenas toda mi energía.

Tienes a toda la nación sedada y medicada, un testimonio de la violencia,

sin embargo, todavía me das esa educación de gueto.

Básicamente me preparas para alimentarme de la industria penitenciaria.

Rompe estas cadenas y termina con el poder³⁴⁴.

Fire from the gods: Excuse me³⁴⁵

Hemos hablado del caso europeo para definir los orígenes del nacionalismo, sin embargo, tendríamos un juicio muy egoísta si dijéramos que estos procesos resultan con las mismas características para cada nación existente. Por supuesto, lo anterior nos remite a pensar en ¿qué pasa en el caso de México? La conciencia

³⁴⁴ En todo caso, las traducciones son nuestras. Look what I've found, come get down, it's that revolution sound call it second emancipation, break these chains and let me out. It's not violence I'm on about, but riot boots still hit the ground. Lower the gun put down the whip, take a step back hear me out open up this lyrical automatic and put holes in your rhetoric. It's archaic, kind of chaotic, almost barbaric. Now you know you lying, you on that shotgun philosophy, celebrate the tragedy. Build an effigy high to the heavens to remind me and blind me. Turn the whole world into my enemy. Control my destiny and drain all my energy It's insane to me Got the whole nation sedated and medicated, a testimony to the violence Yet you still give me that ghetto education, Basically priming me to feed me to the prison industry. Break these chains, end the power.

³⁴⁵ Akil Channer, Edward Robert Joyner, Markus Richard Wicander. *Excuse me*. Fire from the gods. BMG Rights Management ©. 2016.

nacional que se generó en el continente americano nos dirige a hablar de características muy particulares, de una identidad compleja en todos los sentidos. Por supuesto, dicha conciencia está ligada al nacionalismo y no podemos interpretarla sin establecer su relación y sus consecuencias. No importa si hablamos del pasado o del presente, el nacionalismo que se creó a partir del choque cultural propiciado por la conquista en nuestro país, significó un verdadero cambio paradigmático.

Como todo pensamiento eurocentrista, supondríamos que este nacionalismo sería el fruto de la herencia europea del siglo XVIII, sin embargo, para Benedict Anderson esto no es del todo aceptable. Para Anderson la conciencia nacional se da con anterioridad en América, el autor se pregunta ¿cómo es posible que la conciencia nacional se diera de forma más temprana en el continente Americano? Benedict Anderson menciona que las condiciones que generaron una conciencia nacional se dieron de forma más inmediata en el continente americano debido a su condición cultural, política, religiosa y económica, como resultado de estar sujeta al gobierno español. Al hablar de una dependencia principalmente gubernamental, para ser más precisos en el caso de México o mejor dicho de la Nueva España y España, era normal que surgieran ciertas inconformidades con el régimen y que estos se manifestaran a través de acciones incómodas para la elite peninsular.

Esta conciencia nacional temprana en América se desarrolló con un grupo muy particular, los criollos. La sociedad criolla tenía cierto poder político y económico, tenía acceso al conocimiento científico de muchas áreas, todo esto fue fundamental para el desarrollo y concepción de la conciencia nacional. Sin embargo, los criollos también experimentaron una especie de censura por parte de los españoles, al negarles puestos gubernamentales y económicos, el resentimiento e inconformidad de los criollos se acrecentaba aceleradamente, al respecto Anderson nos dice lo siguiente:

¿Por qué fueron precisamente las comunidades criollas las que concibieron en época tan temprana la idea de su nacionalidad, mucho antes que la mayor parte

de Europa? ¿Por qué produjeron tales provincias coloniales, que de ordinario albergaban grandes poblaciones de oprimidos que no hablaban español, criollos que conscientemente redefinían a estas poblaciones como connacionales? ¿Y a España, a la que estaban ligados en tantos sentidos, como a un enemigo extranjero? ¿Por qué el Imperio hispanoamericano, que había persistido tranquilamente durante casi tres siglos, se fragmentó de repente en 18 Estados distintos?³⁴⁶

La fragmentación de la que habla Anderson, no solo representa la cuestión territorial, que por supuesto también fue fundamental para la conciencia nacional temprana de los criollos, ya que se identificaron directamente con América por aquello de su nacimiento. Sin embargo, la idea de pertenencia territorial generó la creación ideológica de la comunidad criolla, lo cual para nosotros es la parte fundamental para la conformación de la identidad nacional y el subsecuente nacionalismo mexicano. Dicha ideología criolla permitió la búsqueda de la anhelada independencia del reino español. Por supuesto en el proceso de independencia, hubo una participación monumental de indígenas, la cual es fundamental para entender el proceso de independencia y los acontecimientos que se desarrollaron durante el siglo XIX.

Tiempo antes de la independencia, los movimientos identitarios en la Nueva España se generarían en un contexto muy agreste y serían abrazados principalmente por los europeos nacidos en América. Como menciona Anderson, la conciencia nacional se dio de forma temprana en las comunidades criollas, pues ellos, concibieron su nacionalidad de forma consciente, a diferencia de los orígenes en Europa. El criollismo conformaría una serie de aportaciones al nacionalismo y al concepto de identidad en México, el cual sería reutilizado a partir de la consumación de la independencia, para justificar este mismo hecho a nivel mundial. Básicamente la ideología criolla estaría construida a través de lo siguiente: su ambiguo tratamiento de la relación entre las civilizaciones indígenas,

³⁴⁶ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 81.

cuidadosamente descritas, y la sociedad colonial que las remplazó, sería durante muchos años la visión característica criolla del pasado americano³⁴⁷.

El criollismo influyó de manera directa en ciertos procesos de identidad, por supuesto contribuyó a que México buscara independizarse de España, y a la formación de símbolos que subsecuentemente definirían el temprano nacionalismo mexicano. Lo expuesto por Anderson, por supuesto, se encuentra complementado con las ideas del historiador David Brading, el cual también es un experto en el tema del nacionalismo, pero en este caso específicamente sobre México. Volviendo al tema, lo anterior nos lleva a hablar de lo acontecido con las colonias españolas en América, por supuesto nos interesa hablar sobre México, ya que, lo mencionado por Anderson parecería un manifiesto acerca del peso cultural del conglomerado simbólico del individuo criollo. Hablar de las comunidades criollas representa el inicio de un movimiento abarcante, engrandecido por las oposiciones políticas, culturales, económicas y religiosas de la Nueva España, un fenómeno que abrazó cada aspecto de la condición premexicana. Benedict Anderson opina al respecto lo siguiente:

El hecho de que los primeros nacionalistas mexicanos escribieran refiriéndose a “nosotros los americanos”, y a su país como “nuestra América”, se ha interpretado como una revelación de la vanidad de los criollos locales que, debido a que México era con mucho la más valiosa de las posesiones americanas de España, se sentía el centro del Nuevo Mundo. En realidad los habitantes de toda Hispanoamérica se consideraban “americanos”, porque este término denotaba precisamente la fatalidad compartida del nacimiento fuera de España³⁴⁸.

El tergiversado uso del nacionalismo en México traería consecuencias extremas en una sociedad carente de estructura, pero maquiavélicamente estratificada, desigual y conflictiva. Para mediados del siglo XIX, recién lograda la independencia, -como ya se mencionó- se generó la necesidad de formar una nación para dar paso a un Estado consolidado. En consecuencia a la necesidad de conformar un gobierno y a la directa influencia de naciones europeas, los

³⁴⁷ David Brading. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. Ediciones Era. México D.F.: 1980. Pág. 18.

³⁴⁸ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 98.

“intelectuales” mexicanos se dieron a la tarea de crear y difundir su versión de lo que es la nación mexicana y por supuesto del mexicano. A la par de esto surgieron dos importantes teorías que definirán y darán sentido a la identidad en nuestro país. La necesidad que se presenta para México en cuanto a conformar algo que diferenciara a los habitantes de aquel territorio, supondría la formación de diversos grupos que darían a conocer sus propuestas acerca de lo que debía ser la reciente nación independiente.

Estas ideas entrarán en conflicto a partir de la toma de decisión sobre ¿cuál es el pasado que se debía tomar para explicar la difícil condición de los mexicanos, más aun cuál es la identidad que nos haría entender el presente? Las raíces del nacionalismo se hallan en el pasado, como en todo movimiento histórico³⁴⁹, esto no fue la excepción en México. Primeramente tenemos a los “indigenistas”, para ellos lo que nos identifica de otras naciones se encuentra en “nuestro” pasado prehispánico –el glorioso pasado prehispánico- al mismo tiempo encontramos a los “hispanistas” los cuales afirman que nuestro pasado está en el colonialismo y el dominio español³⁵⁰. Las peregrinaciones virreinales, llenas de obstáculos no tuvieron consecuencias decisivas mientras su alcance territorial no pudiera imaginarse como una nación, es decir, mientras no llegara el capitalismo impreso³⁵¹.

En este sentido, la “incapacidad” de la experiencia hispanoamericana para producir un nacionalismo propio permanente refleja el grado general de desarrollo del capitalismo y de la tecnología a fines del siglo XVIII, así como el atraso “local” del capitalismo y la tecnología españoles en relación con la extensión administrativa del imperio³⁵².

Antes de que México atravesara por el complicado proceso de independencia de la corona española, las ansias de algunos sectores de la población por encontrar algo que los identificara como dignos habitantes de esas tierras, dio como

³⁴⁹ Hans Kohn. *Historia del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México D.F: 1949, Pág.17.

³⁵⁰ Eric Hobsbawm. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Crítica (Grijalbo Mondadori, S.A.). España: 1991. Pág. 11.

³⁵¹ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica. México: 1993. Pág. 96.

³⁵² *Ibidem*. Pág. 97.

resultado un fuerte sentimiento “patriótico” por parte de los criollos, los cuales se sentían más americanos, reclamaban el derecho político que representaba haber nacido en el continente americano. Las características que darían vida a este tipo de sentimientos se basó primeramente en el repudio a sus orígenes españoles - principalmente se debe al desdén que recibían de los españoles peninsulares- y a la violenta conquista, alimentado por la identificación con el pasado indígena –en particular con el imperio Azteca- su entrañable pasión por uno de los grandes motivos religiosos que sería visto hasta la fecha como símbolo de integración, el “Guadalupanismo”³⁵³.

El guadalupanismo se convirtió en uno de los símbolos de identidad más ferviente y aun actual del nacionalismo mexicano. A diferencia de otros países latinoamericanos, en los que el culto no se desarrolló, México por otro lado abrazó la imagen e hizo suya la devoción, haciendo de este y del catolicismo la religión de la nación. Por supuesto algunos intelectuales y políticos del XIX y XX se empeñaron en separar la religión de lo nacional y el Estado, se podría decir que esto resultó, aunque haya sido solo en teoría, ya que la práctica delataba otra realidad. Naturalmente al ser el catolicismo la religión del Estado, las minorías religiosas del país tuvieron que ser escondidas, ignoradas y negadas, quedaron relegadas, simplemente se mantuvieron fuera del ideal de nación, y por supuesto fuera del nacionalismo.

Queramos o no, la religión es un punto muy importante si tenemos intenciones de hablar sobre la identidad del mexicano, era de imaginarse que sería el catolicismo la religión adoptada por la nación, una herencia colonial de más de tres siglos, hablaría por sí misma. Sin embargo, el hecho de negar la multiculturalidad, -no solo hablando de religiosidad- de la que está conformada la nación mexicana, representó también negar a dicha población. La nación mexicana echó mano de estas medidas para mantener el *status* y la imagen del México sólido, moderno y progresista. Definitivamente las cosas resultaron

³⁵³ David Brading. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. Ediciones Era. México D.F: 1980. Pág. 15.

totalmente contrarias, y aunque el Estado buscó ocultar el fallo de la herencia nacionalista, tarde o temprano se darían a conocer los huecos ideológicos del sistema. Mauricio Tenorio Trillo localiza la problemática de esta forma:

El nacionalismo se alimenta de las identidades locales, cualquier nación por homogénea y centralizada que sea necesita, el nacionalismo requiere de la constante influencia, transformación, destrucción y reinvencción de las tradiciones y las identidades locales. La identidad de un pueblo se debe reflejar en la ideología de su nación, precisamente debe ser el nacionalismo quien exprese esta identidad, sin embargo, la idea de que una sola identidad abarque a toda la nación es en sí una negación de casi todas las identidades incluidas en todo lo que hoy entendemos como un Estado-nación³⁵⁴.

El criollismo y el guadalupanismo fueron considerados por los intelectuales –el caso por supuesto de David Brading y Enrique Florescano- como los pilares del nacionalismo mexicano, así como un factor determinante en la identidad y el carácter simbólico del Estado. Así como Anderson encuentra los orígenes del nacionalismo europeo en el reino dinástico y las comunidades religiosas, en México los dos grandes sucesos que le dieron forma a la identidad de finales del siglo XVIII y principios del XIX fueron el criollismo y el guadalupanismo. Históricamente los procesos que desencadenaron tanto el criollismo como el guadalupanismo generaron consecuencias permanentes en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana.

Mientras que los criollos tomaron como símbolo de su independencia la imagen de la Virgen de Guadalupe, creada hace 488 años para el control y unificación, principalmente de los grupos indígenas, que aun mantenían resistencia ante el cristianismo. El culto a la virgen de Guadalupe se convirtió en el mecanismo para la conflagración de individuos pertenecientes a diversas índoles sociales. La virgen de Guadalupe es participante de un sinfín de lineamientos y conductas que sobrepasaron las manifestaciones religiosas, dando pie a una versión arraigada a la cultura y por supuesto a la identidad nacional, de la cual no hemos podido conocer la totalidad de sus alcances.

³⁵⁴ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo. Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 320.

Tanto criollos como indígenas se unieron en la veneración de la virgen de Guadalupe, así surgió el culto más poderoso entre los mexicanos. Había surgido un gran mito nacional mucho más poderoso, porque tras él se hallaba la devoción natural de las masas indígenas y la exaltación teológica del clero criollo³⁵⁵. Por supuesto que con la introducción de nuevas religiones y la sectarización de estas, propias del siglo XX, el culto a la virgen de Guadalupe perdió adeptos. Por claras razones, el culto a la virgen de Guadalupe ha sufrido fracturas ideológicas y estructurales, que han resultado en golpes duros para el catolicismo mexicano, sin embargo no podemos decir que dichas acciones repercutan en su totalidad y que hayan desmantelado el *status* del catolicismo en México. Naturalmente son sistemas de pensamiento difíciles de entender por su arraigo histórico, estamos hablando de casi 500 años de tradición y costumbre religiosa en la identidad mexicana. Ya el cineasta Gabriel Retes, lo retrató muy bien en su largometraje *Nuevo Mundo*³⁵⁶.

Desde luego que México cuenta al menos con un único “marcador” o “significante” católico: la Virgen de Guadalupe, que acaso sea el mejor símbolo de la identidad nacional mexicana. Aunque se trata de una virgen “importada” (¿qué no lo son todas?), la Guadalupeana se ha mexicanizado por completo; ella se le apareció a un humilde indio mexicano, ella misma tiene la piel morena y ella transmitió la idea del excepcionalismo mexicano (*non fecit taliter omni nationi*). Su culto es amplísimo; es auténticamente nacional, no, como muchos cultos, un fenómeno local o regional; hasta los mexicanos que no son católicos son capaces de sentir cierto afecto patriótico hacia la Guadalupeana³⁵⁷.

La capacidad del nacionalismo mexicano para transformar las mentiras en realidades, ha sido un cuento de nunca acabar. Más bien, la palabra adecuada para llamarle a las acciones del Estado sería la de distorsionar o desvirtuar los

³⁵⁵ David Brading. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. Ediciones Era. México D.F.: 1980. Pág. 27.

³⁵⁶ Gabriel Retes. *Nuevo Mundo*. © 1978. El guion fue escrito por Pedro Miret, con el título de “El inquisidor”. El largometraje sufrió la censura del Estado por su temática controvertida, en cuanto al cuestionamiento del mito fundacional religioso y a la política de la Nueva España, para más información sobre el tema consultar: <http://www.proceso.com.mx/288066/nuevo-mundo-pelicula-enlatada-desde-1977-la-virgen-inventada-y-censurada>

³⁵⁷ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838>
Pág. 321.

símbolos nacionales, sin embargo, el hecho es que el ser mexicano se convirtió en un mitómano, acepto la mentira como verdad sin aparente cuestionamiento. Parecería que la pantomima nacional se trasformó en una cualidad, lo cual no reparo en obstaculizar el proceso de multiculturalidad en el país. El manifiesto plantado gracias al nacionalismo, tarde o temprano daría frutos, solo restaba saber cómo aprovecharlo, y extrapolarlo más allá de los límites territoriales e ideológicos de la nación. Gabriel Carreaga nos habla sobre la estratificación social y económica del México antes y después de 1810, al respecto el autor nos dice lo siguiente:

El desarrollo anárquico o desequilibrado de la sociedad mexicana, a partir de su iniciación como nación independiente en 1810, hizo casi imposible el surgimiento de la clase media. Era una pequeña capa delgada, compuesta por burócratas, clérigos, militares, criollos y mestizos que desde el principio de la organización social mexicana lucharon por tener una identidad. Esto hace que en la revolución de 1810 los criollos y los mestizos participen en la transformación social del país. Pero desde este momento oscilaran entre el miedo y el oportunismo social; se aprovecharan de sus conocimientos y de su educación para manipular los movimientos políticos a su favor³⁵⁸.

Gabriel Careaga da pie para hablar de un punto central en el nacionalismo mexicano, punto que hasta el momento no se había tocado, pero que tiene un alto grado de importancia en la construcción de la nación mexicana. La importancia del ser mestizo, para entender el subsecuente desarrollo del adoctrinamiento nacional, es la clave de este proceso de identidad. Como nos menciona Careaga, tanto criollos como mestizos participaron en la transformación social de México después de 1810, por supuesto, es la elite mestiza la que interactúa con el cambio de manera directa. En contra posición a la parte práctica ejecutada por las elites mestizas, se encuentra la parte ideológica-cultural la cual fue sustentada por los estratos populares, aquellos que se encargaron de transmitir costumbres y tradiciones, mitos y leyendas propias de la mezcla entre razas. Al mismo tiempo, la composición racial del mestizo suscito un sinfín de ideas de carácter físicas e ideológicas, particularmente en México.

³⁵⁸ Gabriel Careaga. *Biografía de un joven de la clase media*. Editorial Joaquín Mortiz. México: 1981. Pág. 14.

El ser mestizo y no solo el mexicano, “revalorado” y exaltado a través del imaginario de José Vasconcelos, -el autor nos habla de las imágenes de la raza mestiza alrededor del mundo en su libro *la Raza cosmica*-. Uno de los ejemplos utilizados para precisar el papel del mestizo se encuentra dentro de la célebre obra de Jose Vasconcelos, mejor conocida como la “Raza cósmica”, el autor describe el papel que desempeñó en la cultura egipcia, la cual llego a su máximo esplendor siendo una raza mestiza. Y es que especialmente Vasconcelos se empeña en resaltar el hecho de que es el ser mestizo la pieza principal de una gran empresa universal. Manifestar que cierta raza tiene una conformación física o mental especial, representa caer en conductas racistas, que fácilmente pueden transformarse en sentimientos agresivos y conductas xenofóbicas. Para el caso de las naciones, pueden resultar en comportamientos alineados con las dictaduras y los totalitarismos. Veamos como José Vasconcelos justifica el papel del mestizo en las sociedades:

Resulta entonces fácil afirmar que es fecunda la mezcla de los linajes similares y que es dudosa la mezcla de tipos muy distantes, según ocurrió en el trato de españoles y de indígenas americanos. El atraso de los pueblos hispanoamericanos, donde predomina el elemento indígena, es difícil de explicar, como no sea remontándonos al primer ejemplo citado de la civilización egipcia. Sucede que el mestizaje de factores muy disímiles tarda mucho tiempo en plasmar. Entre nosotros, el mestizaje se suspendió antes de que acabase de estar formado el tipo racial, con motivo de la exclusión de los españoles, decretada con posterioridad a la independencia. En pueblos como Ecuador o el Perú, la pobreza del terreno, además de los motivos políticos, contuvo la inmigración española³⁵⁹.

Ahora, lo narrado por José Vasconcelos nos parecería fuera de lugar, pues sus ideas nos resultan controvertidas, e impensables para nuestros tiempos, terriblemente estas ideas sobreviven y son exclusivas³⁶⁰ de una elite política, intelectual, cultural e incluso religiosa, las cuales propiciaron la exclusión racial a la que estamos expuestos. El ser mestizo fue interiorizado dentro y fuera del territorio, lejos de la idea de ver un México enteramente indígena, la visión que se

³⁵⁹ José Vasconcelos. *La raza cósmica: Misión de la raza iberoamericana, Argentina y Brasil*. Trillas. México: 2009. Pág. 4.

³⁶⁰ Por exclusivas nos referimos a que es esta elite la que se encargo de crear y difundir dicha ideología racista.

exporto y se vendió fue la de la mezcla entre lo indígena y lo europeo. Una mezcla que resulto ser la mejor opción para la nación mexicana y para la definición de la identidad durante los siglos XIX y XX. Y, sino es que el mestizaje se convirtió en la mejor resolución para la nación, si fue el inicio para desencadenar una serie de características estigmáticas, presentes hasta nuestros días. El mestizo se convirtió en un arquetipo difícil de ignorar, principalmente si queremos adentrarnos en la conciencia del ser mexicano. No solo fue la condición del mestizo la que marcó el nacionalismo y la identidad del mexicano de por vida, sino también las equivocadas decisiones que se tomaron en torno a su imagen.

Por otro lado Samuel Ramos sostiene que, si bien hubo un mestizaje sexual, no sucedió lo mismo en lo cultural, “pues al ponerse en contacto los conquistadores con los indígenas de Mesoamérica se sometieron a la conquista muy posiblemente porque “su espíritu estaba dispuesto a la pasividad”³⁶¹. La minorización que los intelectuales del siglo XIX le dieron a la imagen del indígena, a la conquista y al resultado en general del choque cultural se expresa a través de los imaginarios colectivos sobre la patria y la nación durante todo el siglo. Ramos expresa la condición ideológica de un gran número de intelectuales decimonónicos, así como una notable superioridad por sobre lo indígena y sus contextos sociales.

Para Fernando Vizcaíno el nacionalismo se vale de la invención de la conciencia histórica, así genera la conciencia nacional, pero pensemos en que, cual es el fundamento real del nacionalismo, como crear una identidad fáctica para redefinir al mexicano. Vimos en el apartado 3.1 de este capítulo, la importancia de la memoria para la identidad del mexicano, ahora, en este apartado podemos analizar como los usos nacionalistas de la memoria colectiva imaginan la nación como un ser eterno, cuyas partes se mueven uniformemente³⁶². Esta versión

³⁶¹ Matthew C. Gutmann. *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de Lo mexicano*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 32.

³⁶² Fernando Vizcaíno Guerra. *El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo*. Universidad Nacional Autónoma de México. México: 2004. Pág. 38.

histórica muchas veces manipulada y adaptada a los beneficios tanto Estatales como elitistas, tiene la característica de manipular los discursos haciendo que estos encajen a su beneficio. La confluencia de ver a la nación como un ser eterno aunado a su centralidad y originalidad divina, son características de las cuales podemos estar seguros que, aunque nos parezcan fuera de lugar, para el tiempo presente siguen vigentes.

El caso del nacionalismo mexicano bien podría encajar con la visión de Vizcaíno, puesto que a lo largo de la historia de la nación mexicana, y por supuesto en este preciso momento hemos entendido que el Estado se ha encargado de aumentar o eliminar símbolos de identidad, los cuales se han transformado en parte de la vida cotidiana. Por ciertas razones las cuales a veces no han quedado claramente definidas en el entorno social de los mexicanos, el carácter simbólico nacionalista, se ha impregnado en conductas, emociones y modos de vida, haciendo de ellos indispensables para entender la esencia del mexicano en el comienzo del siglo XXI.

Desde la década de los sesenta esta idea de nación se ha ido transformando hasta ser hoy desafiada por particularismos étnicos y culturales. Por un lado, el sentimiento nacional “ha dejado de ser ‘poderosamente cívico’ para volverse ‘afectivo’, casi ‘sentimental’”. Por otro lado, aun cuando los estudiosos del Estado, como Max Weber, pensaban que la creación de la nación era una etapa que mostraba la racionalidad alcanzada en el ámbito político internacional, lo cierto es que “Desde los años setenta, la multiplicación de las reivindicaciones étnicas hasta en las más antiguas naciones de la Europa occidental, la eclosión de nuevos movimientos religiosos y de ‘comunidades emocionales’ por utilizar el término weberiano, surgidas al margen de las iglesias organizadas, han puesto de relieve los límites de esta racionalidad. No solo no existe compatibilidad entre ciertas formas de expresiones y pasiones étnicas o religiosas y la modernidad, sino que esta última suscita formas específicas de retorno a lo religioso y de reivindicaciones étnicas³⁶³.”

Lo mencionado con anterioridad, recrea una de las complicaciones más frecuentes dentro de los nacionalismos, el hecho es que resulta verdaderamente difícil integrar el lado objetivo y su contraparte subjetiva al momento de interpretar sus diferentes facetas. Así como Florescano nos lo hace notar, las diferencias entre

³⁶³ Enrique Florescano. *Etnia, Estado y Nación: Ensayo sobre las identidades colectivas en México*. Taurus. México: 2001. Pág. 438.

las bases teóricas de los nacionalismo, y sus acciones mediante los Estados, dejan mucho que desear, un ejemplo muy claro lo vemos con el nacionalismo mexicano, el cual se impone bajo la supuesta homogeneización de la población, por medio de la obligación -que consecuente paso a convertirse en una necesidad- de adoptar y adaptarnos a características sociales y culturales que no atienden a la amplia gama de contextos, principalmente si se trata de hablar de identidades que han sido censuradas o negadas por el Estado.

A partir de la manifestación excesiva de símbolos manipulados, es como los demás países nos identifican y hasta la actualidad sigue siendo fundamental para el mantenimiento y reproducción de estereotipos, acuñados desde antes de la conformación de la nación. Elementos tan cotidianos como la educación, la música, los “héroes” nacionales, los símbolos patrios, la comida, la religión –en este caso la veneración a la virgen de Guadalupe y el catolicismo de Estado- la política, entre otros, son parte del discurso programado por y para la identidad nacional. Mauricio Tenorio Trillo nos da su punto de vista de la siguiente manera:

Quando tratamos el nacionalismo en países como México, lidiamos con un nacionalismo poscolonial del siglo XIX y, para este tipo de nacionalismo, es engañoso hablar de orígenes claros, pues en sí mismo es resultado del imperialismo y la globalización. De todas maneras, lo que generalmente se acepta es que el nacionalismo es una parte inherente de la modernidad y que, en el siglo XIX, se convirtió en un fenómeno abarcante cuyo centro y foco original se volvió difuso y oscuro³⁶⁴.

Verdaderamente, es conveniente y obligado hablar del nacionalismo del siglo XIX, pues es exactamente toda esa herencia poscolonial –y por supuesto indigenista- de la que nos habla Tenorio Trillo la que definió la identidad del mexicano durante este siglo y el próximo. Para entender el siglo XIX y sus características simbólicas de identidad, se debería estudiar más de un proceso, porque finalmente la disciplina histórica se trata de estudiar particularidades que profundamente nos lleven a referirnos a un todo. Sin embargo, el tiempo es muy corto, y aunque

³⁶⁴ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo. Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 317.

tengamos todas las intenciones puestas en el seguimiento del proceso de identidad en México, nos vemos en la necesidad de precisar en los momentos que creemos fundamentales para entender tanto el nacionalismo como la identidad mexicana. Por ello es acuciante ver al porfiriato como piedra angular del nacionalismo decimonónico. Durante esta época se tomaría bastante en serio difundir y exportar “nuestra cultura” al extranjero.

Esta vez –puntualizando en el porfiriato- el nacionalismo sería propuesto con más fuerza, solo como un modelo simbólico ante las potencias extranjeras, particularmente si hablamos de Francia. El hecho de que naciones europeas se hayan interesado en países como México, está dirigido a un fenómeno de talla mundial, el cual tienen que ver con ciertas cuestiones culturales. El enfoque que dirigieron ciertas naciones europeas hacia culturas extranjeras se debieron particularmente a la búsqueda de una identidad vernácula enfocada a resaltar lo indígena. Apoyada por el boom museístico y la obsesión por el recuerdo, el Estado mexicano se empeñó en exaltar lo que los europeos querían ver.

El régimen porfirista y los europeos verían en las culturas prehispánicas, el folklor, la “verdadera” esencia del ser mexicano. En la incansable búsqueda de los europeos por hallar lo “original” lo “autóctono” -lo cual después fue buscado en culturas como la africana o la asiática-, llevaría a nuestro país durante el porfiriato a vivir una época de importante auge turístico. En realidad, las naciones europeas terminaron por hacer interpretaciones sobre los mexicanos basadas en su propia cultura, en sus impresiones del mundo, muy parecido a lo que sucedió durante la conquista.

El pasado “heroico”, aquel pasado glorioso del que solo quedan ruinas y melancolía, convertidas en míticas hazañas y novedades museísticas, enaltecidas por un puñado de personajes de la poderosa elite mexicana, los cuales han hecho de la identidad mexicana un producto comerciable, engañoso y exclusivo. La pregunta obligada durante todo el siglo XIX recae en ¿cuál debería ser el pasado que nos representaría como nación, y ante todo el mundo? Nuevamente el pasado prehispánico sería tomado como el representante de toda la nación –el glorioso

claro, el pasado en el que los indígenas son conquistados, abusados, violentados y asesinados, no entra en esta definición-. En esta visión histórica el indio muerto es objeto de respeto y admiración, pero por otro lado, el indio vivo era objeto de repulsión, vergüenza y significaba la integración fallida del Estado y del proyecto de identidad nacional, así como la forma más visible del atraso y la ignorancia. Ricardo Pérez Montfort al respecto puntualiza lo siguiente:

No hay que olvidar que en muchos casos en América Latina los mismos hombres que ejercían el poder eran los que llevaban a cabo los estudios costumbristas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Es por ello que los modelos estereotípicos sirvieron a su vez como recursos de identidad regional como de elementos centrales del discurso legitimador de los grupos en el poder³⁶⁵.

En relación al pasado utilizado para sustentar el prístino estado de la conciencia nacional, Phelan vincula los orígenes del nacionalismo mexicano en el siglo XVIII con lo que llama el “neo aztequismo”, es decir, “la adopción del mundo azteca como (...) la antigüedad clásica americana”³⁶⁶. La vinculación entre lo propio y lo extraño, resulto en lo mencionado por Phelan, puesto que así como las naciones europeas viraron en dirección de quienes los “precedieron”, hablando de una especie de herencia cultural, en México sucedió exactamente lo mismo, y en un momento dado de nuestra historia se apeló a la identificación con las culturas prehispánicas. Lo que sucedió entonces es que tanto europeos como americanos, se apropiaron de un pasado que ya no les correspondía, o en todo caso, de un pasado modificado a su conveniencia.

Así como se propuso ver al criollismo y al guadalupanismo como los pilares del nacionalismo mexicano en el siglo XIX, los acontecimientos que influyeron en las manifestaciones identitarias del presente, son por supuesto la declaración de independencia de 1810, y la Revolución de 1910, cien años de reinventar al ser mexicano, siendo esta última la que aun destempla las fibras nacionalistas. Todo lo anterior nos dice que estamos ante un difícil desarrollo, condicionado a más de

³⁶⁵ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos*. Ciesas, CIDHEM. México: 2000. Pág. 21.

³⁶⁶ Matthew C. Gutmann. *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de **Lo mexicano***. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 35.

un, es por supuesto y como ya se mencionó, el nacionalismo heredado de la revolución el que se encuentra más cercano al presente, con el cual aún se juega y se sigue exprimiendo para lograr cierta empatía con los distintos regímenes de México. Es sin lugar a duda este proceso revolucionario el que modificó para siempre ciertas conductas de la vida cotidiana.

La Revolución de 1910 estuvo marcado por temas nacionalistas llenos de promesas para un México nuevo, conformado y mediado por una nueva cultura mexicana³⁶⁷. Sin embargo, el pueblo mexicano de los años veinte era aquel que se reconocía como rural, provinciano, pobre, marginado, pero sobre todo mayoritario³⁶⁸. Específicamente, hablar de los años transcurridos en el proceso de revolución nos dirige a hablar de un nacionalismo muy específico, en el cual, para antes de 1910, el nacionalismo en México poco o nada cambió las pautas nacionales establecidas durante el porfiriato. Sin embargo los gobiernos posrevolucionarios se empeñaron en hacer notar una diferencia inexistente entre el régimen dictatorial y el nuevo orden. Exaltar los elementos de la nacionalidad o, acaso, descubrirlos, construirlos o inventarlos: forjar la patria, como propuso en 1916 Manuel Gamio se manifestó como el motor de la nación. Al respecto Matthew C. Gutmann hace énfasis en lo siguiente:

Exhibiciones de patriotismo puntuaron la Revolución, estimulado con frecuencia por la política de mano dura de Estados Unidos: Victoriano Huerta y los federales buscaron capitalizar la hostilidad del presidente Woodrow Wilson; Emiliano Zapata se indignó ante la ocupación estadounidense de Veracruz; Francisco Villa, cuando Estados Unidos negó su reconocimiento, lanzó su ataque sobre Columbus, Nuevo México³⁶⁹.

El proceso revolucionario es uno de los movimientos culturales más influyentes en la historia de la nación mexicana. Es un proceso que mantiene frescas las iniciativas de lucha pero a la vez, también, representa el fallo y la negación del Estado mexicano. La influencia de la Revolución de 1910 se extendió a través de

³⁶⁷ *Ibidem*. Pág. 30.

³⁶⁸ *Ibidem*. Pág. 40.

³⁶⁹ Lorenzo Meyer. *La segunda muerte de la Revolución mexicana*. Cal y arena. México: 1992. Pág. 9.

la identidad y el nacionalismo de una nación que aparentemente se mantenía estática. Al principio del capítulo vimos que la memoria colectiva se ha encargado de mantener a flote ciertos elementos de la historia nacional, que se creían olvidados o en desuso, al respecto el autor apunta en lo siguiente:

Así, de Carranza a Lázaro Cárdenas, el conflicto entre la Iglesia y el Estado, el catolicismo y el jacobinismo revolucionario, fue central en la historia de la Revolución. Ambos lados se enfrascaron en una batalla feroz en pos del corazón y de la mente de los mexicanos; cada uno se propuso forjar patria según sus diferentes criterios. Ambas partes desplegaron amplios recursos: escuelas, periódicos, organizaciones de masas, retórica, deportes y estética. Se destruyeron físicamente los viejos iconos del catolicismo —santos, imágenes, pinturas—, y se les suplantó con nuevas alternativas seculares: mártires revolucionarios, ritos de paso socialistas, los celebrados murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Ambas partes, asimismo, echaron mano de un rico legado discursivo: Juárez contra Maximiliano, Miguel Hidalgo contra Agustín de Iturbide, Cuauhtémoc contra Cortés. Así, las viejas enemistades se pusieron al día y se reciclaron por medio de los nuevos medios de comunicación masiva: la prensa, el cine, la radio, las materias en las escuelas, las reuniones masivas, los desfiles y las manifestaciones³⁷⁰.

Así, la historia nacionalista de México dividió a los participantes en buenos y malos, en héroes y villanos, configuro un entramado ideológico, caracterizado por un fuerte carga moralizante, alrededor de los personajes —tanto académicos como artistas y políticos— que le dieron forma al presente de los mexicanos. Mientras tanto, los “intelectuales orgánicos” de la Revolución —Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio, Alfonso Caso, Alfonso Reyes, Octavio Paz— desarrollaron una influyente literatura normativa que algunos análisis derivativos han tomado, de manera muy equivocada, como ciencia social objetiva³⁷¹. Por supuesto los autores que han influido de manera directa en el desarrollo del nacionalismo son representantes obligados para su estudio, no cabe duda que la configuración ideológica e idealista se debe a la forma en la que cada uno entendió la identidad del mexicano.

³⁷⁰ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos*. Ciesas, CIDHEM. México: 2000. Pág. 21.

³⁷¹ Lorenzo Meyer. *La segunda muerte de la Revolución mexicana*. Cal y arena. México: 1992. Pág. 63.

Para Lorenzo Meyer la defensa de la independencia frente a la fuerza de las tendencias a la integración y la subordinación a los Estados Unidos: fue esta defensa, hecha en circunstancias muy difíciles por Carranza y Cárdenas, lo que dio cuerpo y sentido al nacionalismo mexicano del siglo XX³⁷². Finalmente Meyer concluye diciendo que “ninguno de estos valores se hizo parte permanente de la realidad mexicana ni se encuentra entre las verdaderas prioridades de quienes ahora dirigen la maquinaria política mexicana”³⁷³.

El nacionalismo heredado de la Revolución fue el principal medio para centralizar el poder, por supuesto la manifestación más cercana a nuestros tiempos y la más representativa es la creación del PRI, el cual evoluciono del viejo partido político revolucionario el PRM. Siendo el primer partido político de México el PNR³⁷⁴ creado en 1929, el cual consecuentemente pasó a ser conocido como el PRM ³⁷⁵ creado en 1938, para finalmente establecerse como el Partido Revolucionario Institucional en el año de 1946. El PRI logró vender la idea de un Estado homogéneo, sin embargo las fracturas sistémicas se hicieron más notorias con el paso del tiempo y dejaron al descubierto las fallas del Estado y su política autoritaria. Sin duda, la aparente calma que trajeron los conflictos armados de 1910 –por supuesto al termino de los acontecimientos violentos- le dieron nuevos aires y anhelos al nacionalismo, evidentemente también dieron pie a nuevos estudios que pudieran modificar la visión del antiguo régimen porfirista.

Lo anterior nos lleva a repensar el papel del nacionalismo durante estos ya diecisiete años transcurridos del siglo XXI ¿Existen cambios en el nacionalismo mexicano del presente? O Por lo menos ¿encontramos diferencias sustanciales a finales del siglo XX? Lo “políticamente correcto” ha influenciado en gran parte el desarrollo estereotipado del nacionalismo mexicano, a finales del siglo XX fue más notable la intención del Estado por demostrar la supuesta reivindicación política y cultural, después de los acontecimientos represivos y violentos que caracterizaban

³⁷² *Ibídem.* Pág. 9.

³⁷³ *Ídem.*

³⁷⁴ Partido Nacional Revolucionario.

³⁷⁵ Partido de la Revolución Mexicana.

al régimen priista. La identidad del mexicano se convirtió en una lucha entre el nacionalismo de Estado y el nacionalismo de las minorías. Crear el mito de la identidad común en México significó la desarticulación de un sistema cultural propio, jamás logrado. Sabemos que se estarán preguntando ¿cómo desarticulas algo jamás articulado? Esa es la distancia entre el discurso y la práctica en el Estado mexicano.

Mientras tanto, fue hacia los años sesenta y setenta cuando la ciencia social adquirió mayor distancia histórica e ideológica de la revolución y la investigación sobre el nacionalismo se volvió más sistemática y cada vez menos emocional³⁷⁶. Es muy cierto que los estudios relacionados al nacionalismo en nuestro país se volvieron exposiciones mecanizadas, y aunque esta es una tarea que les compete a los científicos sociales, fue el mismo Estado posrevolucionario el que lo propició. El régimen mexicano nacido al final de la Revolución de 1910, argumentaría una identidad basada en la propia herencia. Fernando Vizcaíno apunta en lo siguiente:

Durante muchos años se aceptó, casi como una verdad definitiva, que el estado-nación es el referente dominante que da sentido al nacionalismo, ya porque lo sustenta jurídica, política y territorialmente, ya porque es el objeto de la acción nacionalista. Se dio por hecho también que el nacionalismo surgió en el siglo XVIII en Europa, especialmente en torno a la Revolución Francesa, y se extendió por el mundo a lo largo de los siglos XIX y XX³⁷⁷.

Se dio por hecho todo lo que el Estado propuso en materia de identidad nacional, desde la creación de la nación, las características que definieron a los mexicanos correspondieron al uso de discursos que enmarcaran las supuestas similitudes culturales por encima de las diferencias. Repensar el lugar del Estado, particularmente el mexicano, podría proporcionarnos herramientas útiles para la transformación gradual de esos estereotipos, sin embargo, si seguimos alimentándolos, es muy posible que jamás entendamos al ser mexicano. Sin embargo, debemos comprender que nos compete a todos repensar las propuestas acerca de las naciones y los nacionalismos. Por supuesto, la prioridad sería

³⁷⁶ *Ibídem*. Pág. 263.

³⁷⁷ Fernando Vizcaíno Guerra. *Los cambios recientes del nacionalismo mexicano*. Disponible en: Pág. 260.

analizar la existencia de cambios y por otra parte también estudiar los elementos que han logrado sobrevivir a tantas influencias internas y externas. Lo anterior debería ser el principal motor para modificar la situación de México, principalmente si hablamos sobre la cultura, la cual ha sido muy castigada por los gobiernos.

Existen ciertos rasgos conductistas en la identidad del mexicano que parecieran verse sin cambio alguno, o por el contrario, encontramos elementos que han cambiado drásticamente en tan poco tiempo en la conciencia nacional. Un caso que suele ser el ejemplo perfecto, es. Los mexicanos sentimos cierto rencor hacia países que han intentado arrebatarlos nuestro sentimiento de “identidad”, ya sea Estados Unidos, o España –por aquello de la conquista-, tal vez este sentimiento sea cada vez en menor medida, pero muy dentro de cada individuo el trauma sigue vigente consciente o inconscientemente. Durante el siglo XIX las intervenciones extranjeras contribuyeron al nacionalismo, a la exaltación de la patria y el que hacer ciudadano. Matthew C. Gutmann propone ver al nacionalismo de la siguiente manera:

El nacionalismo se apoyó por lo menos en dos claras vertientes complementarias; por un lado adquirió un tono eminentemente defensivo, imponiéndose como un escudo frente a la voracidad de la expansión norteamericana, y por otro buscó la reivindicación de lo propio con el fin de generar una reconciliación nacional con base en la autoafirmación. La complementariedad de ambas vertientes tuvo una fuerza particular en el discurso oficial, cuya orientación trato a veces de obviar aquello que podía incomodar a los agentes externos para concentrarse en el espacio de lo propio³⁷⁸.

Lo que pocas veces notamos, es que las conquistas –desde finales del siglo XX- ya no se hacen por medio de las armas –con excepción de algunos países- sino mediante formas culturales. La cultura es la esencia de una nación, a partir de ella se pueden estudiar cuestiones económicas, políticas y religiosas, por ello es, si se tratara de fracturar y dismantelar a una nación, esta es la forma más directa para lograrlo. *The american way of life*, es una de ellas, prácticamente sin que nos demos cuenta –aparentemente- adoptamos y consumimos -desde los años 40-,

³⁷⁸ Matthew C. Gutmann. *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de Lo mexicano*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 39.

estilos y formas de vida comercializadas y apropiadas a la cultura mexicana, provenientes de Estados Unidos de América. Como muestra de una absoluta supremacía el imperio estadounidense siguió expandiéndose a través del mundo.

De esta forma, nos encontramos puntualmente ante otro rasgo que en las últimas décadas destempló las fibras nacionalistas, fue la aparición de un sentimiento acentuadamente pronorteamericano, esto nos ha hecho notar que el antiyanquismo ostensible, mayoritariamente y casi oficial anterior a 1940, se convirtió a final del siglo en divinización de lo norteamericano³⁷⁹. El sentimiento pronorteamericano que se acrecentó a partir de los años 50, despertó el interés de conservadores y liberales por rescatar los símbolos nacionales. Pasamos del odio al amor, de la negación a la aceptación, a idolatrar un estilo de vida que se concebía ajeno hasta antes de 1940. No obstante, este estilo de vida norteamericano se impuso para el bien del consumismo, para la sobrevivencia de una nación, de la cual, al mismo tiempo somos excluidos por la sencilla razón de ser mexicanos. Lo vimos al estudiar el perfil y la política antimexicanos del presidente Donald Trump.

¿Cómo se enfrenta el nacionalismo ante la creciente influencia de lo norteamericano? ¿Acaso todos los alcances del nacionalismo hasta antes de 1940, se fragilizaron? puesto que, cómo se inserta el nacionalismo a las nuevas formas de la modernidad, la cual pretende imitar los estilos de vida norteamericano. De forma más amplia Julio Moreno en su libro *Yankee Don't Go Home!: Mexican Nationalism, American Business Culture, and the Shaping of Modern México, 1920-1950*³⁸⁰ relata y analiza las formas de interacción entre México y Estados Unidos. Lo que Moreno describe es, como poco a poco este sentimiento de rechazo hacia las formas de vida de los norteamericanos, pasó a ser un sentimiento de anhelo, interiorizado como la superación personal, en pocas palabras norteamericanizar lo mexicano. Entre otras cosas, Moreno nos hace ver

³⁷⁹ *Ídem.*

³⁸⁰ Julio Moreno. *Yankee Don't Go Home! Mexican Nationalism, American Business Culture, and the Shaping of Modern México, 1920-1950*. H. Steele y Cia S.A. U.S.A: 2003. Pag. 19.

la importancia de la creación de la clase media, donde estos principalmente son los que absorben el anhelo por el estilo de vida de los Estados Unidos.

Sin embargo, sabemos que gran parte de esta estigmatización sobre las expresiones del ser mexicano se deben muchas veces a la autopromoción de estos estereotipos, que difícilmente se podrán superar. Se ha apelado al “barbarismo” ancestral para explicar a la nación mexicana, se ha pensado en un estado infantil permanente dentro del espacio ideológico del mexicano. Así, el campesino melancólico estereotipado se haya convertido en uno de los elementos más importantes que conforman los llamados carácter y cultura nacionales mexicanos. No obstante el campesino “indígena” siempre se ha mantenido en la dicotomía, en ese rol entre ser visto como un elemento clave del nacionalismo y ser visto como el símbolo del atraso nacional. Precisamente en esa dicotomía propia de la identidad mexicana el autor Roger Bartra nos expresa lo siguiente:

El nacionalismo mexicano contiene un elemento estoico por estar impregnado de un desprecio profundo por el cuerpo social que lo sustenta, por la renuncia de sus espíritu a las tareas mundanas inherentes a la sociedad industrial capitalista. El espíritu habla en nombre de una raza que reacciona frente a la vida moderna protegiéndose con una costra de emotividad y sentimentalismo³⁸¹.

Parte de esto se lo debemos a la fuerte influencia del mundo globalizado, que aunque sabemos que no es un proceso reciente, es un fenómeno que se ha integrado y ha modificado estructuras que aparentemente estaban estáticas e impenetrables en cualquier ámbito social. Seguido de la parte subjetiva del nacionalismo que estableció el historiador Alan Knight, lo cual nos parecería obvio, en cuanto a que el nacionalismo apelara al sentimentalismo para mantenerse vivo. De igual forma, debemos estudiar y entender los procesos referentes a las identidades y los nacionalismos, por supuesto, esto es aplicable no solo al Estado-nación mexicano. Posiblemente sea el énfasis dado en tiempos recientes al fenómeno de la globalización, lo que defina a una nación en el presente.

³⁸¹ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 140 y 141.

Modificar o definir a una nación y sus ámbitos nacionalistas o identitarios, puede llevarnos a ver coyunturas por donde las nuevas formas multiculturales de integración pueden filtrarse y mostrarnos –porque no- tanto nuevas formas de interacción que benefician los lazos interraciales dentro y fuera de cada país de origen. Pero, también debemos tener en cuenta que puede resultar en la reproducción de nuevos conflictos entre las diversas culturas existentes, lo cual haga que la cultura dominante se beneficie a escala mundial de las fallidas formas del nacionalismo. Combatir todos los conflictos raciales que la historia de la humanidad nos ha mostrado, nos hace saber que no será tan fácil convertir en realidad los deseos que hemos manifestado acerca del entendimiento y aceptación interracial. Hasta nuestros días vemos cómo se desata el caos entre naciones por el choque de ideas, provocados por cuestiones políticas, económicas, religiosas o culturales.

Así pues, se podría ver al nacionalismo moderno como el espacio, constituido históricamente, donde cada Estado-nación, nuevo y viejo, trata de desarrollar una síntesis de historia, cultura y tradiciones que pueda presentarse como única y universal. Los parámetros universales están dictados, por supuesto, por el modelo dominante de nación “moderna” que ha estado ascendiendo en la historia occidental desde la ilustración. Sin embargo, el nacionalismo moderno está lejos de ser una ideología “dominante” y homogénea y estable. Se trata en realidad de un complejo espacio ideológico y cultural donde todas las naciones tratan de definirse a sí mismas por medio de afirmaciones o negaciones, y en el que modernidad y tradición, rasgos elitistas y populares, adentro y fuera, pierden sus definiciones cristalinas³⁸². Un espacio donde todo se fusiona y se separa para encontrar la razón de ser de cada uno de los elementos anhelados por la nación.

Para el caso de México, pasar de un Estado en apariencia centralista, a un Estado con características contrarias, proporcionaría el arribo de un nuevo término

³⁸² Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo. Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 315.

llamado “nacionalismo multicultural”. Este intento por integrar la multiculturalidad al discurso nacionalista sería apoyado por el proceso de globalización y la introducción del neoliberalismo en nuestro país. El sistema neoliberal traería una modificación en las políticas del Estado, particularmente en las de tipo económico y culturales. Y es que aunque a veces no lo parezca, las barreras territoriales y culturales, son también barreras mentales, construidas a partir de un vasto océano de ideas negativas, particularmente sobre nosotros mismos, Víctor Flores Olea apunta a describir lo siguiente:

El nacionalismo mexicano, en lo político y en lo psicológico, reúne pinceladas que han sido descritas profusamente desde hace tiempo: tal vez el aislamiento como producto de humillaciones y traumatismos históricos, desde la conquista hasta una suerte de soledad reactiva ante lo extranjero, ya fuera España, Francia o Estados Unidos³⁸³.

A la hora de reivindicar a la cultura popular como el “alma del pueblo” el nacionalismo la utilizó como nutriente de la legitimación del Estado. Cuando el discurso nacionalista mexicano se lanzó en pos de la búsqueda de elementos capaces de apuntalar una identidad nacional no dudo en recurrir a “una construcción imaginaria, que con la ayuda de la literatura, el arte y la música – principalmente- se convierte en una emanación ideológica y cultural del mismo fenómeno” que pretendía encontrar. Víctor Flores Olea nos dice que en cada región la invención de valores, tradiciones y expresiones identificadas como populares se insertó en el discurso legitimador de las elites haciendo las veces de referencia autenticadora de lo propio³⁸⁴. De esta forma se intentó homogeneizar una nación que de entrada estaba plagada de diversas esencias culturales, es decir, una nación que por su característica multicultural no podía ser identificada en un modelo cultural único.

Por supuesto, no podemos negar que al hablar de nacionalismo, México es un caso muy especial, al que hemos recurrido para lograr entendernos a nosotros

³⁸³ Víctor Flores Olea. *Identidad nacional: los rostros en movimiento*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 22.

³⁸⁴ *Ídem*.

mismos, antes siquiera de poder explicar lo que ocurre dentro de otras grandes estructuras de pensamiento. El gran laberinto en el que se ha refugiado la identidad del mexicano, conduce al tratamiento minucioso de todos los elementos que han conformado. Los sentimientos de pertenencia de los individuos interactúan con los parámetros de nación, entrando en conflicto y negación con las manifestaciones culturales alternativas³⁸⁵. Por supuesto, el nacionalismo se rige de ciertos elementos, -en muchos casos convirtiéndose en estereotipos, como es el caso mexicano- creemos que cada nación creó y difundió sus propios estereotipos, de acuerdo al beneficio del Estado. Mauricio Tenorio Trillo nos menciona a favor de lo mencionado, lo siguiente:

Para el caso de México, los estudios sobre el siglo XIX han puesto énfasis en la dicotomía entre las políticas tradicional y moderna, con el fin de explicar tanto el fracaso de la democracia en México, como la continuación de un particular status quo mexicano que, aunque antidemocrático, ha resultado ser un sistema político manejable; un sistema basado en una fachada democrática (“ciudadanos ficticios”, elecciones simbólicas y normas democráticas ideales, no factuales). En los hechos, al construir una ideología nacionalista, se ha considerado a la democracia de manera pragmática, y ha representado para la definición de ideología nacional lo que el igualitarismo fue para la democracia estadounidense: un punto de referencia constante en el discurso político, aunque nunca el *sine qua non* de la existencia de la nación y su simbolismo. Y esto no se debe solo a la historia antidemocrática de la historia de México, sino a la naturaleza utilitaria y cambiante, amiga del subterfugio, del discurso democrático moderno³⁸⁶.

En otros países, la nación se hizo esencialmente para ser enseñada y aprendida por la mayoría del pueblo. En cambio, en países como México, la nación creada en el siglo XIX se hizo principalmente para exhibirse, y solo después se convirtió – y respectivamente- en enseñable³⁸⁷. Obviamente la nación mexicana se exhibió para justificar un lugar de importancia entre las tantas otras naciones ya configuradas. La nación mexicana se empeñó en mostrar una imagen sacada de las mejores puestas en escena. Muy parecidas a las tragedias griegas, el Estado mexicano tuvo que hacer uso de una de las herramientas favoritas en la

³⁸⁵ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 317.

³⁸⁶ *Ibidem*. Pág. 319.

³⁸⁷ *Ibidem*. Pág. 322.

teatralización griega –y posteriormente también en la romana- el *Deux Ex Machina*³⁸⁸ en el cual una deidad era presentada dentro de una puesta en escena –por medio de una grúa-, en la que la trama presentaba problemas, a través de esta deidad las cosas se resolvían o daban giros a la trama. Muy parecido al teatro griego es como opera el nacionalismo mexicano, por supuesto no en una forma literal, sino en la cuestión metafórica del Estado-nación como *Deux Ex Machina*.

Para que todo esto funcionara la nación hizo uso de la retórica y la educación, estos desempeñaron papeles fundamentales para el desarrollo y aceptación del nacionalismo. Lo anterior lo pudimos observar en el apartado 3.2, cuando hablamos por ejemplo del muralismo, aquel arte que se desprendió de la revolución, y que llevaba una carga ideológica y cultural en extremo nacionalista. El mensaje de los muralistas quedó muy claro a través del particular arte que cada artista expuso. Teniendo en cuenta que la sociedad mexicana del siglo XIX era una sociedad en su mayoría analfabeta, y que su entorno era la vida rural, no obstante, la proyección nacionalista mostraba todo lo contrario. Se dio la imposición de la imagen nacional que el Estado se encargó de promocionar. Al respecto Mauricio Tenorio Trillo nos dice lo siguiente:

Fue dictada por un collage de las elites económicas y militares victoriosas, que tuvieron a la ciudad de México como destino final... La ciudad de México dio forma a la nación, al ignorar o apropiarse selectivamente de los rasgos de otras identidades regionales y sociales. Además, las imágenes de cada nación incluían varios “dados por hechos”: rasgos de género, raciales, políticos y culturales que rara vez fueron sujetos de negociaciones³⁸⁹.

En esa relación no negociable que se produjo entre el Estado y el nacionalismo, se encuentran los ciudadanos, y su visión del México que habitan. Los intelectuales mexicanos inaugurando un término que proporcionaría la complejidad del pensamiento mexicano, la *religión cívica*, un término muy ambiguo y difícil de explicar, por sus connotaciones culturales y por su bilateralidad. Una de las cosas

³⁸⁸ Del latín “Dios desde la máquina”

³⁸⁹ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 323.

que influyó en la creación de dicha religión cívica se dio “gracias” a las invasiones extranjeras que originaron patriotismos populares, tanto regionales como nacionales. Es así como llegaron a configurarse los estrechos caminos de la identidad mexicana y por supuesto también esos odios nacionales, de los que tanto hemos hablado. El resentimiento hacia ciertos países como podría ser el caso de España –por aquello de la conquista- o la incomodidad que ha generado estar muy cerca de Estados Unidos, propició que el patriotismo se elevara a niveles jamás imaginados.

Para Ricardo Pérez Montfort la identidad mexicana se erigió de la siguiente forma:

[...] “Mexicanidad”, se construyó con base en “estereotipos culturales” sobre los cuales ha podido descansar un discurso oficial que a su vez se ha insertado de múltiples maneras en diversas manifestaciones de “cultura popular”. La fijación de “tipos” de “tradiciones” y de “valores” que apelan a una supuesta autenticidad e incluso a una “esencia” de lo propio, está en el centro de la construcción de estas ideas artificiales. Una visión incapaz de permitir demasiadas transformaciones y claramente inclinada a favorecer la estructuración de normas a partir de un determinado deber ser recorre la conformación de estos entes culturales que una vez transformados en mitos o referencias obligatorias parecen no estar sujetos a los avatares concretos de la historia³⁹⁰.

Hemos llegado hasta este punto sin una clara definición acerca de los tan mencionados estereotipos culturales de la identidad del mexicano. No obstante, cuál es su significado, en esencia el estereotipo pretende ser, la síntesis de las características anímicas, intelectuales y de imagen, aceptadas o impuestas, de determinado grupo social o regional. Se manifiesta en gran cantidad de representaciones, conceptos y actitudes humanas, desde el comportamiento cotidiano hasta las más elaboradas referencias al Estado nacional³⁹¹. Para el caso mexicano los estereotipos se desarrollaron entre la imposición y la aceptación, entre la conciencia y la inconsciencia que proporcionaba la cultura del Estado-nación. Mauricio Tenorio Trillo opina al respecto:

³⁹⁰ Ricardo Pérez Montfort. Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos. Ciesas, CIDHEM. México: 2000. Pág. 12.

³⁹¹ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía: Identidad y metamorfosis del ser mexicano*. Debolsillo. México: 2005. Pág. 16 y 17.

Se podría decir que los liberales mexicanos del siglo XIX tenían razón: los mexicanos gradualmente se fueron convirtiendo en mexicanos y llegaron a identificarse a sí mismos con una imagen nacional moderna. Para los años cuarenta, México había sufrido una transformación económica impresionante. Si, como pensaban los liberales de finales del siglo XIX, ser mexicano significaba compartir una lengua, una raza, un solo espíritu, entonces, para los años cincuenta, la nacionalidad mexicana era una entelequia más concreta que nunca antes³⁹².

Mientras tanto, el rechazo y aceptación que experimentó el nacionalismo en el siglo XX, habla de dos cosas: la primera nos dice que es debido al contexto que se vivió durante el siglo, y segundo que propiamente el nacionalismo experimentó un rezago ideológico ante las ideologías y manifestaciones culturales, y ya que este se presenta como un fenómeno a nivel mundial, las consecuencias se propagaron rápidamente. Manejar la dicotomía entre el interior tradicionalista, retrasado y obstruyente, con el exterior “progresista, moderno e incluyente” del nacionalismo mexicano, no ha dado resultados satisfactorios. El Estado-nación mexicano buscó modernizar tanto el presente como la idea del pasado, pues en esto estaba encaminado el deseo de los gobernantes para la sobrevivencia del nacionalismo.

El cambio que se vislumbró a nivel mundial, sobre la imagen de los nacionalismos por parte de los encargados de pensar las conductas referentes a la identidad, principalmente hablamos de aquellos intelectuales que lo cuestionaron, fueron pautas que se establecieron como mecanismos de resistencia primeramente al Estado autoritario y segundo, a la imposición culturales de este. Al respecto Mauricio Tenorio Trillo dice lo siguiente:

Antes los pensadores liberales y radicales, solían oponerse al nacionalismo, como “rechazo a la razón” o no lo tomaban en consideración, porque la lucha de clases no conocía fronteras nacionales. Pero las nuevas presentaciones de las perspectivas, liberal y marxista han reconsiderado al nacionalismo de una manera más favorable. Y para estas nuevas perspectivas, la autenticidad de una identidad nacional se ha convertido en el criterio que permite distinguir entre el “buen” nacionalismo y el “malo”³⁹³.

³⁹² Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un Ensayo. Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 328.

³⁹³ *Ibidem*. Pág. 320.

A su vez, la condición del nacionalismo generó la integración de valores éticos y morales –por aquello del “buen” nacionalismo- para lograr la aceptación social. Valores que fueron asignados a la idea de nación y nacionalismo, por dichos intelectuales encargados de la composición ideológica de estos. Más aun, interiorizar la importancia del papel que desempeña el patriotismo en la conciencia nacional, como un vehículo para desentrañar en este juego de los Estados-nación, entre los “buenos” y los “malos” nacionalismos. Acaso, ya haya pasado la hora, como sugirió el escritor alemán Robert Musil en los años veinte, de crear, una nueva moral que no considere ni a la nación ni al Estado como ideales, sino simplemente como objetos que tienen que corresponder a sus fines³⁹⁴.

La identidad nacional es una especie de proceso cultural, comparable a otros procesos de “formación de identidad”, que moldean a las “identidades” genéricas, regionales, étnicas, ideológicas y religiosas. En síntesis el autor Mauricio Tenorio Trillo nos dice que la identidad “nacional” no es más que una entre numerosas identidades, y con frecuencia está en competencia con ellas³⁹⁵. Cualquier identidad que se diga ser nacional debe alcanzar cierto umbral de significación nacional. En nuestro país, solo una minoría encaja en el retrato de la identidad nacional, porque es de esa minoría de donde proviene. Resulta contradictorio y absurdo que la minoría elitista de nuestro país sea la que represente a toda una nación, mientras que las “minorías” culturales, las cuales, si lo pensamos bien, terminan por ser la mayoría, permanezcan excluidas. Todos estos comportamientos, todas estas conductas que supuestamente nos han definido como mexicanos, no son más que prejuicios irracionales arraigados en lo más profundo de nuestra sociedad.

Una objeción más se deriva de comparar a México (la nación) no con sus componentes internos, sino con otras naciones. México puede ser muy heterogéneo, de ahí que si se pone la atención en la heterogeneidad interna la idea de la identidad nacional parezca inverosímil; pero si comparamos a México con otras naciones, saltará a un primer plano la identidad nacional (objetiva)

³⁹⁴ *Ibidem*. Pág. 324.

³⁹⁵ *Idem*.

mexicana. Como es lógico, ciertamente, las identidades nacionales se pueden definir únicamente en contraste con otras naciones³⁹⁶.

¿Para qué necesita el nacionalismo de otros nacionalismos? Se puede pensar que la respuesta es irreal o hasta confusa, pues los nacionalismos se necesitan mutuamente, por supuesto no estamos hablando de una relación fraternal, sino más bien, esta se vislumbra a partir de la competencia y la exaltación del carácter nacional. En esta relación de causa y efecto podemos ver como el nacionalismo europeo necesita del nacionalismo latinoamericano y norteamericano para diferenciarse e identificarse a sí mismo, posiblemente también lo haga para reconfigurarse a sí mismo, en una época como la nuestra, carente de humanidad. El nacionalismo moderno ha necesitado del contraste con el otro para hacerse notar, es necesario verse a través de otro para reflejarse a sí mismo tal y como es. No importa a que nación nos estemos refiriendo, todas han necesitado la comparación en algún momento dado, para corregir o redirigir sus intereses.

Las naciones son indispensables, Mauricio Tenorio Trillo menciona que estas son útiles “mentiras nobles”, la nación sería el marco que garantizara los derechos y las expresiones de los ciudadanos política y culturalmente; un marco de reglas claras de coexistencia humana, autonomía, libertad, tolerancia, justicia y discusión democrática. A esto se debe que, en ciertos momentos de la historia, el nacionalismo pueda llegar a ser simplemente la lucha interna por una ciudadanía aceptable de facto, aunque si esto significa oponerse a la nación como esa idea apropiada por un Estado incapaz de garantizar el derecho de dicha ciudadanía política y cultural³⁹⁷.

Obviamente la formación de los nacionalismos, parten de una base sentimental, son alimentados por cuestiones políticas y culturales, por pasiones humanas. Es por ello que no podemos hacer una separación sistemática, como si

³⁹⁶ Alan Knight. *La identidad nacional mexicana*. Nexos. 1 de agosto de 2010.
<https://www.nexos.com.mx/?p=13852>

³⁹⁷ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en:
<http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 331.

disecionáramos un cadáver, y retiráramos órgano por órgano, para ver cómo está conformado el cuerpo humano. Así no funciona el estudio del nacionalismo, y mucho menos el del ser mexicano. No podemos mecanizar procesos que están plagados de identidades, con todo y que se ha llenado de estereotipos al nacionalismo en México. Es posible manejar y entender la dualidad y multiculturalidad del nacionalismo, entonces porque a casi dos siglos de la creación de la nación mexicana no hemos podido reconocer este pasado y mucho menos el presente que vivimos. Si por ejemplo, los individuos se identifican como pertenecientes a una nación, al compartir la misma cultura, que pasa con el caso de México, en el cual no podemos hablar de una sola cultura, o de una cultura uniforme, sino más bien como menciona Fernando Vizcaíno, se trata de un México multicultural.

Hablamos del Estado, de una nación, o de un estado nacional, hermanado y conocido como un solo ente, el cual se constituido como un Estado-nación. Creemos que es el nacionalismo el que debe construir a las naciones y por supuesto también a los Estados. La problemática se genera cuando los Estados construyen su nacionalismo, como es el caso de México, en el cual se inventa una nación a partir de excluyentes imágenes identitarias. El Estado mexicano se encargó de imponer ciertas normas culturales “comunes”. Para Gellner los Estados-nación necesitan de líderes y a su vez de las elites para transmitir las manifestaciones nacionalistas al resto de la sociedad. Sabiendo por supuesto que son los líderes pertenecientes a cualquier elite los que se autodenominan como creadores, mediadores, y difusores de cierta identidad que “representa” a una nación, por supuesto, en la mayor parte de las veces, es una identidad extraída, robada, a las clases populares, las cuales son las verdaderas productoras de identidad cultural, minorizando su papel definitivo para los Estados-nación.

No sólo se puede crear el nacionalismo a partir de modelos estatales, o de condiciones históricas derivadas de procesos racionales o mentales de los creadores de la nación. Se requiere que aquellos que detentan el poder comprendan el complejo entramado de una sociedad que los precede, para así,

considerar la cohesión de ese grupo social en función de aquello que les da un sentido el uno con el otro. Con ello, conceptos como etnicidad, cultura, idioma, habrán de constituirse en los elementos para el desarrollo de nacionalismos en varias partes del mundo, y concretamente en el caso mexicano³⁹⁸. Las ideas sobre el ser mexicano siempre han estado en constante lucha, una lucha interna y externa que se ha extendido a través del tiempo, el espacio y la historia. Por ende nos encontramos ante características nacionales que son meramente descriptivas y las que dicen poseer una fuerza explicativa.

Los “medios de comunicación, la propaganda política, la educación pública y todo aquello que contribuye a imaginar la comunidad y elaborar la memoria colectiva”³⁹⁹ se propuso como punto de partida y como sustento, para el difícil proceso del nacionalismo en México. Por supuesto, los esfuerzos implementados por el Estado para la aceptación nacionalista, determinó la especie cultural, lo que puntualizó una identidad nacional ajena a quienes la producían, mecanizó los procesos de interacción entre las viejas y las nuevas generaciones, y obstruyó la evolución multirracial, ahora más que nunca materializada en México. La nación mexicana -cualquier nación, debemos puntualizar- está constituida por factores culturales, a esta le debemos la existencia de un Estado-nación, sin embargo esa cultura, no es la que representa al ser mexicano, más bien, es la que ha representado al Estado y a una elite política y económica, que ha mantenido un lugar a perpetuidad en la cultura nacional. Al respecto Israel León O’Farril comenta lo siguiente:

[...] nos lleva a visualizar al nacionalismo como un sistema complejo de relaciones socioculturales tendientes al equilibrio entre el poder y los usos y costumbres de un lugar determinado; el poder político, ya se trate de una ciudad Estado prehispánica, España y su administración a distancia, o un gobierno liberal o conservador en el siglo XIX, tenderán a aprovechar aquello que les sirva, y a desechar aquello que les estorbe. Ya como lo denuncia Florescano, o como lo plantea Brading, el Estado o aquellos que deseen hacerse del mismo,

³⁹⁸ Israel León O’Farrill. *Nacionalismo mexicano, como algunas aproximaciones*. Athenea Digital, 19, 213-225. (2010). Disponible en: <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/737> Pág. 8.

³⁹⁹ *Ibidem*. Pág. 10.

buscarán vincularse con aquello que les dé contenido y sustento ante la masa; aquello que logre conglomerar los deseos de la población a gobernar en torno a su proyecto y no a otro⁴⁰⁰.

Obviamente tenemos que tener claro que en México, tenemos dos tipos de nacionalismo, primeramente el nacionalismo del Estado y segundo el nacionalismo cultural, el primero por obvias razones es el emanado por el Estado para crear cohesión social, es decir para homogeneizar la idea de identidad en una sola, idea propuesta por Gellner y trabajado por un puñado más de investigadores mexicanos. Viéndolo en función del sistema que operó a lo largo de casi todo el siglo XX en México a partir del ascenso al poder de los remanentes de la Revolución de 1910, y su posterior institucionalización con el antecedente del PRI, el Partido Nacional Revolucionario⁴⁰¹. Mientras que la segunda forma del nacionalismo, es aquella que está conformada por el esfuerzo social, culturalmente hablando, nos referimos a la identidad que se genera al tomar en cuenta la pluralidad racial, esta que se ha mantenido alejada del entorno público y de los estereotipos nacionales.

Si bien Benedict Anderson anteriormente ya lo había mencionado, son el lenguaje y la religión, dos de las mayores determinantes para moldear la identidad nacional. Desde luego, la religión y el lenguaje tampoco son determinantes para definir y homogeneizar a la sociedad mexicana, pero si, son elementos que nos han identificado durante todos estos años en la historia del país. Gabriel Zaid, nos dice que lo largo del siglo XX, la nefasta combinación de nacionalismo de Estado y cultura oficial ha servido para sofocar el genio y la autonomía de las patrias chicas, de la cultura popular, de los grandes creadores, en favor del poder central⁴⁰². Al respecto Ricardo Pérez Montfort nos dice lo siguiente:

Las nociones de “cultura oficial” o de “nacionalismo cultural”, tan caras para varios países latinoamericanos en los siglos XIX y XX y particularmente para el México posrevolucionario, más que generar “identidades culturales” tendieron a

⁴⁰⁰ *Ibídem*. Pág. 11.

⁴⁰¹ *Ibídem*. Pág. 12.

⁴⁰² Gabriel Zaid citado por Ricardo Pérez Montfort en: *Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos*. Ciesas, CIDHEM. México: 2000. Pág. 11.

manipular, si no es que a negar la pluralidad y versatilidad de las culturas locales y las proposiciones originales de individuos concretos. Si bien identificaron a creadores y promotores culturales capaces de someterse a los dictados de la “idolatría del Estado” esbozados tras un reconocimiento falseado de la cultura popular, también afirmaron su capacidad de reducir la cultura a expresiones justificatorias y claramente identificadas con posiciones políticas de clara raigambre conservadora⁴⁰³.

Entrados en la década de 1980, se cuestiona abiertamente al Estado como condición fundamental del nacionalismo, surgen partes contrarias a este, al constructo establecido por el Estado en materia de nacionalismo e identidad nacional. El orden mundial durante los años 80 se modifica y por supuesto modifica las formas de vida en México. Estos cuestionamientos ponen al descubierto la fragilidad fáctica de los discursos gubernamentales, los cuales habían mantenido una aparente estabilidad y control por sobre la población. Caímos muy profundo en el juego del conservadurismo y el autoritarismo del Estado mexicano, nos hemos dejado manipular, seducir más de una vez por el encanto del nacionalismo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y detrás de toda la parafernalia nacionalista existe y existirá el deseo por cambiarlo todo.

En el caso de México, en fechas más recientes, este optara por argumentar que el nacionalismo, pero el nacionalismo cultural, esa multiculturalidad de la que hemos estado hablando, persistirá como una fuerza para conservar la unidad y defender lo que quede de soberanía. Si bien hay que tener bien en claro que México es un país multirracial, erigida a través de esta características. El nuevo giro del nacionalismo podría ser visto desde una forma más agresiva, puesto que ahora la idea principal es defender a la nación de otras naciones que resultan una amenaza a la integridad del pueblo, de las buenas costumbres y formas de vida que representa ser mexicano. Pero, la multiculturalidad de la que está hecha la nación mexicana, hablar de la historia de estas múltiples razas, de este fractal racial al que llamamos México. No pensemos en el México de los políticos o el de los empresarios, pensemos en el México que todos y cada uno hemos heredado,

⁴⁰³ *Idem.*

el que seguimos construyendo, y en el que alguna vez esperamos ver proyectada la realidad de la cultura nacional.

Sin embargo, en los últimos años la identidad y el nacionalismo mexicano han experimentado nuevas formas de manifestarse, se han hallado nuevos horizontes por donde introducirse, este ha traspasado las fronteras territoriales – quisiéramos pensar que también han traspasado las fronteras ideológicas-, lo podemos ver en la gran fuerza que representa ser mexicano alrededor del mundo, particularmente en el norte de América. Los migrantes se han convertido en la potencia de la identidad nacional, son el nuevo motor de un nacionalismo mexicano que parecía estar bajo un sueño profundo. Ya sea que este apele al nacionalismo de Estado o por otro lado se una fuerza construida a través de la identidad multicultural, las muestras de representaciones identitarias han generado un nuevo anhelo por el nacionalismo dentro y fuera del territorio mexicano.

El Estado no consiguió una identidad nacional homogénea, lo que trajo como resultado el montaje de un México integrado e incluyente. Se vendió toda clase de parafernalia nacionalista, que convirtiera la mentira en verdad, el de una identidad objetiva y subjetiva, victoriosa y realizable. Sin embargo la retórica nacionalista del Estado no llegó a todos los rincones del territorio nacional, ni mucho menos, a cada individuo perteneciente a la nación. Lo que sucedió fue todo lo contrario, resultó un proceso excluyente y confuso, en el que la desinformación y el conformismo se hicieron la herramienta básica del régimen mexicano. ¿Qué pasará con las nuevas generaciones? ¿Cómo se enfrentarán al nacionalismo y la identidad, ante un mundo que interactúa con los conservadurismos y los grupos radicales, que acepta y rechaza la multiculturalidad, que premia y castiga la individualidad con juicios aparentemente imparciales?

Debería ser tomada en cuenta cada esencia del mexicano, cada punto, cada símbolo que a través de los años ha conformado nuestro estilo de vida. Nos compete a todos reflexionar sobre aquellos estereotipos culturales de los que se ha llenado la historia de México, de esos clichés de los que ya nos han hablado infinidad de autores dentro y fuera de esta investigación. Sabemos que no será

fácil alejarnos de esos estereotipos culturales que tanto nos han estigmatizado, sería idóneo que cada individuo tuviera conciencia de lo que es, que pudiéramos vislumbrar la verdadera esencia del mexicano, alejada de toda esa influencia que ha ejercido el Estado deliberadamente. A más de dos siglos de imaginarse una nación, después de tantos años inventando y reinventado al mexicano, después de tanto tiempo alimentando a las máquinas con nuestra propia carne, tal vez podríamos iniciar de nuevo.

Qué es la identidad del mexicano sino una lucha constante entre dualidades, un inmenso campo de batalla en el que hay más enemigos que aliados. Al final de todo, no nos podemos explicar en su totalidad la forma en la que opera el nacionalismo mexicano. Están demás las absurdas comparaciones entre naciones, ahorrémonos todos los comentarios que expongan de manera “injustificada” la identidad cultural de otros individuos. No podemos decir con seguridad como debería ser el nacionalismo en México, lo que sí sabemos es que no debería y no debe ser como lo ha dictado el Estado durante todo este tiempo. No importa si los aparatos gubernamentales están o no de acuerdo en aceptar la multiculturalidad de la que está compuesta la identidad de México. Ya no hablemos de constructos enaltecidos por la identidad nacional, optemos por abrir una brecha de tolerancia y participación social, que nos dejen ver a través del saturado ideal de nación, del nacionalismo y del propio mexicano.

3.5 Slave new world: Crisis y fracturas del nacionalismo en la segunda mitad del siglo XX

*El nacionalismo cultural, noción opuesta a la de cultura nacional,
es, siempre, una proyección publicitaria,
una función política del Estado.*

Carlos Monsiváis

Los nacionalismos se piensan sólidos y heterogéneos, pero como hemos visto, distintos factores tanto internos como externos han logrado introducirse y causar huecos ideológicos y estructurales en las identidades nacionales. Los resultados son variados si queremos conocer el estado de entendimiento del nacionalismo entre las diferentes naciones, principalmente si hablamos del tiempo presente. Estudiar e interpretar los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX son fundamentales en este proceso de ruptura que experimento el nacionalismo. La precisión que se debe desarrollar es la generada a partir de la segunda mitad del siglo XX, es aquí donde ubicamos el punto de quiebre en las ideologías nacionalistas. Por supuesto nuevamente encontramos a la Segunda Guerra Mundial como un ejemplo obligado para establecer la crisis sistémica en la que cayó el nacionalismo.

El nacionalismo resulto ser un proceso universal y obligado, del cual cada sociedad estaba interesada en participar, o por lo menos así se hizo creer por su inevitable evolución social. Era de esperarse que los nacionalismos se desarrollaran tan rápidamente, y es que definitivamente cada nación debe expresarse a través de su propia identidad. Las expresiones que giran en torno a la identidad son cosas que se dan de forma natural. No obstante, esto también dio pie a la formación de un *corpus* cultural, un adoctrinamiento a valores, esencias y comportamientos nacionalistas, los cuales actuaron como un empobrecedor cultural, y propiciaron la formación de totalitarismos, autoritarismos y exclusiones

sistemáticas. En México, por ejemplo, las cosas no se dieron de una forma muy natural, puesto que, existió una gran manipulación entorno a la identidad nacional.

La búsqueda por homogeneizar a la población, no dio los resultados esperados, así que las fallas de los nacionalismos no se hicieron esperar. El siglo XX fue el siglo de los cuestionamientos, y así como el nacionalismo se universalizó, también las preguntas se hicieron universales. El porqué de las cosas se hizo presente, las respuestas no fueron directas pero la gran mayoría sabía que las cosas no resultaron bien, por no decir catastróficas. La segunda mitad del siglo XX traería grandes cambios para las sociedades costumbristas, el nacionalismo y las naciones serían sacudidos drásticamente. El resultado final evidenció la condición del ciudadano, la del ser humano; para finales del siglo XX se mostró la pérdida de la conciencia humana, la incertidumbre se hizo presente, el futuro se volvió un malicioso juego de azar en el que fuimos obligados a participar.

Tal vez lo que se pensó en algún momento como las fortalezas del nacionalismo, también representaron sus principales errores. Errores de los cuales no estamos seguros si quiera, que las naciones sientan la necesidad de enmendarlos o corregirlos, o por lo menos reconocerlos. Cada nación tiene sus propios errores, cada una sabe cómo mediarlos, no obstante, las “soluciones” tomadas por han dejado un trauma insuperable entre sus habitantes. Por otro lado deberíamos suponer que los nacionalismos y sus respectivas naciones actuaron de formas que en ese momento estaban justificadas por el bien de la nación y la ciudadanía, algo, que a decir verdad, no ha dejado de suceder. La lucha entre naciones no es algo único del siglo XX, la historia nos ha enseñado que estas luchas han sido comunes entre los seres humanos y los territorios. Claro que las luchas se han cargado de elementos como la religión, la economía, la política y la cultura para hacer ver sus intenciones.

Acaso los nacionalismos murieron y se olvidaron o simplemente perdieron fuerza a partir de los sucesos que acontecieron durante todo el siglo XX, y si fuera así, que han hecho las naciones para que este siga vigente y funcional como lo fue durante el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, también es de vital importancia

saber qué hay con el siglo XXI y sus cambios irreversibles. ¿Qué sucede, por ejemplo con temas como las redes sociales? en general ¿qué está pasando con las nuevas formas de interacción y comunicación, y con los efectos masivos del neoliberalismo? Dichos cambios, queramos o no, han influido de manera directa en las nuevas y viejas formas de concebir al nacionalismo y todo lo que conlleva referirnos a este tema.

Tal vez podríamos imaginar que el nacionalismo y su forma de interacción con las sociedades, son un conjunto de elementos propios de la población a la que representa, pero, en realidad a los que termina representando, son a los gobiernos, puesto que como vimos anteriormente, son estos quienes crean y difunden las identidades nacionales. Por ello, los gobiernos pueden estar o no a favor de estas posturas, procedentes de los tiempos que vivimos, porque finalmente son ellos los que hacen girar la maquinaria nacional, los que reaccionan ante el mundo y los que se identifican con determinados elementos culturales. Al respecto Mauricio Tenorio Trillo expone lo siguiente:

En los tiempos modernos, el nacionalismo se volvió anacional e inevitable. En esencia, el nacionalismo no era un producto puramente interno, tampoco una fuerza cultural productiva. Constituía un fenómeno global complejo, una fuerza moldeadora que, en vez de dar lugar a un fenómeno cultural nuevo y original, reorientó y revitalizó y reorganizó los rasgos culturales y existentes, confeccionando una ideología abaricante que fue asumida como si fuera una producción histórica única y natural. Es decir el nacionalismo moderno surgió como una voluntad escultórica que reesculpió las materias primas que se habían apropiado: tradiciones, costumbres ideas sociales y científicas, e historia. Como resultado vivimos en un mundo de naciones nacionalistas, en el que cada una parece ser un producto inimitable y excepcional del mismo escultor⁴⁰⁴.

El caso que estudiamos en el apartado 3.3.1, cuándo hablábamos de las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la capacidad y alcance de sus mensajes claramente racistas y autoritarios, los cuales no responden precisamente a una crisis nacionalista, todo lo contrario, resulta una especie de impulso a la ideología nacional de sus ciudadanos. Supondríamos que

⁴⁰⁴ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 314.

el viejo nacionalismo estadounidense estaría en desuso, y que aquellas prácticas retrogradadas de segregación y aniquilación racial realizadas por parte de grupos como el Ku Kux Klan, o las agrupaciones neonazis –conformadas principalmente por jóvenes-, habrían quedado solo cómo un terrible referente histórico. Lamentablemente el racismo del que se ha hablado en constantes ocasiones, es real, y aunque ya no se realicen actos terriblemente violentos y sanguinarios como el exterminio masivo de las “minorías”, nuevas formas de segregación se están dando, cada día con más ímpetu, lo cual ha generado la necesidad de mantener presente dicha problemática.

No obstante, lo que nos muestran estas formas de expresión identitaria, y de carácter ultranacionalista, es todo lo contrario, habla de un estado de identidad, que se mantiene inamovible. Esta manera de expresar la identidad nacional, a la que hemos calificado como agresiva, sigue vigente y con más fortaleza y presencia que nunca. Lo que imaginamos a partir de estas muestras de exaltación racial, es que el nacionalismo estadounidense presenta características muy especiales y que es único –y no precisamente de forma benéfica- entre todas las naciones. La base del nacionalismo ha sido la misma para todas las naciones, sin embargo, el impulso que se le dio durante la primera mitad del siglo XX, despertó sentimientos de superioridad y manipulación social.

Otra cuestión, que en últimos tiempos modificó el desarrollo del nacionalismo y la identidad nacional, fue que a mediados del siglo XX, particularmente después de los genocidios realizados durante la Segunda Guerra Mundial, las manifestaciones a favor de las “minorías culturales” se acrecentaron. Hablar de “minorías” representa hablar de un amplio espectro de condiciones subjetivas, las cuales en muchas ocasiones han dado pie a acciones ilegales. Por un lado la subjetividad se genera debido a los múltiples sentimientos a favor o en contra, que intervienen en la condición cultural, e institucional de cada país y por supuesto también en la catalogación de los grupos como minorías. En otra instancia y ligado al papel de las instituciones, se da la ilegalidad, es a partir de esta que se cometen miles de daños y perjuicios a colectividades y particularidades.

Aunque parezca mentira y sorprendente, el nacionalismo estadounidense tiene una fuerza impresionante, y para nada estaríamos ante una crisis de identidad entre su población. El nacionalismo estadounidense sigue coronando a una sociedad racista, por supuesto que, con ello no estamos diciendo que esta condición sea aplicable al 100% de los estadounidenses, pero definitivamente es algo que sucede y seguirá sucediendo. La influencia directa que ejercen elementos de la vida cotidiana, como lo son la religión, la educación, la familia, la televisión, redes sociales -los medios de comunicación en general- el uso legal de portación de armas, las drogas, por supuesto el Estado, e inclusive la música, despiertan y promueven actitudes negativas que desembocan en tragedias.

En México, desde la conquista, se dieron casos extremos de atropellos y violaciones a los derechos de grupos culturales subyugados, siendo los de más renombre los efectuados a grupos indígenas. Las condiciones de vida para estos grupos también llamados “subalternos”⁴⁰⁵ siempre se han visto reducidas a causa de políticas dañinas y aparentemente irreversibles. Claramente no existe humanidad en dichas acciones, por el contrario son problemáticas que manifiestan un alto grado de injusticia, corrupción y violencia, algo que sin lugar a duda sigue ocurriendo hasta el presente. Posiblemente el término “minoría racial” – particularmente si hablamos del siglo XXI-, sea una estrategia para tratar de minimizar la participación cultural, política y económica de muchos grupos en estas condiciones.

Y, aunque ya ha sido tratado el tema de la xenofobia, es necesario hablar nuevamente de la comunidad latina en Estados Unidos, principalmente aquella que entra al país de manera ilegal. Hablar de minorías raciales en Estados Unidos, conlleva a establecer una relación muy estrecha entre la ilegalidad y la sobrevivencia. Operar fuera del sistema nos lleva a establecer una condición propia de este fenómeno, esto es un gran ejemplo de lo mencionado en el párrafo

⁴⁰⁵ Acerca de la subalternidad se encuentra el capítulo 2, *Revolution is my name: El Metal en los años ochenta*, particularmente en el apartado 2.2 podemos encontrar información precisa sobre dichos grupos.

anterior. Hoy más que nunca la condición de los latinos ilegales en Estados Unidos es alarmante. Las políticas antimigrantes del gobierno estadounidense son implacables, y representan la irracionalidad de un sistema que ha logrado imponerse como símbolo de la grandeza a nivel mundial. Lo anterior ha sido pieza clave para entender los movimientos de resistencia, encabezados por las protestas y manifestaciones de aquellos grupos vulnerables que están cansados del acoso y la violencia que viven día a día.

Precisamente, la proliferación de grupos violentos de extrema derecha en Estados Unidos ha dado pie a muchas de las condiciones en la que viven los migrantes ilegales, veámoslo a continuación:

Según el SPLC, en Estados Unidos hay 917 grupos de odio. Alaska y Hawái son los únicos estados “limpios” en el mapa elaborado por esta entidad independiente. Estos grupos, entre los que se incluyen el Ku Kux Klan (KKK) bandas *skinheads*, los supremacistas blancos, los antimusulmanes o los separatistas negros, han ido creciendo cada año desde 1999, cuando existían la mitad de los que hay en la actualidad. En la actualidad solo el KKK tiene 130 grupos repartidos por todo Estados Unidos, mientras los neonazis, los supremacistas y los antiislámicos suman otros 300⁴⁰⁶.

En la actualidad los grupos de odio en norte América han construido toda una retórica alrededor de creencias que atentan contra los derechos humanos, la cual ha logrado convencer a más de uno. Obviamente los grupos más vulnerables - como se ha estado mencionando en toda la investigación- son los jóvenes. Es a partir de los grupos juveniles que conductas como el racismo y la discriminación, se mantienen en ejecución, por supuesto, gracias a ideologías como el neonazismo. Este fue el caso de Christian Pinccioli, un excabeza rapada (*skinhead*) el cual ahora se dedica a erradicar los sentimientos de odio y violencia que alguna vez ayudo a construir y propagar, mediante la orientación y el trabajo social principalmente entre los jóvenes. En relación a la sobrevivencia de los grupos xenófobos en Estados Unidos, Pincciolini argumenta lo siguiente:

⁴⁰⁶ Víctor M. Olazábal. *Cuando la compasión le ganó al odio*. Proceso. 10 de junio de 2018. Pág. 46.

”El movimiento neonazi se ha expandido como una metástasis. Es la misma ideología: la supremacía blanca. Lo que ha cambiado es la apariencia. Los skinheads aprendieron que debían dejarse crecer el pelo, quitarse las botas, ir a la universidad, instruirse, conseguir un empleo, cumplir la ley, recibir entrenamiento militar y empezar a llevar traje y corbata”⁴⁰⁷.

Nuevamente uno de los puntos principales que debemos resaltar fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Gracias a su lema “Make America Great Again⁴⁰⁸” (traducido al español como “Haz América grande otra vez”) Trump se colocó rápidamente en la preferencia de un grupo de ciudadanos estadounidenses que veían en él todo lo que su sociedad representa. Las conductas raciales del régimen de Trump no son una iniciativa propia del mandatario, es una cuestión arraigada en su sociedad, fomentada por su nacionalismo, las cuales simplemente han logrado sobrevivir mediante diversos mecanismos. El caso del que nos habla Víctor M. Olazábal periodista de la revista Proceso, nos dice que la obtención de la presidencia por parte de Trump “fue un espaldarazo a las corrientes de extrema derecha, las cuales encontraron en el líder republicano al hombre capaz de dar un guantazo a la elite de Washington y recuperar su ideal de un Estados Unidos blanco”⁴⁰⁹.

Ante la creciente proliferación de grupos xenófobos y de ultraderecha en el norte de América particularmente dentro de los Estados Unidos, se ha generado la lucha entre de la sociedad civil para acabar con grupos de esta índole. Como un acontecimiento casi natural y recíproco encontramos que en posición contraria a la extrema derecha se encuentra la extrema izquierda. Dichos grupos autodenominados como antifascistas o anarquistas, entre los cuales se encuentra el Black Block⁴¹⁰ un grupo que opera en el estado de Filadelfia, el cual dice representar la contraofensiva -o al menos ese es el discurso que presentan- a

⁴⁰⁷ Christian Pincciolini. *Cuando la compasión le ganó al odio*. Proceso. 10 de junio de 2018. Pág. 46.

⁴⁰⁸ Donald Trump se refiere obviamente a América como Estados Unidos, una cuestión supremacista que los posiciona como el centro de todo el continente.

⁴⁰⁹ Víctor M. Olazábal. *Cuando la compasión le ganó al odio*. Proceso. 10 de junio de 2018. Pág. 46.

⁴¹⁰ Vice. *Black Block: Dentro de la izquierda radical de Estados Unidos*. 17 de julio de 2018. Para más información consultar: <https://m.youtube.com/watch?v=cy1eRCYS08w>

grupos neonazis, fascistas y supremacistas, a través también de medidas que recaen en la violencia. Definidos políticamente dentro del anarco-comunismo y considerados por la opinión pública, como agrupaciones terroristas, los integrantes del Black Block -en su mayoría jóvenes- son conocidos por sus medidas radicales y por su marcada tendencia hacia la izquierda.

Como resultado de todas estas manifestaciones hostiles, tenemos movimientos y grupos que se han configurado en contra de latinos, musulmanes y afrodescendientes⁴¹¹, y ya ni hablar del trato que reciben los grupos LGBT⁴¹² (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). Estos odios han sabido mantenerse presentes en las esferas de convivencia e interacción, y por supuesto entre los círculos del poder que se rehúsan a erradicar dichas ideologías, en este y en cualquier país alrededor del mundo. Llámese contraofensiva o resistencia, la violencia que se expone entre géneros, razas, preferencias sexuales e ideologías se confinan a un atraso cultural, a la exposición de la intolerancia y nos habla de lo agresivo que puede ser el mundo que hemos habitado. Es por ello que la multiculturalidad no debe ser vista como una invención racial o de cualquier otra índole sino que por el contrario debe servir para enriquecer una sociedad.

Por supuesto, también es necesario tocar el tema de los migrantes ilegales en México. Se habla en demasía acerca de que los mexicanos sufren una gran discriminación en Norte América, sin embargo, ha quedado de lado el trato nada hospitalario que reciben los migrantes, en su mayoría centroamericanos en nuestro país. Para llegar a la nación estadounidense, obligadamente los migrantes del centro y sur del continente americano, tienen que pasar por territorio mexicano, su travesía, en busca del sueño americano los lleva a enfrentarse con grupos del crimen organizado y con los aparatos de “justicia” encabezados por la policía y el ejército, los cuales no difieren tanto de los cárteles mexicanos y de los demás grupos delictivos. El sueño de muchos migrantes, los lleva a enfrentarse con

⁴¹¹ Entre otros grupos que también son vistos como minorías.

⁴¹² De esta manera se ha intentado hablar de la diversidad sexual de forma pública, una iniciativa generada por los propios integrantes de estos grupos o asociaciones.

pesadillas nunca imaginas. La realidad puede destruir hasta el más añorado sueño, en este punto del viaje ya no hay regreso, es aquí donde los migrantes dejan todo, incluso la vida⁴¹³.

Por un lado, y regresando a la cuestión central, se podría decir que lo moderno del nacionalismo descansa en su carácter omniabarcante y por supuesto también omnipotente. Es decir, el nacionalismo se propone como un sistema que ha logrado introducirse y mantenerse vigente para cualquier nación, pretende ser en sentido definitorio, un ente que todo puede abarcar y que a su vez se encuentra en todos lados. Mientras que la falsedad del nacionalismo se genera en contraposición a su estatus de “integrador” y abarcante, puesto que su falla principal, se encuentra en el intento de crear una comunidad nacional. Pongámoslo de esta manera, las características que hacen moderno al nacionalismo, a su vez, también son sus principales fallas, por carecer de adaptación e integración.

Haciendo uso de una manipulada multiculturalidad, el nacionalismo que se generó durante la segunda mitad del siglo XX se hizo acreedor de dicho término, el cual lo posicionó en lo más alto del “desarrollo” humano. Podría ser este el engaño más grande de toda la historia, ya que al concebir no solo al nacionalismo, sino también a esa identidad nacional que nos “brinda” una dimensión social inigualable, se estaría ante el hecho de ver estos dos fenómenos como una necesidad personal y colectiva, de cualquier tipo de conjunto poblacional.

Ciertamente hemos estudiado y experimentado las formas en las que actúan los nacionalismo, pero siempre dentro del marco general, por ello surge como cuestionamiento conocer qué hay acerca de la parte individual. Sería importante adentrarnos en cómo el individuo concibe el nacionalismo, cómo vive a partir de la

⁴¹³ El filme que lleva por nombre “La jaula de oro”, manifiesta y explora la condición de grupos marginales como los inmigrantes ilegales y su estancia en México. La historia se centra en un grupo de jóvenes de origen guatemalteco y una mujer joven indígena durante su travesía para llegar a Estados Unidos. Para más información consultar: Diego Quemada-Díez. *La jaula de oro*. Animal de Luz Films, Kinemascope Films, Machete Producciones ©. 2013.

identidad nacional, como experimenta el nacionalismo en el pasar cotidiano de sus días, como lo aceptan o lo rechazan. Sería necesario saber de qué forma enfrentan las viejas generaciones los cambios en el nacionalismo y por supuesto también cómo lo están asimilando las nuevas generaciones. El papel de las nuevas generaciones en cuanto a nacionalismo e identidad nacional es más importante de lo que podríamos imaginar, puesto que son aquellas generaciones las que no solo están asimilando lo dictado por el Estado-nación, sino también lo cuestionan y lo modifican.

Para Mauricio Tenorio Trillo los movimientos nacionalistas nuevos interactúan con la nación de la siguiente manera:

Casi todos los movimientos nacionalistas nuevos –sean populares o étnicos- no son un rechazo total de la idea central del nacionalismo, sino un intento de comenzar un nuevo ciclo de nacionalismo, una nueva partición; se proponen crear una unidad histórica nueva que represente una alternativa a las formas viejas de nacionalismo, pero sin dejar de ser lo que modernamente se entiende por nación⁴¹⁴.

Parecería entonces que para Tenorio Trillo las manifestaciones nacionalistas solo se reinventan. No se trata de una nueva forma de nacionalismo, más bien de las viejas prácticas que intentan renovarse, muy parecido a lo que sucede con las tradiciones las cuales también se reinventan para no morir. En una sociedad que cambia tan aceleradamente parecería necesario que las naciones y sus nacionalismos viraran hacia la renovación de sus contenidos ideológicos, estructurales y prácticos, antes de que sea demasiado tarde. Aunque parezca alarmante la idea de sobre la caída de los nacionalismos, es necesario tenerla en consideración para posibles deficiencias ideológicas, las cuales pueden llevar a medida desesperadas y extremas en pro de salvaguardarlos.

Hablar de una crisis mundial, dirigida a la falta de fuerza y heterogeneidad del nacionalismo en la segunda mitad del siglo XX, nos dirige a repensar las

⁴¹⁴ Mauricio Tenorio Trillo. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838> Pág. 316.

múltiples vertientes que se desprendieron de aquel gran sistema de pensamiento identitario surgido durante el siglo XIX. En demasiadas ocasiones nos hemos preguntado en qué momento se dieron todas esas condiciones para permitir que acontecieran dichos quiebres, en lo que hemos llamado nacionalismo. Definitivamente, y como se ha desarrollado a lo largo de toda la investigación, las dos Guerras Mundiales llevaron al colapso de dogmas “universales”, principalmente en cuanto a la idea de progreso y civilización, características que fueron aceptadas como propias de las naciones que se erigían o se fortalecían durante el siglo XIX.

Del otro lado de la moneda se encuentran países como México, en general nos estaríamos refiriendo a todos los países que conforman América Latina por aquello de sus similitudes históricas. Qué sucede en países como los latinoamericanos, donde los nacionalismos se impusieron casi al mismo tiempo en que los Estados-nación se erigieron. Existe una constante, que define y redefine el lugar, es decir, la posición de cada uno de los países de Latinoamérica. O que pasa en continentes como Asia y África, en países como la India, Japón, Corea del sur, naciones abiertas y totalmente influenciadas por el capitalismo, en contraposición a países como los de medio oriente o en zonas tan hostiles y violentas donde la influencia del nacionalismo opera en otras líneas de acción.

Cuestionarnos acerca de la crisis que experimento el nacionalismo en la segunda mitad del siglo XX, y que, a riesgo de equivocarnos, sigue experimentando, nos conlleva a realizar un escrutinio histórico metódico, el cual genere un análisis lo más completo posible. Por supuesto que dicho análisis no podría ser ejecutado sin antes revisar y analizar la creación y auge del nacionalismo a nivel nacional e internacional, precisamente fue esta la intención y el planteamiento que nos planteamos realizar durante todo el capítulo. Cuando nos referimos al nacionalismo mexicano, precisando en el Estado-nación, y en toda la estructura que se generó a partir del siglo XIX, hablamos de una clase política, de una elite que en apariencia fue obligada a salir de estos círculos de

poder, pero lo que la realidad indica es todo lo contrario, aquella elite jamás se fue, y ante todo se niega a deslindarse del poder.

Por supuesto que, con el cambio de siglo, los nacionalismos se vieron obligados a reconstruir su retórica y, con la ayuda de temas como la globalización, volvió a introducirse en la esfera cultural, pasó a ser tema de interés, es decir, volvió a ser importante para las naciones. Veamos cuál es la postura del historiador Julio Aróstegui acerca del nacionalismo y los años finales del siglo XX a continuación:

El problema de los Estados y las Naciones, en este final del siglo, se ha convertido en uno de los que más acucian al pensamiento y los comportamientos de las gentes y de los gobernantes tanto a escala internacional como en el seno de países y regiones de muchas zonas del mundo. Algo que hubiera parecido impensable e insólito en un ámbito de vieja civilización política como la Europa occidental, ha pasado a ser una dimensión de amplitud notable e incluso creciente una vez doblada la mitad del siglo XX. Los nuevos nacionalismos justifican sobradamente el intento de construir una lección de Historia y, aún más, un análisis histórico del presente, Estados y Naciones, por otra parte, son realidades enteramente simétricas, correlativas y reciprocas. Hoy en día no podemos concebir una de ellas sin referencia a la otra. El nacionalismo está ahí y un análisis medianamente riguroso de su naturaleza no puede partir sino del hecho de su manifestación contundente, tal como se presenta a la observación, por más perpleja que esta pueda sentirse a veces⁴¹⁵.

En verdad, es muy importante tomarnos el tiempo necesario para reflexionar sobre el estado del nacionalismo a nivel mundial. No obstante, también es necesario mencionar que nuestro enfoque principal se encuentra en hablar del nacionalismo y la identidad nacional en México. Principalmente nos cuestionamos acerca de las últimas décadas del siglo XX y por supuesto también ¿cómo es visto el nacionalismo en México durante los primeros años transcurridos del siglo XXI? Más bien, nos hemos dado cuenta que las características del nacionalismo mexicano han sido las del sometimiento, las de un ente servil y estereotipado por y para el Estado. Esta condición estuvo presente desde el siglo XIX, sin embargo se acrecentó durante la primera mitad del siglo XX, convirtiendo a la segunda mitad del siglo en un desastroso modelo de identidad nacional. Las decisiones del

⁴¹⁵ Julio Aróstegui. *Nacionalismo y Estado a finales del siglo XX*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/297337.pdf>

Estado desembocaron en un juego de poder, nada justo e igualitario para el resto de la sociedad.

Sin embargo, creemos que existe una alternativa a todas estas imposiciones identitarias características de la nación mexicana, y se encuentra en la diversidad cultural de las “minorías” raciales. Desafortunadamente la solución no es nada fácil al momento de ponerse en práctica, aunque suene sencillo, los mecanismos de acción del Estado no han permitido la modificación de la parte teórica del nacionalismo, refiriéndonos por supuesto a la parte discursiva de la identidad nacional. Ya que incluso el multiculturalismo llega a ser concebido como un tanto utópico, es posible que se desdeñe su significado, y difícilmente sea reconocido nacional e internacionalmente. Tampoco creemos que esta sea la solución para todos los problemas del Estado, no obstante, este puede ser el inicio de una verdadera renovación identitaria, no pensemos solamente en deshacernos del viejo nacionalismo ese que emana el Estado, aquel nacionalismo cultural que ha servido para el debilitamiento y la segregación social, bajo la falsa idea de la unidad cultural, sino en manifestar la inconformidad con un sistema que no nos representa como mexicanos.

Para hablar sobre el caso de México, se proponen por lo menos tres puntos importantes en la historia de la nación, los cuales nos hablan de esta crisis nacionalista, la cual se experimentó durante la segunda mitad del siglo XX, y es justamente de la que nos proponemos hablar. En primer lugar, nos encontramos ante el movimiento estudiantil de 1968, seguido por el fraude electoral de 1988, para finalizar hemos decidido incluir dos sucesos que a nuestro parecer confluyen en uno. Para nada estamos sugiriendo que uno de estos acontecimientos tenga menor importancia que el otro, no obstante, creemos que sus características sociales, económicas, culturales y políticas, le dan la fuerza necesaria para unirlos, pero, principalmente fue relacionado por el desencadenamiento de uno a partir del otro. Nos referimos a la firma del tratado de libre comercio de América del norte (TLCAN) seguido del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN) encabezado por el Subcomandante Marcos. Los dos sucesos efectuados el 1 de enero de 1994.

Estos tres acontecimientos destemplaron múltiples sentimientos en contra de la identidad y el nacionalismo que imperaron con gran fuerza hasta antes de la década de 1950. Una vez fracturada la idea de “unidad” nacional, se generaron intenciones claras de transformación para todo el territorio mexicano, sin embargo, el Estado respondió con mano dura y con ella una marcada predilección por la represión. Posiblemente todos estos intentos por modificar el curso desastroso en el que estaba encaminado México, hayan fallado por aquel régimen que se rehusó y se rehúsa a desechar las viejas prácticas autoritarias. Seguramente, las cosas en nuestro país no estén bien y por el contrario cada día que pasa se viva peor. Dicho esto, comencemos por hablar del movimiento estudiantil de 1968, el cual finalizó con uno de los crímenes de Estado más aberrantes en la historia de nuestro país y por supuesto en la memoria de todo el mundo.

La política de terror y guerra sucia que se implementó para descalificar y frenar las inconformidades, no solo de los estudiantes, sino de todo un conjunto social que demandaba igualdad de condiciones, libertad de expresión y los cuales decidieron manifestar el repudio al Estado autoritario, encabezado por los gobiernos priistas y sus acciones. El movimiento de 1968 integro la inconformidad de madres, padres, maestros, obreros, un conjunto poblacional que ya no creía en el régimen mexicano. Grupos sociales que lucharon en contra de esas leyes y estereotipos nacionalistas que se impregnaron en cada decisión identitaria individual y colectiva, de una nación que cayó de la gracia hacia la decadencia, cuestionada por una sociedad cansada de aceptar la vida que sin más les tocó vivir. Posiblemente dentro de unos años y bajo los gobiernos neoliberalistas del

PRI y el PAN⁴¹⁶, la vida en México sea insostenible. Al respecto de los gobiernos priistas Arturo Rodríguez García menciona lo siguiente:

La demagogia priísta expresa una noción de la justicia quizás axiomática en México: “Hecha la ley, hecha la trampa”... Al margen de los grupos de poder se colocan los ciudadanos, la mayoría de los cuales cultivan la apatía por los juegos de poder, no comprenden o están mal informados sobre lo que ocurre en el escenario político; en el mejor de los casos, la mitad de la población ve el voto como única forma de participación, evita involucrarse en movimientos de protesta y prefiere seguir su vida sin mayores sobresaltos, convencida de que la política es una entelequia, algo lejano a su ámbito de influencia. Aun así, los conflictos sociales se denotan cuando se afecta el ámbito de interés cercano a la cotidianidad ciudadana, por una política pública o una determinación empresarial, o bien, como parte de un proceso histórico de injusticia que intenta revertirse. En esos supuestos, siempre existe un grupo de poder que procura imponerse y otro grupo que se resiste, generalmente integrado por individuos ajenos a las esferas del poder formal, que en ocasiones se oponen a los juegos de poder⁴¹⁷.

Pensar en México y en los acontecimientos que se suscitaron en cuanto al nacionalismo, principalmente al referirnos al posrevolucionario, a las fracturas y la crisis en las que se vio inmerso a partir de los años 40 y que se agravó durante la década de 1950 y 1960. Uno de los puntos de quiebre más importantes en la historia de México, se dio durante la década de 1960. Las manifestaciones de inconformidad con la representación de la autoridad, encabezada por el propio Estado mexicano, con su autoritarismo y con la estructura patriarcal que impero hasta los años 60, que nos pone como indicador a todo el sistema de gobierno⁴¹⁸, desembocaron en acciones descaradamente represivas. El 2 de octubre de 1968 resultó en una de las formas más retrogradadas, autoritarias, salvajes, el nacionalismo la propia identidad que se había enseñado, casi de forma automática por casi dos siglos, era cuestionada abiertamente principalmente por los movimientos juveniles.

⁴¹⁶ Nos referimos principalmente a los gobiernos del PRI y el PAN, porque son los únicos que se han sentado en la silla presidencial, pero creemos que la mayor parte de los partidos políticos en México no representan a la sociedad.

⁴¹⁷ Arturo Rodríguez García. *El regreso autoritario del PRI: Inventario de una nación en crisis*. Editorial Proceso, Grijalbo. México: 2016. Pág. 34 y 35.

⁴¹⁸ Esta cuestión se trabajó durante el capítulo 2.

Muchos han sido los testimonios que se han recuperado a lo largo de estos casi 50 años transcurridos desde aquel trágico “2 de octubre de 1968”, este es el caso de Claude Kiejman, corresponsal francesa del diario *Le Monde*. Kiejman fue testigo de la crueldad del gobierno mexicano durante la matanza en Tlatelolco, a su vez recuerda y habla sobre la percepción que tenía y que sigue teniendo hacia el movimiento estudiantil mexicano, comparándolo con el movimiento de la misma índole en su natal Francia. Las manifestaciones estudiantiles en Francia -mejor conocido como el “mayo francés”-, fueron un claro manifiesto no solo de los estudiantes, sino de un conjunto poblacional que estaba inconforme con la forma en la que eran gobernados. Los movimientos de protesta en Francia se dieron durante mayo y junio de 1968, cambiando el rumbo de la historia a nivel mundial, principalmente el rol de la juventud.

Por supuesto es importante señalar que el movimiento francés inspiró a diferentes naciones tanto europeas como americanas –entre ellas México- y fue parte aguas para el desencadenamiento de manifestaciones que giraban en torno a las inconformidades que se tenían hacia los regímenes. Los movimientos que acontecieron a partir de 1968 fueron encabezados por los jóvenes, en su mayoría estudiantes, sin embargo, sabemos que también se unieron distintas agrupaciones de protesta. Después de 30 años de lo acontecido en México, Claude Kiejman habla de sus vivencias aquel día de 1968, veamos cuál es su interpretación sobre lo acontecido en México:

La atmósfera era mucho más densa, más grave, la represión era más dura, el sistema que cuestionaba el movimiento era mucho más asfixiante que el sistema francés. Ese movimiento correspondía una necesidad de la sociedad mexicana de salir de la cultura política del PRI, de la sujeción que le imponía el régimen. Se reivindicaban libertades fundamentales⁴¹⁹.

En esencia, fueron los movimientos estudiantiles en México los que evidenciaron el sistema autoritario y criminal de los gobiernos Priistas, así como la falta de

⁴¹⁹ Claude Kiejman. *Lo más horrible fue la gigantesca capa de silencio que se tendió para dar lugar a la fiesta de la olimpiada*. Testimonios de Tlatelolco 1968-2013. Proceso. Entrevista realizada por Anne Marie Mergier. Pág. 10.

autonomía y la desestructuración de las libertades educativas, principalmente las universitarias. La emblemática plaza de las Tres Culturas se tiñó de sangre, la represión encabezada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el subsecretario Luis Echeverría, a diez días de las olimpiadas propició una política del silencio y la negación se hizo presente. El crimen efectuado por el Estado constituyó un genocidio que se negó por casi cuatro décadas, no obstante, la memoria histórica sobre el 2 de octubre de 1968 sigue siendo manipulada por distintos grupos políticos. Finalmente fue la organización de los jóvenes la que llevo a desestabilizar el régimen, causando estragos de los cuales el Estado ya jamás pudo recuperarse. Al respecto Kiejman puntualiza en lo siguiente:

“En ese entonces circulaban muchísimas ideas en el mundo. En algunas universidades de Estados Unidos, en las de Europa y América Latina se discutía a Marcuse, Foucault... Los líderes estudiantiles mexicanos estudiaban filosofía y letras, historia, ciencias. Estaban empapados de una reflexión intelectual que se daba a nivel internacional, pero al mismo tiempo estaban inmersos en su propia realidad. Y frente a esa realidad cotidiana tenían exigencias. Era precisamente eso lo que me apasionaba. Ver como se insertaba su reflexión en su propia realidad. Ver que proponían para enfrentar ese régimen tan vertical, ese partido omnipresente, onnipotente, que siempre acababa por cooptar e integrar a quienes pretendían resistírsele. No se planteaban la necesidad de una lucha armada contra el sistema, se buscaban vías políticas. Pero el régimen no aguantó ese movimiento que empezó a contagiar a otros sectores de la sociedad mexicana, y la golpeó⁴²⁰.”

Desafortunadamente y bajo la clara manera de actuar de los gobiernos priistas, las asociaciones estudiantiles se disiparon y llevaron a integrarse a otros movimientos de inconformidad social como fue el caso de las guerrillas. Los jóvenes se desilusionaron totalmente de un Estado-nación insatisfactorio, insuficiente e indigno. El panorama se vio ennegrecido hacia cuestiones básicas de convivencia y a tareas básicas del propio Estado como la democracia y la justicia, un descontento dirigido hacia la política mexicana en general. Los crímenes del Estado mexicano en contra de los estudiantes no terminaron aquí, le siguieron represiones como la de 1971, el llamado “Halconazo”, seguido de miles de desapariciones forzadas como lo sucedido en Ayotzinapa. Se ha vivido con miedo,

⁴²⁰ *Ibídem*. Pág. 11.

se ha temido enfrentar el autoritarismo del Estado, con los claros ejemplos de violencia y represión de los que aquí se han hablado. Así los jóvenes del presente son una mezcla extraña entre la pasividad, la enajenación y la reacción e ímpetu.

Veamos lo que puntualiza Sergio Aguayo en la introducción de su libro *De Tlatelolco a Ayotzinapa: Las violencias del Estado*, respecto a los jóvenes estudiantes:

A partir de 1968 México cambio para bien o para mal. Algunas transformaciones nos acercaron a los espacios democráticos, otras a los infiernos de la violencia criminal. Escribí esta obra para demostrar que el Estado es el principal responsable de las perversiones que ha vivido su monopolio legítimo de la violencia. Los presidentes mexicanos no sean preocupado por entender la historia y la lógica del crimen organizado, han sido indolentes en la manera como las han tratado (siempre reactivos, rara vez proactivos) y han sido indiferentes hacia el costo humano. La consecuencia ha sido que a partir de 1968 porciones importantes de violencia han ido quedando fuera de los controles legales y el principal beneficiario ha sido el crimen organizado que en Ayotzinapa demostró ser un estado paralelo. Tlatelolco y Ayotzinapa son parte de la misma historia⁴²¹.

Parecería que todo lo que hemos expuesto sobre la violencia y la muerte en nuestro país, se debe a un odio extremo por el Estado mexicano, más aún, se pensaría que nuestra conclusión radica en achacarle todo lo malo que pasa en México al Estado. Sin embargo, lo que habita en nuestro interior no es odio ni siquiera rencor, tampoco la culpa irracional, lo que transita por nuestras mentes es la justicia, algo que millones de mexicanos anhelamos. Ahora bien, lo que Sergio Aguayo menciona sobre Tlatelolco y Ayotzinapa, es ejemplo claro del descontrol estructural del gobierno. Por supuesto también el descontrol esta estrechamente relacionado con la violencia, la cual nos ha sobrepasado, ha sobrepasado al Estado mismo por millones de razones. Una de estas razones es la corrupción, también lo es el desinterés y los intereses personales que se maximizan por sobre los intereses de los que habitamos esta nación.

⁴²¹ Sergio Aguayo. *De Tlatelolco a Ayotzinapa: Las violencias del Estado*. Ediciones Proceso México: 2015.

Hablar de la violencia ejercida por el Estado es hablar de quienes gobiernan y han gobernado este país, de como la delincuencia y el crimen organizado se han ido posicionando y adueñando de las esferas del poder –con la confluencia por supuesto de delincuentes que pertenecen a la clase política mexicana- a base de la corrupción hermanada a la conflagración con los altos mandos; mientras los que no pertenecemos a esos círculos sociales hemos sufrido el sometimiento, el engaño, la muerte, de todo eso y más es de lo que debemos hablar. Sin embargo, el problema de violencia en el que se ha sumido más al país no se podrá resolver de un día para otro, y la viabilidad del problema no radica en combatir fuego contra fuego, esa tampoco es la respuesta.

Otro suceso que marcó definitivamente la segunda mitad del siglo XX esta relacionada con los procesos “democráticos” heredados de la Revolución de 1910. Si se trata de hablar de democracia en México, el fraude electoral de 1988 es la manifestación idónea para desmembrar la infame condición del sistema electoral y la de los partidos políticos. Por supuesto también se es necesario hablar y relacionar el fraude electoral hacia el candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con el grado de poder que han ejercido los mandatarios y la elite sobre la política y el mando de todo el país.

El famoso “dedazo” que se acostumbraba utilizar para designar al próximo presidente de la república mexicana, trajo consecuencias mayúsculas para el régimen, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid, haciendo uso del autoritarismo característico del PRI designó como su sucesor a Carlos Salinas de Gortari. Es importante recalcar lo ocurrido después del 6 de julio de 1988, porque por primera vez había no sólo se trató del abierto cuestionamiento público hacia la supuesta democratización del país, en conjunto con los supuestos logros heredados de la Revolución de 1910 de los que tanto hablaban los priistas.

Ante los eventos del proceso electoral de 1988 el propio Cuauhtémoc Cárdenas relata lo siguiente:

La jornada electoral estuvo plagada de delitos, atropellos e irregularidades, como lo estuvo todo el proceso, desde la violencia que se desató el día de las elecciones en innumerables casillas hasta el día en que se calificó la elección presidencial en la Cámara de Diputados, pasando en ese lapso por los comités distritales, donde se concentraron los paquetes de votos, los centros de cómputo oficiales y los colegios electorales⁴²².

Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de uno de los iconos nacionales (de la Revolución y posrevolución) más importantes en la historia de nuestro país, ahora con 85 años, no olvida las causas ni las consecuencias de las elecciones de 1988. Cárdenas explica que el hecho de “reconocerse como el ejecutor del fraude con la responsabilidad mayor, como lo hace Miguel de la Madrid, no revierte lo sucedido. Confirma lo que muchas voces habían venido diciendo y da más claridad a hechos importantes de nuestra historia reciente”⁴²³. Lo mencionado por Cuauhtémoc Cárdenas se debe a la publicación del libro autobiográfico del expresidente Miguel de la Madrid, donde asume de manera tardía y por supuesto con el cinismo característico de la mayoría de los políticos mexicanos, su culpabilidad en el fraude electoral, el cual benefició directamente al candidato de su partido (PRI) Carlos Salinas de Gortari.

Por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas también nos habla de una de las partes fundamentales en este proceso, las cuales fueron las notables consecuencias sociales y políticas al descontento con el sistema electoral y democrático del país, veámoslo a continuación:

Ante esta situación, después de varios meses de protestas y fuertes movilizaciones por distintas regiones del país, habiendo echado mano de todos los recursos legales tratando de revertir el fraude, la salida que se encontró como más viable en el FDN fue la de llamar a formar una organización política que pudiera alcanzar la capacidad necesaria para llevar a cabo los cambios que el país estaba reclamando. De esa decisión nació, poco después, el Partido de la Revolución Democrática... nadie planteó que la solución de la crisis pudiera encontrarse en una vía no constitucional. Nadie propuso la vía armada, nadie se preparó para tomar ese camino, y es que una revolución no se da por desplantes

⁴²² Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. *6 de julio de 1988: el fraude ordenado por Miguel de la Madrid*. La Jornada. México. Df. 2 de abril de 2004. Disponible en: <http://www.jornada.com.mx/2004/04/02/022a1pol.php?fly=1>

⁴²³ *Idem*.

viscerales o por actitudes meramente voluntaristas. Una revolución se prepara, se miden posibilidades y consecuencias, y es entonces cuando se toman las decisiones. Llamar en aquel momento a rebelarse o en un ataque de rabia o desesperación haber llamado a tomar o apoderarse de algún punto simbólico hubiera sido, por decir lo menos, irresponsable, si no es que provocador para matar al naciente movimiento, o verdaderamente criminal⁴²⁴.

Finalmente y en consecuencia a la acusación de fraude electoral por parte de Cuauhtémoc Cárdenas hacia las instituciones correspondientes, en aquella publicación para el New York Times el excandidato presidencial concluye con lo siguiente:

La elección de 1988, a pesar del fraude, provocó, sobre todo con las intensas movilizaciones populares, una amplia y firme toma de conciencia entre la población respecto a que la participación ciudadana en la vida pública y el voto hacían posible el cambio. Este primer impulso ha llevado, hasta ahora, a la alternancia y al fin del régimen de partido de Estado. Se requiere de nuevos esfuerzos para llegar a un sistema político y a una convivencia social que puedan calificarse de cabales, de integralmente democráticos⁴²⁵.

Es preciso repensar toda la estructura democrática mexicana, situarnos no solo en 1988, sino en todas y cada una de las ocasiones en las que la democracia fue violada. También es necesario reconocer que los fraudes electorales no son sucesos que acontezcan con relativa cercanía al presente, ya que la corrupción está presente en nuestro país desde hace ya muchos siglos. El hecho de que la corrupción se manifieste como una acción contraria a manifestaciones democráticas y soberanas todo lo contrario, ha generado una historia llena de usurpaciones y violencia, las cuales corresponden a cuestiones legales, éticas y morales, donde los mandatarios deciden a su conveniencia quienes ocuparan los cargos públicos y políticos.

Es posible que las acciones antidemocráticas, principalmente si hablamos de los fraudes electorales, ocurran desde hace mucho tiempo, más del que nos podamos imaginar. Solo basta recordar la elección de 1910 en la que Porfirio Díaz competía por la presidencia de la República, siendo esta la séptima ocasión en la

⁴²⁴ *Idem.*

⁴²⁵ *Idem.*

que se reelegiría, sumando así 30 años de gobierno. Quizás, sea este uno de los fraudes electorales más importantes del siglo XX, en contra del candidato Francisco I. Madero. El resultado fue uno de los fraudes electorales más controversiales y provocativos, el resultado fue el inicio de un conflicto armado que rápidamente se convirtió en una Revolución en noviembre de 1910. Sin lugar a duda, es posible que muchos casos de triunfos ilegítimos hayan sido relegados al anonimato. En tiempos más actuales, nos correspondería hablar del caso del político, tres veces candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); los sucesos ocurridos desde 2006 hasta el presente, ejemplifican la desarticulación del sistema electoral y democrático en México.

Las acciones relacionadas con el abuso de poder por parte de los gobiernos en turno hacia Andrés Manuel López Obrador han impulsado el descrédito y una profunda intolerancia hacia las instituciones y el propio Estado. Los fraudes electorales se dieron primeramente ante el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Felipe Calderón Hinojosa, todo esto durante la supuesta “alternancia” política, precedida por Vicente Fox Quesada. Durante el año 2012, la contienda electoral así como el proceso previo y consecuente a la toma de poder del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, estuvo envuelta en inconformidad, caos y violencia. Ahora, situados el 3 de julio de 2018, a dos días, tal vez de la elección más importante en la historia de los mexicanos, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” Andrés Manuel López Obrador, es proclamado presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El triunfo de AMLO no representa una visión general de cambio, ni un acto homogéneo de democracia, o libertad de expresión, tampoco es la representación de la unidad nacional, pero en definitiva representa un acontecimiento histórico de vital importancia para entender lo que sucederá el día de mañana. Mientras a nivel nacional se vivió un ambiente de incertidumbre y temor, a nivel estado, los miedos y las especulaciones se hicieron reales y se dio paso a las elecciones más violentas de los últimos tiempos. Lo anterior nos deja ver que las imposiciones y

las acciones antidemocráticas siguen sucediendo, revelando la descomposición social que han traído los pasados gobiernos autoritarios y corruptos.

No solo se trata del Estado, se trata de todas y cada una de las instituciones que fundamentan y rigen la vida de los mexicanos, comenzando por el seno familiar, pasando por la religión, y lamentablemente también se encuentra dentro de los espacios educativos, como es el caso de las universidades, donde el pensamiento crítico, reflexivo y tolerante se encuentra cada vez más asfixiado por intereses ajenos al del conocimiento y la formación profesional y humana.

Sin embargo, el hecho de que AMLO, obtuviera la victoria, también trajo consigo un aire de esperanza para la mayor parte de la población, tal vez el triunfo sea una mínima muestra de que la democracia, la soberanía y la libertad sobreviven en nuestro país. Creemos firmemente que lo acontecido la noche del 1° de julio del año en curso (2018) es una de las muestras más icónicas de nuestra era. Son todas estas manifestaciones, tanto correctas como incorrectas las que finalmente terminan ligadas a discursos nacionalistas y de identidad, evidenciando una crisis y al mismo tiempo un intento de renovación, o más bien, de reinvención que podría partir de la multiculturalidad y la diversidad religiosa, sexual y económica, perfilada a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia de la nación mexicana. Apostamos por la renovación cultural, una que modifique las condiciones y conductas del nacionalismo, por el inicio de una nueva era, donde exista y permanezca la justicia, la libertad y la democracia.

De esta forma, podemos pasar al tercer punto de quiebre en el nacionalismo mexicano, el cual, está integrado a su vez por otro acontecimiento de gran importancia y que será tratado en conjunto. El TLCAN (Tratado de libre comercio de América del norte), es un tratado firmado entre México, Canadá y Estados Unidos de América, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. En conjunto, estas tres naciones se propusieron elevar la economía de estos tres países, sin embargo este es un tratado que llevo a acrecentar la desigualdad y la pobreza en México. Fue durante el gobierno el presidente Carlos Salinas de Gortari cuando se

inicia un proceso complicado de aparente apertura económica y liberación de las fronteras entre estas naciones. Al respecto Alain Rouquié comenta lo siguiente:

Es verdad que el éxito de este gran proyecto fue la prioridad y en cierto modo el eje central del sexenio de Carlos Salinas. Se movilizó un amplio dispositivo de comunicación para sensibilizar y convencer a la opinión pública y asegurar el éxito de las negociaciones. Los críticos, del lado mexicano, surgieron sólo de las asociaciones campesinas independientes y de grupos de intelectuales. De parte de los partidos políticos, el Partido Acción Nacional se complació en ver realizarse su programa económico. Sólo una minoría católica antiamericana expresó su malestar. En el Partido de la Revolución Democrática se aceptaba aparentemente la apertura hacia el Norte, pero con la demanda de que se extendiera a la movilidad de los trabajadores y de que los mexicanos afectados por la liberalización del comercio regional recibiesen compensaciones adaptadas. Para los partidarios del acuerdo y del modelo liberal, el punto de referencia era la argumentación dogmática de Margaret Thatcher: no había alternativa. Es cierto que el nacionalismo que se identificaba hacía mucho con la Revolución y su régimen había retrocedido considerablemente⁴²⁶.

Particularmente, debemos referirnos al lugar que ocupa la sociedad como sujetos que influyen en el desarrollo de cualquier política de Estado, y es que es la sociedad civil la que enfrenta, asume o rechaza dichas estructuras. Por supuesto también debemos hablar al respecto de lo mencionado por Alain Rouquié, si bien en un principio pensamos que su argumento seguía por líneas un tanto conservadoras, al paso de esta notamos que la interpretación que realiza hacia las problemáticas sociales desencadenadas por el TLCAN se encuentra muy por debajo de la realidad, su crítica es muy superficial, simplista y con poco contenido reflexivo. El propio Estado nos mostró que el TLCAN resultó ser un fenómeno que se dispersó más allá de lo económico, que integró elementos culturales, en general hablamos de toda la opinión pública, por expreso de cada cultura integrante de esta nación.

Por otro lado Rouquie acierta en dos puntos, hay que aceptar la certeza del autor al decir que los partidos políticos se mantuvieron en aparente calma con la firma del TLCAN, principalmente aquellos que se beneficiaron directamente de

⁴²⁶ Alain Rouquié. *México y el TLCA, veinte años después*. Foro Internacional, vol. LV, no. 2, 2015, pp. 433-453. Editorial El Colegio de México, A.C. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/599/59944853003.pdf> Pág. 435.

este. También debemos tener en consideración el segundo acierto de Alain Rouquie al hacer mención sobre el destino del nacionalismo revolucionario y posrevolucionario, el cual se encontraba en desuso, y mucho de lo que se exaltó durante el conflicto armado de 1910 había sido olvidado, y con él, todas las políticas de protección y autonomía nacional. El saqueo y la desigualdad se impusieron mermando en gran medida la condición de grupos que no podían seguir manteniendo esa máscara ilusoria del bienestar que “proporcionaba” el Estado. Si ya de por sí, dichos grupos vivían en condiciones deplorables, agreguemos que el número de individuos en pobreza extrema era considerado parte de un problema público. Lo inevitable fue que con el paso de los años el empobrecimiento se saliera de control generando crimen, violencia y muerte.

En cuanto a la condición de los trabajadores, o más bien, a la condición de una parte importante de individuos que se vieron afectados por la firma del TLCAN, existe un importante número de estudios diversos temáticos que reflejan las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la firma de este tratado. Al respecto Alan Rouquié hace visible una parte del fallo social del TLCAN a continuación:

El eslogan “exportar productos, no trabajadores” era razonable y convincente; y era plenamente falaz, como lo probaron los flujos migratorios posteriores a 1994. La hábil comunicación pública tenía con todo otras temáticas a su disposición adaptadas a diferentes estratos sociales. Una de las más sutiles y administrada discretamente fue aquello que se podría llamar “el espejismo del primer mundo”. México, que desde entonces participaría en la economía de dos grandes Estados industriales, ¿no pasaría a formar parte del mundo desarrollado? La prueba de este salto cualitativo fue sin duda la entrada de México, en 1994, al club exclusivo de los países ricos que suponía ser la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este ascenso internacional inesperado y paradójico resumía de cierta forma el proyecto modernizador que perseguía el gobierno mexicano: crear una economía del primer mundo merced a un régimen del tercer mundo. Es con la conjunción de un sistema autoritario obsoleto y de una comunicación eficiente como el Estado revolucionario cambió la página de la Revolución⁴²⁷.

⁴²⁷ *Ibíd.* Pág. 436.

El saqueo masivo de la nación mexicana, la entrada del imparable sistema neoliberal, y la profunda crisis a la que se nos ha sometido, nos hace preguntarnos dónde quedo la soberanía, la protección de la nación, dónde quedaron los ideales de unidad, bienestar y progreso del nacionalismo, esos que tanto se enarbolaron durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, murieron con el sueño revolucionario, se convirtieron en pesadillas, en formas indignas de sobrevivencia para la mayor parte de los mexicanos. Así, los sueños, esperanzas y anhelos estallaron en miles de fragmentos sin consolidación alguna. Dijimos que el tercer punto de quiebre en el nacionalismo mexicano tenía que ser abordado en dos sucesos, el TLCAN es el primero el segundo de estos acontecimientos es el levantamiento del Ejército zapatista de Liberación Nacional, y aunque ya hemos tocado el suceso de la irrupción de la guerrilla neozapatista en Chiapas vale la pena volver a mencionarlo.

El manifiesto que hizo público el subcomandante Marcos, en contra del sistema neoliberal, de las intimidaciones de la derecha y las falsas ideas de nacionalismo e integración nacional, provocaron que la rebelión estallara aquel día primero de enero de 1994. Las peticiones del subcomandante sobre la autonomía y los autogobiernos indígenas, así como el respeto y la justicia hacia la multiculturalidad del país se hicieron presentes, al respecto John M. Ackerman precisa en lo siguiente:

El EZLN también hizo una enorme contribución a la democratización de la República y al movimiento global en contra de la globalización neoliberal. La reforma electoral de 1996 fue resultado directo del valiente levantamiento y la ola mundial de protestas históricas en las reuniones de la Organización Mundial del Comercio y de otros organismos multilaterales antes y después del cambio de milenio debe gran parte de su fuerza al ejemplo de los indígenas mexicanos⁴²⁸.

La mediación entre el Estado y el EZLN, poco sirvió para modificar la condición de vida de las comunidades indígenas que habitan el territorio mexicano, sin embargo los movimientos guerrilleros no se limitan al caso de Chiapas, aquellas

⁴²⁸ John M. Ackerman. *TLCAN y EZLN: veinte años*. La Jornada. Lunes 6 de enero de 2014. <http://www.jornada.unam.mx/2014/01/06/opinion/016a1pol>

fuerzas de resistencia militar, política y cultural siguen vigentes en puntos históricos de la historia de México. Claramente podemos ver el simbolismo que ha representado el EZLN como estandarte de las luchas por y para los pueblos indígenas. El EZLN representó en gran medida la lucha en contra del neoliberalismo y por supuesto también del autoritarismo del Estado, veamos lo que Asael Mercado Maldonado y Vicente Gonzales Hidalgo dicen al respecto del movimiento:

El movimiento del EZLN es uno de los más vanguardistas con una visión crítica filosófica, política y militar contra el neoliberalismo y la globalización... La condición de marginación que viven las comunidades indígenas fue uno de los principales factores que generaron la creación del movimiento zapatista; cuando llegaron unos jóvenes del Norte de México a realizar servicio social en Chiapas, los niños indígenas se les morían en los brazos por no tener las medicinas básicas para curarlos. Algunos decidieron quedarse e iniciar la lucha por la liberación de esos pueblos⁴²⁹.

Particularmente fue durante el 2005 y 2006, justamente en temporada electoral, cuando el EZLN se vuelve a posicionar en la escena pública, veamos lo que el autor Arturo Rodríguez García menciona a continuación:

En junio de 2005, el EZLN, emitió la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e hizo un llamado a participar de un programa que rechaza, digamos, las reglas del juego y las formas de jugarlo por considerarlas injustas, antidemocráticas y antilibertarias. Un programa más allá de estructuras electorales con la utopía declarada desde su irrupción en la escena pública en enero de 1994: cambiar la forma de Estado. La convocatoria, dirigida a quienes no pertenecían a ningún partido político, fue a escuchar y organizar “la palabra del pueblo”. Se insistía en seguir la vía pacífica. “Entonces es como una campaña, pero muy otra porque no es electoral”. De ahí surgió lo que en 2006 se designaría como “La otra campaña”, un recorrido por el país encabezado por el subcomandante Marcos, que recurría al proceso asambleario para recoger lo que consideraban “la palabra del pueblo”. Aparecieron los adherentes, simpatizantes en grupos pequeños, la mayoría de las veces, que reivindicaban “la otra salud”, “las otras mujeres”, “la otra acústica”, “la otra esquizofrénica”, “la otra...”⁴³⁰.

⁴²⁹ Asael Mercado Maldonado, Vicente González Hidalgo. *El sistema político y movimientos indígenas: el caso del EZLN*. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, vol. 23, no. 3, 2009, Editorial Euro-Mediterranean University Institute. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/599/59944853003.pdf>

⁴³⁰ Arturo Rodríguez García. *El regreso autoritario del PRI: Inventario de una nación en crisis*. Editorial Proceso, Grijalbo. México: 2016. Pág. 35.

El magnicidio del entonces candidato a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994 señala la crisis ya insostenible del régimen priista. Precisamente fue el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en manos del presunto culpable, Mario Aburto Martínez, durante un mitin realizado en la colonia Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, como parte de su campaña electoral, es el que despertaría rumores acerca de un asesinato organizado por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

La muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, se ha reproducido alrededor de un sinfín de teorías algunas más realistas y otras más del tipo conspirativas e infundadas. Entre estas teorías o discursos, se ha vendido la imagen de Colosio como un supuesto reformador del PRI, es decir, se trató de mostrar que existió un rompimiento con los hábitos y costumbres priistas o más bien se habló de una rotunda separación con el Salinismo, lo cual le habría costado la vida al candidato presidencial. Por otro lado también se ha manifestado en diversas ocasiones que Colosio al igual que otros militantes del PRI, solo sirvieron como medio para una misma política neoliberal, o como decía Pink Floyd, solo fueron un ladrillo más en la pared⁴³¹. Así el asesinato del candidato fue otro de los acontecimientos que marcaron el año de 1994⁴³².

Cuando el EZLN le declaró la guerra al Estado mexicano, el alicaído candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, impulsó la creación de una comisión para la paz en Chiapas con el fin de fortalecer su posición⁴³³. Por el contrario meses después, repentinamente, la vida del candidato a la presidencia de la república terminaría, pero con ella vivirían especulaciones, rumores y

⁴³¹ Roger Waters. *Another brick in the Wall*. Pink Floyd. Harvest ©. 1979.

⁴³² Recientemente se acaba de estrenar en la plataforma digital, Netflix, una serie documental titulada *1994*, y que tiene como base narrativa y argumentativa el asesinato de Luis Donaldo Colosio para hablar de uno de los años más representativos de la década, cabe mencionar que la investigación y dirección estuvo a cargo del periodista Diego Enrique Osorno. Para más información consultar: Diego Enrique Osorno. *1994*. Netflix ©. 17 de mayo de 2019.

⁴³³ José Gil Olmos. *"Mañana van a desaparecer."* Proceso. 7 de enero de 2014: 14-18. Pág. 14.

verdades acerca de su fallecimiento. Entre ellas se habló de conspiración por parte de su propio partido para arrebatarle la presidencia, etcétera.

De esos días aciagos, Eraclio Zepeda recuerda que el despliegue de los zapatistas se dirigía más a la propaganda y acción políticas que a la lucha armada⁴³⁴. Y es que, si de lo que se trataba el movimiento neozapatista era de impulsar acciones armadas esta era una batalla tenía perdida. Combatir a las fuerzas militares y paraestatales del Estado era impensable, algo a decir verdad imposible para el EZLN. Obviamente al hablar sobre las guerrillas lo primero que nos viene a la mente es una fuerza armada, y si, al principio el EZLN lo fue, sin embargo creemos que lo acontecido después del 1 de enero de 1994 fue todo lo contrario. Los neozapatista se propusieron ejercer una fuerza política que evidenciara y desestabilizará la imagen pública del régimen Priísta, así como la idea de integración cultural que proporcionada el nacionalismo, en esto radica la importancia del movimiento.

Han pasado 24 años desde el levantamiento del movimiento neozapatista, el subcomandante Marcos (ahora conocido como el subcomandante Galeano) hizo su última aparición pública en , sus deseos y los de miles de pueblos indígenas en Chiapas y en todo el territorio nacional, la autonomía de los pueblos, el reconocimiento de la multiculturalidad, heredada de aquel falso nacionalismo decimonónico que solo se acrecentó durante el siglo XX, esa ficticia integración nacional de la que los intelectuales hablaban, desembocó en una realidad excluyente, en la violación de los derechos humanos, en la ausencia de democracia, en violencia, pobreza y muerte. Por supuesto también significó la fragmentación del nacionalismo y la identidad heredada de la revolución y de los años subsecuentes, hasta antes de la década de 1950.

El EZLN había permanecido en aparente calma después de los acontecimientos ocurridos durante el 2015, sin embargo han reaparecido para

⁴³⁴ Eraclio Zepeda citado por José Gil Olmos. *"Mañana van a desaparecer."* Proceso. 7 de enero de 2014: 14-18. Pág. 14.

estar al tanto de las elecciones que se efectuaron el pasado 1 de julio, en las cuales se propuso como candidata independiente para la presidencia a María de Jesús Patricio Martínez mejor conocida como Marychuy integrante por supuesto del Ejercito Zapatista, sin embargo, al no cumplir con el número de firmas necesarias para realizar su registro, su candidatura fue rechazada. Subsecuentemente se hizo público el hecho de cero participaciones con el nuevo presidente de México Andrés Manuel López obrador. En el comunicado publicado días después de la elección, el subcomandante Galeano puntualiza en que no están dispuestos a colaborar con López Obrador para realizar la cuarta transformación del país. Con la frase “podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo” el EZLN corta toda relación habida y por haber con AMLO.

La gran apuesta de Salinas fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero el día que estalló la rebelión zapatista, el mandatario supo que la guerrilla no era cosa del pasado en México, a pesar de la represión militar y paramilitar desplegada en las décadas de los 60 y 70. Los servicios de inteligencia del Estado mexicano conocían la evolución de los movimientos armados hasta llegar al surgimiento del EZLN. Sabían que era un ejército muy organizado, con una estructura amplia, relaciones intensas con organizaciones populares y preparación militar a partir de experiencias internacionales. Incluso llegaron a aceptar que había unos 35 mil hombres alzados en las montañas del sureste mexicano. La mayoría de ellos, armados con el apoyo de grupos de chicanos y puertorriqueños desde Estados Unidos⁴³⁵.

Las guerrillas en el territorio mexicano han logrado sobrevivir a los embates del Estado nacional, ya sea porque en algunos casos estas se hayan relacionado con los narcotraficantes, las famosas “narcoguerrillas” las cuales se han hecho más populares con el paso del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y el auge del narco-Estado. Las guerrillas en el país existen y hoy más que nunca están presentes en el panorama nacional. Un caso muy especial es el de los grupos guerrilleros en Guerrero, pero fue a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa cuando volvieron a la escena pública, al respecto José Gil Olmos comenta lo siguiente:

⁴³⁵ Jorge Carrasco Araizaga. 1994: *Los terrores de Salinas*. Proceso. 28 de diciembre de 2013. <https://www.proceso.com.mx/361301/1994-los-terrores-de-salinas>

La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al gobierno federal, que teme la radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz- como no lo había hecho en las últimas dos décadas- para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala Guerrero. En el curso del mes pasado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres⁴³⁶.

Mientras que el 22 de diciembre de 1997 se da un suceso atroz e inhumano en el espacio público y a la vista de todos los mexicanos hacia el pueblo chiapaneco, por parte de grupos paramilitares. La matanza de Acteal en el municipio de Chenalhó en Chiapas, habla de muchas cosas, pero principalmente nos dice que no obstante, con el levantamiento de 1994, las políticas en México hacia los grupos indígenas y sus formas de resistencia no han cambiado en lo más mínimo. Al respecto el periodista Jesús Ramírez Cuevas menciona que “la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio”⁴³⁷. La muerte a sangre fría de 45 personas, entra las cuales se encontraban tres mujeres en estado de gestación, nuevamente llevo a la indignación y al repudio del Estado.

Recordemos que el monopolio de la violencia siempre lo ha tenido el Estado, lo ostenta casi como un poder natural o divino, semejante a un derecho nacional. El periodista y escritor de La Jornada Jesús Ramírez Cuevas al respecto de la

⁴³⁶ José Gil Olmos. *Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan*. Proceso. 2 de noviembre de 2014. Pág. 6.

⁴³⁷ Jesús Ramírez Cuevas. *La masacre de Acteal, culminación de una política de Estado contra indígenas*. La Jornada. Sábado 22 de diciembre de 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=007n1pol&section=politica>

violencia como modelo conductual estereotipado y estigmático en la identidad nacional mexicana expresa lo siguiente:

La violencia aunque es parte de las sociedades, no es intrínseca a los humanos, no es algo genético o sanguíneo, no se nace violento por naturaleza, más bien la violencia es producto de la socialización humana. Etimológicamente la palabra violencia nace del prefijo latino “vir”, que significa fuerza, entonces violencia significa forzar, es decir atentar contra la voluntad de un individuo o grupo. Las condiciones de violencia finalmente buscan ser revertidas, superadas por los actores violentados, es entonces cuando se desata un conflicto⁴³⁸.

La violencia hacia los grupos indígenas en Chiapas se acrecentó, sin embargo el inicio de la tragedia comenzó en 1995, solo un año después de lo ocurrido con el levantamiento del EZLN⁴³⁹. Durante dos años los pueblos indígenas se vieron intimidados por el Estado, sin embargo, lo que en un principio fueron amenazas terminarían en actos de máxima crueldad. Lo sucedido en Acteal nos permite entender la responsabilidad oficial en la masacre, perpetrada por paramilitares, protegidos y armados por autoridades civiles y militares, por policías estatales y el ejército mexicano. Jesús Ramírez Cuevas agrega al respecto lo siguiente:

El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas. El gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar⁴⁴⁰.

Por más que se intenten esconder los crímenes efectuados por el Estado mexicano, cualquiera de ellos, existen formas en las que resisten las verdades, la memoria colectiva es una de ellas, por supuesto la Historia también lo es. Tanto memoria como Historia nos sirven como un anclaje en el tiempo, como aquel recuerdo que no debemos olvidar. Ante lo pasado, lo sucedido en Acteal recrea un verdadero crimen de Estado, sin culpable alguno, sin justicia para las víctimas, para los muertos que ya no hablarán jamás, pero de los cuales hablara la Historia. Lo ocurrido con el EZLN desde aquel 1 de enero de 1994 hasta el presente, nos

⁴³⁸ *Idem.*

⁴³⁹ *Idem.*

⁴⁴⁰ *Idem.*

sigue recordando las acciones carentes de humanidad que nos ha proporcionado el Estado. Ahora que podemos ver todo en una retrospectiva menos oscura, entendemos el porqué y el para qué de la resistencia económica, política, social y sobre todo cultural que realizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la cual resultó en un punto clave para el nacionalismo de finales del siglo XX y por supuesto de los primeros años del siglo XXI (ver ilustración 15).

Ilustración 15: El repudio y la resistencia ante los crímenes del Estado mexicano, después de 20 años la matanza en Acteal continua impune.

Ante todo, el nacionalismo ha sido necesario para la conformación de los Estados-nación, por lo menos hasta los tiempos en los que vivimos. El orden mundial se conmociona a partir de distintas formas de expresión –principalmente y como hemos estado puntualizando, son por parte de los jóvenes-, contrarias a las ideas establecidas sobre nacionalismo. La diversificación y la pluriculturalidad no solo en México, sino, viéndolo desde el punto de vista global, ha marcado el desarrollo de las identidades en las nuevas generaciones. Los medios de

comunicación en masa han hecho lo suyo en cuanto a identidad y nacionalismo, pues su tendencia siempre ha estado enfocada a salvaguardar los intereses de quienes los alquilan o los gobiernan.

Finalmente, las cuestiones que giran en torno a la identidad y el nacionalismo en los mexicanos resulta. Para Octavio Paz, los problemas para forjar una identidad nacional en México son múltiples: “El mexicano no quiere ser indio ni español. Tampoco quiere descender de ellos” entonces “Se vuelve hijo de la nada” un ser incomprendido por el nacionalismo y por sí mismo. Como sabemos Paz tenía una fuerte predilección identitaria por el indigenismo, debido a ello, el autor generó una defensa hacia el menosprecio que se dio en la vieja elite intelectual y cultural del siglo XIX, alrededor de las culturas precolombinas, directamente enfocado hacia el indigenismo, veamos cuál es su interpretación para el siglo XX:

... las nociones de “lo mexicano” del siglo XX, las cuales plantean una *mexicanidad* original y sin cambios que deriva sobre todo de dos acontecimientos: la llegada de Cortés a Tabasco en 1519 (que incluye la “traición” original de la Malinche) y la visión en Tepeyac en 1531 de la Virgen de Guadalupe, símbolo nacional mexicano, Madre y Reina de los mexicanos, Madre de los indios, dado que en esa visión histórica habló en náhuatl al indio Juan Diego. Estos dos episodios del siglo XVI, que incluyen a la Malinche y a la Virgen, han proporcionado las semillas fértiles para el nacionalismo mexicano en el siglo XX⁴⁴¹.

Vivimos en una aparente calma la cual se contrapone al estado permanente de injusticia social y violencia que se ha desarrollado en el país a causa de los múltiples señalamientos que se han estado retratando en esta investigación. Un hecho que ha resultado como el conjunto de las acciones incorrectas de cada gobierno y gobernante al mando, por cada uno de los acontecimientos históricos que enmarcan una y otra vez las fallas de una nación obstruida por la corrupción y el engaño. Una nación que tropieza y cae a cada paso, pero que a pesar de todo, se levanta cada día con la ilusión de no volver a caer jamás.

⁴⁴¹ Octavio Paz en *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de Lo mexicano*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 36.

Estos acontecimientos en conjunto son un claro ejemplo de la crisis que experimentaron los gobiernos y el propio nacionalismo, del colapso de un sistema sustentado en la represión, la censura y el miedo. Por el momento hemos dejado de lado temas de carácter identitario que al mismo tiempo guardan una igualdad en importancia. Por ejemplo, existe una cuestión muy controversial que gira en torno a la idea de ver a México como una nación masculina. Anteriormente pudimos revisar el tema de la masculinidad y el machismo, pero nunca puntualizamos en el hecho de ver a la sociedad mexicana del presente con una influencia negativa emanada por los hombres.

Dichas características también han sido disfrazadas e ignoradas, han permitido la proliferación de conductas negativas y anticonstitucionales, no obstante, por ahora hemos decidido no alimentar ni dar pie a críticas, porque a final de cuentas es el mismo nacionalismo el que fue creado por y para el género masculino, difícilmente se ha podido combatir la imagen patriarcal del Estado mexicano. El tiempo pasado y el que está por venir, generan señalamientos hostiles y una marcada desesperanza arrastrada por años y años de eventos traumáticos. La realidad sólo apunta hacia un solo destino, está en nosotros obtener la redención o encaminarnos a una marcada autodestrucción que se presenta como inminente.

Capítulo 4

Cult of personality: Nacionalismo metalero

Mira en mis ojos, ¿qué es lo que ves?

Conozco tu ira, conozco tus sueños.

He sido todo lo que quieres ser.

Cuando un espejo habla, el reflejo miente.

Yo vendo las cosas que necesitas para ser

soy la cara sonriente de tu TV⁴⁴²

Living colour: Cult of personality⁴⁴³

4.1 Earthwalker: En busca de un sonido

¿Qué pasa con el concepto de nacionalismo en relación al Metal? En el capítulo anterior pudimos adentrarnos en la creación y desarrollo del nacionalismo, particularmente en México, sin embargo, hasta el momento no se había dicho nada concreto sobre la relación tan controvertida que se ha conformado entre estos dos fenómenos de talla internacional. ¿Por qué nos pareció importante estudiar la relación entre nacionalismo y Metal? Bien podrían decir que, la relación entre estos dos fenómenos culturales es inexistente, sin embargo, veremos cómo tanto nacionalismo como el Metal se han ido alimentando el uno del otro para asegurar su existencia, hasta llegar a conformar la relación más interesante y complicada dentro del Metal. Por supuesto que las formas en las que operan los nacionalismos para sobrevivir son más drásticas y exclusivas que los métodos que

⁴⁴² En todo caso, las traducciones son nuestras. Look in my eyes, what do you see? The cult of personality I know your anger, I know your dreams I've been everything you want to be. Then a mirror speaks, the reflection lies I'm the cult of personality. I sell the things you need to be I'm the smiling face on your T.V.

⁴⁴³ Ed Stasium. *Cult of personality*. Living color. Epic Records ©. 1988.

el Metal y el sistema capitalista han implementado, no obstante, a raíz de esto se ha desencadenado, un proceso de integración entre ambos difícil de ignorar.

La relación que el nacionalismo tiene con la música es inevitable, es una relación histórica reforzada a través de los años. La música resulto pieza clave para el desarrollo del nacionalismo alrededor del mundo. México no fue la excepción, artistas e intelectuales se comprometieron con la creación y difusión de piezas musicales que nos dieran reconocimiento a nivel mundial. Las manifestaciones artísticas en nuestro país –no solo la música- fueron de vital importancia para entender las formas en las que se impregnaron los imaginarios colectivos e individuales del nacionalismo. De la misma forma también sirvió para la invención de estereotipos que estigmatizaron y mitificaron la identidad del mexicano. Es necesario comprender cómo se configuraron y cómo sobrevivieron estos estereotipos y cuáles son sus repercusiones para el tiempo presente.

Grandes músicos mexicanos se enfrascaron en la búsqueda de un sonido que representara a toda la nación. Entre los grandes músicos que contribuyeron en la creación del nacionalismo musical se encuentran Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas entre otros. Queramos o no, el resultado de los aportes musicales se encuentra en la basta tradición nacionalista con la que se nos ha educado, está presente en cada núcleo social, y quedó plasmado en cada aspecto cultural y aunque siguen siendo los grandes maestros del nacionalismo musical. Para entender el desarrollo del nacionalismo musical tendríamos que hablar de todos esos géneros que han desempeñado un rol importante en la cultura musical de México. Hablar de todos aquellos géneros musicales que han “definido” y manipulado la identidad de los mexicanos es casi tan complejo como hablar de los estereotipos existentes en toda la historia del país.

Por otro lado tenemos al Metal, hemos dicho en muchas ocasiones que es un fenómeno global, impulsado obviamente por la globalización y los medios de comunicación masiva, principalmente por el internet. Por ello es normal que se piense que el Metal nada tiene que ver con cuestiones nacionalistas. Sin embargo

veremos como este se fue adaptando a una clara necesidad social en la que intervienen cuestiones de identidad y nacionalismo. Resulta sorprendente el hecho de que el Metal se vea inmerso en ideologías estatales como el nacionalismo y todo lo que conlleva esta carga ideológica. Pero como vimos al estudiar la creación y desarrollo del nacionalismo en el apartado anterior, sabemos que este es una forma inevitable en la que se expresan las naciones, no obstante, también existe la parte contraria, en la que el Metal no se alinea al nacionalismo del Estado.

México, es un caso muy especial, pues es en nuestro país donde encontramos dos caras del nacionalismo. La primera se caracteriza por ser una invención del Estado mientras que la segunda, bueno tal vez la segunda manifestación ni siquiera deba ser llamada como nacionalista, pues finalmente es opuesta al nacionalismo del Estado. Sin embargo, lo que causa controversia aquí, es ver cómo estas dos manifestaciones del nacionalismo confluyen para bien o para mal en un mismo espacio. Para ejemplificar se tomaron dos agrupaciones musicales que sirvieron para comprobar lo que se mencionó con anterioridad. La primera agrupación es parte de ese nacionalismo creado después de la independencia, mientras que la segunda es una muestra de esas nuevas alternativas que proponen modificar el viejo pero resistente modelo nacionalista excluyente por uno que incluya y reconozca la multiculturalidad de nuestro país.

En este proceso multicultural encontramos la cuestión central del capítulo, hablar de la relación y la influencia que el nacionalismo tiene sobre el Metal, en este caso decidimos que no solo hablaríamos del Metal mexicano, sino que para entender como este tipo de manifestaciones se dan alrededor del mundo se incluyeron ejemplos de otros países. Para nada fue fácil abordar este tema, ya que la carencia de trabajos de investigación que nos brindasen un precedente, son inexistentes. Esto nos hizo pensar que éste es el primer intento de configurar esta relación, por una parte creemos que es una gran oportunidad para darle seriedad al género musical, pero la verdad es que fue todo un reto, principalmente en este apartado.

Como podrán notar la construcción de fuentes históricas durante la investigación fue tarea dura, sin embargo, fuimos estructurando este y la mayor parte de los apartados, con evidencias obtenidas del propio material artístico de las bandas de Metal, así como de los testimonios de los actores involucrados, hablamos de músicos, fans, equipo técnico, logístico y todo el que sea considerado como metalero. Otra dificultad fue la cercanía con el presente -una problemática que se abordó en el capítulo uno- esto lo volvió un tema muy difícil al momento de querer hacer una interpretación histórica, sin embargo, el resultado fue muy grato, y así como al principio nos pareció un problema difícil de superar, ahora lo vemos como una gran fortaleza.

Cuando se tuvo la idea de hablar sobre nacionalismo y Metal primero se pensó en abordar dicha relación como la influencia del Metal sobre el nacionalismo, pero esto nos alejó un poco del objeto principal de estudio, el cual se encontraba en mostrar la base ideológica y musical de este. A partir de esto, nos dimos cuenta de que la balanza se inclinaba hacia el lado contrario de la premisa con la que se inició la investigación, y aunque hablamos de una relación recíproca, la influencia del nacionalismo sobre el Metal es más notable. Nos enfocamos en entablar un diálogo sincero, algo que nos ayudara a entender el proceso por el cual pasaron los nacionalismos y las creaciones de Metal para ocupar esta relación. Tanto nacionalismo como Metal se alimentan el uno del otro, eso hay que tenerlo presente a lo largo del capítulo.

Fernando Vizcaíno nos habla acerca de una nueva forma de ver el nacionalismo, en el cual el nacionalismo de Estado –en particular el mexicano- ya no tiene la misma fuerza, desde la descentralización del poder estatal, este ha ido perdiendo su liderazgo, esto no quiere decir que no siga causando una fuerte influencia en la población. "La vieja concepción del nacionalismo limitaba el estudio al nacionalismo de Estado en el contexto del Estado cerrado y homogéneo, pero en los últimos años nos hemos concentrado en el nacionalismo

étnico en la sociedad global multicultural”⁴⁴⁴. Es aquí donde el Metal hace su aparición, su llegada a México se da mediante el despegue de los medios globalizados a finales de los años setenta y principio de los años ochenta.

Como vimos en el capítulo dos en un principio el Estado mexicano se opuso a las manifestaciones contraculturales generadas por el Rock y consecuentemente por el Metal, principalmente durante 1960 y 1970, pero también vio en estas un mercado comercial muy amplio, el cual durante la década de 1980 y 1990 no le había resultado del todo y mucho menos como lo había pensado. Lo que sucedió con las manifestaciones contraculturales en México a mediados de la década de los setenta, es conocido por muchos, ya que después de que el Estado no pudiera mediarlas, aplicó el dicho que dice: si no puedes contra el enemigo únete, y comenzó a producir sus propios ídolos del Rock. Ídolos totalmente descontextualizados, que sirvieron para restarle importancia, a las manifestaciones culturales de los jóvenes de aquellos tiempos. Sin embargo, y como se verá más adelante, después del ocaso del siglo XX la estructura social, cultura, económica y política se reconfigura a través de la influencia de la globalización, y por supuesto también sucedió lo mismo con el Metal.

Esto nos ha hecho pensar en ¿cuál es la identidad del Metal mexicano? ¿Qué es lo que ha querido proyectar a nivel nacional e internacional todo este tiempo? Fernando Vizcaíno nos habla de la multiculturalidad, es esa sociedad global multicultural la que nos interesa en este apartado, no solo porque en México sigue siendo un tema oculto y penoso, sino porque es un tema que se ha estado repensando con mucha frecuencia y que ha modificado el Metal, no solo en México sino también a nivel mundial. Sabemos que el Estado mexicano tiene gran facilidad para negar los pasados, las existencias, los recuerdos, tiene la facilidad de convertir mentiras en verdades, miente tan bien que parecería que no hay necesidad de cuestionar lo que dice. Sin embargo hay verdades que el Estado ya

⁴⁴⁴ Fernando Vizcaíno Guerra. *El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo*. Universidad Nacional Autónoma de México. México: 2004. Pág. 65.

no puede esconder ni controlar, una de esas tantas verdades es el pasado multicultural de nuestra nación.

El pasado de una nación está conformado de muchos pasados, el pasado de la nación mexicana se forjó a partir de mitos, de leyendas y mentiras fundacionales, mentiras que por siglos han atentado contra la diversidad cultural. Las imposiciones del Estado han desarticulado la unidad social y cultural del país. Como vimos en el capítulo tercero, existe una fuerte carga simbólica en la identidad del mexicano, el ser mexicano se mitificó a través de símbolos estereotipados, o como dice Roger Bartra un ser literario y mitológico, al respecto Ricardo Pérez Montfort nos dice lo siguiente:

La tendencia a uniformar y a simplificar es parte esencial de la imposición, sin embargo tanto resistencia como aceptación pueden convertirse en representaciones estereotípicas. Como síntesis de una serie de símbolos y valores, el estereotipo tiende a ser hegemónico... Por lo general se apela a expresiones de la cultura popular, aunque no siempre sea “el pueblo” el que genere estas expresiones, sino más bien sea un intérprete de esas expresiones el que las identifique como populares, y por lo tanto como propias o típicas de determinada localidad o grupo social⁴⁴⁵.

En efecto los símbolos de identidad siempre han buscado homogeneizar a la sociedad, sin embargo, los estereotipos nacionales siguen tan arraigados en nuestra cultura, que es tan difícil entablar un diálogo entre lo que somos y lo que dicen que debemos ser. Las representaciones sobre lo mexicano y la nación, generaron imágenes erróneas y trilladas del ser mexicano. Mientras que las expresiones de nuestra identidad no nos pertenecen, nos son ajenas, ya que se impusieron como normatividad del Estado. La identidad del mexicano es un proceso inconcluso, puede ser que a ello le debemos gran parte de ese sentimiento opresivo, impuesto desde la conquista hasta nuestros tiempos. Hemos luchado contra los grandes traumas de nuestra sociedad, sin embargo somos seres incompletos. Ricardo Pérez Montfort nos dice que:

⁴⁴⁵ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000. Pág. 31.

En el caso de México, por ejemplo, la tendencia a estereotipar fue impulsada sobre todo por el régimen alemanista (1946-1952) y ruizcortinista (1952-1958) produciendo verdaderas deformaciones de los valores folklóricos nacionales con el fin de hacer espectáculos para el consumo de turistas y de nacionales aficionados a la estereotipia⁴⁴⁶.

Se abusó excesivamente de los estereotipos y se deformaron para el consumo, se empaquetaron y se exportaron un conglomerado de actitudes arquetípicas que nos estigmatizaron como mexicanos. La estereotipia nos exalto y nos minimizo como entes de ficción, se aceptaron la carga de características identitarias nacionalistas, no importó si estas eran buenas o malas. Como si desde el nacimiento nos cargaran una base de datos en el cerebro de estereotipos del ser mexicano. Mientras que el rechazo, la discriminación y el racismo siguen a flor de piel, el extranjero el caso Norteamericano es uno de los más controvertidos de los últimos tiempos, y como no va a suceder esto si entre mexicanos se sienten superiores a otros. Así pues, la identidad del mexicano se convirtió en otro gran trauma histórico.

El estereotipo se concibió mayormente para el consumo del turismo, los medios de comunicación masiva y desde luego para la legitimación de los espíritus patrióticos. En cambio la investigación folklórica se pretendió asumir con una convicción mucho más ligada al conocimiento en el área de las ciencias sociales y las artes⁴⁴⁷. Entre esos son los estereotipos con los que nos identifican, estereotipos que los propios mexicanos aceptan y reproducen, y es que resulta verdaderamente difícil deshacernos de la complicada estructura mental a la que llamamos identidad. ¿Cómo modificar algo que lleva arraigado más de dos siglos en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana?

Por ejemplo tenemos uno de los estereotipos más usados a lo largo de todos estos años, la imagen del campesino, un ente que es concebido como la evolución del indígena, para “el campesino melancólico estereotipado se haya convertido en uno de los elementos más importantes que conforman los llamados carácter y

⁴⁴⁶ *Ibídem*. Pág. 31.

cultura nacionales mexicana”⁴⁴⁸. El campesino melancólico solo es uno de los tantos estereotipos que a lo largo de nuestra historia como sociedad se han usado para homogeneizar al país. Así, el indígena pasó a ser visto como el campesino melancólico, un símbolo del pasado, cristalizado en relatos escritos y orales, una forma más de despojo, algo que ha sucedido desde la conquista y que se sigue reproduciendo en el imaginario colectivo. Este es solo un ejemplo de los múltiples estereotipos que se han generado durante todos estos años.

Si bien los estereotipos se impregnaron en cada estrato social, es necesario repensar hasta qué punto seguiremos aceptándolos y reproduciéndolos. Hay que reflexionar acerca de ¿cómo queremos ser vistos y como queremos ser interpretados? Tal vez en un futuro podremos interpretarnos nosotros mismos, sin falsos intermediarios, sin vergüenza y sin miedo. Es por ello que nos propusimos desarrollar en este apartado al ser metalero dentro de su propio entorno nacionalista, incluyendo temas como la globalización y el capitalismo, así como la influencia que estos ejercen en esta relación que se ha ido construyendo con el Metal. Finalmente debemos ver esta investigación como un medio para entender no solo nuestra condición como metaleros, sino como mexicanos y seres humanos.

⁴⁴⁸ Matthew C. Gutmann. *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de Lo mexicano*. La jornada. 3 de enero de 1993. Pág. 36.

4.2 Native blood: Folk Metal e Indigenismo

Cierro mis ojos, Inis Mona...

Y recuerdo... aquellos días prósperos

Sueño contigo, Inis Mona

*¡Mientras respire, te llamare mi hogar!*⁴⁴⁹

Eluveitie: Inis Mona⁴⁵⁰

Anteriormente Benedict Anderson mencionaba que uno de los procesos más relevantes para la difusión de los nacionalismos fue el impulso revolucionario de las lenguas vernáculas por el capitalismo. Las lenguas originarias y su aplicación social fueron uno de los primeros motores para definir las identidades propias de las naciones. “A mediados del siglo, todos los dinastas estaban usando alguna lengua vernácula como lengua de Estado, y en virtud del prestigio rápidamente creciente de la idea nacional en Europa, se observaba una tendencia, entre las monarquías euromediterráneas, a virar hacia una identificación nacional”⁴⁵¹. Gracias a la integración de las lenguas originarias entendemos uno de los procesos más largos y antiguos de carácter nacional. Precisamente es este fenómeno de integración nacional el que nos da la pauta para comenzar a interpretar el proceso de identidad en el Metal.

La incorporación de características identitarias de cada país, se han visto reflejadas en el Metal con más fuerza cada vez, y aunque hayamos manifestado anteriormente que la primera banda de Metal –Black Sabbath- proviene de Inglaterra, cada país fue agregando a través del tiempo su toque personal. La fusión entre sonidos propios del Metal con sonidos autóctonos de cada país se ha

⁴⁴⁹ En todo caso, las traducciones son nuestras. I close my eyes, Inis Mona. And reminisce of those palmy days I moon o'er you, Inis Mona. As long as i breathe, I'll call you my home.

⁴⁵⁰ Chrigel Glanzmann. *Inis Mona*. Eluveitie. Nuclear Blast Records ©. 2008.

⁴⁵¹ Benedict Anderson. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México: 1993. Pág. 125.

dado prácticamente desde su creación. La experimentación entre diversos ritmos, al igual que el Metal, tiene sus raíces en un tiempo remoto. Es por ello que no debe sorprendernos el interés que se desarrolló posteriormente por crear y perfeccionar un estilo propio. Al igual que en el capítulo dos, debemos tener muy presente la carga que representa el contexto del músico para la creación de sus obras.

Durante el siglo XIX se creía que el verdadero objeto de la composición musical no estaba representado por el compositor que “está detrás de la obra”, sino por la obra misma como relación funcional cerrada de factores de forma y contenido. La penetración psicológica en una individualidad es reemplazada por el análisis estructural de una creación⁴⁵². Se llegó a creer que las piezas musicales tenían que ser aisladas de su contexto y de su creador para su completo entendimiento y apreciación. Sin embargo, el cambio de siglo también trajo consigo el cambio de mentalidad sobre la importancia del músico y su contexto. Hablar de contextos, no es tarea fácil, ya que estos siempre están plagados de condicionamientos políticos, religiosos, económicos y culturales, por los cuales tienen que pasar las obras musicales para ser entendidas en su amplia complejidad.

A partir del inicio del siglo XXI se conformó un estilo musical dentro del Metal, al cual se le denominó Folk Metal (Metal folclórico). Se dice que el Metal folclórico tiene su origen con la banda inglesa *Skyclad* allá por el año de 1990. Si bien no se sabe con certeza si *Skyclad* son los padres fundadores del Folk Metal, si se sabe que fue a partir del cambio de siglo cuando este subgénero encontró su auge principalmente en Europa, para posteriormente diversificarse a nivel mundial. Claro que el proceso de mundialización no fue tan fácil como lo fue para el Heavy Metal u otros géneros más comerciales relacionados a este, como fue el caso del Glam Rock. Y aunque el uso del internet ha sido la vía más accesible para estos

⁴⁵² Carl Dahlhaus. *Fundamentos de la historia de la música*. Editorial Gedisa. Barcelona: 1997. Pág. 33.

subgéneros “desconocidos” o como se dice en el medio artístico, *underground*⁴⁵³, no obstante, hasta la fecha el subgénero no muestra una total aceptación entre el público.

No olvidemos que el Metal es una evolución del Rock, que a su vez éste evoluciona de un género musical llamado Blues. Tendríamos que remontarnos hasta el África occidental donde se encuentran las raíces del Blues, para entender esta fusión musical. En una mirada rápida a través de la historia de los pobladores africanos, sabemos que una vasta parte de su población fue esclavizada, comercializada y obligada a abandonar su lugar de origen a partir del siglo XV. Fueron estos esclavos traídos a América, principalmente los establecidos en Mississippi, los que a partir de sus experiencias, concentraron todo su dolor y marginación en un estilo musical que marcaría el inicio de una revolución musical. “El Heavy Metal, como cualquier género de rock, tiene entonces, indirectamente, su origen en la cultura negra, de barrio, de ghetto, de excluidos”⁴⁵⁴.

Lo que sucede aquí es que anteriormente al Folk Metal las bandas solo utilizaban dichos sonidos autóctonos como relleno; es a partir de la creación de este subgénero cuando estos dos sonidos se convierten en uno mismo. Para el Folk Metal ya no es solo hacer uso de sonidos autóctonos para complementar una canción, sino que se busca la armonía, el equilibrio entre uno y otro. Ricardo Pérez Montfort nos dice que el folclor por lo general se asociaba a los ámbitos rurales y pobres, contribuyendo así a una restricción y desde luego a una idealización del área estudiada. Se pretendía reconocer y estudiar, “el alma” del pueblo⁴⁵⁵. Ahora el folclor es absorbido por toda la población, el “alma” del pueblo se idealizó para ser comprada, pero al igual que en el pasado se ha olvidado reconocer la presencia multifacética de los creadores de estas manifestaciones culturales.

⁴⁵³ Se utiliza en el medio artístico para denominar un movimiento cultural independiente.

⁴⁵⁴ Lutz Alexander Keferstein. *Heavy metal a la mexicana: dialéctica ebrigüer*. Viernes 21 de febrero de 2014. <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/21/espectaculos/a12n2esp>.

⁴⁵⁵ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000. Pág. 27.

Así el Folk Metal se caracterizó por incluir varios aspectos culturales propios del país en el que se originó. De esta forma podemos encontrar aspectos como la vestimenta tradicional, el uso de lenguas autóctonas para interpretar, esta es una de las características más importantes ya que se deja de lado la imposición capitalista que radica en cantar en inglés. Seguido por la interacción con el paganismo (esta característica hace que también se acuñara el termino de Pagan Metal para denominar un estilo muy particular dentro del subgénero)⁴⁵⁶, la recuperación de aspectos cotidianos de la edad antigua, incluso podemos ver en la mayor parte de sus letras, cómo se han plasmado acontecimientos históricos que exaltan su pasado.

No obstante, habría que discernir entre si lo que se difunde a través de la música es lo que dictan los nacionalismos convencionales o es la búsqueda de una reafirmación propia de quien produce estas manifestaciones culturales. Por ejemplo tenemos el caso de México, en el cual suceden estos dos puntos y aunque resultan contrarios entre sí, convergen en un mismo espacio, cuestión que en este momento dejaremos un poco de lado ya que será estudiada a fondo más adelante. Carlos Monsiváis menciona que la cultura nacional se concibe como lo opuesto al nacionalismo cultural; puesto que por un lado la cultura nacional estaría conformada por ese conglomerado multicultural y el segundo estaría referido a la imposición del Estado. Las imposiciones por parte del Estado mexicano han sido una característica nacionalista que se ha vuelto tan común, que ha resultado normal considerarlo como algo irreversible.

En México, por ejemplo, los estudios sobre folklor se dan a mediados del siglo XIX, esto con el objetivo de ayudar a la recién creada nación mexicana. El Folklor es uno de los principales impulsos de la nación para la conformación de la identidad y por supuesto del nacionalismo. Más adelante podremos darnos cuenta como el folklor es el alimento de todas las naciones. Por supuesto la forma de interpretar y ver el folklor en México tuvo sus variantes a través de los años, pero

⁴⁵⁶ Sabemos que esto puede confundir un poco a los lectores ajenos al desenvolvimiento del Metal, sin embargo sería muy difícil explicar la compleja estructura de los subgéneros.

su objetivo siempre fue el mismo. A través de las manifestaciones culturales se trató de proyectar al extranjero la imagen de un México civilizado, homogéneo y estable. Se montó un espectáculo, una pantomima nacionalista que mostró la cara superficial de nuestro país, sin importar lo fracturado y decadente de la realidad nacional, principalmente durante el porfiriato. Sin embargo, Ricardo Pérez Montfort al respecto nos dice lo siguiente:

Después de la década de los cincuenta los estudios sobre folklor se multiplicaron... Sin embargo, una característica que valdría la pena destacar de estos años y que tuvo mucho que ver con las influencias externas en el quehacer cultural de la región fue la discusión en torno al folklor auténtico y al folklor turísticos que continuo entre diversos especialistas y que finalmente dio lugar a los extremos de la estereotipificación⁴⁵⁷.

Ciertamente existe una gran influencia del extranjero por sobre las manifestaciones culturales nacionales, y es que en México la imagen que vende es la del folklor turístico, ese folklor místico e idealizado, es la imagen que el Estado ha resguardado y proyectado por muchos años. Sucede algo muy parecido con el Metal, se pensaría que el *Folk Metal* es una imposición Europea –como muchas de las conductas en nuestro país- y tal vez, se pensaría también que los músicos mexicanos recrean esto por moda, o por la influencia masiva de los músicos europeos. No obstante, en el caso particular del Folk Metal, los músicos mexicanos –nos atrevemos a decir que ésta es una característica del Folk Metal en toda América latina- están modificando el curso y están reinterpretando el Metal europeo de acuerdo a sus propias visiones del mundo, más aun, están reinventando la forma de hacer Metal.

Por supuesto, el folklor retomado por las bandas mexicanas –hablamos de un caso específico, el cual se analizar más adelante- tiene su antepasado en las políticas culturales nacionalistas de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Resulta que el folklor mexicano no es una representación del pueblo sino una representación inventada por los intelectuales, una manifestación elitista, un

⁴⁵⁷ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000. Pág. 30.

círculo vicioso de estereotipos que no dan una explicación de lo que somos. De esta forma vemos nutrirse el folklor de una gran parte de bandas mexicanas, pero también nos encontramos ante ideas innovadoras y alternativas al nacionalismo del Estado mexicano.

Según Molina la reivindicación de lo popular y el folklor se debía a las modas europeas más que a una sincera revaloración de las expresiones artísticas regionales. Sin embargo la intención de las autoridades y los artistas mexicanos parecían tratar de alejar los asuntos externos de los propios. Al formar parte del discurso nacionalista muchas expresiones artísticas subsidiadas por el gobierno adquirieron un carácter simbólico identitario en el proceso de unificación estatal. Sin poderse separar del todo del discurso oficial, las generalizaciones de muchos intérpretes y estudiosos del arte popular estuvieron a la orden del día. Cuando la élite artística e intelectual hablaba en nombre de “el pueblo” parecía atribuirle absolutos y totalidades difícilmente compatibles con su diversidad manifiesta⁴⁵⁸.

En este punto encontramos múltiples bandas de Metal que han optado por cantar en su lengua madre, dejando un poco de lado la imposición capitalista de interpretar en inglés. El hecho de que muchas bandas se propongan cantar en su idioma natal, nos lleva a ver esto como una gran respuesta ante la globalización y el capitalismo que busca unificar y homogeneizar al mundo bajo un mismo sistema. Son precisamente los múltiples lenguajes los que se manifiestan ante la supremacía del inglés. Aunque detrás del nacionalismo existen mil formas de identidad, es el lenguaje un mecanismo de resistencia y permanencia de las expresiones culturales propias de cada país.

Por supuesto que para muchos, resulta contradictorio hablar de resistencia cultural cuando el Metal se ha apoyado en la globalización para abarcar un público más amplio a nivel mundial. Claro que como toda manifestación cultural, el Metal se ha comercializado, la necesidad de ingresos monetarios para los artistas en un principio ha sido la causa más recurrente, esto también lo ha convertido en un objeto de consumo a gran escala, como todo lo que el ser humano produce. Sin embargo, en un nivel más profundo y que representa la toma de conciencia, muchas bandas siguen manteniendo ese espíritu de lucha y resistencia que

⁴⁵⁸ *Ibídem*. Pág. 45.

siempre ha caracterizado al género. No se trata de ver al Metal como un elemento antisistémico, porque eso a decir verdad es algo imposible. Tampoco se trata de verlo como servil o como un instrumento del sistema, se trata de observarlo y entenderlo como un reflejo de la sociedad que lo crea y lo experimenta.

Como se mencionó anteriormente, el Metal, es absorbido por gran parte del mundo a través del proceso de globalización. Es por ello que encontramos aportes musicales hacia el género, de países en los que jamás nos imaginamos que existiera el gusto por el Metal. De esta forma nos damos cuenta que ya no solo los norteamericanos y los europeos están creando algo nuevo, sino también Latinoamérica, Medio Oriente, Asia, incluso en el continente africano se están dando procesos creativos que le están dando un nuevo empuje al Metal. Sin olvidar todo lo que lleva por detrás la creación de Metal en lugares donde la escena no está muy bien establecida. Por supuesto que la relación entre globalización y Metal se estudiará a lo largo de este capítulo dentro de sus diferentes facetas y entornos, se intentará generar una reflexión entre cada aspecto de la vida cotidiana ya sea cultural, económico o político.

Una de las trabas más notorias al tratar de proyectar el Metal en países donde la escena no está bien establecida, es precisamente la carencia de espacios donde confluyan y se expresen las ideas. La violencia, los conflictos de poder, la pobreza extrema entre muchos otros problemas sociales son por supuesto un impedimento para el desarrollo del género. Por obvias razones no podemos esperar que hombres y mujeres en países donde ni siquiera tienen para comer estén preocupados por las actividades culturales, probablemente en su cabeza su más grande deseo es sobrevivir. Sería estúpido pensar que de alguna forma puedan cambiar su realidad y la situación de todo un país con el hecho de tocar Metal. Sin embargo en algunas ocasiones esto es un impulso para la formación de agrupaciones metaleras que toman toda la fuerza del contexto social que viven, experimentando una explosión creativa que los hace ser únicos.

Debemos tener muy claro que en países de tercer mundo, las bandas siempre enfrentan dificultades ya sea por la censura, por la falta de recursos, la

carencia de espacios para la exposicion del Metal, o el desinteres de las disqueras, sin embargo vivir este tipo de realidades hace verdaderamente especial sus aportaciones musicales. Lo interesante aquí es la creacion de sellos independientes, los cuales estan preocupados por seguir haciendo buen Metal, dejando de lado el apetito monetario de las grandes compañías disqueras⁴⁵⁹. Sin embargo, es una tarea muy dificil la que tienen los sellos discograficos independienetes, pues al igual que las bandas locales, se enfretan a un millon de trabas para poder hacer su trabajo. Solo hay que mirar la situacion de nuestro pais, en la cual las disqueras estan más interesadas en comerciar con géneros populares y muy bien remunerados. También estas son imposiciones del Estado, y tienen mucho que ver con los estereotipos del mexicano, que por supuesto también son aplicables a la música, por aquello del nacionalismo musical.

Ya no es solo aportar material musical, se trata también de aportar parte de lo que somos, de nuestra sociedad, nuestra cultura. Siguiendo el tema que nos interesa en este apartado, hemos decidido mostrar mediante evidencias visuales y escritas, como el Metal se ha ido interesando por temas como la identidad de las naciones, y como este a su vez lo ha integrado y trasmitido mediante la musica. Podremos ver que no todas las bandas que se incluyeron pertenecen en su totalidad al Folk Metal, sin embargo, en general ejemplifican el sentido musical del subgenero.

Arkona es la primera banda de la que hablaremos, esta banda tiene sus origenes en Rusia. Arkona muestra gran parte de la tradicion de los antiguos pueblos eslavos, retomando por supuesto leyendas, mitos y dioses de la antigüedad, un conglomerado de la cosmovisión de los eslavos dentro de la música. Una característica muy propia de Arkona es el uso de indumentaria propia de su lugar de origen (ver ilustracion 16). El uso del gutural interpretado por Masha crea un equilibrio perfecto entre su voz tan particular y melodiosa, haciendo de Arkona una de las bandas mas importantes e influyentes en el subgenero.

⁴⁵⁹ Esta cuestión será tratada con más importancia en el último apartado del capítulo.

Ilustración 16: Maria Arkhipova mejor conocida como Masha "Scream" vocalista del grupo Arkona portando un atuendo tradicional de su natal Rusia.

Ahora veamos como Arkona plasma su identidad a través de sus letras, tomando como base el pasado de los pueblos eslavos, en la siguiente canción titulada "Slavsia Rus"⁴⁶⁰ del disco *Ot serdtsa k nebu*, podemos apreciar como el nacionalismo Ruso causa un gran efecto en la ideología de la banda, veámoslo a continuación:

⁴⁶⁰ Maria Arkhipova. *Slavsia Rus*. Arkona. Napalm Records ©. 2007.

Gran madre tierra, ¡Gran Rus'!⁴⁶¹ Oh, amplias son tus llanuras, como a través de los campos dorados infinitos. Los niños de Dazhdbog⁴⁶² vinieron, a través de espesuras seculares, a través de regiones distantes, salieron los hermanos natales, aquellos hijos de Dazhdbog. Los estandartes temibles están levantándose, renacerán a la gran Rus', mantendrán los legados, delante de los dioses lo juro. Oh, sí, Madre, la noche de la hija de Svarog⁴⁶³, oculta los legados grises de los padres. Desde el ojo negro del enemigo feroz, hasta el cieno de los bosques sagrados, de nuevo, el corazón está extinguiéndose, una palabra pronunciaran, a penas al respirar: ¡Glorifícate madre natal! ¡Glorifícate alma rusa! a través de espesuras seculares, a través de regiones distantes, pronunciaran, los hermanos natales: Glorifícate Rus' ¡Tierra mia!⁴⁶⁴

Las manifestaciones culturales sobre la identidad se hacen presentes en cada aspecto de las bandas folk metaleras. Vimos un ejemplo perteneciente a Rusia con la banda Arkona, ahora es turno de una banda formada en Nueva York, con orígenes en Asia, específicamente en Mongolia, *Tengger Cavalry*⁴⁶⁵, hace una mezcla entre el Metal y la música tradicional mongola. Los miembros de la banda rescatan los cantos tradicionales de los mongoles así como la historia de sus sociedades. Recordemos que los mongoles lograron conformar un vasto imperio de la mano de Gengis Kan, el gran guerrero y conquistador que logro unificar a estos pueblos nómadas en un monumental imperio. Durante el siglo XIII fueron capaces de dominar gran parte de Asia y algunas partes de la Europa oriental (ver ilustración 17). Por ello Tengger Cavalry se interesó en la recuperación de la historia y tradiciones no solo de los mongoles del pasado, sino también de la sociedad mongola del presente.

⁴⁶¹ La Rus de Kiev fue un reino donde se agrupaban las tribus eslavas, considerado como el primer Estado de los eslavos del este, desde el siglo el siglo IX hasta mediados del siglo XIII. Para más información consultar: *Origen de un imperio: cómo el Estado Ruso llegó a la cuenca del pacífico* de Martha Ortega Soto. Disponible en: http://csh.izt.uam.mx/sistemadivisional/SDIP/proyectos/archivos_rpi/dea_16963_757_511_5_1_mitesis26102014.pdf

⁴⁶² Dazbog es uno de los dioses más importantes en la mitología Eslava, es hijo de Svarog, y es asociado como la divinidad del sol.

⁴⁶³ Svarog es el dios del fuego, también llamado Svarizic, era uno de los dioses más temidos y respetados en la cultura Eslava.

⁴⁶⁴ Traducción consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=uNsyAOExNes>

⁴⁶⁵ La banda toma parte de su nombre del dios mongol *Tengri*, dios del cielo, y fue catalogada por los críticos musicales como “nomadan” folk metal.

Ilustración 17: El legado de las hordas guerreras de Gengis Kan, vivo en la música de Tengger Cavalry

Una vez más, hablamos de la reivindicación de las identidades y los nacionalismos, una cuestión que para nada está ajena a las producciones musicales, en este caso al Metal. Los nacionalismos están hermanados con las manifestaciones culturales y en consecuencia a ello se han creado múltiples maneras de interpretarlo, ya sea que se esté a favor o en contra, siempre se tendrá que considerar su influencia e impacto, principalmente con la influencia que ha generado la globalización y el sistema capitalista. La proyección que han alcanzado las agrupaciones musicales dedicadas al Folk Metal, se debe por supuesto a la globalización y al capitalismo, sin embargo, las apropiaciones culturales varían de territorio en territorio, de nación a nación.

Tengger Cavalry es la primera banda del subgénero en abordar el nacionalismo y la historia mongola, así como en incorporar características propias de su folklor⁴⁶⁶. Y es que el folk asiático siempre es uno de los más interesantes y también uno de los más exóticos. En realidad el Metal que se crea en Asia ostenta una carga cultural muy compleja, debido a que puede ser de los más bellos o de los más repudiados, particularmente si nos referimos al caso de Japón. Entender el Metal japonés representa primeramente olvidarnos un poco de los estándares del Metal Europeo y Norteamericano, y segundo tener en mente que la cultura japonesa del presente ha evolucionado a partir de la mezcla entre su sociedad clásica y la influencia extrema del capitalismo. De esta forma las diferencias culturales a veces suelen causar estragos en el entendimiento de sus creaciones musicales a nivel mundial⁴⁶⁷.

Si todo lo queremos entender y explicar a partir de nuestra visión del mundo, nunca vamos a poder deshacernos de esos arraigados y retrogradados estereotipos, y no solo refiriéndonos a la música, sino a todos los aspectos de la vida que nos afectan como sociedad. Pero volviendo al punto central que es la música, en este momento es el Metal japonés, estábamos diciendo que este es un caso muy especial, pues la forma en la que los músicos y fans -en general toda la escena-, lo crean y lo conciben es totalmente diferente a la de occidente. Por supuesto que esto se debe a una cuestión histórica en la que influyen en demasía los valores de cada cultura.

En relación a lo anterior, podemos decir que ha llegado el momento de hablar sobre el *visual kei* –traducido como estilo visual- y del impacto que tiene en la cultura nipona. El visual kei es una tendencia musical en la que tanto hombres como mujeres hacen uso de una vestimenta extravagante, así como un estilo de maquillaje exagerado que recrea una especie de irrealdad combinado con la búsqueda de la perfección humana, todo dentro de una estética visual muy

⁴⁶⁶ Posteriormente también sería el caso de la banda The Hu, aunque muchos definen a esta banda en el estilo Hunnu Rock, es notable la influencia del Heavy Metal en sus composiciones.

⁴⁶⁷ Tristes nos encontramos ante la terrible noticia del fallecimiento de Nature Ganganbaigal, vocalista de Tengger Cavalry.

“hermosa”. Particularmente el uso del maquillaje tiene gran impacto en la imagen masculina que se torna un tanto femenina, más bien andrógina –ligada un poco al travestismo y a las identidades transgenero-, parecido a lo realizado por los rockeros ochenteros en Estados Unidos. Es por ello que esta tendencia ha estado presente desde 1980 y en la actualidad ha llegado a ser parte fundamental de la cultura musical de Japón.

Creemos que los orígenes históricos del *visual kei* se encuentran en el antiguo teatro *kabuki*, por aquello del maquillaje, la vestimenta y el arte dramático interpretado durante sus presentaciones, similar al de los músicos. Pero definitivamente su origen musical se puede rastrear dentro del Rock, en específico con el Glam –el Glam es un estilo donde el glamour era parte fundamental en la imagen de los músicos, de ahí que sea denominado como *Glam-* y dentro del Punk y el post-punk japones. Así, la traspolación del *visual kei* a volaroes y conductas de las sociedades japonesas y la mezcla histórica con el teatro kabuki, lo hizo una tendencia de interés y altamente aceptada dentro de los círculos musicales, principalmente entre los jóvenes.

La tendencia *visual kei* se ha impregnado en muchas de las vertientes musicales, el Metal no fue la excepción. Bandas como X-Japan, The Gazette, D'EspairsRay, Sex Machineguns, entre otras han sido grandes exponentes del visual kei. Así, por una parte se encuentran los metaleros que aceptan y comparten el gusto por este estilo visual Kei en el Metal, y por otro están los que lo rechazan y están en contra de este como una manifestación seria. Todo esto ha dado paso a un entorno de intolerancia y por supuesto de consumo masivo dentro de la escena metalera.

El caso general de Asia lo podemos entender a partir de lo hermético que permanecieron muchas de sus culturas hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Algunas de estas múltiples sociedades que hasta la fecha permanecen con una estricta política de lo que culturalmente ingresa a sus naciones, como por ejemplo China, la cual mantiene un régimen un tanto severo hacia las cuestiones culturales que ingresan en el país, para este caso tendríamos que explorar la

música y todo lo que conlleva esta, pero, algo que debemos definitivamente resaltar es la posición del Metal dentro de estos regímenes de conducta como lo es el de los chinos. Es por lo anterior que el desarrollo del Metal dentro de esos espacios geográficos sea poco conocido y se haya visto demorado, ya que en muchas ocasiones estos aspectos culturales que son promovidos por la música no son interiorizados, como pasa en otros lugares. Y es que muchas veces lo que ocurre dentro de estos espacios culturales, es que la música no genera o no se le permite la reflexión, digámoslo así, el género musical se consume por consumirse, no se cuestiona, no se analiza y mucho menos se critica.

El caso del Metal y de China podría identificarse a través de dos aspectos, en el primer caso es debido a las condiciones (imposiciones) del gobierno que no permiten una identificación con este tipo de géneros, y segundo, que son los mismos individuos los que hacen que la música no sea un tema de poca importancia. Lo anterior se podría entender de la siguiente forma, ver a la música como una fuerza dicotómica que influye directa e indirectamente en la cotidianidad, la cual a la vez es y no es parte de sus vidas, es decir, que no adquirieren la relevancia para transcender en sus formas y desarrollos humanos pero que igual existe en su entorno⁴⁶⁸. Lo que no pasa en Japón donde hay una escena metalera bien establecida y un sentimiento de apego a este.

Regresando al continente europeo, nos encontramos con otra de las bandas ícono del Folk Metal. *Eluveitie* es una banda procedente de Winterthur, Suiza, su tematica esta enfocada a establecer una relación con el pasado de su pueblo, el cual es de origen Celta. Los Celtas fueron un conjunto de pueblos que compartieron características culturales propias, alrededor de la Edad de Hierro (siglo XII a.C). Los pueblos Celtas se extendieron por una significativa parte de Europa (ver ilustración 18) dentro de un periodo denominado como la Hallstatt hasta La Tenne⁴⁶⁹.

⁴⁶⁸ Por supuesto que también existen personas que están comprometidas con el género musical.

⁴⁶⁹ Hallstatt y La Tène fueron grupos culturales de origen Celta, están consideradas como las dos grandes etapas de los pueblos Celtas. La Hallstatt periodizada en la etapa final de la edad de

Ilustración 18: La influencia cultural de los celtas permanece en gran parte del continente Europeo.

Dentro de estos pueblos de origen Celta encontramos a los Galos, Helvecios, Britanos, entre otros. Aunque la banda es de origen Galo, su temática trata de abarcar a la mayor parte de los pueblos de origen celta (ver ilustración 4). En la siguiente canción titulada “Havoc”⁴⁷⁰ la banda plasma un suceso muy importante para la historia de su pueblo.

Me pregunto, que se siente atacar por la noche y masacrar a los indefensos. Redadas e invasiones convocadas, malditas expediciones punitivas. Como un fuego incontrolable, se propaga la devastación, a través de toda Galia, desde Helvetia hasta Eburonia. El insaciable Ravener ¡caos! Piensa en el ayer ¡ruina! ¡Una ilusión masiva! ¿Cómo pudo llegar tan lejos? La Galia Narbonense no fue suficiente. El imperio necesitaba más. Desde Aremonica hasta Carnutia, plagada y encaminada la guerra al país. Inflingida la guerra en la Galia libre, una caída organizada, una nube negra para el imperio. Rapacidad desatada... nuestras

bronce y la primera edad del hierro y La Tène perteneciente a la segunda edad del hierro. Para más información consultar: Yáñez Solano, Manuel. *Los Celtas*. M. E. Editores, S. L. España: 1996.

⁴⁷⁰ Chrigel Glanzmann. *Havoc*. Eluveitie. Nuclear Blast Records ©. 2012.

mentes dormidas no estaban preparadas para esto. Las necesidades del imperio se cumplen, a un costo sangriento de tribus libres. Invasiones, asaltos y las atrocidades de la guerra en nombre del S.P.Q.R(el senado y el pueblo romano)⁴⁷¹.

Lo que hizo especial a *Eluveitie* dentro del subgenero, no fue precisamente la integración de instrumentos autoctonos- lo cual ya era utilizado por otras bandas- tampoco fue la incorporación de sus mitos, leyendas o historias antiguas. Lo que los hizo interesantes y los distinguió de otras bandas del mismo subgenero, fue su compromiso por el rescate de su lengua madre, el Galo, una lengua muy antigua ya en desuso, pero muy importante para la historia de su nación. El Galo es usado por la banda en gran parte de sus letras y refleja la toma de conciencia de los integrantes hacia la conservación no solo de la lengua, sino de un conglomerado de practicas culturales que con los cambios obvios del tiempo se fueron perdiendo.

Retomamos el disco *Helvetios* para mostrar de lo que hablamos, tomamos de la cancion “Luxtos”⁴⁷² este pequeño fragmento el cual esta escrito en Galo:

Widomor-e Karamos-e (Lo sabemos y amamos saberlo)
Emmos SNIS Riyi emmos SNIS andometi (Somos libres y somos salvajes)
Nertom woloutom Que ETSI SNIS (Somos fuertes y somos ricos)
Emmos SNIS Riyi emmos SNIS (Somos libres, eso es lo que somos)⁴⁷³.

Así es como Eluveitie presenta una forma muy específica de hacer música a partir de la toma de conciencia de su pasado, una tarea nada fácil cuando se debe tener en mente que no siempre se es muy bien recibido este tipo de conceptos entre un público muy variado como lo es el del Metal. Sin embargo, Eluveitie se ha encargado de proyectar a las nuevas y no tan nuevas generaciones de metaleros este interés, haciendo notar la importancia de cada uno de nuestros pasados, sin importar cuál sea nuestra cultura. Esto es en esencia lo que para muchos representa el Folk Metal, ya que hemos llegado tan lejos, gracias a proyectos musicales como el de Eluveitie, y el de muchas otras bandas más que se han

⁴⁷¹ En todo caso, las traducciones son nuestras.

⁴⁷² Chrigel Glanzmann, Ivo Henzi, Meri Tadić. *Luxtos*. Nuclear Blast Records ©. 2012.

⁴⁷³ Traducción consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=W5YHau5nszY>

sumado a tratar de revertir los estigmas que hemos cargado desde hace ya algunos años.

Ilustración 19: ¡Korpiklaani rindiendo homenaje a la naturaleza!

La banda finlandesa de Folk Metal *Korpiklaani*, es una de nuestras bandas favoritas, y una de las más importantes en el subgénero. Formados en 2003 por el vocalista y guitarrista Jonne Järvelä; la agrupación haría una mezcla teniendo como base la música tradicional de Finlandia con el Metal; a diferencia de otras bandas de Folk Metal, las cuales usan como base el Metal. Debido a que mezclan lo mágico y lo espiritual, Korpiklaani se ganó rápidamente la aceptación entre el público. La imagen de arriba pertenece al último disco de la agrupación, el cual fue lanzado en 2015 bajo el sello discográfico Nuclear Blast Records. El noveno disco de estudio de la banda folkmetalera lleva por nombre *Noita*, lo cual en español se

traduce como bruja, sin embargo, también se ha interpretado como “Chaman”. Por supuesto Korpiklaani siempre ofrece un excelente material auditivo, pero, sinceramente *Noita* es uno de los mejores discos de la banda, no solo nos recuerda a sus inicios, también tiene una fuerte influencia del folklor finlandés.

Nos resulta muy interesante ver las portadas de los discos de Korpiklaani, particularmente desde el tercer disco titulado *Tales Along This Road*, a partir de este disco podemos ver a un anciano, al cual nosotros interpretamos como un dios que, a su vez representa el espíritu del bosque (ver ilustración 19). Creemos que este anciano es la representación de *Cernunnos* (ver ilustración 20), el dios de la fertilidad, la abundancia y amo de los animales salvajes en la mitología celta. El anciano lleva en la cabeza una cornamenta al igual que Cernunnos, obviamente los dos están relacionados con el bosque, lo que nos hace pensar que son la misma entidad divina. El anciano siempre porta un Bodhran⁴⁷⁴ en el que tiene impreso un símbolo. Aquel símbolo es una característica de la agrupación finlandesa, desde que Järvelä estaba en la extinta banda de Folk Metal *Shaman*, el cual interpretamos como una representación de sus creencias y anhelos.

Las mezclas culturales que han definido y redefinido el Metal a partir de la última década del siglo XX, particularmente al Folk y sus repercusiones ideológicas y musicales las cuales se acrecentaron en los primeros años del siglo XIX, en gran medida han sido por el fenómeno de la globalización. Las consecuencias inmediatas de la globalización las podemos ver en el Folk Metal más que en otros subgéneros, ya que está ha hecho que la influencia de distintas razas, sean visibles a través de la recuperación de los pasados, por supuesto que, a esto debemos agregarle la fuerza de difusión de los medios electrónicos. Este es el caso de Korpiklaani, o el de la banda Eluveitie, en las cuales la reivindicación de la cultura celta están presentes, así como el uso de instrumentos autóctonos, sin embargo, y aunque se encuentran dentro del mismo subgénero, el sonido de las

⁴⁷⁴ Como se observa en la ilustración 19, el *Bodhran* es un tambor característico de muchas culturas en Europa.

bandas no es el mismo; cada una ha logrado impregnar y hacer notar las diferencias de su identidad musical e histórica.

Ilustración 20: ¡Cernunnos el dios salvaje!

Korpiklaani suele cantar en finés pero también hace uso del inglés en algunas canciones, o incluye los dos idiomas en una canción. Las letras hablan de su apego con el entorno natural, la apreciación por la naturaleza se ve plasmada en toda su ideología, puesto que en la mayoría de las portadas de los discos el escenario es el bosque. Las costumbres y tradiciones, los mitos y las leyendas de

su país están presentes, mientras que la mezcla de la polka y el Metal, hacen de Korpiklaani una banda excepcional. Es maravillosa la forma en la que reflejan la sencillez de la vida de sus antepasados, con letras y armonías, que nos llevan a comprender que no se necesita toda la materialidad que nos ha impuesto el sistema para ser felices. Veamos a continuación algunas estrofas de la canción “Keep on galloping”⁴⁷⁵ del disco *Korven Kuningas* (Rey de los bosques) para ejemplificar todo lo que hemos venido diciendo:

Cantando, bailando y tocando mi canción, disfruto la vida en este camino, que dulce es mi vida en este camino, aquí al final de la estrella del norte, aquí está mi hogar, aquí termina el camino, aquí está el establo de mi caballo, aquí nació mi montaña de cabellos de plata. Sigue galopando mi negro corcel, transportándome a desconocidas costas, por estos fuereños bosques, y con confianza, regresar a casa⁴⁷⁶.

La siguiente letra tiene como autores a una de las principales bandas con temática nórdica o vikinga⁴⁷⁷, como mejor se les ha concebido en el medio. Por supuesto estamos hablando de Amon Amarth⁴⁷⁸, esta banda es proveniente de Suecia, y su estilo musical se encuentra definido por el *Death metal melódico*, el cual se caracteriza por los arreglos musicales -particularmente por las guitarras- muy elaborados y armoniosos. Por supuesto cuando nos referimos a “armoniosos”, no lo estamos viendo desde el punto ortodoxo de la palabra, más bien, tiene que ver por supuesto con la interpretación que aquí se le está dando, provocado por el gusto hacia este género musical. Y aunque Amon Amarth no pertenece al subgénero folklorista del que hemos venido hablando, es un buen ejemplo para hablar de nacionalismo. Teniendo claro de que estamos hablando pasaremos al ejemplo que hemos utilizado en esta ocasión. La siguiente letra lleva por título “Twilight of the tunder god”, su traducción en español sería crepúsculo del Dios del trueno. Veámosla a continuación:

⁴⁷⁵ Jonne Järvelä. *Keep on galloping*. Korpiklaani. Nuclear Blast Records ©. 2008.

⁴⁷⁶ Traducción consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=B9opY6lCJz4>

⁴⁷⁷ No hay que confundir la temática vikinga con el subgénero llamado Viking Metal.

⁴⁷⁸ En su lengua natal, *Amon Amarth* significa monte del destino. Y aunque Amon Amarth no entra en la categoría de Folk Metal, nos pareció importante hacer notar las diferencias entre un subgénero y otro, haciendo hincapié en la importancia que tiene la reivindicación de las culturas natales, sin importar el subgénero o el estilo en el que se exprese.

Hay un Fenrir⁴⁷⁹ sombrío

Sus mandíbulas están abiertas

La serpiente se levanta de las olas

Jörmundgander⁴⁸⁰ se retuerce, poderoso en su ira

Sus ojos están llenos de odio primitivo

Thor, hijo de Odín⁴⁸¹, protector de la humanidad

Cabalga para conocer tu destino. Tu destino te espera

Thor, hijo de Hlodyn⁴⁸², protector de la humanidad

Cabalga para conocer tu destino. Ragnarok⁴⁸³ espera

Thor se eleva para enfrentarse con la serpiente, con el martillo en alto

En el borde del mundo, relámpagos llenan el aire

La espantosa serpiente ruge de dolor

El poderoso Thor, agarra a la serpiente firmemente por la lengua

Levanta su martillo para golpear y pronto su obra acabara

Thor mata a la serpiente guardiana

Que le lleva a la muerte

⁴⁷⁹ Fenrir también conocido como Fenris en la mitología nórdica, es un lobo monstruoso, hijo del dios Loki, encargado de asesinar a Odín durante el Ragnarok.

⁴⁸⁰ Jörmundgander, mejor conocido como la serpiente del Midgard. Al igual que Fenrir, la serpiente es monstruosa y gigantesca, también es hijo del dios Loki. Es causante de la muerte de Thor durante los acontecimientos del Ragnarok.

⁴⁸¹ Odín es el dios principal y uno de los más importantes en la mitología nórdica, es padre de muchos dioses y considerado padre de toda la humanidad.

⁴⁸² Hlodyn, también llamada Jörð, es hija y a la vez esposa del dios Odín, es madre del dios del trueno Thor y es concebida como la representación de la tierra.

⁴⁸³ El Ragnarok es la batalla del fin del mundo, donde se enfrenta el universo entero, es una visión apocalíptica donde prácticamente es destruida toda la humanidad.

Crepúsculo del dios del trueno

Ragnarok espera⁴⁸⁴.

La letra anterior refleja la ideología de Amon Amarth, y nos da una idea de cómo se configura su identidad. A través del imaginario de sus pueblos antiguos, la banda reinterpreta el conglomerado cultural e histórico de lo que para ellos es parte de su vida cotidiana, aquello que conforma su nacionalismo. Dioses, batallas, rivalidades, mitos y gloria son las temáticas principales en las canciones de Amon Amarth. Por lo cual en “Twilighth of the tunder god”, se relata una lucha épica entre el dios del trueno Thor y Jörmundgander la serpiente del Midgard. El Midgard es la tierra media donde habitan los seres humanos. Thor era conocido por su gran amor a los hombres, por ello vivía entre ellos, y tenía como principal tarea protegerlos. Algunos estudiosos de la cultura nórdica han llegado a interpretar la figura del dios Thor con la de Jesucristo, por su gran amor, compasión y sacrificio hacia la humanidad (ver ilustración 21).

Los relatos describen que en esta batalla Thor encuentra la muerte al enfrentarse con la serpiente del Midgard. Estos mitos están relacionados trágicamente con hechos históricos que nos muestran la decadencia y conquista de los pueblos barbaros. La conversión del pueblo vikingo al cristianismo, se da de una forma muy particular, pues los hombres del norte experimentan una conversión progresiva producto de sus invasiones a reinos cristianos o por medio de las misiones de monjes a sus tierras. Finalmente la conversión total a la religión cristiana se da alrededor del siglo XI y termina por aplastar la mayor parte de sus prácticas paganas, entre ellas la adoración de sus dioses, y sus costumbres cotidianas. No obstante Amon Amarth intenta a través de la música, rescatar estas antiguas creencias, y llevarlas a las nuevas generaciones, las cuales saben muy poco o nada de su cultura.

⁴⁸⁴ S/A. *Twilighth of the tunder god*. Amon Amarth. Metal Blade Records ©. 2008.

Ilustración 21: La batalla entre Thor y Jörmundgander queda plasmada en el arte de Amon Amarth.

A través de la música las nuevas generaciones están conociendo un poco de su pasado histórico, por supuesto esto es para cada banda en su país de origen, pero para los extranjeros también resulta un importante aporte para conocer parte de su cultura. En todo el mundo se están dando estos procesos de reinterpretación cultural, producto de la posmodernidad, de la necesidad mundial de buscar en el pasado algo que les de arraigo en el presente. Hemos venido repitiendo en muchísimas ocasiones la importancia del contexto de los músicos, hasta el momento creemos que lo hemos ejemplificado muy bien, puesto que no solo nos hemos enfocado en el contexto, sino también en hablar de las raíces, de la identidad individual y colectiva, de lo que nos hace diferentes y parecidos, de esa dualidad infinita entre los seres humanos.

Yossi Sassi exguitarrista de la banda *Orphaned Land*, y ahora guitarrista y vocalista de su propio proyecto llamado *Yossi Sassi band*, nos habla de su experiencia de vida al tratar de unificar su pasión por la música con sus raíces, veamoslo a continuación:

Cuando tus raíces están en sintonía con tu pasión, el cielo es el límite. La vida es un dualismo sin fin. Cambio versus estabilidad, tu mente versus tu corazón. En todas las situaciones de la vida, hay algún tipo de dualismo que te desafía a encontrar un equilibrio. Y estos dos elementos pueden contradecirse, pero también pueden potenciarse mutuamente. Y creo que cuando tus raíces están en sintonía con tu pasión, el resultado no es frustración o confusión –como a veces pasa con los dualismos en la vida- sino innovación y fortalecimiento. En cuanto a mis raíces, mi padre, David Sassi, es el cuarto de diez hermanos y hermanas. Mis orígenes se remontan a Iraq, África del norte y también Thessalomiki, Grecia. Mi abuelo, Yossef Sassi –soy su tocayo, que en paz descanse- tenía dos factores que lo desafiaron a lo largo de su vida. Eran sus grandes amores y tuvo que malabarear con ambos. Uno era su pasión por la religión, y por Dios en esencia, porque era rabino y era un hombre espiritual; y el otro era su amor, su amor infinito por la música. Tocaba el laud, también investigaba, aprendía y también enseñaba la escala musical árabe, el “maqāmāt” y las escalas orientales. Y esta fue la herencia que dejó a sus hijos. La música de Turquía, Grecia, Egipto, etc. Recuerdo con claridad a mi padre, yo tenía alrededor de dos años, cantando en árabe, cantando en italiano, en una gran diversidad cultural a la que estuve expuesto, mientras crecía. Me sentía feliz, me sentía privilegiado de estar expuesto a esta enriquecedora experiencia multicultural. Y mientras crecía me di cuenta de que me gustaban otros tipos de música. En mi pubertad escuché Rock and Roll y Heavy Metal. Así que era un tipo de música diferente. Pero lo más importante me pasó como a los 14 años, cuando toqué una guitarra por primera vez y pasarón dos cosas: una fue que supe que era mi destino, había encontrado mi otra mitad. Este era mi propósito en la vida: tocar la guitarra. Tan simple e inocente como eso: solo tocar la guitarra. Y la otra eran los sonidos que salían de mis manos, de mis dedos, eran sonidos de... eran como de Medio Oriente; estaban repletos de escalas musicales árabes. Así, en esencia, mi crianza, mis raíces, se fusionaron con la música que me gustaba y que era mi pasión. Por eso creo que somos, en esencia, un delicado equilibrio entre nuestros orígenes y nuestro sentir. Y lo he comprobado a través de los años y en lo que hago. Estuve de gira por el mundo. Tuve la oportunidad de hacer música que tendiera puentes y uniera a la gente. Pude hacer feliz a la gente a través del poder de la música⁴⁸⁵.

Yossi Sassi nos habla acerca de uno de los motores de esta investigación, el poder de la música, ese poder capaz de unir a tanta gente, de diferentes lugares y diferentes creencias. No hay explicación más clara para entender la importancia de

⁴⁸⁵ Yossi Sassi. *The meeting point of Oriental roots and rock*. 17 de abril de 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=CiJ6ybB-m10>

tener presente lo que somos, como dice Yossi nuestras raices son realmente las que nos hacen unico. Sassi, es desde nuestro punto de vista un excelente músico y ser humano, un ejemplo a seguir, es exactamente lo que deberiamos se. aunque el Metal sea un no hay que olvidar lo que somos de donde venimos y lo que queremos ser.

Yossi Sassi ha logrado lo que muchos musicos han querido ser y hacer, encontrar el equilibrio entre sus origenes y lo que cada uno es. Esto tiene que ver en general con todos los subgeneros, pero es una gran base para el desarrollo del Folk Metal. Durante todos los años que Yossi Sassi estuvo en la banda *Orphaned Land*, pudimos ver como lo anterior era expresado a traves de su música, en cada nota, en cada acorde y es que realmente somos felices escuchando Metal, eso es algo que jamás podremos esconder.

El hecho de que cada cultura tenga sus propias costumbres y tradiciones no quiere decir que estas sean estaticas, tampoco quiere decir que siempre van a funcionar de forma homogenea en las sociedades. Las tradiciones, en todas partes, se desvanecen, cambian, se “corrompen” Erick Hoswband decia que las tradiciones se inventaban, como resultado de la necesidad de configurar elementos de integracion, ahora bien las tradiciones evolucionan, mutan y se transforman para no morir. Diriamos que, por definicion, la identidad es mutante: cada pais, como cada persona, tiene diferentes yos, diversas identidades, infinidad de laderas, una superposicion practicamente inacabable de capas y vetas, de personalidades que tambien los definen⁴⁸⁶. Es exactamente de esta forma como debemos entender la identidad de las naciones, particularmente es una forma muy significativa de como entender e interpretar la identidad del mexicano.

Ya hemos hablado de la banda brasileña Sepultura⁴⁸⁷ en otro apartado, no obstante la forma en la que ahora la introducimos en el tema tiene que ver con sus aportaciones culturales. En 1996 sale a la luz uno de los discos mas emblematicos

⁴⁸⁶ Ricardo Pérez Confort. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000. Pág. 25.

⁴⁸⁷ Sepultura en portugués, tumba en español.

de la banda. El disco *Roots* (raíces en español) sorprende al mundo del Metal por la integración de ritmos autóctonos. En la canción *Roots, Bloody, Roots* podemos identificar varios aspectos de su cultura, claro que esto lo notamos desde la portada del disco (ver ilustración 22), la cual ya difiere del concepto de los anteriores discos (*Morbid Visions*: 1986, *Schizophrenia*: 1987, *Beneath the Remains*: 1989, *Arise*: 1991, *Chaos A.D.*: 1993).

Volviendo al tema de las manifestaciones culturales, en *Roots, Bloody, Roots* la banda muestra aspectos de la vida cotidiana que los identifican como nación. Por ejemplo en el video⁴⁸⁸ se presentan imágenes de la religión católica, las cuales van a la par del culto y los rituales paganos. Otra parte importante que se muestra en el video -el cual fue dirigido por Thomas Mignone⁴⁸⁹-son sus bailes e instrumentos musicales autóctonos, este último aspecto es integrado en la música creada por el exvocalista de Sepultura, lo cual ha propagado una influencia muy particular entre las nuevas generaciones de músicos.

Las cuestiones culturales que aquí se han mencionado, son parte de una gran maquinaria que está inmersa en el cambio y la permanencia, dentro de las cuales el Metal se encuentra como el centro de todos los sucesos. Todo es un reflejo del contexto de los músicos, por ello no debe sorprendernos que las agrupaciones musicales estén comprometidas con su pasado cultural. Es importante tener claro que el presente de cada músico parte de un pasado compartido, y que es ese pasado el que en gran parte los define. También es importante que este rescate cultural y de identidad se haga por convicción, es necesario que jamás se haga por moda, o por el interés monetario y mucho menos que este sea su principal motor.

Siguiendo con la banda Sepultura y su legado musical y por supuesto también con el gran aporte que realizarán a la cultura, tenemos que tomar en cuenta que no todos los casos de agrupaciones de Metal, en los que se hace uso

⁴⁸⁸ Thomas Mignone. *Roots Bloody Roots*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1996.

⁴⁸⁹ Thomas Mignone es un reconocido director y guionista estadounidense, entre sus trabajos más conocidos destacan la dirección de videos musicales de bandas de Metal.

de pasados culturales, recrean la realidad del presente. Finalmente debemos recordar que cualquiera de las características culturales, son expuestas de la forma en la que los individuos las entienden, de igual forma pasa con el Metal, el hecho de que los músicos lo expongan así, no quiere decir que de esa forma tenga que ser, algo parecido pasa con el Metal mexicano, -cuestión que se verá más adelante-. Debido a la modificación y a la tergiversación de la historia, los pasados culturales, sus nacionalismos e identidades nacionales se han visto terriblemente dañados por ello, en consecuencia, también las ideologías y prácticas integradas al Metal han sido corrompidas y modificadas.

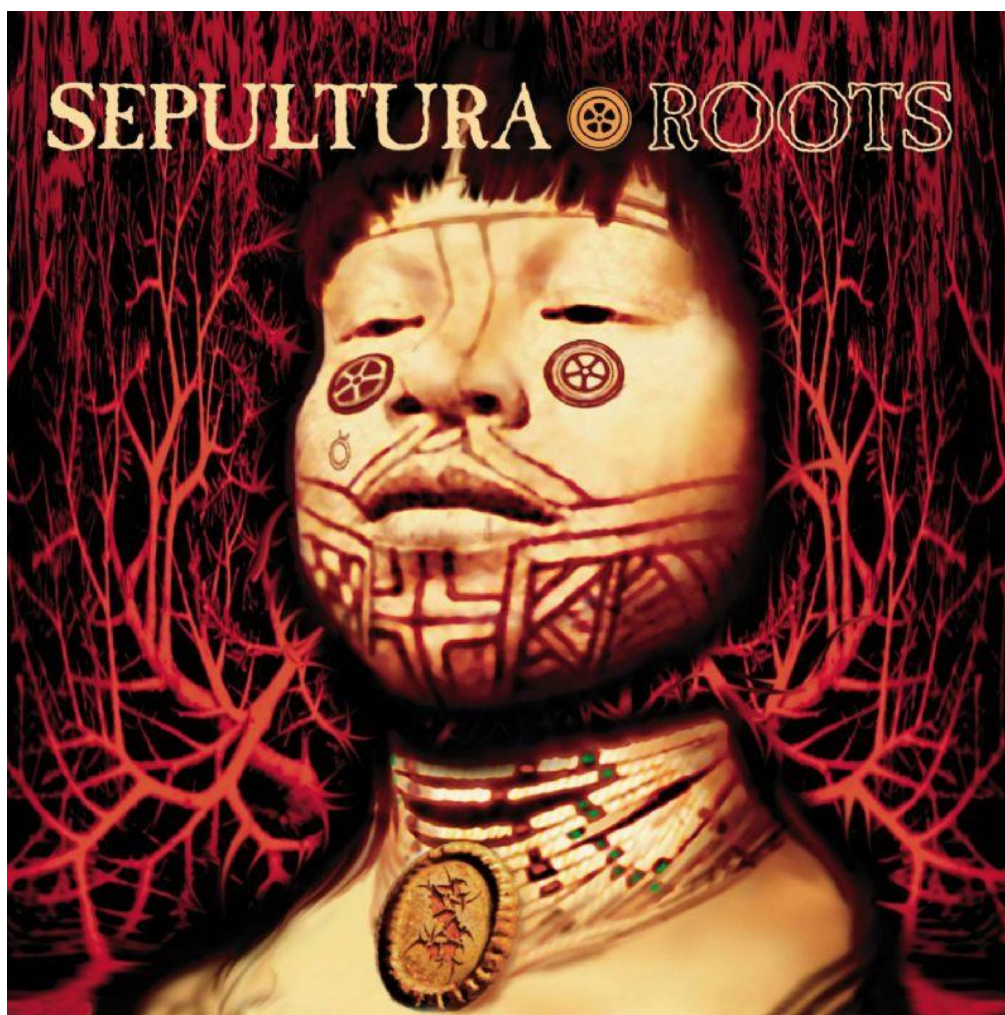

Ilustración 22: El disco Roots sigue influenciando musical e ideológicamente a nuevas generaciones.

Andreas Kisser guitarrista de la banda nos habla un poco del significado del video “Roots, Bloody, Roots”⁴⁹⁰, veámoslo a continuación:

Roots Bloody Roots es el primer video del album, este disco es muy especial para nosotros, porque hay más influencias de la cultura brasileña que en otros discos. También incluimos la influencia de la cultura africana, de la gente de Africa. El video fue gravado al norte de Brasil, en la bahia Salvador, este es un lugar tradicional, tiene una fuerte influencia de Africa, la gente, la comida, la música, es un lugar muy interesante, fue una gran experiencia para nosotros... una parte muy importante en la cultura de Brasil⁴⁹¹.

A traves del testimonio de Andreas Kisser notamos claramente como la banda esta conciente de la herencia africana del pueblo brasileño. Al inicio del video podemos ver una frase del escritor nigeriano Albert Chinualumogu Achebe mejor conocido como Chinua Achebe la cual dice lo siguiente: “El sufrimiento debe ser creativo, debe dar a luz a algo bueno y encantador”⁴⁹². Realmente creemos que la frase del escritor africano ejemplifica mucho de lo que representa para los integrantes de Sepultura –y sobre todo para nosotros- *Roots Bloody Roots*. Vemos que la influencia de la población africana, está presente a lo largo de todo el disco. Por otro lado el sentimiento que comparten Achebe y Sepultura sobre la esclavitud del pueblo africano y el indígena brasileño a su vez, es otro rasgo que nos llevó a considerar el compromiso que la agrupación tiene con las raíces sangrientas de su tierra. Algunos podrían dudar de la capacidad que tienen los músicos metaleros, - hablando en este caso de Sepultura- para crear algo bueno y encantador, pero para nosotros eso fue el disco *Roots*.

A su vez Max Cavalera nos habla de algunos puntos importantes a resaltar dentro del video:

Debido a que muestra una combinación de colores como el que se encuentra en algunas iglesias, ademas de imágenes religiosas. Lugares como las calles en las cuales se hicieron algunas tomas de nosotros caminando entre la gente, buscábamos el lugar ideal, nunca pensamos que lo encontraríamos debajo, eran

⁴⁹⁰ Massimiliano Antônio Cavalera, Igor Cavalera, Andreas Kisser, Paulo Jr. *Roots, Bloody, Roots*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1996.

⁴⁹¹ Andreas Kisser. “*We Are What We Are*” CAOS DVD. Roadrunner Records ©. 2002.

⁴⁹² Albert Chinualumogu Achebe. “Suffering should be creative should give birth to something good and lovely”. En todo caso las traducciones son nuestras.

unas catacumbas que habian sido utilizadas para ahogar a los indios hace 300 o 400 años. Incluso ahí se grabaron algunas partes con la voz y la guitarra. Además de que le añadimos instrumentos característicos de Brasil en el que participo un grupo de percusionistas, el video está lleno de nuestras raíces y eso era lo que queríamos mostrar⁴⁹³.

Sentimos que una parte muy importante del video fue precisamente que Sepultura haya utilizado como escenario las catacumbas ubicadas debajo de la ciudad de San Pablo, donde como comenta Cavalera, eran vendidos, torturados y asesinados los indios brasileños. Esto, sin duda, es una reivindicación de la historia a través de la música, algo de lo que pocos géneros se han preocupado verdaderamente. Y no es que queramos que el Metal reciba un mérito extra por sus acciones, sin embargo, hay que reconocer que esto es algo que no pasa en otros géneros musicales populares. Por el contrario las audiencias se han empeñado en resaltar los errores del Metal, pero están renuentes a aceptar lo bueno, los cambios benéficos que ha tenido el género musical, de eso poco se ha hablado.

Cuando se trata de hablar sobre la identidad del Metal latinoamericano Max Cavalera ex vocalista y fundador de la banda Sepultura nos dice lo siguiente: “la gente en nuestro país cae en la idea de que deberíamos copiar a América –en este caso Cavalera se refiere a Norteamérica-, y en la música también sucede eso. Y creo que eso apesta, porque no creo que deberíamos copiar a los E.U.A, creo que todos deberíamos tener una identidad, ya sabes”⁴⁹⁴. Cuando Cavalera menciona que todos deberíamos tener una identidad, no solo se refiere a la identidad en la música, sino a manifestar nuestras expresiones culturales, de todas las formas posibles.

Vimos en el caso de la banda brasileña Sepultura, que una característica muy importante para la generación de identidad entre los músicos latinoamericanos es el pasado indígena, por supuesto que esto no debe verse

⁴⁹³ Massimiliano Antônio Cavalera. *“We Are What We Are”* CAOS DVD. Roadrunner Records ©. 2002.

⁴⁹⁴ Massimiliano Antônio Cavalera. *Global Metal*. Bangers Productions ©. 2008.
<http://queenpazdescargues.blogspot.mx/2011/12/global-metal.html>

como una generalización, sin embargo, es una cualidad de muchas bandas. Y decimos que es una cualidad porque directa o indirectamente existe aprecio por una parte fundamental de nuestra historia. El pasado y presente indígena es parte de nuestra identidad y muchas bandas latinoamericanas están comprometidos con la revalorización de los pueblos indígenas. La identidad entre latinos por supuesto tiene una raíz histórica, ya que la relación que se generó entre pobladores de la región geográfica llamada por Paul Kirchhoff como Mesoamérica produjo características comunes, impresas en aspectos como la cultura, la economía y la religión.

Olvidemos por un momento que todos estos términos son imposiciones europeas, y aunque también sea parte del nacionalismo no podemos cerrar los ojos ante la presión que ejercen sobre los imaginarios de identidad entre la sociedad. Un ejemplo podría ser la fuerza social que representan los latinos en E.U.A, un importante proceso de identidad que se ha dado en los últimos años, como consecuencia de las severas normas gubernamentales impuestas a los inmigrantes ilegales, particularmente hacia los latinos. La identidad que se generó entre los mesoamericanos, por supuesto tiene un arraigo territorial, esto no pasó con mucha frecuencia en la zona norte del continente americano, donde las civilizaciones siguieron practicando el nomadismo, a diferencia del sedentarismo en la parte central y sur de América. Tal vez, es por ello que nos seguimos identificando con estas regiones. El simple hecho de referirnos a nosotros mismos como latinoamericanos es un signo de identidad.

Recordemos la famosa carta de Jamaica del militar y político venezolano Simón Bolívar, en la cual se cuestionan los abusos de la conquista en América. Para Bolívar los sucesos desencadenados por la conquista representaban un símbolo de unidad entre estos países. Señalar el hecho de las conquistas europeas, es hablar de uno de los traumas más significativos en México, también en toda América. En dicha carta Bolívar da su punto de vista sobre las conquistas europeas en América, principalmente habla sobre el gobierno español, veamos que dice a continuación:

Tres siglos há, dice usted, que empesaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande Emisferio de Colon. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como favulosas, porque paresen superiores a la perversidad humana; y jamas serian creidas por los criticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificacen estas infaustas verdades⁴⁹⁵.

Bolívar le pregunta al caballero jamaquino de origen ingles Henry Cullen ¿Quiere saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la Grana, el café, la caña, el cacao y el algodón; las llanuras solitarias para criar ganados; los desiertos para cazar las bestias feroces; las entrañas de la tierra para escavar el oro que no puede saciar á esa Nación abarienta⁴⁹⁶. Realmente Bolívar deseaba la libertad de América, buscaba entre las ideas utópicas de los “libertadores” americanos, la unidad de todo un continente. Los ideales y las propuestas de unificación de Bolívar recaen en un pasado y un presente marcado por la desigualdad, la violencia y la injusticia social.

En 1826 se lleva a cabo el “congreso de Panama” organizado por Bolívar en el que acuden varios países latinoamericanos. En síntesis lo que Bolívar plasmó tanto en la carta de Jamaica como en el congreso de Panama es que uno de sus más grandes anhelos era ver unificada bajo un mismo gobierno a toda América. Bolívar pensaba que América había pasado ya mucho tiempo bajo el yugo extranjero, ser sirvientes de la corona española, eso sin duda, era una fuerza monumental, un lazo increblantable entre los americanos, más aún, es la unión entre latinoamericanos. Es así como Simon Bolívar entendía América:

Mi esperanza sobre América es cada día más fuerte... América no es un problema, ni un hecho siquiera; es un Decreto Soberano de la Providencia... Este mundo no se puede ligar a nada ... Los dos grandes oceanos la rodean y el corazón de los americanos, es absolutamente independiente... La Europa, la España, no es ciega para ver esto como nosotros lo sentimos...⁴⁹⁷

Mientras tanto en México, la forma de interpretar el pasado nacional, fue directamente a través de la exaltación del indio. Y no es de extrañarse que la

⁴⁹⁵ Simón Bolívar. *Carta de Jamaica*. Disponible en: <http://albaciudad.org/wp-content/uploads/2015/09/08072015-Carta-de-Jamaica-WEB.pdf> Pág. 10.

⁴⁹⁶ *Ibíd.* Pág. 18.

⁴⁹⁷ Simón Bolívar. *Bolívar y el congreso de Panamá*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2048354.pdf> Pág. 173.

conciencia sobre la identidad de los mexicanos del tiempo presente este enfocado al pasado glorioso del México prehispánico, ya que, como vimos en otros apartados, una de las formas en las que se intentó explicar a la nación mexicana fue el *indigenismo*. Mismo que ahora es utilizado para crear un imaginario colectivo dentro y fuera de nuestro país, sobre la identidad del Metal mexicano. A partir de esto vimos nacer un subgénero que sería bautizado como *Metal Prehispánico* –aunque también es relacionado con el Folk Metal-. Muchas bandas intentarían expresarse a través de este estilo musical, tomarían como base el *indigenismo* del siglo decimonónico, primeramente como un reflejo de la exclusión sistemática hacia el indígena vivo (recordemos que siempre existió la exaltación del indio muerto), y segundo como un sentimiento de apropiación hacia la marginación de estos grupos subalternos.

En el imaginario colectivo de la sociedad mexicana antigua no había lugar para la multiculturalidad, hasta la fecha se siguen negando pasados que por derecho deberían estar presentes en cada sector social. Pasados que hablaban de una traspolación de valores mestizos estereotipados a formas igualmente estereotípicas de lo indio. Sin embargo, fueron las afirmaciones mestizas las que mayormente abundaron⁴⁹⁸. Hasta la fecha seguimos sin entender porque aún son vigentes estas categorías que representaban la sociedad novohispana, particularmente mostramos rechazo ante el termino mestizo, no deberíamos cambiar esta estructura categórica excluyente. Sabemos que es una alternativa muy drástica y que de seguro causara molestia entre los espacios académicos, pero, ya han pasado más de 400 años, cuantos años más tienen que pasar para que la multiculturalidad de la sociedad mexicana sea tomada en serio.

Al igual que en el siglo XIX, las bandas mexicanas que han intentado darle identidad al Metal, caerían en el error de ver al pasado prehispánico como la definición del ser mexicano en la actualidad. Aunado a esto Ricardo Pérez

⁴⁹⁸ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000. Pág. 58.

Montfort nos dice algo muy interesante sobre los impulsos que llevaron a los intelectuales del siglo XX a manifestar sus sentimientos nacionalistas:

Dos fueron sus razones principales: el rescate, en favor de la Nación, de los recursos naturales, y un coherente esfuerzo educativo y cultural (sobre todo Vasconcelos y el muralismo) que reconoció los valores de nuestro pasado prehispánico, menospreciados por la corriente liberal del siglo XIX, y más aún por el porfirismo⁴⁹⁹.

Hemos estado hablando sobre la influencia del indígena en el nacionalismo pero nunca se ha establecido una definición sobre ¿qué es el indigenismo? Luis Villoro nos dice que podríamos definir a este como aquel conjunto de concepciones teóricas y de procesos concenciales que, a lo largo de las épocas, han manifestado lo indígena⁵⁰⁰. Entonces lo que se presentaría a través del *Metal prehispánico* sería una visión emanada del viejo nacionalismo decimonónico indigenista, en el que se usa como manifestación folklórica la grandeza de las culturas prehispánicas. ¿Cómo es que el nacionalismo del siglo XIX puede causar una influencia tan grande en los músicos mexicanos?

Una de las bandas que más nos llamó la atención del *Prehispanic Metal* fue *Xipe Totec Kalpul*, tuvimos la oportunidad de escucharlos en vivo, en dicha ocasión pudimos identificar la postura de la banda ante las formas en las que se identifican los mexicanos que les gusta el Metal. Por obvias razones el discurso de *Xipe Totec Kalpul*, está basado en el indigenismo. Aquella noche el vocalista de la banda mencionó la importancia de mantener vivas las culturas prehispánicas, también hablo de este pasado como el que nos define como mexicanos. A través de la fusión de lo indígena con el Metal se argumentó esa noche que este era el camino para redefinir la identidad del metalero mexicano, es la imagen que se debe exponer ante lo extranjero.

⁴⁹⁹ Víctor Flores Olea. *Identidad nacional: los rostros en movimiento*. Domingo 3 enero de 1993. Revista Proceso. Pág. 22.

⁵⁰⁰ Luis Villoro. *Los grandes momentos del indigenismo en México*. Fondo de cultura económica. México D.F: 1996. Pág. 13.

Para muchos resultaría contradictorio lo que la banda menciona, ya que ¿cómo puede ser esta una forma de identidad cuando el Metal es un género musical extranjero? *Xipe Totec Kalpul* es una banda integrada en su mayoría por hombres con un pasado y un origen en común, están hermanados por pertenecer a comunidades donde la presencia indígena es muy fuerte. Esto nos ayudaría a comprender el porqué de su música. Sin embargo creemos que el indigenismo no es la imagen que se debe proyectar dentro y fuera del país, sobre lo que nos identifica como mexicanos. Al reconocer al indígena como la representación nacionalista de nuestro pasado y el presente se estaría negando el lugar de otras culturas dentro de nuestro país. Se estaría excluyendo la pluriculturalidad del territorio mexicano, y se estaría cayendo en lo que las bandas con temática indígena están tratando de hacer al exaltar un pasado que ya no nos pertenece en su totalidad.

Al respecto Ricardo Perez Montfort puntualiza en lo siguiente:

Pero la verdad es que ese pasado indígena glorificado no se avino con la visión que los hombres públicos, ya como personeros del Estado o como publicistas, tuvieron de los indígenas en los sucesivos presentes del México independiente. Porque al entrar a la discusión de cuestiones tan concretas como la de quienes debían participar activamente en la organización de la sociedad política (del Estado, supuestamente nacional), se halló que los indígenas eran la parte de la sociedad que más se oponía a la nacionalidad en cuyo nombre actuaban esos hombres públicos. Esta nacionalidad era una realidad política en construcción; los indígenas, su pasado y su presente, debían usarse como símbolo de la legitimidad del Estado nacional. Pero, precisamente, por eso, presentaban mayor peligro para quienes se consideraban artífices y voceros más autorizados de esa empresa⁵⁰¹.

No podemos decir que exista una negación hacia la multiculturalidad de nuestro país por parte de estas bandas, tampoco estamos diciendo que este mal que exista la preocupación por el rescate cultural de los pueblos indígenas, principalmente por aquellos que provienen de ellos, sin embargo, esto es reflejo del discurso del viejo nacionalismo mexicano. Las características que nos ayudarían a entender este proceso de identidad, lo vemos principalmente en las

⁵⁰¹ Ricardo Pérez Montfort. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000. Pág. 75.

letras, los relatos que la banda describe siempre están enfocados a cuestiones mitológicas, la iconografía de la banda es otro punto que refleja su imaginario nacionalista. Por último y una de las características que reflejan el interés de la banda por mantener viva su identidad, es que todas sus canciones son cantadas en náhuatl. Esto no quiere decir que todas las bandas del subgénero cumplan las mismas características, sin embargo, a su manera, cada una se identifica con el pasado prehispánico.

Los imaginarios prehispánicos se han visto reflejados durante todo este tiempo dentro de nuestra cotidianidad, se encuentran impresos en elementos simbólicos emanados de las instituciones educativas, políticas y cualquier manifestación que sea vista como cultural. La historia ha sido la herramienta predilecta para que los resultados parezcan definitivos y la empatía con el nacionalismo sean satisfactorios para el Estado. Mediante la enseñanza de la historia se pretendió que los ciudadanos aprendan valores cívicos y morales sobre lo que es ser mexicano. Por supuesto nuevas formas de interpretar el pasado prehispánico y su impacto en el nacionalismo se han sumado en los años más recientes, una de ellas es por supuesto el Metal.

Al respecto de los imaginarios nacionalistas y el pasado prehispánico Andrés Lira González nos habla de los ideales del positivista Justo Sierra:

Para Justo Sierra, en los inicios de este siglo, Cuauhtémoc era “la más hermosa figura épica de la historia de América” Sierra se hacía eco de una tradición en la que el caído emperador mexica era el símbolo del heroísmo y el sacrificio. Pero tan hermosa figura solo era posible exhibirla abiertamente si se daba por liquidado un pasado y, también, un presente en el que los indígenas derrotados - aunque activos frente al Estado nacional en el que no tenían lugar sus reclamos- debían desaparecer. Los indígenas del pasado merecían el respeto y la admiración del mexicano que contemplaba su historia desde el orden impuesto con muchas dificultades y represiones⁵⁰².

⁵⁰² Andrés Lira González. *Los indígenas y el nacionalismo mexicano*. El colegio de Michoacán. Disponible en: <http://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/020/AndresLiraGonzalez.pdf> Pág. 75.

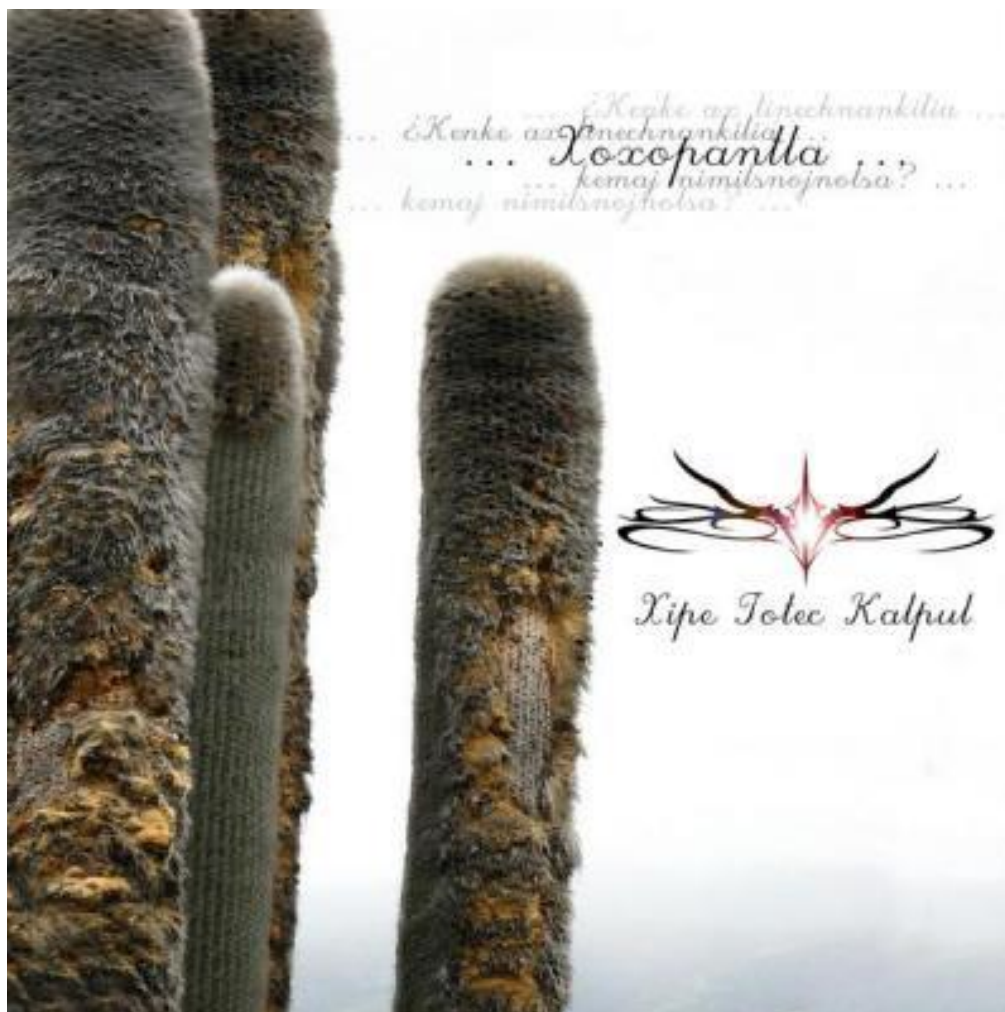

Ilustración 23: Ante la búsqueda de algo que identifique al Metal en México, algunas bandas optaron por el indigenismo.

El discurso en pro de los grupos indígenas, finalmente solo se quedó en eso, en el discurso, las prácticas nunca llegaron a los rincones más necesitados del país, y la población indígena se sumió más en la subalternidad. El indígena vivo pasó a ser parte del vergonzoso pasado nacional, mientras que la exaltación a civilizaciones como la Azteca o Maya –ni siquiera la exaltación al pasado glorioso tomo en cuenta al basto marco cultural prehispánico, aun en esto vemos presente la exclusión del elitista nacionalismo mexicano- marco los entornos sociales, culturales, económicos y políticos. Al respecto Roger Bartra menciona lo siguiente:

Y claro, en un ambiente de discordia civil y conflictos políticos, los símbolos que el pasado y el presente de los indígenas ofrecían a la nación –tan urgida de legitimidad histórica- no podían incorporarse al muestrario oficial. Fue hasta muy

tarde cuando pudo darse este paso, ya en los últimos decenios del siglo en los que se logra un orden de gobierno sólido y se escribe una gran historiografía oficial, en la que le irían hallando héroes y enseñanzas patrias que antes habían servido más bien para nutrir discordias y levantamientos⁵⁰³.

Ilustración 24: Con el disco Fearless, Acrania fusiona la crítica social con los ritmos latinoamericanos.

Siguiendo con el caso mexicano, nos encontramos con una banda originaria de la Ciudad de México (lo que anteriormente era conocido como Distrito Federal) Acrania nos trae una propuesta musical que fusiona los ritmos latinos, el latín jazz y el Metal. Acrania lleva aproximadamente 15 años de trayectoria y está conformada en la actualidad por Luis Felipe Oropeza (vocalista, guitarrista y

⁵⁰³ Roger Bartra. *La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano*. Debolsillo. México: 2005.

trompetista), Juan Carlos Chávez (baterista), Beto Morales (bajista). Al igual que muchas bandas de Metal en México los integrantes de Acrania han tenido que enfrentarse a una gran lista de trabas para colocarse en el saturado mercado musical. Hablamos del poco interés que presenta la industria musical mexicana por el género, sin olvidarnos del rechazo del público mexicano por bandas locales, entre otras cosas que ya se han manifestado en anteriores capítulos.

Veamos que se dice sobre Acrania, en un artículo publicado en el periódico *La jornada*:

Acrania, banda que fusiona death metal melódico con ritmos latinos y toques de jazz, está de regreso con su tercera producción de larga duración, *Fearless*. Producido por JC Chávez y Luis Felipe Oropeza, baterista y guitarrista/cantante/trompetista, respectivamente, el disco es una vez más un desafío a las convenciones del rock duro y un manifiesto de desapego a las normas que marcan los puristas del rock. En *Fearless*, Acrania da varias vueltas a la tuerca del metal y lo lleva por caminos salpicados de sabor latino. Es una banda que no esconde su visión política y religiosa del mundo en el que vivimos. *Fearless* fue producido, grabado y mezclado en Archway Studios en el Distrito Federal, por Juan Carlos Chávez y Luis Felipe Oropeza con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes⁵⁰⁴.

Hay por lo menos dos elementos importantes a resaltar en Acrania, primeramente tenemos el sonido tan particular de la banda, segundo y como se menciona en la cita anterior, Acrania es una banda que externa su ideología política en cada una de sus letras. La ideología de Acrania es contraria al régimen del Estado mexicano, eso lo dejan muy claro en canciones como “Treasons, politics and death”, “Blinded by power” “Hypocritical conflict” entre otras. Sin lugar a duda esta es una de las cosas que más nos interesó de *Acrania*; es inevitable sentir empatía con las letras de *Acrania*, obviamente este sentimiento de ir en contra de lo establecido es una de las características del Rock y en mayor medida del Metal. Esto ha hecho de Acrania una excelente propuesta musical, la cual nos gustaría ver más adelante colocada entre las mejores bandas mexicanas. Y aunque Acrania no es la primera banda en proponer esta fusión musical, lo interesante es

⁵⁰⁴ De la redacción. *Con Fearless, Acrania busca desafiar las convenciones del rock duro*. Periódico La Jornada. Sábado 18 de abril de 2015. <http://www.jornada.unam.mx/2015/04/18/espectaculos/a07n2esp> Pág. 7.

hablar del intento que hacen los músicos por proyectar una nueva forma de ver a México a través de su herencia musical.

Recordemos que la banda de Nü Metal, Ill Niño, es conocida a nivel mundial por fusionar los ritmos musicales latinoamericanos con la exótica base del Nü Metal⁵⁰⁵. Haciendo uso de su herencia latinoamericana –la banda está conformada por miembros originarios de distintos países latinoamericanos- lo cual se ve plasmado en el proceso creativo de la música y las letras de la agrupación. Y aunque el pensamiento ideológico de Ill Niño también es contestatario al régimen establecido, las canciones hablan de distintos temas relacionados con el desarrollo emocional humano. Otro caso, tal vez no tan conocido como el de Ill Niño, es el de la banda puertorriqueña Puya, en la cual se fusionan los ritmos del caribe con el Nü Metal. También encontramos el uso del español y del inglés en las interpretaciones de *Puya*, algo que también es característico en Ill Niño.

Juan Carlos Chávez baterista de *Acrania* nos comentaba en una de las presentaciones de la banda en Puebla, que el intento de crear conciencia a través del Metal se ve opacado por otras temáticas más comerciales. Chávez nos dice: cuando estuve como baterista de *Strike Master*⁵⁰⁶, hicimos una canción denunciando los feminicidios de Ciudad Juárez, y nadie se molestó en escucharla. Entonces como quieren que nos tomen en serio, si ni ellos mismos se toman en serio. Ya no les interesa la política, ni saber cuál es el estado en el que se encuentra el país, están ajenos a la realidad⁵⁰⁷. En ese momento Chávez hizo notar su desagrado por la superficialidad que se ha generado en el medio, sobre todo en el Metal mexicano. Verdaderamente, resulta un problema grave el hecho de que cuestiones poco críticas y reflexivas, estén llenando los entornos del Metal. Lamentablemente hemos dejado que esto pase, sería muy sencillo decir que la

⁵⁰⁵ Es muy difícil definir la musicalización o el estilo del Nü metal, puesto que encontramos una gran gama de ritmos en este subgénero, es complicado encasillarlo en un solo sonido, no por nada hasta el momento es uno de los subgéneros más emblemáticos de nuestra era, hecho por el que también es llamado Metal del nuevo milenio.

⁵⁰⁶ Strike Master es una banda de Thrash Metal, con gran reconocimiento a nivel nacional.

⁵⁰⁷ Información obtenida durante una conversación informal a Juan Carlos Chávez en Puebla. Puebla. 5 de agosto de 2016.

culpa la tienen los medios de comunicación el capitalismo o cualquier otro idóneo culpable.

Por otro lado, y de vuelta a la cuestión de la música latina, está el caso del guitarrista mexicano Carlos Santana. Creemos que el caso de Santana es uno de los primeros en los cuales se manifestó la búsqueda de identidad en este género tan particular como lo es el Rock, obviamente hablando de México. Todos los que crecimos escuchando Rock, estaremos de acuerdo en que Santana es uno de los más importantes guitarristas de todos los tiempos y que gracias a él la proyección de la música latina en el ambiente del Rock se dio a nivel mundial, con una aceptación nunca imaginada. Aunque Santana logro su éxito fuera del territorio nacional, la forma en la que hace hablar a la guitarra, nos dice que lleva a México en cada una de sus notas. Y aunque ahora es más común ver este tipo de mezclas, con mayor auge en el Metal que en el Rock, para aquellos tiempos tuvo que haber causado un golpe duro a los lineamientos más ortodoxos del Rock. El periodista Enrique Feliciano Hernández señala sobre la carrera de Santana lo siguiente:

Santana, de cuna jalisciense, había tenido sus primeros escarceos con la música al lado de su admirado padre, y luego se acercó al blues y al rock de la mano de sus cuates tijuaneños, entre los que se encontraba el maestro Javier Bátiz *El brujo*, de quien recibió sus primeras lecciones... Santana vendió un millón de copias de su disco *Abraxas*, que incluía los temas "Black magic woman/Gypsy queen", "Oye como va" y "Samba pa' ti", entre otros. Su banda integrada por Gregg Rolie, David Brown, Michael Shrieve, Mike Carabello, Rico Reyes, Chepito Areas y Alberto Gianquino, se ganó el respeto⁵⁰⁸.

Existe una gran importancia en resaltar la influencia multicultural en Estados Unidos, si existe una banda que haya logrado establecer una relación entre Metal e identidad, ese puesto le corresponde a Ill Niño, y no es que se esté demeritando el trabajo de otras bandas que han apostado a la misma mecánica para expresar las diversas identidades que confluyen en un mismo espacio, pero para nosotros Ill Niño es un pionero y uno de los más grandes exponentes en este estilo musical.

⁵⁰⁸ Enrique Feliciano Hernández. *República Pacheca. Crónica de la marihuana en México: 1942-2015*. Ediciones Proceso. México: 2016. Pág. 158.

La banda de Nú Metal Ill Niño se formó en 1998 en el condado Hudson, en Nueva Jersey, por el guitarrista Marc Rizzo⁵⁰⁹ y por el baterista Dave Chavarri, quien además es líder y productor de la banda y es de origen peruano. Hudson county es un lugar caracterizado por su alto número de inmigrantes latinoamericanos, de donde precisamente Ill Niño recupera todas esas identidades y vivencias para hacerlas parte de la cultura del Metal.

Dave Chavarri y Cristian Machado -este último es el vocalista de la banda y es de origen brasileño; Cristian vivió una parte de su vida en Venezuela, y a los 13 años se mudó a Nueva Jersey- cuentan que era común que en Hudson existieran mezclas culturales, una de ellas es la mezcla del español y el inglés en el uso diario dentro de la población latina. Lo que comúnmente se conoce como *spanglish*, es una característica identitaria de los latinos en E.U.A. la cual se ha convertido en un sello de identidad en la música e ideología de Ill Niño dentro y fuera de la escena del Metal. Es por ello que el Metal no tiene límites creativos ni culturales, argumentan los integrantes de la banda⁵¹⁰. A su vez Machado argumenta que uno de los propósitos de la música de Ill Niño, es tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo, dice que esa es la vía más directa en el Metal, porque si estas consiente de que estas dando algo positivo el resultado será positivo⁵¹¹.

En el caso de America Latina, los imaginarios colectivos estan plagados de diferencias, aveces sutiles y en algunos casos muy marcadas. En el capitulo 2, hablamos sobre la conciencia politica en las ideologias de algunas bandas latinoamericanas, vimos por ejemplo el caso de Brasil, tambien pudimos hablar un poco sobre la situacion de nuestro pais. Notamos que en los dos casos habia un fuerte descontento social el cual se reflejaba en las letras de las bandas. Las

⁵⁰⁹ Marc Rizzo abandonó la banda en 2004 para unirse a Soulfly, el proyecto del exvocalista y guitarrista de Sepultura Max Cavalera.

⁵¹⁰ Cristian Machado, Dave Chavarri, *Entrevista con Ill Niño, conjunto de música estadounidense*. RT en Español. <https://m.youtube.com/watch?v=lebKoJJGLwY>

⁵¹¹ Cristian Machado. *Entrevista con Ill Niño, conjunto de música estadounidense*. RT en Español. <https://m.youtube.com/watch?v=lebKoJJGLwY>

cosas no suceden de esta forma solo en estos dos ejemplos, el descontento social se expande y unifica a toda America Latina, esta es una característica propia de los latinos la cual nos diferencia del resto del mundo. Por supuesto con esto no pretendemos excluir a las otras naciones de los conflictos sociales, políticos, economicos o religiosos que acontecen día con día. Si recordamos muchos países latinoamericanos han estado bajo el yugo de las dictaduras, este es el caso de Cuba, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Uruguay y por supuesto Mexico, lo cual le inyecta un poco más de ese espíritu revolucionario y crítico a la música.

Cada banda es muy diferente, aunque su base musical sea el Metal, cada una tiene su identidad muy bien establecida. Así pues el *Folk Metal* se configuró como una propuesta innovadora llena de matices culturales e identitarios, la cual le ha brindado otra cara y un nuevo empuje al Metal. Es una forma muy interesante de llevar la historia a las nuevas generaciones, es una herramienta que nosotros los historiadores podríamos utilizar para hacer de la enseñanza una forma más dinámica. Por supuesto no pretendemos homogeneizar a la población buscando la aceptación del género musical entre los espacios académicos. Tampoco estamos diciendo que los metaleros sean los indicados para impartir cátedra –a excepción de Bruce Dickinson⁵¹²- tal vez de esta forma los jóvenes verían más interesante la disciplina histórica.

Por otro lado los jóvenes que si tienen el gusto por el Metal, pueden de esta forma acercarse a temáticas culturales de su país o de los tantos países que se describen en las letras de las bandas. Y si este no fuera el caso, por lo menos sembrar en ellos la semilla de la curiosidad, que los impulse a sentir aprecio por una de las ciencias más importantes en todo el mundo. La banda de Death Metal - en el que se incluyen las categorías de brutal y técnico, esto por cuestiones de hiper especialización en los subgéneros- procedente de norteamérica, *Nile* hace una mezcla de Metal con historia antigua. El gusto y admiración que el guitarrista Karl Sanders tiene por la cultura egipcia se ve plasmado en la temática de la

⁵¹² El legendario vocalista de la banda inglesa de Heavy Metal *Iron Maiden* Bruce Dickinson, estudio Historia Antigua en el *Queen Mary and Westfield College* de la Universidad de Londres.

banda. Así las canciones abordan temas como la religión, los mitos y la vida cotidiana en el antiguo Egipto, incluyendo el uso de instrumentos propios de la cultura con los poderosos acordes de las guitarras y el bajo, la velocidad del doble pedal en la batería y el potente gutural que los acompaña (ver ilustración 25).

Nile es uno de los casos que nos provoca especial interés entre el medio del Metal, puesto que es un magnífico ejemplo para mostrar el punto que estamos tratando de explicar. En el 2015 Nile dio a conocer su último material discográfico llamado “What Should Not Be Unearthed”, es el octavo disco de estudio de la banda, del cual se desprende la canción *Call to destruction*⁵¹³. En “Call to destruction” la banda hace notar su repudio sobre la destrucción desmedida que grupos del fundamentalismo islámico están haciendo a tesoros universales, los cuales sin lugar a duda nos hablan de la grandeza de la humanidad. Por supuesto uno de estos crímenes nefastos hacia el patrimonio histórico tiene constantemente en la mira a la antigua civilización egipcia. Al inicio del video musical aparece una leyenda que dice lo siguiente:

Este videoclip contiene imágenes cotidianas de noticiarios que ilustran la locura y la futilidad de la guerra como resultado trágico del choque de ideologías. El único propósito de este video es llamar la atención sobre la destrucción ilícita de artefactos en el Oriente Medio... Nile como estudiantes de historia egipcia están preocupados por la preservación de las culturas de todos los pueblos de nuestra gran comunidad global⁵¹⁴.

La postura de Nile es muy clara, y nos da mucho que pensar acerca de ese cambio de mentalidad del que hemos venido hablando a lo largo de la investigación. El estigma de la destrucción y la autodestrucción con el que hasta la fecha se nos identifica a nosotros los metaleros, y con la que se identifica al Metal, debe ser olvidada y reemplazada por la imagen que muchas bandas han optado por practicar. Ahora la imagen que se proyecta es la de la conservación, la

⁵¹³ Karl Sanders. *Call to destruction*. Nile. Nuclear Blast Records ©. 2015.

⁵¹⁴ This music video contains common everyday newsreel imagery illustrating the insanity and futility of war as a tragic result of the clash of ideologies. This video's sole purpose in to bring attention to the wanton destruction of Artifacts in the middle east. Nile as students of Egyptian History are concerned about the preservation of the cultures of all peoples of our Greater Global Community. En todo caso, las traducciones son nuestras.

protección, la integridad, la dignidad y la vida, reforzado por la lucha en pro de la justicia social, conceptos opuestos a los que en un momento dado se manifestaron a través de los vicios, los excesos y la destrucción.

Ilustración 25: La admiración por la cultura egipcia los hizo nombrarse Nile.

Las manifestaciones nacionalistas se dan a lo largo del mundo, como hemos visto encontramos la fusión de ritmos propios de cada país con el Metal, lo que en el medio se denominó como Folk Metal. Creemos que este subgénero es el primero y el único que se ha propuesto conformar una identidad particular, no debemos olvidar que la identidad del Metal es global, sin embargo y como vimos al explorar el tema del nacionalismo, se genera la necesidad por mostrar las diferencias que cada grupo social. Gracias a las portadas de sus discos, a la letra de sus canciones hasta en sus videos musicales, podemos ver como ellos

interpretan su pasado como nación, y lo llevan al presente mediante estas formas de expresión. Suele suceder, que estas interpretaciones puedan reforzar el nacionalismo de cada país, pero también existen casos en los que sucede todo lo contrario, y nos encontramos ante ideas que se oponen al nacionalismo del Estado.

Si bien, durante los años ochenta y una pequeña parte de los noventa⁵¹⁵, el Metal gozo de gran popularidad, para finales del siglo XX, experimento primeramente un proceso de diversificación masiva dentro del propio género, es decir, expandió sus horizontes musicales con la proliferación de subgéneros y segundo se mantuvo en un punto intermedio entre lo *under* y lo comercial. Estamos seguros que el Metal, es un medio muy viable para transmitir diversas temáticas⁵¹⁶ a las nuevas generaciones. Es muy importante entender como fue el proceso por el cual se llegó a conformar este tipo de manifestaciones culturales dentro del género. Todo esto nos habla de la necesidad que se ha generado dentro del Metal, por la configuración de nuevas identidades que hablen de la renovación en el pensamiento de los metaleros. La sobrevivencia, trascendencia y permanencia del Metal por muchos años más, quizá esté en manos de estos subgéneros.

Al igual que otras manifestaciones culturales, el Metal ha optado por seguir evolucionando. De esta forma hemos visto como las diferencias nos han hecho crecer y que aunque al principio pensamos que las diferencias musicales entre sin embargo a la gran mayoría de metaleros alrededor del mundo nos han hecho Víctor Flores Olea nos comenta algo que es parte fundamental de este apartado, veamos lo que nos dice:

Para finalizar, reitero que sólo hay una manera de que la cultura, *cualquier* cultura, cobre vigor y se renueve: el intercambio, la apertura, el contacto con las

⁵¹⁵ Recordemos que durante la década de los noventa el Metal pasó de la popularidad a un contexto de aparente olvido debido al auge del Grunge.

⁵¹⁶ Creemos que las temáticas tienen que estar enfocadas al mejoramiento social, diferimos sobre las temáticas que reafirman los estereotipos destructivos, o las corrientes ideológicas totalitarias, hay quienes no estarán de acuerdo con nuestro punto de vista, lo cual para nosotros es aceptable.

otras culturas. Una cultura encerrada en sí misma muere y se asfixia, está destinada a desaparecer, a empobrecerse, a disminuirse. La historia entera nos muestra que la vitalidad de las culturas es su intercambio, su apertura para dar y recibir de otras experiencias. Por lo demás, la única manera de preservar la identidad real y profunda de los pueblos consiste hoy en abrirse, en transitar por otros tiempos, en nutrirse de otras estéticas, de otras almas, de otras maneras. Si no fuera así estarían condenados a empequeñecerse y a morir, sentenciados inapelablemente a la extinción⁵¹⁷.

A esto es a lo que precisamente nos referimos cuando hablamos de que no solo se trata de aceptar la multiculturalidad de nuestro país, sino aceptar las vastas culturas que enriquecen este mundo en el que vivimos. Aceptar nuestras diferencias con justicia sin odios ni rencores parece una tarea muy difícil, no obstante, solo así podremos conocer la paz. Creemos y siempre vamos a creer que las cosas buenas tienen más peso que las malas en el Metal. Y es precisamente a lo que Víctor Flores se refiere cuando dice que la vitalidad de las culturas está en el intercambio, en abrirnos a lo nuevo, experimentar con el vasto universo de sonidos y jamás detenernos ante lo desconocido.

Existe un caso en el que la experimentación no nos ha dejado un buen sabor de boca. El recién creado *Kawaii*⁵¹⁸ *Metal*, una extraña mezcla entre el *idol J-pop* y obviamente el Metal, nos ha impresionado y no por su estilo musical o sus “aportes” al género, sino por su rápida escala a la fama. Existen dos casos que evidencian el rápido ascenso del subgénero a las listas de popularidad. *BabyMetal* y *Ladybaby* son agrupaciones con características semejantes; son grupos preformados, son bandas que están pensadas para un cierto sector poblacional. Tenemos en primer lugar a *BabyMetal* una agrupación conformada por tres niñas, las cuales se adjudican la creación del *Kawaii Metal*. Mientras que *Ladybaby* está conformada por dos adolescentes y un hombre vestido de colegiala; la agrupación se formó cuando un empresario japonés decidió combinar a dos adolescentes que aspiraban a ser estrellas de J-pop, con el metalero australiano travesti a quien descubrió gracias a que salió en la portada de una revista de

⁵¹⁷ Víctor Flores Olea. *Identidad nacional: los rostros en movimiento*. Domingo 3 enero de 1993. Revista Proceso. Pág. 26.

⁵¹⁸ El significado de *Kawaii* es lindo, por lo que ya se imaginaron el resultado de esta traducción.

lucha⁵¹⁹. Las dos bandas han tenido gran aceptación en Japón y no solo entre el público metalero, debido a la influencia de la música pop su audiencia es masiva.

Tal vez no habría ningún problema si estas agrupaciones lo hicieran porque de verdad les nace hacer música, si lo hicieran por el amor al Metal. Sin embargo, en los dos casos mencionados, las agrupaciones tienen por detrás empresas que moldean a sus integrantes en beneficio de sus propios intereses, *BabyMetal* y *Ladybaby* son manifestaciones mediáticas, son trucos publicitarios que merman la seriedad del Metal y el compromiso de los músicos metaleros japoneses. Lamentablemente esto vuelve a poner al Metal en la línea de fuego, pues el Metal no busca ser lindo, busca ser real. Finalmente los menos culpables aquí son estos personajes, los cuales solo siguen ordenes; los únicos culpables somos los metaleros, aquellos que absorben todo lo que los medios globalizados les venden, aquellos que no cuestionan lo que escuchan, lo que ven y lo que compran.

Para nosotros la opinión de los amantes del Metal fue de vital importancia para darle un enfoque más profundo a la realización de la presente investigación. Puesto que son los metaleros, tanto músicos como seguidores, los que experimentan de lleno el ambiente musical en México. Para lograr este enfoque la realización de entrevistas me fue de mucha utilidad, pues quien más para definir y ejemplificar esto que los propios actores a estudiar. En la primera entrevista realizada tomamos en cuenta que tanto estaban informados hacia conceptos como nacionalismo e identidad nacional. De esta forma, Mario de 35 años, baterista de la banda de “Black Metal Prehispánico” llamada *Ximoayan*, comentaba al respecto de estos temas lo siguiente⁵²⁰:

¿Qué entiendes por nacionalismo?

Nacionalismo... viene de nuestras raíces, desde hace bastante tiempo, las raíces, la cultura que traemos, lo que nos han dejado los ancestros. Todo lo que

⁵¹⁹ Para más información consultar: https://www.vice.com/es_mx/article/conoce-a-banda-japonesa-de-metal-que-esta-formada-por-dos-menores-de-edad-y-un-cantante-travesti-con-barba

⁵²⁰ Entrevista realizada a Mario Cabrera, Puebla, Puebla, 19 de abril de 2013.

nos han enseñado y que efectivamente, han ido de alguna forma cambiando, se han ido perdiendo ¡si se podría llamar así!... Yo creo que esto es todo lo que venimos trayendo desde tiempos ancestrales.

Para Mario la relación que hace con el nacionalismo y la historia es más que obvia, pero lo interesante aquí es la pronta referencia que hace hacia elementos del mundo prehispánico, este como referente de nuestro pasado más inmediato. Noten cual es la respuesta que nos proporciona cuando lo cuestionamos sobre la base del nacionalismo en México:

¿Crees qué en eso se basa el nacionalismo mexicano?

El nacionalismo mexicano... creo que si se basa en lo que nos han inculcado desde hace tiempo, creo que si se basa en eso, en lo que uno siente por su cultura... ¡desgraciadamente a veces no lo apreciamos!!

Al no tener muy claro lo que para él es cultura nos remitimos a hacer que Mario puntualice en el tema de identidad cultural:

Respecto a lo anterior ¿en qué crees que se basa la cultura en México?

La cultura en México se basa en nuestras creencias... en nuestros abuelos, en nuestros tatarabuelos, en todo lo que en esta región creemos y pensamos... con lo que realmente crecemos... Con algunos pensamientos que nos han inculcado, vamos creciendo con es, yo pienso que en eso se va basando la cultura, de esa forma vamos aprendiendo a conocernos.

Con esto, Mario identifica rasgos elementales del nacionalismo, como lo son la cultura, la tradición –en gran parte oral-, algo que pasa de generación en generación, y que pocas veces es cuestionada. En base a lo anterior le preguntamos ¿Qué es lo que nos conforma como mexicanos?

¡Como mexicanos!... Pienso que hoy en día... tanto el pasado prehispánico como el colonial, son una fusión, pero no solo de esto, somos fusión de bastantes cosas, somos fusión de algo que nos va influenciando el día a día, yo creo que en otro

tiempo el pensamiento sería muy diferente, la cultura va cambiando, nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo cosas... mediante todo este tiempo que lleva México, y el nacionalismo realmente es algo que tú vas pensando, vas creyendo y vas creciendo con eso. No nada más como persona, sino como nación, realmente como nación lo que va adquiriendo desde antes y día a día, los ancestros, las diferentes personas, los niños del futuro lo van a ir trayendo. Yo creo que eso vendría siendo el nacionalismo, a lo mejor no como originalmente había sido, como originalmente lo hemos aprendido o lo hemos estudiando, sino como va ir cambiando va a seguir evolucionando.

Para Mario el nacionalismo se presta para ser enfocado hacia una definición propiamente cultural e histórica, Mario esta consiente de que no somos producto únicamente de un mestizaje entre indios y españoles, pero aun siente especial afecto a culturas prehispánicas, lo cual lo podemos notar en su música. En el imaginario de Mario está claro que todo lo anterior nos define como mexicanos, y aunque esta consiente de estas características, no hace referencia a la principal característica del nacionalismo la cual es el Estado politizado.

La siguiente pregunta como respuesta a lo anterior fue ¿Crees que el nacionalismo nos proporciona una identidad propia que sirva para diferenciarnos del resto del mundo?

Si (lo piensa por algunos segundos) sí, creo que sí, creo que nos trae bastantes influencias... digamos, de cierta forma, modifica nuestro pensamiento, porque son muy diferentes los pensamientos de esta región a otras regiones. Nuestro nacionalismo trae creencias, trae cultura, trae... reglas por así decirlo, estándares, con lo que vamos creciendo, realmente cuando te topas con otro tipo de nacionalismos vas viendo las diferentes esencias y vas apreciando tu nacionalismo.

Para ti, ¿qué es lo que crea la identidad del mexicano?

Yo creo que es parte de las creencias, parte del pensamiento, yo creo que eso es lo que te va dando el... te va identificando realmente dentro de tu nación... ¡no! realmente yo creo que es eso, pensamiento, creencias es lo que te va haciendo, te va cultivando.

Basado en lo que Mario argumenta en la pregunta anterior es nuestro pasado el que nos define como mexicanos, es lo que nos forja, parte de lo anterior lo interpretamos como la fe, la esperanza en algo que nos ayude y nos oriente a ser mejor personas.

¿Crees que el Metal tenga que ver con conceptos tan complejos como nacionalismo e identidad?

¡Ehh! creo que si nos identifica, realmente el Metal es algo aprendido de otra cultura, es algo... un regalo, parte de otra cultura, sin embargo el Metal es una... yo lo tomo como una ideología. Como algo que aprendes, pero como persona, como humano, lo aprendes y lo utiliza, realmente es una herramienta que vas utilizando, el Metal es algo que nos dieron, es un regalo que nos trajeron, tú lo puedes utilizar como te guste, siempre y cuando ¡te guste!

¿Crees que el Metal que se produce en México tiene características propias las cuales le proporcionen identidad?

... Simplemente como identidad propia... ¡NO! el Metal trae influencias, realmente el Metal, trae bases, el Metal se va transformando como las personas. El Metal va creciendo, va evolucionando, realmente creo que el Metal es una herramienta, y si esta herramienta la mezclas con nuestra cultura, logras algo nuevo, algo diferente, pero sin embargo yo creo que es algo..., una raíz de la que se va evolucionando, no va a ser algo puro, obviamente, porque como persona tú lo adquieres, lo transformas y lo reflejas, cada persona te lo va a reflejar distinto, diferente, a su modo de concepción que va influenciado por culturas o pensamientos.

La respuesta que nos brindó Mario nos pareció muy certera, ya que desde la llegada del Metal a México, este, ha atravesado por muchos procesos en los que

hasta la fecha, no hemos podido vislumbrar un final, pues aunque aún no hay algo que nos identifique como cultura en el panorama mundial del Metal, estamos en la búsqueda de eso. Creemos que al Metal mexicano aún le queda un vasto camino por recorrer antes de encontrarse a sí mismo y poder aportar nuevas ideas y estilos, los cuales generen algo así como una renovación al género.

En tu caso particular ¿Por qué fusionar o integrar elementos prehispánicos al Metal?

En mi caso particular, cuando se me propuso la idea me fue muy interesante... por la cuestión de... bueno es que el Metal principalmente lo tomamos como una forma... de rebeldía, de expresión, de ¡NO ESTOY DE ACUERDO CON! ¡Okey! De momento el mezclar el Metal con la música prehispánica... lo principal fue ¡sabes que, no me gustó que hayan violado mi cultura, no me gustó que de forma descarada hayan hecho este tipo de cosas! ¡Y lo estoy expresando con el Metal! obviamente estoy combinando dos culturas diferentes, que ahora las estoy fusionando, pero es simplemente eso, una gran forma de expresión, un decir ¡No estoy de acuerdo con esto!

Indirectamente a partir de lo anterior podemos notar que las nociones de identidad y nacionalismo, se encuentran muy marcadas en lo que Mario quiere reflejar a través de su música. Sin querer él está retomando, primeramente el pasado prehispánico como algo que aún nos sigue identificando como mexicanos, algo que nos pertenece y que para él es parte de su ideología, pero al mismo tiempo su imaginario apela a ese nacionalismo multicultural que nos proporciona la integración de varias culturas en nuestra imagen como mexicanos. Para nosotros eso es parte de la nueva forma de establecer el nacionalismo.

Sin miedo a equivocarnos, el Metal a nivel mundial tienen mucho que ver con las ya mencionadas cuestiones de nacionalismo e identidad, tal vez de manera indirecta o directa –como lo queramos ver- cada cultura le imprime su sello característico a cada creación que forma parte del Metal. Con los últimos aportes del Metal a la cultura global, podemos notar nuevamente la utilización de los

nacionalismos. México no es la excepción, nuevas bandas siguen en una lucha constante por redefinir y aportar algo nuevo al Metal, algo que nos dé un lugar digno a nivel mundial y lo más importante, encontrar algo que nos de satisfacción como mexicanos.

Lamentablemente el Folk Metal ha sido fuertemente criticado, algunos lo han tachado de ridículo, y de ir en contra de las bases musicales del Metal. El rechazo hacia el subgénero, no es una cuestión que sea solo para el Folk Metal. La intolerancia que algunos muestran a ciertos subgéneros dentro de la vasta gama de sonidos y temáticas, ha fragmentado y debilitado nuestro propio entorno social. Se terminó combatiendo fuego contra fuego, intolerancia contra intolerancia. Es obvio que debe existir una preferencia por ciertos subgéneros, también que no exista el gusto por otros, sin embargo, ante todo se debe optar por la tolerancia. Si durante el inicio del Metal se luchaba por la tolerancia entre los metaleros y la sociedad ajena al género –aun luchamos porque la sociedad cambie esos viejos estereotipos con los que nos identifican- por una sociedad que acepte las diferencias, ahora, las cosas se han tornado preocupantes y un tanto peligrosas para los metaleros.

A pesar de que el Folk Metal es uno de los subgéneros más representativos de nuestros tiempos y con millones de seguidores alrededor del mundo, el rechazo sigue presente. Si queremos ser tomados en serio debemos olvidar estas actitudes absurdas. Ya saben lo que dicen, el cambio empieza por uno mismo, y citando a *Gojira* en la canción *Silvera* ¡When you change yourself, you change the world!⁵²¹ Es muy triste aceptar que gran parte de la culpa la tenemos nosotros, que pasa cuando nosotros mismo nos excluimos, ¿somos causantes del rechazo? ¿somos víctimas o victimarios? En realidad cada quien debería reflexionar acerca de esto, y analizar cuál es la imagen que quiere proyectar a las nuevas generaciones. Y aunque hemos pasado por todo esto, seguimos creyendo que el lenguaje del Metal es universal.

⁵²¹ Joe Duplantier, Mario Duplantier. *Silvera*. Gojira. Roadrunner Records ©. 2016.

Los mexicanos seguimos pagando un precio muy alto por los errores del pasado, sin embargo, es tiempo de cambiar de mentalidad, de dejar de avergonzarnos por nuestro pasado multicultural, de aceptar que es esta multiculturalidad la que nos enriquece como nación. El tiempo en el que solo se nos identificaba como mestizos, indios o españoles tiene que terminar, el Estado seguirá pretendiendo que esto somos, será la imagen que venderá a propios y extraños durante muchos años más, pero depende de nosotros seguir alimentando esta máquina de hipocresía, o como dice Orphaned Land ser “the new folklor”.

Sam Dunn concluye “Global Metal” de la forma más atinada acerca de todo lo anterior:

Aunque el Metal pueda ser parte del proceso de globalización, algo único está sucediendo. El Metal se conecta con la gente, sin importar su trasfondo cultural, político o religioso, esta gente no está solo absorbiendo el Metal de occidente, lo está transformando, creando una nueva salida que no logran encontrar en sus culturas tradicionales, una voz para expresar su descontento con el caos e incertidumbre que los rodea en sociedades que cambian rápidamente. Y para los metaleros alrededor del mundo, el Metal es más que música, más que una identidad, el Metal es libertad, y juntos, somos ahora una comunidad global⁵²².

Ante estos ejemplos presentados nos queda claro que la identidad del mexicano en el fondo siempre será una estructura mental, una forma de vida arraigada hasta lo más profundo del ser mexicano. Es y será una complicada experiencia cultural que se extiende durante toda nuestra vida y que no se acabará con una simple modificación discursiva. Por supuesto que fenómenos como la globalización le están proporcionando un giro a los nacionalismos y a las formas de expresión cultural, por ello deberíamos interesarnos en conocer cuál ha sido el proceso por el cual se ha desencadenado todo lo que estamos viviendo.

⁵²² Sam Dunn. *Global Metal*. Bangers Productions ©. 2008.

4.3 All is one: La diversificación del Metal a través de la globalización

*Cierro mis ojos, no puedo ver,
ceguera repentina sobre mi,
este rayo de luz es tan desconocido,
del vientre de la oscuridad, nazco.
Levanta el velo de la sombra para siempre,
como una vela que está dentro mío,
recibo el don de la vista y me levanto.
Esta vida es una tormenta que se enfurece,
fuego, viento, tierra y mar son uno.
Canto delante de todos ustedes
¡como Orfeo con su antorcha en mano!⁵²³
Orphaned Land: Like Orpheus⁵²⁴*

A finales del siglo XX, el Metal se alimentó enteramente de un fenómeno llamado globalización, y es que, posiblemente sea este uno de los medios que le han permitido un alcance masivo y casi universal. Por supuesto con la globalización también llegó una forma de sobrevivencia que muchas veces se ha contradicho con los orígenes del género musical. Al pensar en globalización también se ha pensado en una fuerza acelerada de invasión por parte del capitalismo sobre las identidades nacionales, y por supuesto sobre las economías de muchos países. Para muchos, ya sea por parte de los círculos de críticos especializados en temáticas relacionadas con las manifestaciones culturales y la globalización, o

⁵²³ Close my eyes, I cannot see, sudden blindness upon me, this ray of light is so unknown, from womb of darkness I am born. Lift the veil of shade forever, like a candle that's within me I receive the gift of sight ¡And rise! This life is a storm that rages on. Fire, wind, the earth and sea are one I sing before you all like Orpheus with torch in hand. Traducción consultada en <https://m.youtube.com/watch?v=hurWzo01FpM>

⁵²⁴ Orphaned Land & Alon Miasnikov. *Like Orpheus*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2018.

bien, por el público que comúnmente ve características negativas en el Metal, basadas principalmente en juicios sin fundamento; la globalización y el hecho de que este sea un género musical de amplio consumo, ha llevado a estos grupos a manifestar una clara postura hacia el Metal como una manipulación mediática y capitalista.

Es así como desde inicios de la década de 1990 el Metal comenzó una lucha interna entre la resistencia y la aceptación, que se externó de manera pública a finales de la década. Sin dar pie a la incertidumbre debemos tener en cuenta que las manifestaciones que se dieron a partir de la comercialización masiva del Metal, podrían ser consideradas como un juego del capitalismo, una acción para enajenar a las masas populares y contrarrestar las opiniones opuestas al sistema que emanaban de las líricas contestatarias de este. Dichas ideas se introdujeron en los primeros años del siglo XXI, y ha sido cada vez más difícil contradecir los prejuicios hacia el género. Principalmente damos por hecho que gran parte de la responsabilidad de las idas que anteriormente fueron planteadas, han sido posibles gracias a una facción de grupos que se han encargado de publicitar a partir de estereotipos y de la manipulación del carácter autónomo y creativo -de agrupaciones de Metal- apoyados por gran parte de las disqueras, una imagen banal y poco reflexiva de los metaleros y su forma de vida⁵²⁵.

Lo anterior nos lleva a pensar en uno de los puntos centrales del apartado, ¿qué es la globalización? En primera instancia se habló de la globalización como un proceso en el que se buscó la unificación de los mercados alrededor del mundo, lo que se denominó como *global market place*. Posteriormente la idea de la eliminación de fronteras comerciales se convirtió en la supuesta eliminación de fronteras culturales. Particularmente la “unificación” que se planteó con la eliminación de las fronteras comerciales se extendió hacia los elementos culturales, tecnológicos y políticos, los cuales han configurado un estilo de vida propio de la era globalizada. Para María Flores la globalización se define como un

⁵²⁵ La problemática alrededor de los estereotipos del Metal y los metaleros fue abordada con especial interés en el capítulo dos.

proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, tiene su referente histórico en los cambios de las formas como se abordan procesos, métodos e información; su inicio se documenta al final del siglo XX⁵²⁶.

Sin embargo, lo que María Flores define como globalización, advierte dos sentidos de tipo cultural, económico y político, que se oponen entre sí; ya que hablar de globalización conlleva a establecer las acciones emanadas de esta, dentro de una dualidad interminable. Flores habla acerca de la apertura del conocimiento como característica principal del proceso de globalización, no obstante, y aunque los tiempos en que vivimos se manifiestan como de libre acceso a la información, por supuesto como una consecuencia del uso diario del internet, existen contradicciones en la forma de operar de las tecnologías que no podemos ignorar, principalmente si hablamos de las de tipo informativo.

Referirnos al uso ilimitado del internet, amerita interactuar con el uso de las redes sociales, plataformas virtuales de entretenimiento, *streaming*, entre otras herramientas virtuales de entretenimiento e información, que han caracterizado el estilo de vida de toda una generación; sin embargo, este es un medio que presenta sesgos fácticos, es decir, existen fronteras entre el discurso y la práctica que no son visibles con tanta facilidad, pero que a medida que su influencia se hizo notable, también se hizo evidente la falta de equidad informativa. El uso del internet podría ser considerado como un privilegio, uno que está reservado para aquellos grupos sociales que pueden pagarlo. Por supuesto el uso del internet dentro de las sociedades capitalistas no apela a una necesidad de sobrevivencia, básicamente estaríamos ante una adaptación social producida por la tecnología, en la que el internet se volvió de alguna forma indispensable para las sociedades altamente urbanizadas. Hablamos principalmente de una clase social en la que dentro de sus posibilidades se encuentra la facilidad en la adquisición y el uso del internet.

⁵²⁶ María Flores. *La globalización como fenómeno político, económico y social*. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, vol. 12, no. 34, 2016, pp. 26-41. Editorial Fundación Miguel Unamuno y Jugo. Disponible en: <http://www.redalyc.org/html/709/70946593002/> Pág. 27.

Las cruzadas por el libre acceso a la información han tomado un papel muy importante dentro del mundo globalizado, principalmente dentro de las instituciones educativas, pero también con gran peso dentro de las mismas redes virtuales de información⁵²⁷. Muchas veces se suele confundir el uso informativo de lo hallado en internet, con el uso que reacciona a un mero concepto recreativo o de entretenimiento. Dicha noción muchas veces ha logrado contradecir los usos del internet, modificando el panorama informativo por conductas vinculadas a lo que denominamos en México como el relajo. Volviendo al tema del libre acceso a la información, es necesario decir que dentro del mundo virtual de internet, también se maneja su grado de restricción, donde los derechos de autor se hacen más evidentes, pero también donde la piratería hace su centro de operaciones predilecto, todo ello fluye a través de un sistema que demanda o más bien exige un acelerado consumo. Sin embargo, es un derecho de la humanidad el acceso a todo tipo de información.

Es bien sabido que existen organizaciones humanitarias que se han interesado por crear y mediar acciones en pro del libre acceso a la información en cualquier parte del mundo. Se ha planteado como un reto y una necesidad para las sociedades de finales del siglo XIX y las del presente, garantizar que cada individuo tenga libre acceso a los medios electrónicos y a la información que viaja a través de ellos. Al respecto, las organizaciones humanas más importantes del mundo han generado manifiestos que hablan sobre la igualdad y el derecho de las sociedades hacia el libre acceso a la información. En relación al uso del internet y la libertad de acceso a la información y expresión en el prólogo del texto “Internet y la libertad de expresión” la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Comunicación y la Cultura, manifiesta lo siguiente:

Es por ello que, en su declaración conjunta de 2011, los relatores especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación

⁵²⁷ Ante esto, sería importante recordar lo descrito durante el capítulo 3, donde se habló de la importancia de la imprenta no solo para la creación de los nacionalismos, sino también para reconocer la primera gran innovación tecnológica en relación a la distribución del conocimiento a nivel mundial y la importante aportación a la defensa del libre acceso a la información.

en Europa, y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, destacaron la importancia del debate sobre Internet y la libertad de expresión, reafirmando los principios establecidos por el derecho internacional y llamando la atención sobre aspectos específicos de la discusión, como ser: la responsabilidad de los intermediarios, el filtrado y el bloqueo, la responsabilidad penal y civil, la neutralidad de la red y el acceso a Internet. En 2015, la Conferencia General de la UNESCO validó el concepto de la universalidad de Internet, que sostiene que son cuatro los pilares fundamentales para el desarrollo general de la red: a) los derechos humanos; b) la apertura; c) la accesibilidad, y d) la participación de múltiples partes interesadas⁵²⁸.

Hasta el momento no existe algo que haga posible los cuatro puntos planteados por la UNESCO sobre el uso del internet y su condición de universal. Puesto que ninguna sociedad es igual a otra, y por supuesto, también debido a los contextos que vive cada una de las naciones involucradas, hacen o no posible el acceso al internet y el íntegro cumplimiento de dichos manifiestos, los cuales permitan la libertad de acceso a la información. En nuestro caso podemos hacer evidente lo sucedido en nuestro país, México es un lugar donde los altos números de pobreza extrema y analfabetización, ponen en jaque lo propuesto por este tipo de organizaciones. México es un país donde las estructuras gubernamentales se rigen dentro de un sistema cultural más grande que el de la información, uno llamado corrupción, un lugar donde no se ejecuta de forma correcta la igualdad cultural, mucho menos la económica. En México no existen reglas justas, en este país la cultura se reduce al entretenimiento burdo que entregan los medios públicos y porque no, también los privados.

La globalización, al igual que otros procesos integrales, ha tenido un desarrollo diferenciado de acuerdo al área de influencia y la posición económica, política y social del país. Por ello, al hablar de globalización se puede diferenciar una característica estructural bipolar bien definida, por un lado tenemos a los países que alcanzaron un “desarrollo” cultural, económico y político, y por el otro lado se encuentran los países no desarrollados. Evidentemente cada uno tiene aspectos y alcances particulares del fenómeno, incrementando en algunos casos

⁵²⁸ UNESCO. *Internet y la libertad de expresión* de Andrew Puddephatt en Cuadernos de discusión de comunicación e información 6. UNESCO. 2016. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246670S.pdf>

la posición de dominio de los países desarrollados y la posición de dependencia de países no desarrollados, sin embargo, es importante señalar que el fenómeno trajo consigo una reorganización política, económica, social y evidentemente cultural. La pérdida o disminución del poder soberano de cada país en pro del “desarrollo” también otorgó a países emergentes, surgir en el escenario económico mundial a partir de sus estrategias de crecimiento, adaptación o resistencia como consecuencia del fenómeno de la globalización.

Por supuesto que el Metal se ha visto influenciado en gran medida por todos los embates de la globalización, sería absurdo tratar de entender su evolución sin hablar del desarrollo, principalmente cultural y económico que se ha suscitado a partir del nuevo orden mundial. Es necesario establecernos en un entorno multicultural, si acaso esto no sucediera así, y el presente fuera entendido de forma contraria se estaría cayendo en un retroceso social, que desencadenaría conflictos ideológicos graves. Ante lo anterior, si no se estuviera interesado en conocer y entender las consecuencias de este carácter mundial al que se ha llevado la cultura, sería muy difícil tratar de comprender los acontecimientos ocurridos en la historia del Metal. En este caso, particularmente al hablar de la transición ocurrida entre el siglo XX y el siglo XXI, entre las viejas y las nuevas generaciones y la forma en la que interpretan las manifestaciones culturales.

En relación a los efectos directos del mundo globalizado y el Metal, se encuentra un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en el desarrollo del género musical. Nos encontramos en él año de 1991 recién desintegrada la Unión Soviética⁵²⁹, el Metal lograba sobrevivir otra década, y su legado e influencia se extendía a lugares jamás imaginados. Durante el rígido y estricto gobierno que inició Stalin sobre la Unión Soviética, se dieron acontecimientos que desencadenarían el colapso del sistema comunista en Europa. La dictadura Stalinista que se extendió por más de tres décadas, -desde 1922 hasta la muerte del dictador en 1953- ostentaba un control no solo político y

⁵²⁹ El icónico video de la canción “domination” de la extinta banda *Pantera* dejó huella en la historia del Metal: <https://m.youtube.com/watch?v=aDACorIaxNw>

económico sino también cultural. Con estricto cuidado el gobierno dictatorial de Stalin mediaba y controlaba las relaciones políticas y culturales con cualquier influencia que se encontrara fuera de lo establecido por el régimen.

Para los jóvenes en la U.R.S.S existían pocas opciones para enfrentarse a la vida, por supuesto que esto sucede cuando se vive bajo un sistema represivo y totalitario como fue el de Iósif Stalin. Por lo cual, el panorama era sombrío y agresivo, no solo para los jóvenes, para la mayor parte de la población se volvió imposible soportar la pobreza, la desigualdad, la violencia y el caos generado por un sistema manipulado. Era de esperarse que en un entorno hostil como el dictatorial, la carga de emociones se mantuviera reprimida, viviera en lo profundo de las juventudes soviéticas, solo se necesitaba un pretexto para que los sentimientos se desbocaran. Fueron múltiples las condiciones que permitieron la generación de movimientos musicales, los cuales expresaron su descontento a través de los sonidos y las letras hacia los acontecimientos suscitados dentro de la Unión Soviética y por supuesto alrededor del mundo.

En 1991 el festival musical “Monsters of Rock” en Rusia, se presentó ante miles de asistentes, en su gran mayoría representados por la juventud, el festival significó la apertura cultural, por supuesto también la entrada de la globalización y el inicio de una nueva era musical. Veamos lo que menciona un internauta autonombrado como Sookeper acerca del Metal en Rusia:

Eran los tiempos del derrumbe de la poderosa URSS y su cortina de hierro, apenas un mes antes de este gran espectáculo musical se había dado un Golpe de Estado fallido que aceleró la llegada de un nuevo modelo político y económico en Rusia. Esa tarde más de 500.000 personas (hay fuentes que hablan de casi 2 millones de asistentes) vivieron una experiencia única, era su primera vez, no sabían lo que era estar frente a este tipo de escenarios, probar un vodka más poderoso: el “Heavy Metal”. El lugar estaba cargado de tensión y emoción, por un lado los efectivos militares con la tarea de mantener el orden (muchos de ellos también con ganas de escuchar buen rock) y por el otro, esta masa llena de fuerza, buscando sacar la carga reprimida por tanto tiempo, de aislamiento, de vivir detrás del muro; se ven en los vídeos que recogen este momento las peleas, protestas, focos de violencia, pero al final el orden fue el común denominador de un evento que será recordado por siempre. Los locales EST abrieron la descarga musical, siguieron The Black Crowes, Pantera, Metallica y cerró AC/DC. La historia estaba dando un giro que era inimaginable unos años antes, el fin de la “Guerra Fría” estaba llegando, las Repúblicas Soviéticas estaban solicitando su

independencia, y la Federación Rusa tomaría el lugar que dejó el desaparecido gobierno de la URSS. En el medio de este sismo político que generó efectos en todo el planeta, también ocurrió un gran temblor musical en Moscú, ese Monster Of Rock de 1991 que cambio el mundo, fue catarsis para la juventud soviética, pero también pólvora para cambiar un modelo que ya no daba respuestas a su población⁵³⁰.

Estamos conscientes de la influencia, de la carga ideológica y conductual que acerca del capitalismo y nuestro estilo de vida. Lo acontecido en Rusia lamentablemente también representa el triunfo del capitalismo. Debemos ser capaces de ver la realidad de las consecuencias capitalistas, el hecho de sentir un amor incondicional al Metal, no quiere decir que vamos a evitar lo que nos incomoda o avergüenza, de ninguna forma se puede negar ni defender lo indefendible, con esto no queremos decir que estemos ante una especie de causa muerta, o que caigamos en contradicciones acerca de la importancia del Metal, todo lo contrario, se debe dejar claro que se necesitan vías reales algo que en verdad genere más investigaciones sobre estas temáticas y por supuesto sobre el papel de las juventudes y las naciones.

Por otra parte se encuentra la cuestión del uso del internet, que presenta una sociedad llena de matices e idas polarizadas, ha generado muchos cambios en la ideología y las acciones dentro y fuera del Metal. Uno de los ejemplos más claros en el Metal, está en la ilegalidad de las descargas masivas de material musical, para muchos este es el medio más accesible para obtenerlo, pero también es el más criticado. El uso de material ilegal visual y auditivo, se ha vuelto un método muy utilizado, las causas se dan principalmente a partir de la censura que se vive en algunas partes del mundo, pero también debido a la falta de ingresos monetarios que den respuesta a la demanda cultural de las sociedades. Mediante el internet la mundialización del Metal se hizo visible, y aunque los estándares de este están por debajo de la atención de los medios y la fama de otros géneros musicales, el Metal se está convirtiendo en el cliente favorito del internet. Mucho de esto que se menciona está enfocado a la mezcla del Metal con

⁵³⁰ Sookeper. *Un Gran Concierto de Heavy Metal que precedió el Fin de la URSS*.
<https://soonatas.wordpress.com/2016/12/09/un-gran-concierto-de-heavy-metal-que-precedio-el-fin-de-la-urss/>

géneros musicales y modas poco comunes, como se ha hecho en Japón con el Kawaii, entre otros usos propios del entretenimiento y el ocio en escalas extremas.

Cada vez, podemos notar más la influencia de lo que se hace y se dice por las diversas plataformas virtuales, en redes sociales y páginas informativas, donde cada cosa dicha y hecha se vuelve pública y está a merced del dominio en general, por supuesto era de esperarse que todo esto tuviera repercusiones irreversibles, tanto buenas como malas dentro de los espacios virtuales y la propia realidad. De esta manera, la fuerza de los medios electrónicos se hizo más evidente e imparable y se requirió un trato especial para este tipo de sucesos que modificaron las estructuras y la forma de interacción humana. Todo esto ha sido recurrente en el Metal, las críticas y los apoyos que se han manifestado principalmente desde el mundo virtual, se han hecho parte fundamental de este estilo de vida y a partir del inicio del nuevo siglo se hizo cotidiano y prácticamente necesario para entender su desarrollo en el tiempo presente.

Lamentablemente para el Metal y para muchos seguidores la influencia del capitalismo ha generado diversas opiniones, entre molestias y aceptaciones, la condición de los metaleros y la del género musical ha creado conflictos culturales, políticos, sociales y económicos. Se piensa que el Metal se ha dejado manipular por aspectos como la comercialización masiva, y el cambio ideológico de sus orígenes, sin embargo esto poco o nada tiene que ver con ideas argumentadas, sino más bien con meras condiciones erráticas y erróneas, con impulsos retrogradas como sentimentalismos destructivos, prejuicios, ignorancia, desinformación y una cantidad enorme de odios. Los tiempos en los que vivimos nos harían creer que el Metal se dejó (ya sea por obligación o por convicción) controlar por la industrial, como sucedió con el Rock, sin embargo hacer una comparación directa y asegurar que el Metal está siguiendo la misma línea del Rock es un gran error, aunque debemos admitir que su situación presenta características similares existe una brecha dimensional que los hace diferentes.

Veamos que dice Alejandro Insaurrealde sobre el camino del Rock a la comercialización desmedida:

Con el tiempo algunas facciones dentro del rock mutaron en una subcultura, actitud estereotipada, o en estilos fusionados con otros géneros. Precisamente, tales mutaciones obedecieron a modas, pautas de mercado o simples experimentaciones, y cambiaron algo de aquella esencia que había dado origen al rock, pese a que muchos estilos lograron calidad desde lo musical, desde lo conceptual o desde lo estético. Me parece loable el resultado obtenido en algunas de esas transformaciones, que habla de una evolución musical y sonora casi inevitable debido a que los gustos e ideologías se renuevan continuamente. El problema que amenaza al rock, como a otros géneros, no es el cambio ni la exploración, ni siquiera el factor comercial que puede mejorar las condiciones de la expresión. El problema es cuando el viraje hacia lo comercial se torna razón casi exclusiva para su subsistencia. Aquí es donde se resisten aquellos que, tentados por la viperina señora del consumo masivo, se desvían de su odioso camino, tan seductor e itinerante, y mantienen sus principios roqueros como pueden. Son los menos, y se podría decir que constituyen una especie casi extinta. Estos sobrevivientes de la tentación quedan relegados al mundo under, y en ellos se puede advertir esa legitimidad artística que tienen los que se comprometen con lo que expresan, “ellos son eso mismo que cantan o dicen”, y no siguen ningún capricho mercadotécnico o de oficinas de producción. Esto se ve también en otras disciplinas, como en el teatro, la plástica o las letras⁵³¹.

Y es que a diferencia del Rock, la agresividad lírica y la musicalización eran poco digeribles para las audiencias, por ello ni el Punk ni el Metal, encontraron cabida en los espacios televisivos y radiofónicos de las industrias más comerciales y populares de aquellos tiempos. Debido a que las industrias no pudieron suavizar ni simplificar el mensaje contracultural de punks y metaleros los cuales iban con tal brutalidad que causaban terror entre las audiencias y directo a la política, la religión, la sexualidad entre otras cuestiones que llegaron para desestabilizar y fracturar lo establecido por el régimen. Por supuesto que con lo anterior no estamos demeritando lo hecho por el Rock, pues a él le debemos muchas de estas iniciativas ideológicas, sin embargo, debemos tener presente que aquellos elementos que lo caracterizaron durante sus primeros años de vida fueron acortadas por la industria musical y por supuesto por ellos mismos.

⁵³¹ Alejandro Insaurrealde. *El Rock globalizado*. Paredes de Altamira, (1): 27-29, octubre 2005. Disponible en: <http://www.alexmediterraneo.com/articulos/El-rock-globalizado.pdf>

Por su parte el Punk también se diversificó y creó sus propios subgéneros, su propia identidad y su propia cultura, con ello influenció en gran medida a subgéneros del Metal como el Thrash y todos los subgéneros y ramificaciones que se desprendieron del Hardcore. Para principios de la década de los ochenta, era una regla, casi vista como obligación, que el Rock y el Punk fuera interpretados en inglés, por aquello de sus orígenes en Inglaterra, sin embargo, el Metal rompió con esas barreras auditivas con el uso de lenguas originarias, las cuales a su vez generaron nuevas identidades dentro del género musical. Identidades que fueron reforzadas y a la vez negadas por el fuerte impacto del fenómeno de la globalización. Veamos lo que nos dice Alejandro Insaurrealde acerca de lo ocurrido en la escena musical durante la década de 1970 y 1980:

Durante los años 70, la experimentación en el rock alcanzó hasta ese momento su punto álgido. Composiciones más sinfónicas y extensas, temáticas vinculadas a leyendas y mitos, o vivencias contadas con una poesía más esmerada y psicodélica, pintaban el panorama roquero de la década; las túnicas coloridas y el vestuario en general se ligaban íntimamente a estas temáticas. Para finales de los 70 aparece una corriente que se alza contra los sistemas políticos y sociales establecidos: el punk, una subcultura que le cantaba a la anarquía y a la no explotación del hombre por el hombre. Más tarde, otra corriente aparece para estremecer las bateas y los oídos: el heavy metal, estilo donde se reviven a personajes épicos, se recrea lo oscuro, lo esotérico, y donde el mundo antiguo y medieval se hacen presentes; el cuero negro es su uniforme, y la actitud hostil se acentúa con ejecuciones y timbres vocales más agresivos. Casi paralelamente, en los 80 irrumpe el glamour con todo su andamiaje erótico y sensual; se podría decir, que ya entrábamos a la era del video, la era de la imagen, y se intentaba producir iconos andróginos que pudiesen agradar tanto a hombres como a mujeres; el pelo largo ya no era sólo una evocación medieval o gótica, como en los 70, sino un recurso sensual⁵³².

La proyección que se le dio al Metal durante la década de 1980, es vital para entender la composición económica, política y cultural de este a finales del siglo XX, ya que al redefinirse el mercado -la industria musical en general- el Metal experimentó un ascenso acelerado en su producción, no solo se comercializó lo musical, sino también el estilo de vida, desde la imagen, la vestimenta, las ideologías hasta los comportamientos. El Metal y su cultura se transformaron en

⁵³² *Idem.*

una marca registrada, lo que en un momento nos hizo diferentes, se convirtió tan rápidamente que ni siquiera hubo tiempo para notarlo, en una moda. Se transformó en un adorno publicitario, en el pasatiempo de los enajenados, paso a rellenar los escaparates luminosos y a ser la burla social. Una parodia de nosotros mismo ayudamos a generar, ahora parecería inútil tratar de revertir el daño. Si no fuera suficiente, con ello se trastocaron las formas de vida que se conformaron alrededor del Metal, a la par que se inventaron nuevas formas de explotarlo y manipularlo.

La realidad es que todas estas ideas negativas -que aunque no lo queramos ver, la audiencia metalera contribuyó en crearlas- no han cambiado en lo más mínimo, a pesar de todos los esfuerzos, la sociedad, particularmente la mexicana sigue viendo en el Metal y en los metaleros todos los estereotipos que se han expuesto a lo largo de esta investigación. Al parecer somos pocos los que estamos realmente preocupados por el rumbo que está tomando el Metal, nuestras identidades y nuestras propias vidas. Gracias a la frivolidad de las políticas culturales en nuestro país, por el egoísmo de las élites culturales que le han puesto un elevado costo a la cultura, por la división ridícula e hipócrita de la cultura de masas y la cultura de elite en conjunto a sus prácticas *snoobs* y discriminatorias, nos hemos encaminado a la intolerancia y a la desintegración multicultural que ha sido vital para entender al mexicano y a la nación misma.

Absurdamente nos hemos posicionado dentro del juego del capitalismo, nos aferramos a la idea de ser partícipes de un bando cultural. En el fondo también anhelamos estar dentro de ese círculo social elitista, una especie de sueño clasemediero combinado con el egoísmo capitalista y la exclusión del nacionalismo mexicano. Desprovista de un contenido significativo para las sociedades ultra mecanizadas, alejada de sus orígenes y con pocas armas para su defensa, la cultura de masas intenta sobrevivir a pesar de las múltiples descalificaciones de las élites culturales. No es cultura de masas cuando el elitista se apropia de ella y le saca el máximo provecho, cuando las prácticas populares son extraídas de sus contextos y se les asigna un precio y un estatus, aquí se

acaba el sueño, aquí termina el camino de la resistencia y comienza el del consumo. Dentro de este maquiavélico juego nos encontramos todos, envueltos en una lucha en la que siempre gana el capitalista.

La condición de nuestro país es muy especial y en relación a la cultura musical siempre ha dado pie a controversia. México es un lugar donde los nacionalismos musicales y los medios de comunicación se han encargado de mediatizar ciertos géneros musicales, con la producción masiva y el bombardeo publicitario que se presenta día con día. Todavía hace algunos años el monopolio televisivo -del que ya se ha hablado- Televisa era la encargada de posicionar cantantes en la cima del éxito. Gracias al poder que ostentaba Televisa entre las audiencias, se valía de miles de artilugios para promocionar y llevar al estrellato a personalidades del ambiente artístico. Sin importar el costo, lo valioso en esta farsa perversa organizada por Televisa, radicaba primero en las ganancias monetarias y segundo en el grado de enajenación social que generaban.

Es bien sabido que Televisa era la empresa que se autodesignaba como toda una profesional al momento de producir ídolos juveniles, pero las imágenes de sus ídolos musicales eran plásticas, vacías, carentes de sentido. Por supuesto también hay que recordar que fue la responsable de cooptar el movimiento contracultural del Rock mexicano durante los ochenta. La empresa ha dejado mucho que desear con sus fábricas de “estrellas” musicales, con la exportación de pseudo artistas, con reality shows musicales basura, y con lo que por muchos años se tomó como cultura musical. Un espacio designado a la ignorancia, donde se aplicaban -y se siguen aplicando- sin restricciones ni consecuencias los acosos laborales y sexuales, donde la industria. Un entramado de elementos que giran en torno a lo visual, donde lo único que vende es la sexualización masiva de niños, adolescentes y adultos, aplicando el clásico “el que no enseña no vende” de una de las casas de prostitución más grande del país, un nido de vicios y perversiones que por años se mantuvo entre el anonimato, lo secreto y lo visible.

Por supuesto que con la ayuda del internet, como es el uso de YouTube, las formas de promocionar a diversos músicos, en general ha servido para toda clase

de personalidades y temáticas, se han generado nuevos términos para definir la virtualidad a través de los ordenadores digitales, como el de *youtuber*, *blogger* e *influencer*, lo cual también ha creado una nueva forma de expresión, una nueva forma de vida. Se han modificado abruptamente las formas en las que trabajaban los medios masivos así como las industrias dedicadas al entretenimiento, y de eso bien lo sabe Televisa y su “competencia” TvAzteca, el duopolio televisivo se ha visto bajo una crisis de audiencias, y ha experimentado una baja en sus ingresos monetarios. De igual forma se han visto afectadas con uno de sus principales negocios, el de la industria musical, particularmente -y como lo hemos explicado con tanta insistencia-, es Televisa la más afectada.

Hay que destacar que uno de los trabajos que más nos influenciaron para hablar de la globalización y de sus efectos sobre el Metal, fue la investigación del antropólogo Sam Dunn. *Global Metal* es el segundo documental de Dunn, del cual ya hemos tomado algunos fragmentos para relacionarlos y confrontarlos con lo que se ha estado presentando en esta investigación, sin embargo. Mucha de la importancia que se ha generado al destacar el documental de Sam Dunn radica en que es el primer trabajo sólido y serio, en el que se intenta explicar el proceso de globalización del Metal, por supuesto abordándolo desde. Se dice que el lenguaje de la música no tiene fronteras, que es universal, así es el Metal, no tiene límites, ni barreras culturales, sin embargo, lo que se ha reproducido por muchos años ha agrietado la condición cultural del Metal y sus audiencias.

Como resultado de lo planteado por Sam Dunn en *Global Metal*, sería tonto pensar que las sociedades se pueden mantener ajenas al contacto con otras culturas⁵³³, con sus influencias y formas de vida. Por supuesto que las diferentes naciones existentes no pueden permanecer herméticas ni homogéneas a los cambios acelerados que demanda la estructura que nos rige. Ya sea por la influencia tan agresiva del capitalismo o la globalización, las naciones se están

⁵³³ Es una locura encontrarse con excepciones a este proceso natural, conocer las aberraciones de algunas naciones que resguardan celosamente su identidad nacional, como es el caso de Corea del Norte, o de algunos grupos pertenecientes al fundamentalismo islámico, hasta la misma nación estadounidense, nos habla de los extremos del nacionalismo.

reconfigurando a partir de la diversidad cultural, la cual se ha introducido directa o indirectamente. No importa que tan estrictos sean los regímenes o las estructuras de los sistemas, siempre existirá algo que los haga contradecirse, ahí trabajan los mecanismos de aceptación o rechazo cultural. Hablar de la asimilación o aceptación cultural nos remite a recordar lo sucedido con los nacionalismos del siglo XX, pues gran parte de lo sucedido se desprende de aquellos acontecimientos.

Todo esto nos lleva a evidenciar el hecho de que cada sociedad vive y asimila de diferente manera la cultura, por supuesto también sucede lo mismo con la del Metal. Sin lugar a duda algunos hacen del Metal parte esencial de su vida, se vuelve un estilo, más bien una forma de vida propiamente dicho, mientras que otros solo lo ven como una estilo de música que disfrutan como mero entretenimiento, es decir, no están interesados en profundizar en el género, ni en las cuestiones musicales y menos en las ideológicas. Es común que este tipo de pensamientos y conductas se hayan generado dentro de los círculos de sociabilidad. Por supuesto, lo anterior se debe a que el Metal ha perneado todos los estratos sociales, dejó parte de su marginal, se estableció entre las altas y bajas clases sociales indiscriminadamente, como un efecto del capitalismo y de la globalización, se adaptó a las necesidades de cada sociedad y se volvió diferente e igual al mismo tiempo. Marc Balfagon Iniesta, acerca de las formas de aceptación del Metal alrededor del mundo, menciona lo siguiente:

“Esta música es una vía de escape excelente para evadirse de la realidad, pero también para combatirla. Cuando estamos en sociedades acomodadas, la manera de vivirla es completamente distinta. Eso explica por qué en Europa hay conciertos a los que el público asiste como si fuera la ópera y, sin embargo, en Chile la audiencia sea absolutamente salvaje⁵³⁴.”

Posiblemente lo que preocupe más, no sea si en el futuro existan nuevas generaciones de metaleros, porque de ese hecho estamos totalmente seguros, sino más bien de la forma en la que asimilen e interpreten sus manifestaciones

⁵³⁴ Marc Balfagon Iniesta. *¿Larga vida al Heavy Metal?* 25 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.eldiario.es/cultura/musica/heavy_metal-nuevas_generaciones_0_517598337.html

culturales y su propia vida. Es preocupante por supuesto que en el Metal exista la integración de temáticas que puedan dañar permanentemente la convivencia e ideología de estos grupos. En los últimos años la comunidad metalera ha pasado por un amplio camino de muertes y suicidios que han marcado irreversiblemente la escena musical, y por supuesto nuestras conciencias acerca de las decisiones que ha tomado el Metal. Los casos de suicidio son los que en particular han llamado nuestra atención, ya que muchos de los fallecidos estuvieron luchando con el abuso y la dependencia hacia las drogas, una forma de silenciar aquellos recuerdos traumáticos, la mayoría de ellos ocurridos durante la infancia, entre estos los afectados señalaron, el abuso sexual, el maltrato, la violencia doméstica, el abandono parental entre muchas otras causas.

La música para todos los involucrados en actos suicidas del medio artístico en el Metal, era la forma más importante para desfogar la presión de sus pasados, un escape y a la vez una confrontación de su condición subalterna, de la marginalidad y los miedos que surgieron a partir de los abusos por los que pasaron. Hacer un juicio moral y ético sobre las decisiones que tomaron estos iconos del Metal sería egoísta y equívoco, una cuestión que para nada nos compete, y no es que queramos erigir víctimas y victimarios porque no se trata de dividir a la humanidad en buenos y malos, esto va más allá de eso, es como decía Nietzsche, está más allá del bien y el mal. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tratar de crear un mejor mundo para nosotros y las próximas generaciones, hacer del Metal un estilo de vida que no culmine con la autodestrucción, donde el dolor nos sirva para algo creativo, positivo y hermoso, tal como lo dijo Chinua Achebe.

Por supuesto también es preocupante conocer la condición de las nuevas generaciones de metaleros, hablemos por ejemplo de los nacidos durante el cambio de siglo, los jóvenes que ahora tienen 18 años y de las que se encuentran por debajo de esos estándares. Cómo se dará la conformación de la identidad de estas generaciones de jóvenes metaleros, tomando en cuenta la diversidad de los contextos culturales, económicos, políticos religiosos y sociales, porque en

definitiva los tiempos exigen una reflexión en cuanto al desarrollo y evolución del género musical. Ni que decir de las generaciones más recientes, aquellos jóvenes adolescentes que oscilan entre los 10 y los 15 años, a ellos les toca y les tocara una forma distinta de experimentar la cultura del Metal, una forma de vida diferente a la de nuestra generación, más aun, una forma distinta de las generaciones que nos precedieron.

Los contextos que se viven cada día a través del Metal se modifican y exigen que se establezcan nuevas formas de interacción. Es necesario establecer diálogos que nos den testimonio de nuestro tiempo, uno en el que cada día la vida se vuelve más difícil, al punto de llevarnos a pensar que es insostenible y terminar con ella. Un mundo donde la felicidad sea realizable y no sea solo un sueño lejano. Es difícil, más no imposible modificar muchas de las conductas negativas que se han ido alimentando del Metal y de nosotros. Como consecuencia a la proximidad hiriente del capitalismo, los grupos juveniles y la influencia decisiva de la industria musical modificaron el desarrollo natural modificando altamente sus identidades. Así mismo el Metal se ha ido construyendo dentro de ciertos estilos e ideologías, por ejemplo tenemos el perfeccionamiento de técnicas musicales, que se extienden por cada una de las interpretaciones y los subgéneros, seguido de las cuestiones relacionadas hacia los temas y los impactos que estos generan dentro de los aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y medioambientales.

Retomando el embate de los medios de comunicación globalizados especializados existe una confección con las generaciones más viejas, aquellas que experimentaron los primeros años del Metal, o como nuestro caso, donde experimentamos el Metal durante la década de 1990, hemos evolucionado a la par de las nuevas aportaciones pero también nos encontramos entre los inicios, heredamos 20 años de contenido musical e ideológico, o su auge sigue manteniéndose en las viejas generaciones que crearon su identidad a partir de la ideología y el entorno del Metal. Al respecto Marc Balfagon Iniesta comenta lo siguiente:

“El heavy metal está preso de la transformación que vive la industria. Estamos en un cambio derivado de Internet y la globalización... Y apostilla que “en todo caso, siempre habrá chicos raros en clase que necesitarán al metal para integrarse en un movimiento que, de alguna manera, sigue siendo outsider. A veces, hasta de perdedores. Hay algo que no ha cambiado en 45 años: si te gusta el heavy, eres heavy. Y los demás te llaman así: el heavy⁵³⁵.”

Respecto al tema de las nuevas generaciones de metaleros, tanto músicos como audiencias, podríamos hablar de la banda *Alien weaponry*. Originaria de Waipu en Nueva Zelanda, la agrupación conformada por tres adolescentes, ha generado grandes expectativas y anhelos sobre esta generación de jóvenes y las que están por venir respecto a la importante responsabilidad que conlleva la creación y distribución de la cultura metalera. Lo relevante en destacar la participación de Alien Weaponry no solo se encuentra en estar conformada por adolescentes, más bien, está en el uso de la memoria colectiva, la conciencia de sus orígenes y la valoración de la multiculturalidad de su país y de todo el mundo. Por supuesto también se encuentra la amplia comprensión que la banda tiene hacia las problemáticas sociales que se viven y que se muestran a través de sus letras. En resumen lo creado por Alien Weaponry es una reivindicación histórica del pasado de la etnia maorí⁵³⁶, así, de igual forma los mensajes en la música de los adolescentes está enfocada muy al estilo del Thrash Metal en una crítica cruda y directa hacia la política, la religión, la economía y los medios de comunicación (ver ilustración 26).

Muchos podrían decir que la integración de temáticas culturales y sus consecuencias a la identidad y los nacionalismo, es una mecánica que ha funcionado muy bien dentro de las esferas del Metal, ya que al inicio del capítulo se habló del caso de la banda brasileña Sepultura, y también se ha hablado de Ill Niño, las cuales han generado identidades y temáticas influenciadas por sus pasados raciales. Sin embargo, creemos que este tipo de temáticas, no se tratan de una tendencia que esté de moda, sino más bien que responde a todo el fenómeno de globalización y boom memorístico, principalmente al anhelo por el

⁵³⁵ Marc Balfagon Iniesta. *¿Larga vida al Heavy Metal?* 25 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.eldiario.es/cultura/musica/heavy_metal-nuevas_generaciones_0_517598337.html

⁵³⁶ Los *maoríes* son una etnia de origen polinesio y malasio de Nueva Zelanda.

pasado, que se ha convertido en una obsesiva consecuencia de la posmodernidad. La búsqueda de una identidad siempre ha sido fundamental para la humanidad, en el Metal sucede exactamente lo mismo, y se ha convertido en un tema preocupante para muchas agrupaciones.

Existen demasiadas expectativas hacia las nuevas generaciones de metaleros, por supuesto que. En un comparativo entre las diferentes culturas y contextos de la juventud, sería excesivo e incongruente señalarlas como iguales, sin embargo, aquello no minimiza el hecho de que es muy importante hablar de las nuevas generaciones. Cómo está siendo interpretado el Metal por los jóvenes, es una pregunta que debe ser tomada con la importancia que se merece, puesto que son ellos en este preciso momento los que le darán seguimiento o un nuevo rumbo al género musical. Así como los integrantes de Alien Weaponry lo están haciendo, millones de jóvenes alrededor del mundo lo está intentando, muchos de ellos lo lograrán, otra parte nunca llegará a cumplir en la totalidad su objetivo, pero todos ellos serán el motor, la base para entender los próximos años.

Con el paso del tiempo se ha hecho más común ver a niños y jóvenes de todas las edades presentes en conciertos y grandes festivales de Metal alrededor del mundo, como respuesta creemos que no necesariamente estos espacios deben verse en su totalidad como exclusivos de un público adulto, si no, por el contrario, la imagen que debe ser proyectada y aceptada dentro de nosotros mismos es y debe ser, la de la integración, el respeto y sobre todo la tolerancia. Por supuesto que con esto no queremos que se piense que estamos del lado de los conservadurismos, nada de eso, pero si el de un espacio saludable principalmente para los niños y los adolescentes. Sin embargo, y como fue mencionado por Gabriel Careaga, cuando hizo hincapié en que los grandes personajes contraculturales del Rock terminaron su camino entre los excesos y se llevaron tras de ellos todo lo que un día fue diferente y especial, podemos volver una y otra vez a repetir los mismos errores, o podemos encontrar un camino en el que las cosas puedan significar algo. Debemos tenerlo en cuenta si queremos

hacer ver que el Metal es un estilo de vida en el que existen muchas cosas que pueden hacer mejor a la sociedad.

Ilustración 26: El disco debut de Alien Weaponry genera altas expectativas hacia las nuevas generaciones.

El Metal atravesó por una situación muy similar a la del Rock, al entrar directamente al mercado comercial de gran escala, sin embargo, y como ya se ha hecho notar, la forma de operar del Metal tuvo significativas diferencias en cuanto a su no obstante es necesario ver el paso de uno de sus precursores por la industria musical, veamos lo que comenta al respecto Alejandro Insaurrealde:

Como expresión musical de posguerra, el rock irrumpe en la sociedad de mediados del siglo XX con la bravura de una ferocidad juvenil que gritaba al mundo sus canciones pacifistas de no más de cinco minutos, simples himnos compuestos de pocos acordes, combinados con unos cuantos versos

malsonantes, de factura bien callejera, directos y a la vez profundos. El repudio a las políticas beligerantes de la segunda guerra, de Vietnam y de Corea, redoblaba sus tambores contestatarios a través de esta incipiente música. Lo que parecía como una versión más económica derivada del jazz, y como una expresión más divertida que el blues - sus dos fuentes principales - se transformó en una cultura que trascendía lo musical y los salones de baile. Derivó en un movimiento en el que emergían borbotones de una sangre nueva que no quería heredar el olor a pólvora caliente que aún se percibía en las calles, ni el resentimiento de los combatientes, ni los traumas, ni toda secuela que deja una guerra. Aunque con vehemencia, se le cantaba al amor y a la paz - en cualquiera de sus concepciones - y se emprendía un camino de búsqueda de expansión de la mente y de los sentidos donde todos subían a un romántico tren colmado de alcohol y estupefacientes. En función de lo coyuntural y del contexto social en el cual aparece, el rock tenía algo que decir, había que “patear el tablero”, había que alzar una voz visceral desde lo más hondo, con simpleza y sin rodeos⁵³⁷.

La comercialización del Metal dio paso a temáticas y conductas que engañosamente pretendían convencer a, se vendió la idea de una vida centrada en el consumo de alcohol y drogas, las cuales al principio fueron atacadas por las sociedades conservadoras, pero que poco a poco fueron utilizadas a beneficio del sistema para enajenar y controlar. La música siempre ha sido un mecanismo para manifestar inconformidad, a partir de ella se han vislumbrado revoluciones ideológicas que han repercutido en las acciones, una de ellas por supuesto es la resistencia hacia ciertas imposiciones emanadas desde las instituciones que han normado a las sociedades. En este sentido el Metal siempre ha sido un medio para manifestar aquellas cosas que no deberían pasar en el mundo por ser dañinas y contrarias a la vida y no nos estamos refiriendo en un sentido conservador hacia muchas conductas autodestructivas, como podrían ser el consumo de sustancias nocivas para la salud, ese es un caso que u que está relacionado, debemos verlo en este momento con estricta separación, sino más bien a lo efectuado por los Estados o las religiones.

¿Dónde entraba lo comercial aquí? La respuesta es simple: en todos los estilos del rock, el comercio entra por los medios, las compañías encargadas de producir y editar bandas, las monumentales giras donde se emplean a cientos de operadores y técnicos, y las campañas de publicidad. Desde que ingresamos a la era del video, había que vender una imagen, ya sea glamorosa, con reminiscencia histórica o contestataria, y el sonido debía cumplimentar las

⁵³⁷ Alejandro Insaurralde. *El Rock globalizado*. Paredes de Altamira, (1): 27-29, octubre 2005. Disponible en: <http://www.alexmediterraneo.com/articulos/El-rock-globalizado.pdf>

exigencias tecnológicas de la época. Para todo ello, la industria de la música se las ingeniaba para lanzar productos roqueros dirigidos en especial al público joven, que es el consumidor de música por excelencia⁵³⁸.

Nos entristece y hasta cierto punto nos disgusta encontrarnos en internet con textos faltos de carácter humano, en relación por supuesto al Metal y a su cultura. Minoritarios son los trabajos que en verdad intentan darle un lugar digno al Metal entre las manifestaciones musicales y ni hablar de los demás aspectos culturales. El papel de las manifestaciones musicales que se dieron a partir de los años cincuenta y que encontraron un camino propio a partir de 1960, son, sin lugar a duda un quiebre cultural, económico, religioso y político, de este último se ha hablado en repetidas ocasiones acerca de como el Estado patriarcal es rechazado –principalmente por las juventudes- aunado al sentido paternalista que hasta antes de 1960 no era públicamente cuestionado. Manifestaciones que engloban una serie de momentos dignos de ser entendidos como un antes y un después en la historia de la humanidad.

Quitarle el carácter contracultural y subalterno de sus orígenes al Metal es como negar que existe una relación intrínseca con el Rock, o con sus antepasados culturales y musicales. Una cuestión amarillista, con una reflexión limitada y un interés nulo por desarrollar problemáticas reales dentro del género musical, se generan día a día, y al respecto seguimos en la nada. Tratamos de entender el hecho de que no todos los que pretenden hablar sobre el Metal están capacitados en dichos temas, ni tienen el interés en profundizar en estos estilos de vida, mucho menos la humanidad para acercarse a los círculos donde se ha desarrollado la cultura o subcultura como muchos de estos individuos han catalogado al Metal.

Las posturas sobre el Metal y la globalización serán siempre divididas. Mientras que, para algunos es el proceso de mundialización y sus inmediatas consecuencias un medio indispensable para hablar de los fenómenos que han impregnado el género musical, la contraparte menciona que este es el fin de los

⁵³⁸ *Idem.*

orígenes del Metal, de sus formas musicales y de la ideología que se construyó desde sus orígenes. Se dice también que al ser corrompido por los mecanismos de la industria perdió parte de su espíritu y mermó en gran medida la identidad del género. Por supuesto que si establecemos dichas características con el contexto mexicano, el panorama suele ser más agresivo y no solo en relación al Metal sino a toda la producción y consumo de la cultura.

Sería labor tediosa mencionar referentes de bandas o músicos que se desarrollaron en esta música, porque la evolución en el rock, además, desliza variables en relación a exponentes que tuvieron algún toque de originalidad. Por ello me limito a comentar algunas características principales que desplegó esta música desde su aparición, y que hoy no escapa a la gran maraña “globalizada” en la que vivimos. Se le puede reconocer al rock su capacidad adaptativa a este fenómeno, pero debió pagar su precio: debió dejar atrás los reales gritos contestatarios, y cambiar ciertos ideales por el éxito comercial, la protesta sin concesiones por una rebeldía de entrecasa, los sueños de cambiar al mundo por el establishment, los circuitos pequeños y no rentables por los megaconciertos y festivales millonarios⁵³⁹.

Se habla de los abusos y excesos de la industria comercial, la cual ha reducido al Metal en un simple objeto de consumo. Se dice que la reflexión y la crítica hacia las realidades expuestas en cualquier parte del mundo, característica que identificó al Metal durante sus primeros años de desarrollo, fueron sustituidas por la colocación de productos y clichés en los mercados, los cuales giran en torno a la exposición descomensurable del capitalismo. Con el pretexto de la expansión del Metal por el mundo, se construyó una retórica fácil de asimilar en la que se sugiere que dicho género musical se encontraba en las mismas condiciones de consumo que otros géneros de rápida absorción.

Sin embargo esta idea no es del todo cierto, ya que los medios por los que se transmite y se consume el Metal, son medios que hasta la fecha tienen un bajo perfil, a diferencia de las grandes disqueras. Compañías como Rise Records, Metal Blade Records, Century Media Records, Napalm Records, Sumerian Records, Nuclear Blast Records, Epitaph Records, Roadrunner Records, entre otras, son sellos discográficos especializados en la comercialización del Metal,

⁵³⁹ *Idem.*

entre los cuales, existen diferencias entre calidad musical y su alcance social y económico. Por supuesto, también queda hablar de la importante función que cumplen los sellos independientes.

Las disqueras independientes juegan un papel muy importante en esta dualidad entre resistencia y aceptación, entre el juego capitalista de las industrias musicales y el rechazo a este. Este tipo de disqueras aún apuestan por la calidad y originalidad de las bandas, mantienen la autonomía creativa de sus autores, que es una de las mejores experiencias que nos pueden brindar, no importa si hablamos sobre los músicos o los que nos encontramos fuera de ese entorno. En resumen, los sellos discográficos independientes comprenden lo importante que es la libertad de expresión dentro del Metal, ellos están interesados en hacer música por el simple hecho de apasionarse por ello. Las pequeñas disqueras no generan grandes ingresos monetarios, estamos hablando de una mínima parte obtenida, comparada con los sellos discográficos que han acaparado el entorno musical.

Al respecto Alejandro Insaurrealde menciona lo sucedido con el Rock y su paso por la industria musical y el consumo, lo cual a su vez lo hemos relacionado con el Metal por su semejanza operacional:

El rock que hoy escuchamos goza de jerarquía comercial porque se convirtió en un bien de mercado sostenido por la tecnología y el profesionalismo. Pero no se puede culpar a ningún género o estilo musical por responder a los paradigmas de una cultura capitalista que hoy rige en todos los órdenes de la vida social. Sólo aquellos productos que operan en el mercado con efímera vida para satisfacer una moda o manipulación comercial, sería un digno blanco de críticas. El resto, no es más que una adaptación a los tiempos que corren⁵⁴⁰.

Es muy cierto el hecho que menciona Insaurrealde acerca de que no sería apropiado hacer un juicio indiscriminado sobre la situación actual del Rock o en nuestro caso sobre el Metal, ya que, desde cualquier punto por el que lo veamos, toda manifestación cultural está sujeta al sistema que la rige, en este sentido estaríamos hablando por supuesto del capitalismo. No se puede vivir fuera del

⁵⁴⁰ *Idem.*

sistema, o al menos nunca hemos tenido la fortuna de conocer a alguien que lo haya logrado, estamos inmersos en un estado muy profundo de consumismo y egoísmo. Tampoco debemos culparnos directamente por los actos que hemos cometido cada que pensamos en capitalismo es inevitable e innegables tener pensamientos negativos acerca de todo lo que provenga de él, por supuesto que la mayoría de estas actitudes corresponden al contexto en el que se desarrollan, en nuestro caso referirnos de una manera se debe a centrarnos en México y su dañina relación con el sistema capitalista.

Decidimos que una de las formas más directas para exponer el estado del Metal y la globalización era mediante los propios metaleros. Por ello nuevamente fue necesario hacer uso de la historia oral, puesto que al recabar los testimonios de los individuos que a través de esto, nos hablan de sus vivencias como fanáticos y músicos, como fue el caso de Mario, este también es el caso de que por razones de privacidad no autorizó hacer uso de su nombre real. Por cuestiones de privacidad la persona entrevistada no accedió a hacer uso de su nombre, solo se nos autorizó el uso de su sexo y edad. La fémina de 20 años a la cual llamaremos “Skydancer” dio respuesta a un cuestionario de 12 preguntas, en el que se abordaron temas desde la globalización, el uso del internet, las industrias musicales y las políticas culturales en México. A continuación se hará una exposición del material informativo que se recopiló en tres sesiones de entrevista con Skydancer⁵⁴¹:

¿Qué opinas sobre el proceso de globalización y el Metal?

Pues, desde el punto de vista que tengo, como espectadora, en cuanto a la música, me parece muy interesante el hecho de que a través de ciertos aspectos integrados al Metal, un músico nos haga conocer cierta parte de su cultura, me parece muy, muy interesante aparte porque... creo que a veces como metalero se encasilla en un solo sonido y te cierras a conocer otro tipo de fusiones musicales. Entonces, la otra cuestión es personal, a mí me gusta mucho el uso de otros

⁵⁴¹ Entrevista realizada a Skydancer en Puebla, Puebla, 1, 2 y 3 de septiembre de 2017.

instrumentos⁵⁴² dentro del Metal, me gusta mucho el sonido de la flauta, el de las gaitas, y creo que mi pasión por escuchar las flautas es porque, cada cultura en los diferentes países, tiene como... ehh un sonido, una flauta que los identifica, entonces cuando escucho ciertos subgéneros mezclados con... pues con bases musicales muy primitivas, que caracterizan a los países a los que pertenecen, eso me hace como... pues como empezar a adentrarme más a lo que ellos creen, a... no sé cómo explicar ese sentimiento, pero es como una especie de pertenencia, el hecho de que muchas personas estén como intentando hacer eso, dar a conocer su cultura a través de un género musical, se me hace como una idea muy... como muy revolucionaria. El hecho de que, pues, el Metal se esté expandiendo cada vez más, a rincones en los que no sabíamos que podría llegar a existir o siquiera escucharse, es como de que no solamente es un simple género, es más allá... como un estilo de vida.

¿Cuál es tu opinión sobre la evolución musical e ideológica del género?

Pues creo que ha tenido como, bueno, ciertos como baches, a veces, creo que intentan entre ellos [entre los subgéneros] como ser muy parecidos, en cuanto a su sonido, y no tratan de explorar, pues otras alternativas, el hecho de que estén experimentando, incluyendo, no sé, bases de otros géneros, como por ejemplo un saxofón, un violín, etcetera, utilizar... instrumentos propios de su lugar de origen, es bastante interesante. Siento que eso nos está haciendo evolucionar, no estamos haciendo que el género se vaya rezagando, sino que estamos innovando, y eso está haciendo que, el género no sea solo para un rato, o para una temporada, porque el Metal lleva muchísimos años en auge, yo siento que ahorita, a partir del [año] 2000, el Metal se empezó como a... regenerar en cuanto al sonido, entonces creo que en estos momentos, ya hay personas que tratan de experimentar cosas nuevas y eso nos hace como, sentir que todavía hay cosas más por explorar.

⁵⁴² En este caso la entrevistada se refiere a los que no entran en la característica de lo “convencional” dentro de una banda de Metal.

-¿Y en cuanto a la ideología?

En cuanto a la ideología... bueno es que el Metal es muy diverso, ósea, podemos tener temas desde política, bueno es que el Metal se alimenta de sentimientos muy puros, como la ira, este, algunas cuestiones que van más allá de nuestro entendimiento, como cuestiones que tratan de... espiritualidad o... yo siento que es muy diverso y no solamente podríamos decir que se trata de un solo tema. La ideología está cambiando y ellos tratan de ponerle un sello personal, ehh, en lo personal a mí me gustan mucho las cuestiones naturales. Pues ahorita siento que se dio una especie de revolución en los temas, como por ejemplo, los que tienen que ver con la naturaleza y muchas (bandas) están probando eso; incorporando cuestiones naturales, de conservación y la ideología yo creo que ha ido cambiando, al principio (cuando se creó el género) trataban de sonar rudos, de tratar temas no tan trascendentales como se está haciendo ahora.

¿Cuál es tu postura sobre el uso del internet respecto al Metal?

Por una parte siento que... pues algunas bandas solo buscan la comercialización, el hecho de ganar dinero y tener comodidad económica, y pues el internet nos facilita mucho la vida, es una herramienta muy buena, pero creo que está mal utilizada, por ejemplo, en cuanto a la producción y pues a las compañías que son disqueras, se alimentan de ciertas bandas que tiene mucho potencial y tratan de explotarlas y utilizando herramientas de internet, como YouTube y las redes sociales, explotan tanto su potencial con un fin pues de producción, entonces esa parte a mí no me parece muy interesante. Lo que me gusta del internet es verla como una herramienta para conocer otros géneros, en lugares como ya había mencionado antes, donde no conocíamos que había Metal, por ejemplo empezamos a escuchar Metal de la India, de Israel, que ni siquiera habíamos pensado que se llegaría a hacer. Entonces el internet ha jugado un papel principal porque en esos lugares no tienen otra forma de hacer llegar la música a otros lugares, y eso nos está permitiendo que... pues conozcamos más y más y más bandas, y eso como que siento que ha sido un proceso de unificación en el Metal.

¿Crees que el uso del internet ha beneficiado a la cultura del Metal?

Si y no, como ya lo había mencionado las disqueras se aprovechan mucho de la imagen de las bandas entonces hay veces que, la calidad musical baja bastante, pero por el otro lado, yo creo que si ha beneficiado, en cuanto a hacer que conozcamos más bandas, hacer que la música llegue a más rincones, entonces... no se es como un tipo de contradicción.

¿Cuál es tu posición al respecto de la comercialización masiva del Metal?

En lo personal yo soy muy reservada en cuanto a la música, incluso para compartir alguna banda nueva que me guste soy muy reservada, no me gusta, pues, creo que escojo muy bien a las personas con quien compartirlas, el hecho de que... pues la comercialización sea tan masiva, a veces creo que, se ha vuelto como una moda, más que encontrar personas que realmente le apasiona el género musical, es como de... -bueno esto es lo de ahorita, es lo que voy a adoptar, y no me importa y no entiendo exactamente qué es lo que nos quiere decir la canción, ni tampoco entiendo las emociones, ni el sonido, pero adelante, lo voy a consumir porque los demás lo están consumiendo. Entonces, a veces siento que, la comercialización de algunas bandas ha hecho que ellas mismas, pierda su calidad musical, su calidad en las letras, en su contenido, y sean cada vez más simples. Y hay algunos (músicos) que de plano no seden ante esa comercialización y desaparecen pues del medio.

¿Crees que el objetivo o los objetivos y la ideología del Metal durante su creación hayan sido destruidos por los modos de operar del sistema capitalista?

Si, definitivamente, el sistema capitalista ha tenido un gran peso y no solamente con la industria del Metal, sino con la industria musical en general, el hecho de querer vender más, de querer aumentar su ganancia, pues ellos hacen lo que se les ocurra, incluso, ya ni siquiera es como de ofrecerte algo nuevo, solamente es como -a bueno, vamos a hacer la remasterización de un disco anterior y... el

problema es que la gente lo sigue consumiendo, cuando lo único que están haciendo es destruir las ideas, pues, las ideas originales, y los músicos tienen que seditar a eso, es eso, o salir simplemente del medio. Entonces, el capitalismo si ha tenido mucho peso sobre toda la industria del Metal en general.

Bajo la condición de que cualquier manifestación cultural está a merced del capitalismo, ¿crees que el Metal haya olvidado o cambiado el mensaje subalterno y contracultural, por el beneficio monetario y mediático que ofrecen las industrias musicales?

Hay muchas bandas que son fieles a sus ideales, y no importa si cambian de disquera, a una disquera más grande, ellos siguen siendo fieles a su sonido y en la idea que quieren pues dar a conocer, pero otras bandas, y me ha pasado con bandas que me gustan mucho y que puedo decir que llegue a ser fan, que de repente pierden totalmente toda identidad, por una imagen, por dinero y por comodidad, y... tal vez nos quieran hacer pensar que no son así, pero, si eres seguidor de la banda y los escuchas desde sus inicios te das cuenta del cambio tan radical que tienen en la manera de expresarse y pues de componer, te das cuenta cuando... bueno yo tengo la idea de que entre mayor tiempo pasen ellos dentro de las grabaciones, más calidad nos ofrecen, y hay muchos que, muchas bandas que por el hecho de cambiar de disquera, seditan a la presión de los empresarios, sacan un disco cada año... incluso cada medio año, intentando solamente eso, llenar su bolsillo de dinero.

En relación a la pregunta anterior nos interesa conocer ¿qué opinas sobre la condición social del Metal en el presente, por supuesto tomando en cuenta tu experiencia propia?

Bueno, es que yo siento que cada vez es más difícil encontrar una banda con un verdadero sello, algo que llame la atención. A veces yo creo que por el hecho de que es un fenómeno masivo y global, muchas bandas ni siquiera se atreven a innovar, a poner un sonido que los identifique, solamente es como de... -a bueno, ese sonido me gusta, ese otro sonido me gusta, vamos a juntarlo y vamos a hacer

algo parecido, y el problema es que la gente lo consume, entonces, se me ha hecho cada vez más difícil, encontrar una banda que me ofrezca algo nuevo, algo que me guste, y pues sí, realmente siento que es por el hecho de que están comercializando el Metal; incluso lo vemos ahorita con el fenómeno de los festivales en México. Vemos a los festivales como, pues ahorita, al principio nadie, absolutamente nadie daba nada por ellos, era como de la minoría, que nadie va a asistir y los cancelaban, y ahora que se dieron cuenta que es algo mucho más grande de lo que ellos creen, solamente lo hacen para ganar dinero, incluso las bandas que ellos buscan para llenar el boletaje, tiene que ser algo ¡muy grande! para que vaya mucha gente, y solamente puedes ir por una, dos o tres bandas... ¡no!, que es raro que vengan; y en parte está muy bien por el apoyo que se les da a las bandas, y creo que eso va a hacer crecer un poco más el panorama de que nos volteen a ver como un país que si le gusta el Metal, pero las empresas grandes se alimentan de eso, por ejemplo las empresas cerveceras, pues, nuestra condición económica no es muy buena, en realidad eso pasa en todo el país, pero aun así, lo hacemos porque realmente nos gusta la música y vamos y lo consumimos, entonces entre más nosotros estemos consumiendo sus productos, más se van a alimentar de ello.

¿Cuál es tu punto de vista sobre los sellos discográficos enfocados al Metal?

Pues creo que es casi lo mismo que ya había mencionado anteriormente, hay algunos sellos que si son muy exigentes en cuanto... pues a su selección de artistas, y se podría decir que es muy *underground*, hay sellos que buscan... un sonido en particular, por ejemplo, ahora mismo estamos escuchando bandas que trabajan con Sumerian Records, ellos tienen como que un gusto especial para seleccionar a las bandas, y hay algunos que tienen como sonidos muy... como muy autónomos, pero en otras [disqueras] en como simplemente, -hay pues está banda está jalando, vamos a comprarla- entonces empiezan a tener como cierta influencia, cierto peso, que ellos están haciendo y pues terminan arruinando su trabajo.

¿Qué opinas sobre el desarrollo del Metal en México?

¡Hijole! es un tema bastante difícil porque yo tengo una idea muy conservadora en cuanto al Metal en México... es uno de los puntos que ya había expuesto anteriormente y yo creo que la mayoría de los músicos mexicanos, no buscan un sonido original, básicamente es: vamos a copiarlo y a ver si pega, para nada estoy diciendo que no sean buenos músicos, son muy buenos músicos y hay muy buenos músicos en México, el problema es que no tienen algo que nos llame la atención, que los caracterice, que digan ¡esto es único! o ¡esto suena a México! Por el contrario el Metal en México suena a otras cosas, a otros países, generalmente lo que hacen es copiar un sonido un tanto norteamericano... eso no sé si es cuestión de recelo o algo así. No tenemos un sonido particular, y, pues... debo admitir que yo era de las personas que creí que en México no teníamos buenas bandas, hasta que conocí, apenas, un par de bandas... que dije ¡valla! Realmente son buenos músicos, porque creo que el problema es encontrar también un buen vocalista, es muy difícil encontrar una buena voz, creo que es más por una cuestión de que en el país no hay escuelas que nos permitan aprender las técnicas vocales que hay en otros lugares, por ejemplo en Finlandia, en sí, en toda Europa, donde si tienen escuelas dedicadas a eso, es muy difícil, pues, encontrar como una identidad en el sonido, y la verdad no se hasta qué punto, los músicos decidan explorar algo nuevo. Lamentablemente he tenido malas experiencias con algunas de las bandas locales, que no te ofrecen nada nuevo, ni en el sonido y mucho menos en la lírica, son letras bastante, pues, simples, ni siquiera tocan un tema profundo, y, el hecho de que eso nos esté representando a nivel global, es como un poco humillante.

¿Qué característica crees que debería tener el Metal mexicano para encontrar su propia identidad?

Pues creo que principalmente sería el hecho de que hagamos Metal en español, hay algunas bandas de las que conozco, que puedo decir que son muy buenas,

no cantan en español, entonces existen muchos lugares en los que... por ejemplo, son franceses y cantan en francés, cantan en su idioma, nosotros no lo hacemos, pues porque de alguna u otra forma se ha vuelto un arma para competir a nivel internacional y por supuesto para que otros nos escuchen, ya que el inglés es el idioma... pues que nos da como el alcance de competir con otras bandas. Yo creo que principalmente, es el hecho de hablar, de cantar en español, otra es que, tenemos muchos sonidos propios que deberíamos de utilizar, como los sonidos prehispánicos, que algunas bandas en México ya los están utilizando; la ventaja que tenemos, bueno al menos yo lo veo así, es que México musicalmente es muy diverso por el hecho de que tenemos un mestizaje muy amplio, entonces podríamos utilizar muchos sonidos de otros lugares, que nos identifican porque somos una mezcla racial, entonces creo que nadie ha hecho eso, nadie ha tratado de experimentar un poco con los sonidos, y, bueno lo he notado mucho en otros lugares que también utilizan pues algún tipo de lenguaje que sea de la región, y pues nosotros no usamos ninguna lengua indígena, entonces eso también nos daría como un buen sello.

¿Qué piensas acerca de las políticas culturales del Estado mexicano así como de la proliferación de festivales de Metal en el país?

En cuanto a las políticas culturales y el Metal creo que es bastante complicado porque, creo que de por si el género está muy satanizado, y realmente es por el tipo de, pues, de estilo que tiene el Metal; en sí, el hecho de utilizar sonidos muy fuertes, como que no dejan una muy buena impresión en la gente, y la gente pues, si te discrimina bastante por escuchar ese género musical, y no se da la oportunidad de explorar un poco más y de darse cuenta que, es más allá de lo que piensan, que no es lo que siempre describen, puros gritos y no se entiende nada, pero, pues, más allá de eso deberían de entender que también es una técnica vocal [refiriéndose al gutural y a las demás técnicas que giran alrededor de este las cuales son empleadas por los cantantes] así como cualquier otro estilo musical tiene su técnica vocal, entonces, México es como muy... pues si, tiene mucha discriminación en cuanto a eso. En cuanto a los festivales, pues ya he

abordado el tema, sin embargo, creo que los festivales que se han hecho, porque ha habido otros que se han cancelado, porque creen que podrían alimentar la violencia, pero, eso es totalmente falso, incluso, otros géneros musicales lo hacen, entonces, la verdad veo un poco difícil que la gente deje de pensar, que el Metal tiene un origen satánico, creo que también es por la influencia de los medios que tenemos en nuestro país, que, pues, ni siquiera se atreven a promocionar un video musical, estamos muy cerrados, en cuanto a esa cuestión musical. Principalmente el Estado mexicano permite que se realicen los festivales de Metal por el dinero, es una cuestión monetaria, realmente lo que sucedió es que se dieron cuenta que es una industria que se puede explotar, entonces, yo creo que por eso han dado más permiso de hacer este tipo de eventos, también creo que es parte de los organizadores que han tenido que hacer mucho, moverse bastante para dejar que hagan los festivales, porque varios se han cancelado, y en cuanto, pues digamos a los espacios que tenemos destinados para la cultura metalera, pues son muy pocos, muy reducidos, y resulta bastante difícil, de repente te enteras que están permitiendo de alguna forma “apoyando”, pero obviamente son las grandes empresas las que se están interesando en el género, porque nosotros les generamos una ganancia muy fuerte.

¿Cuál crees que será el futuro del Metal y el de las nuevas generaciones de metaleros?

Pues, más bien creo que... bueno tengo la esperanza de que sea algo muy prometedor, porque... si ahorita, es como que el Metal entro en un auge, y pues siento que muchos chavos, muchas personas se interesan por la simple moda, por eso, yo espero que no sea solamente por moda, que realmente se interesen en el género, por la profundidad musical e ideológica que tiene, al menos tengo la esperanza de que más países, pues se atrevan a hacer cosas nuevas, estén innovando en el género, y que cambien esa ida, de que solamente, es como una etapa que estás pasando en ese momento de la adolescencia y que pasará, si realmente te gusta el género musical, no importa qué edad tengas, lo vas a seguir escuchando, y no solo por consumismo, sino porque realmente te gusta, entonces

espero que, las siguientes generaciones de metaleros, sean más serios y dejen de tener... de reproducir esos estereotipo, ya saben, en los que siempre se embriagan y usan al Metal para pasar el rato, porque algunas personas que conozco eso es lo que han expresado, realmente no se ven muy interesados por la profundidad que tiene, entonces espero que cambie es pensamiento, y las nuevas generaciones traten de hacer muchas cosas nuevas y que no dejen que los subgéneros se vayan extinguiendo.

Durante esta entrevista pudimos ver que existen anhelos pero también errores en el Metal que no se pueden negar, así, como la preocupación que generan las problemáticas culturales, políticas y económicas para los metaleros que en verdad están comprometidos por crear algo hermoso y constructivo en el género musical. Antes de realizar la entrevista se pensaron muchas conclusiones al respecto de lo mencionado por Skydancer, sin embargo, de todo lo que pudimos concluir después de las largas sesiones de entrevista formales e informales, nos quedamos con la pasión y el amor que ella expresa cada que nos hablaba del Metal y de lo que le ha brindado como ser humano. Nos sorprendió el hecho de que la entrevistada pudiera anticiparse con sus respuestas a preguntas que iban a ser realizadas en otro momento, esto fue bastante claro a lo largo de las charlas y nos habla de la capacidad de la entrevistada para relacionar acontecimientos y establecerse en el contexto nacional e internacional.

Para ser sinceros, la entrevista con Skydancer resultó una experiencia llena de gratificaciones, en definitiva es algo que se ha alojado en lo más profundo de nuestra memoria, se volvió muy significativo, y de gran ayuda para poder entender este proceso de globalización en el que está inmerso el Metal y cualquiera manifestación cultural. En lo particular podemos decir que las dos entrevistas que realizamos para esta investigación nos enseñaron mucho, nos hicieron crecer como profesionales y en la cuestión personal nos condujeron a amar cada día más lo que hacemos y lo que somos. Como estos, existen muchos testimonios que aún no han sido tomados en cuenta, existen muchas voces silenciadas, mucha represión, y mucho miedo ante la necesidad de expresar lo

que en verdad sentimos. Por supuesto que no solo nos referimos al Metal, está muy claro que en México la libertad de expresión nos cuesta y muy caro, aunado a la carente cultura a la que prácticamente desde el nacimiento se nos arroja, inculcada como una “lección” de vida, se repite y nos lleva a la reproducción vacía y al consumo extremo.

Alejandro Insaurrealde concluye su análisis sobre el Rock y la globalización, con una interpretación que involucra al Metal, a sus manifestaciones culturales y por supuesto a las económicas y políticas, veámoslo a continuaciones:

Han transcurrido más de 50 años desde su aparición, y hoy la realidad de esta música como de sus cultores es muy distinta. Es sabido que el fenómeno de globalización económica y de las comunicaciones caracteriza, entre otras cosas, al mundo posmoderno donde caudales de productos e información circulan a una velocidad que permiten acrecentar ganancias en menor tiempo. El mercado de la música, en el cual el rock es gran protagonista, sufre la gravitación de este fenómeno. Toda obra artística que se lanza al consumo masivo basándose en términos de producción en serie para favorecer a la industria más que a la expresión, se vuelve una mercancía, y se desvirtúan allí las condiciones esenciales del arte⁵⁴³.

Es importante estar informados sobre las decisiones que se toman alrededor del Metal, de eso depende la sobrevivencia del género musical y de un estilo de vida que nos hace tan parecidos y a la vez tan diferentes entre nosotros. La vitalidad de esto que llamamos identidad y que nos ha permitido expresarnos como seres humanos, debería ser razón suficiente para interesarnos en los acontecimientos que se dan con frecuencia en un género musical que hasta la fecha mantiene su grado de y controversia. También debería ser suficiente para decidarnos a defender con argumentos comprobables y tolerantes al Metal, porque como se ha dicho en diversas ocasiones, si nosotros no lo hacemos no esperemos que alguien más lo haga, esta debería ser la regla básica para mantener vivo y encaminado al Metal hacia el mejoramiento de las sociedades.

⁵⁴³ Alejandro Insaurrealde. *El Rock globalizado*. Paredes de Altamira, (1): 27-29, octubre 2005. Disponible en: <http://www.alexmediterraneo.com/articulos/El-rock-globalizado.pdf>

Sin lugar a duda la importancia que se le ha dado al pasado prehispánico en nuestro país sigue teniendo una carga ideológica impresionante, esta forma de nacionalismo, se ha mantenido muy presente a pesar del embate de la globalización y de los retos que se presentaron con ella, la cual se demuestra claramente con los dos testimonios incluidos en la investigación. La idea básica de integrar fuentes orales a la investigación se debe precisamente a la necesidad de interactuar con los responsables de que el Metal siga vigente y activo, no importa que hablemos de los músicos, la audiencia y de todos los que han servido de soporte para el desarrollo y evolución del género musical. Queremos dejar claro que nuestra intención no es crear un juicio aislado de los contextos en los que se ha instaurado el Metal, más bien se trata de reflexionar acerca de los pensamientos y vivencias de nosotros los metaleros.

Precisamente dentro de los cambios que se han estado manifestando, se encuentra el trabajo de nuevas agrupaciones que están generando toda una revolución musical e ideológica en el Metal, pues se están incorporando temáticas y sonidos nunca antes experimentados. Bandas como Fire From the Gods, In Hearts Wake, Fit For an Autopsy, Fallen For the Dreams, Crystal Lake, Tesseract, Erra, Gojira, Architects, Heaven Shall Burn, Hacktivist, Jinjer, Prophets of Rage, y por supuesto con bandas mexicanas como Anima Tempo, Acrania o Tanus, entre otras muchas bandas que han hallado un equilibrio casi perfecto entre los nuevos y los viejos tiempos del Metal. Una condición que se vislumbra como necesaria, pues la vieja guardia está cayendo triste y dolorosamente, lamentable pero inevitable es combatir el proceso natural de la muerte, por ello se debe mantener un camino entre el pasado y el presente.

Ya no son los tiempos del “and justice for all” de Metallica, tampoco los del “Number of the Beast” de Iron Maiden, sin embargo, el Metal ha logrado sobrevivir y va por su quinta década de existencia, se dice fácil, pero hablar de medio siglo cambiando realidades y entornos no es cosa de todos los días. Por supuesto que imperan los tiempos de las múltiples experiencias e identidades, propias de un contexto multicultural que en los últimos tiempos ha adquirido más importancia en

todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que hacer una reflexión sobre el estado del Metal implica la toma de conciencia sobre los pros y los contras de todo aquello que interviene en este complicado género musical, ya que el propio sistema dentro del que vivimos ha arrojado un estilo de vida y convivencia altamente dañino, donde los menos afortunados afrontan realidades que discrepan de posiciones y discursos de los diferentes Estados y sus mandatarios. Así, las manifestaciones culturales están manipuladas y atadas, y se ven necesariamente obligadas a participar en el juego del capitalismo.

Las sociedades han cambiado, las típicas idealizaciones del metalero deberían quedar en el pasado, los errores que hemos cometido como comunidad y como seres humanos deben ser superados, más no olvidados, debemos ver hacia el frente, hacia la construcción de un mejor futuro. No podemos permitir que distorsionen nuestra forma de vida y que nos sigan descalificando, tampoco debemos permitir que alguien más hable por nosotros, de nuestra forma de vida, tampoco podemos dejar que la carga ideológica de la forma de vida que nos ha brindado el Metal sea remplazada por las modas musicales. La realidad es que no todos somos iguales, no pensamos ni actuamos de la misma forma, es por ello que si nos siguen mirando desde afuera, si nos siguen observando y analizando como estadísticas de compra-venta, jamás podrán entender lo que representa el Metal para nosotros.

Nos culpan de ser violentos, de incitar a la violencia, pero hoy con más seguridad que nunca rechazamos esa condición, rechazamos las modas, los estereotipos. Nos revelamos ante la idea de ser considerados como serviles al capitalismo, rechazamos el servir a cualquier sistema que pretenda generar odios y rechazos entre iguales. Sería maravilloso hacer tangible el deseo de los integrantes de Orphaned Land cuando escribieron la canción “in thy never ending way”⁵⁴⁴, la cual, en las letras finales dice ve en paz y encuentra tu fe, evoluciona

⁵⁴⁴ En todo caso las traducciones son nuestras. Go in peace, and find thy faith, evolve thy self, and lose all hate, so a heaven you may create.

tu ser y pierde todo odio, para que puedas crear un cielo⁵⁴⁵, tal vez así halláremos nuestro camino.

⁵⁴⁵ Orphaned Land. *In thy never ending way*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2010.

Conclusiones

*El guerrero regresó y se levantó
con la fuerza de su corazón y la convicción de la fe.
Él juró que nunca más sería un huérfano.
Y a partir de ese día en adelante él será una bendición.
Iluminación para este mundo⁵⁴⁶
The warrior: Orphaned Land⁵⁴⁷*

Sin lugar a duda, todo lo que se ha logrado recabar y posteriormente exponer en esta investigación ha sido para dar muestra de la importancia que tiene el Metal en nuestro país y alrededor del mundo, por supuesto también, ha servido para dar respuesta a cuestiones claves que están estrechamente relacionadas al género musical. Pero principalmente, esta investigación se realizó para entendernos a nosotros los metaleros y a sentirnos como importantes actores históricos y sociales. En un mundo que cambia aceleradamente, que nos deslumbra con su deprimente ambigüedad y al mismo tiempo nos hace completamente felices, es necesario plantearnos que en algún momento de nuestras existencias las cosas no serán como las conocemos, para bien o para mal, las sociedades que alguna vez conocimos no volverán.

Siempre que comenzamos a reflexionar sobre el estado de civilización y progreso de las sociedades, recordamos una de las canciones más emblemáticas en la historia del Metal, y qué precisamente se adapta a todo lo que hemos estado

⁵⁴⁶ Letra original en hebreo: ושם, העץ רעל תחבולת מתוך, עבדות ומחיי תחתית משאול, לעולם אור - לברכה הוא יהא ומעתה, ליתום עוד יהיה לא כי הוא נשבע, אמונתו ודבקות, ליבו ובעוצמת, רגליו. La letra original fue traducida al inglés para posteriormente poder ser traducida al español: And there, from infernal depths and life of slavery. From the scheming of the poisoned tree, the warrior returned and rose, with his heart's might and faith's conviction, He swore to be an orphan nevermore. And from this day onwards he shall be a blessing - illumination to this world. Letra original consultada en: <http://www.darklyrics.com/lyrics/orphanedland/theneverendingwayoforwarrior.html>

En todo caso, las traducciones son nuestras.

⁵⁴⁷ Orphaned Land. *The warrior*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2010.

una y otra vez diciendo. Heaven and Hell⁵⁴⁸ es una de las canción más evocadas a lo largo de estas más de cuatro décadas de existencia del Metal. El título Heaven and Hell también es el título del disco de la banda inglesa Black Sabbath, publicado en 1980, este es el primer disco sin el vocalista Ozzy Osbourne y representa la segunda década de vida del género musical.

Con la entrada de Ronnie James Dio⁵⁴⁹ como nuevo vocalista de Black Sabbath, después de la abrupta salida de Osbourne de la agrupación en 1979 una nueva era iniciaba para la agrupación y para la historia del Metal. Existe una lección muy importante en aquellas letras que Ronnie James Dio interpretaba con la pasión y magnificencia que lo caracterizaban, allí en “Heaven and Hell” se encuentra la verdadera condición del ser humano y de la vida misma, veámosla a continuación:

“Dicen que la vida es como un carrusel que gira veloz y te tienes que sujetar bien. El mundo está repleto de reyes y reinas, que te ciegan y roban los sueños. ¡Es el cielo y el infierno! Oh bien. Y te dirán que el negro es en realidad blanco, que la luna es el sol de noche, y que cuando caminas en salones dorados puedes quedarte con el oro que cae. Tienes que sentir compasión. Tonto, tonto, busca la respuesta”⁵⁵⁰.

La reflexión que gira en torno a la letra de la canción Heaven and Hell de Black Sabbath, más bien, a la canción en su entera esencia, nos dirige a pensar en todo el largo camino que ha recorrido el Metal y por supuesto en el estrepitoso presente en el que vivimos. Heaven and Hell merece el reconocimiento dentro de la cultura del Metal, no solo por pertenecer a una de las bandas más importantes del medio, o por la interpretación de Dio, sino porque para nosotros los metaleros todo se encuentra en la música. Es curioso que al hablar sobre Metal se haya comenzado con Black Sabbath y que de igual forma se da fin a la investigación hablando de ellos, podría ser que esto represente una especie de alpha y omega. Hablamos de

⁵⁴⁸ Tony Iommi, Ronnie James Dio, Bill Ward, Geezer Butler. *Heaven & Hell*. Black Sabbath. Vértigo Records, Warner Bros ©. 1980.

⁵⁴⁹ Anterior a Black Sabbath, Ronnie James Dio se desempeñaba como el vocalista de la banda Rainbow, por supuesto que con el tiempo, Dio, sería reconocido como una de las voces más importantes de todos los tiempos para el Rock y el Metal.

⁵⁵⁰ En todo caso las traducciones son nuestras.

cuestiones históricas no de azares del destino, mucho menos de las casualidades porque ni el destino ni las casualidades existen, por ello es responsabilidad de cada uno de nosotros definir y redefinir constantemente las vías de tránsito culturales, sociales, económicas, políticas y hasta religiosas del Metal y de los metaleros.

El Metal, siempre será visto desde el punto de vista de grandes personalidades y por supuesto desde nuestro punto muy específico, como una gran revolución musical e ideológica. Obviamente tampoco podemos escapar del ojo injurioso, celador, castigador y ofensivo de la opinión pública, sabemos que será visto como un producto más del capitalismo, como promotor de la degeneración y enajenación juvenil. No obstante, el Metal ha demostrado –claro que es cuestionable y queda a discusión si en verdad tiene que demostrar la capacidad cultural, social y política de la que está conformado dicho género musical- a través de las más de cuatro décadas de vida, que a decir verdad, representan más que una simple moda musical. El Metal se ha ganado dignamente un lugar entre las manifestaciones artísticas más importantes del siglo XX y por supuesto nos atrevemos a decir que también lo es en estos años transcurridos del siglo XXI.

Con los aportes musicales que el Metal ha proporcionado, entendido –claro está- como un estilo que revolucionó la forma de hacer música, y que sin lugar a duda también modificó la manera de entenderla, se presentan nuevos retos propios de la configuración y desarrollo de nuevas generaciones. Las consecuencias en tanto a los aportes del Metal hacia la música, están enfocados principalmente –y no únicamente- a ser vista desde otros puntos, que hasta antes de la primera mitad del siglo XX no eran tomados en cuenta. El desarrollo del Metal establecido desde sus orígenes hasta su estado de acción en el presente, representa un claro manifiesto hacia su sobrevivencia. El Metal es imaginado para nosotros, como una gran bestia la cual corre desbocada y sin nada que aparentemente la detenga, y aunque está a punto de cumplir 50 años de existencia, su papel ante la sociedad aún no está bien definido.

Es por ello que es necesario su estudio, y es precisamente lo que se comentó durante la introducción de la investigación, es urgente que este proceso sea investigado con la seriedad que se merece, siendo nosotros, principalmente los que sentimos gusto y empatía por el género musical, los que deberíamos estar generando reflexiones y críticas. Es claro, que durante las primeras dos décadas de existencia del género, las oposiciones se encargaron de resaltar las equivocaciones, por encima de las fortalezas. Bien sabemos que el camino no se encuentra en repetir los errores del pasado, y mucho menos está en las idolatrías extremas. Si logramos modificar estas conductas y pensamientos podremos conducirnos a establecer un camino diferente al que se nos ha empujado, más bien lo anterior es el camino correcto para la enajenación y el retroceso. Debido a distintos factores, los cuales –en su mayoría- fueron mostrados, el Metal, seguirá en el ojo del huracán, causando miles de sentimientos, desde el desinterés o el repudio hasta el más sincero amor y respeto.

Sabemos que al tratar de hablar sobre las problemáticas del Metal, se dieron una serie de sucesos que desencadenaron la necesidad de virar hacia otras problemáticas, es decir, hacer uso de otras temáticas. En un mismo espacio convergen múltiples temas, derivados del intento por entender este proceso en el que nos hemos sumergido, los cuales a pesar de lo increíble que resulte, están relacionados entre sí y de una forma muy especial. Gracias a la interacción de todos los fenómenos nacionales e internacionales de los que se hablaron y también al uso de la multidisciplinariedad, fue posible concretar todas las ideas presentadas, que no habrían podido establecerse si no fuera por cada una de las temáticas que se abordaron. Debido a que la manera en la que se abordó la investigación, fue pensada como parte de un orden mundial, era de imaginarse que demasiadas problemáticas surgieran como algo natural, más no espontáneo. Como resultado tenemos al Metal como un fenómeno de gran escala, con repercusiones de magnitudes inimaginadas, y en condiciones que aún para el más escéptico de los críticos, sigue sorprendiendo.

Por otro lado, habría que repensar cuál es el papel que juega el discurso nacional en pleno siglo XXI, sabemos que esta ha sido una constante en toda la investigación, pero es que en realidad, la cuestión del nacionalismo nunca había sido tan necesaria como lo ha sido en estos últimos años, casi al término de la segunda década del siglo XXI. Se cuestionó en repetidas ocasiones si el nacionalismo seguía teniendo la misma fuerza, la misma validez para nuestros tiempos, se intentó dar o más bien recrear un sentido de pertenencia fuera de los lineamientos del nacionalismo emanado por el Estado. Más aun, nos cuestionamos acerca de la existencia de algo que nos identifique como mexicanos, existe una sola idea de nacionalismo, o nuestra sociedad se enfrenta a miles de formas en las que expresarlo. Se podría pensar que este mismo multiculturalismo ha generado infinitas formas de identificarnos entre sí, podría ser que en esto radique nuestra identificación como mexicanos. Tal vez todas estas identidades son las que nos proporcionan una identidad compartida, que a su vez se proyecta como la de toda la nación.

Estamos viviendo un momento muy difícil dentro y fuera de México, las políticas antimigrantes, la xenofobia, el rechazo y el racismo extremo que experimentamos, nos han impactado, y aunque hemos pensado que la capacidad de sorprendernos se ha extinguido, no es del todo cierto, cuántos de nosotros no somos sorprendidos y aterrorizados por los crímenes hacia la humanidad, los cambios ecológicos, -llámese ecodidios o alteraciones climáticas propiciadas por los seres humanos-,son consecuencia del egoísmo, la ignorancia y un estado inconcebible de salvajismo o incivilización que ha provocado el neoliberalismo. A estas alturas de la vida importa muy poco cómo se le quiera llamar a las mencionadas acciones humanas, el punto es, que está ocurriendo, seremos aplastados por las fatales consecuencias de nuestros actos, aniquilados por nuestras ambiciones. En un mundo donde existen más culpables que inocentes, por supuesto que no se trata de condenar y sentirnos dioses autoproclamados, porque de eso no es de lo que se trata, sin embargo, no podemos negar que nos encontramos en el preciso momento donde los inocentes vivirán las

consecuencias de la irracionalidad de una sociedad que ha perdido la mayor parte de su condición humana.

Los elementos del nacionalismo mexicano descritos a lo largo de toda la narración, solo nos dejan ver una mínima parte de la complejidad que desde su creación ha conllevado esté y a su vez también la identidad del ser mexicano. Al final del camino nos encontramos frente a frente con el fallido proyecto del Estado mexicano, con la incongruente forma de “integrar” a todos los sectores poblacionales en una nación, el cual sólo trajo como resultado años y años de un sistema excluyente y desigual. Y aunque el Estado se empeñe en mostrar una y otra vez lo contrario, sabemos que la fragmentación de ese sueño nacional tiene repercusiones en el presente. Como notamos, se involucraron cuestionamientos que hasta la fecha han quedado incompletos, esto se debe principalmente a la complejidad del ser mexicano, aunado al tiempo que nos resultó insuficiente e inconstante.

Estamos luchando contra corriente, hemos olvidado de donde provenimos, y que todos y cada uno de los seres humanos, está hecho de la misma forma. Muy parecido a lo narrado en la canción “Dommsday” de la banda de Deathcore *Architects*⁵⁵¹, en la que se menciona que todos los ríos fluyen hacia el océano, ese es el orden universal y natural, ese que el hombre ha decidido ignorar y alterar. Por supuesto también queda reflexionar acerca de los grupos juveniles y su impacto en las sociedades del presente. Es de vital importancia tomar en cuenta la enorme tarea que tienen los jóvenes para enfrentar los cambios y permanencias del sistema, lo que con lleva a pensar en las modificaciones y reestructuras del orden mundial y por supuesto nacional. Lo anterior no quiere decir que sea única y exclusivamente responsabilidad de los jóvenes transformar el país y el mundo entero, el panorama apunta a una reestructuración que integre a cada uno de los seres humanos.

⁵⁵¹ Architects. *Dommsday*. Architects. Epitaph Records. UNFD ©. 2017.

Los juegos de guerra han terminado, ya no existen las armas invisibles, ni los muertos de ficción, la violencia se transformo en algo tan real, en la única verdad que conocemos. Ahora, nuestro país, se ha convertido en un lugar donde los jóvenes son adiestrados por el crimen, bautizados con la sangre de “enemigos” y “aliados”, han sido obligados a firmar un pacto que nos deja un sabor a muerte y engaño. Vivimos en zona de guerra, en territorio hostil, donde deambulan, sufren, viven y sueñan nuestros jóvenes. El Estado mexicano, la nación entera tiene una deuda histórica con los jóvenes, con aquellos desaparecidos forzadamente, con los muertos, los vivos y con los que habrán de nacer. Una deuda difícil de saldar y mucho más importante aun, difícil de olvidar.

Por otro lado, también resulta obligado hablar de los jóvenes que se están formando dentro de las ciencias sociales y las humanidades, por supuesto que nuestro interés gira especialmente en torno a los estudiantes de Historia. Se trata de hablar en general y a la vez de forma particular de nuestra generación. Estos jóvenes historiadores formados a principios del siglo XXI, poniendo un especial énfasis a los últimos años de la primera década de este siglo, que es por supuesto con la que interactuamos y tenemos relación. Desde finales del siglo, o porque no pensar en este fenómeno desde mediados del siglo XX hasta el presente, los estudiantes y posteriormente ejerciendo la profesión, se han interesado y propuesto a sí mismos y en consecuencia a la academia estudios que están relacionados con gustos y experiencias personales, o con temáticas que se encuentran cercanas a ellos, en un panorama más amplio si tomamos en cuenta a científicos sociales de otras áreas. En general, hablar de los jóvenes, sus movimientos e inquietudes, resulta un tema principalmente en México, ahora más que nunca necesario.

En últimos días, hemos estado pensando en demasía acerca de la vida y la muerte, no podría ser esto más acertado y oportuno, ya que hemos presenciado el proceso natural de los seres humano con más continuidad, y en especial en el entorno del Metal. La muerte, un proceso natural por el que atraviesa la humanidad, y que en definitiva se experimenta de forma diferente para cada

individuo, por nuestra parte creemos que no es buena ni mala, simplemente es el ciclo de la vida, una cuestión relativa que no depende de nosotros. Mientras somos una generación la cual aún tiene y tuvo la fortuna de ver a los iconos del Metal en el escenario, por otro lado también somos los testigos del término de sus existencias, es muy triste verlos morir, ver cómo la vieja escuela abandona el espacio terrenal es algo difícil de aceptar.

Las nuevas generaciones de metaleros jamás podrán entender al cien por ciento lo que es adquirir este tipo de experiencias, en las que nosotros pudimos ver a esos iconos, a las leyendas, a los precursores del Metal, ellos vivirán una etapa muy diferente a la nuestra en todos los sentidos. El Metal será diferente, habrá nuevas formas de expresarse, nuevas causas y consecuencias para la libertad de expresión, -por supuesto también lo habrá para la enajenación-, y sin lugar a duda también existirán nuevas formas de experimentarlo. Esperamos con mucho entusiasmo que estas formas lleven al Metal a una evolución y al bienestar común, que pueda retroalimentarse de cada cultura, de cada contexto, de cada individuo involucrado.

Ejemplo de lo anterior, son las muertes más recientes en el medio artístico, tenemos al cantante Chris Cornell, ex vocalista de la banda Soundgarden y Audioslave, este también es el caso del vocalista de la banda de Nü Metal, Linkin Park, Chester Bennington, las dos muertes se presentaron como aparentes suicidios. Principalmente fue la muerte de Chester Bennington, el que dejó un hueco muy grande en nuestros espíritus, el hecho de relacionar gran parte de nuestra vida con la influencia de su música, de alguna forma nos hace sentirnos ligados a su vida, por supuesto no de manera directa, pero definitivamente su música nos hizo ser parte de su esencia. A más de un año de sus suicidios, sus muertes nos hablan de muchas cosas en las que queramos o no el Metal está incluido y por nada del mundo podría estar exento. Sin embargo estos hechos también nos hablan de la ferocidad de los tiempos en que vivimos, de la falta de esperanza y la poca credibilidad hacia un futuro mejor. Por lo cual todo esto nos

deja mucho en que pensar, y nos invita a hacer una profunda reflexión sobre el futuro del Metal.

Llegamos al punto en el que no nos importa si los músicos ortodoxos, pretenciosos y academicistas piensan que el Metal nunca podrá llegar a ser considerado como una manifestación artística “cult”, lo que en verdad nos dolería es que este pasara a alimentar la enajenación colectiva, o a representar un mero entretenimiento para las clases elitistas. El Metal surgió de las clases bajas, las clases marginales, de eso jamás nos debemos olvidar, porque es aquí donde radica nuestra esencia y nuestra condición. Creemos que si mantenemos a flote los orígenes del género, -sin olvidar claro, que no podemos garantizar el desenvolvimiento del Metal para los próximos años- podemos darle un rumbo digno al género musical y por supuesto a nuestras vidas, de lo contrario difícilmente se generaran identidades sólidas y perdurables.

El estudio realizado por investigadores en psicología de la Universidad de Riverside en Ohio en conjunto con la Universidad Tecnológica de Austin, el cual lleva por nombre *Three Decades Later: The Life Experiences and Mid-Life Functioning of 1980s Heavy Metal Groupies, Musicians, and Fans*⁵⁵², presenta una de las evidencias científicas más directas para hablar de una forma especializada de la comunidad metalera. En particular fue durante la década de los ochenta cuando se pensaba que los jóvenes metaleros no podrían alcanzar un desarrollo de vida normal o funcional, no obstante, este estudio revela todo lo contrario. Resulta que los metaleros que experimentaron el Metal durante los primeros años de desenvolvimiento del género, se volvieron padres responsables, y definitivamente más conscientes de ciertas cosas a partir de las experiencias que se generaron al hacer del Metal un estilo de vida. Dicho estudio también sería uno de los principales que tomarían con seriedad las consecuencias de una vida llena de Heavy Metal.

⁵⁵² Para más información consultar:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15298868.2015.1036918>

Tal vez, para muchos *Three Decades Later: The Life Experiences and Mid-Life Functioning of 1980s Heavy Metal Groupies, Musicians, and Fans*, no represente una evidencia significativa para repensar el papel de los metaleros en la sociedad, sin embargo, y al ser parte de esta comunidad global, pudimos expresar vivencias personales que al mismo tiempo se generalizaron y que por supuesto deberían ser tomadas en cuenta, pues son muchas las que se pueden agregar a estudios que generen una visión menos estereotipada y estigmatizada del metalero. Se cuestionaba y se sigue cuestionando de forma negativa el estilo musical y la forma de vida que se optó a partir del Metal, es posible que la ignorancia sea el principal motor para dichos cuestionamientos, los cuales en la mayor parte de los casos se recrean como prejuicios, sin un fundamento crítico. Pero, de cualquier forma debemos estar preparados para la defensa de nuestra identidad, y por supuesto que no solo estamos hablando del Metal, sino propiamente de la identidad del mexicano.

Jamás nos cansaremos de decir que el Metal debe enfocarse en el mejoramiento de la sociedad, no en fomentar estereotipos y arquetipos que nos hagan retroceder, mucho menos se trata de crear daños que puedan marcar permanentemente la convivencia humana. Y si, no cabe duda que todos o al menos la gran mayoría de los metaleros queremos que este conserve muchas de sus características de rebeldía, descontento y resistencia, sin embargo, hay que tomar en cuenta que los tiempos son diferentes y con cada minuto qué pasa, se generan nuevos retos.

Renovarse o morir ha sido una lucha diaria dentro del Metal, las necesidades y los descontentos sociales han ido en aumento, por ende el Metal también ha generado la obligación de expresar gran parte de ese contexto social. Debemos reconocer que en el fondo existe un poco de miedo al enfrentarnos ante tantas malas noticias. No podemos negar que también hemos conocido el dolor y la soledad, el rechazo y el odio, sin embargo, no hemos dejado que estos sentimientos se alimenten y acaben con nosotros, todo lo contrario, cada día representa una nueva lucha que nos hemos propuesto ganar.

Sabemos lo difícil que resulta ser un joven, particularmente al hablar de México, por ello esta investigación trató de incluir temas relacionados al desarrollo humano, enfocándonos en lo social y por supuesto en lo espiritual y en aquella transcendencia que todo ser humano en el fondo desea encontrar. Sabemos y por ello nos interesó hablar sobre la difícil etapa en la que se generan las identidades, en esa época en la que solo importa el autodescubrimiento, también se trata sobre la autodestrucción y la autosuperación, de todo esto se trata el Metal. Principalmente el Metal nos ha dado la capacidad de ser responsables de cada uno de nuestros actos, no de rehusarnos a enfrentarlos. Con esa ferocidad que nos ha caracterizado, nos proponemos convocar a una renovación ideológica que de como resultado un entorno sin estereotipos, sin barreras raciales, ni exclusiones de ningún tipo. Porque vivir de esta forma, con el Metal, te marca para siempre, esperemos que estas experiencias nos engrandezcan y nos liberen y no sean utilizadas para someterlos, enajenarnos y esclavizarnos.

Por supuesto que algunos, o tal vez muchos de los involucrados en el Metal, han optado por alejarse de la vida política, algunos otros han decidido hacer todo lo contrario, no sabemos con certeza cómo dichas conductas modifiquen los ambientes de convivencia, pero lo que sí sabemos es que es necesario tener en cuenta el hecho de jamás alejarnos de la realidad y no solo nos referimos a las juventudes que gustan del Metal, este mensaje es para todos los jóvenes, no importa cuál sea su identidad, culto, religión, o estrato social, se necesita estar al tanto de lo que sucede en nuestro país y en todo el mundo. En un lugar como el que habitamos, donde es normal que los jóvenes mueran a manos de la delincuencia organizada y del Estado, donde los feminicidios sólo pasan a engrosar, donde la vida es considerada como un número estadístico, donde la vida no vale nada, es arrebatada por una navaja o un arma de fuego, por otro ser humano. Donde un simple pueda definir si vives o mueres, hemos dejado todo en esta tierra caliente plagada de muerte, por una vida mejor.

Duele hasta lo más profundo de nuestro ser despertar entre notas periodísticas que señalan caos, devastación, en las que se muestran seres

humano reducidos a cadáveres por otros seres humanos. Duele e indigna toparse con una nota periodística en la que es señalada a la joven que conocías y que fue encontrada en un terreno baldío, violada, mutilada y sin vida, o a dos hermanos muertos a balazos al intentar defender el poco patrimonio que tenían, y que sus homicidios quedan impunes. En México no hay culpables solo víctimas, lamentablemente pierdes un poco más de tu humanidad cuando te das cuenta que para el sistema poco valen nuestras vidas. Hemos llegado al punto en el que tememos profundamente por nuestras existencias, en el que la seguridad y la felicidad se volvieron cosa de un pasado muy lejano.

Con todas nuestras esperanzas puestas en esta y en las investigaciones que esperemos se sigan realizando sobre el fenómeno social y cultural del Metal, que la propia visión de los metaleros llegue a ser una muestra del cambio de consciencia del que hemos hablado hasta el cansancio. Creemos que el camino del Metal se encuentra en la, en una guía para las nuevas generaciones, que los estereotipos que nos han marcado y que al final de todo nos han hecho mucho daño, queden atrás y podamos mostrar de lo que de verdad estamos hechos. Que la visión social pueda modificarse a través de todos los ejemplos que hemos planteado, deseamos con todas nuestras fuerzas que cualquiera que sea el camino que le depare al Metal sea el del mejoramiento, pero finalmente eso dependerá de todos aquellos que alguna vez deseamos hacer de esto toda nuestra vida.

Por supuesto que no pedimos la perfección de una de las cosas más imperfectas y hermosas que ha creado la humanidad, tampoco que se crea que ostentamos una conducta recta e intachable, todos hemos cometido errores, el Metal los ha tenido, ha tenido tropiezos y aciertos, se nos ha criticado devastadoramente pero nada de eso nos ha detenido, que se ha aprendido de todos y cada uno de nuestros errores. Nuestras ideas no militan del lado de los conservadurismos, Aunque el destino del Metal nos pueda parecer irónico y contradictorio aún queda mucho por decir, y solo el tiempo podrá juzgarnos, podrá decir si lo presentado en estas letras fue o no lo correcto.

Las motivaciones en cuanto ha porque realizar una investigación de este tipo, refiriéndonos por supuesto a la temática, son demasiadas, y no tenemos forma de mostrarlas en su totalidad. Tal vez para algunos, sea absurdo dedicarle tanto empeño y tiempo a una temática como es la del Metal. Sin embargo, seguimos fieles en nuestro trabajo como científicos sociales, como historiadores y humanistas. A casi tres años de comenzar con esta labor, -un periodo de tiempo que se extendió por diversas causas- si no estaba planeado, el cual poco a poco se fue materializando, nos queda una grata experiencia, y aunque es posible que nunca podamos quedar conformes con lo presentado, esperamos que la investigación cumpla las expectativas, nos interesa que esta investigación genere algo al ser consultada, por supuesto estamos conscientes de que no serán al 100% criticas favorables, lo que nos hace querer introducirnos más a fondo en el tema.

Desde propuestas descabelladas, renovadoras y perdurables, hasta las más odiadas y rechazadas, el Metal se ha mantenido vigente; gracias al desarrollo de ciertas características que se han desprendido de nuevos subgéneros, refinamientos sonoros y producciones elaboradas, que para bien o para mal, han establecido nuevos caminos y por supuesto nuevas problemáticas. El gusto y sobre todo el amor que hemos experimentado por el Metal más convencional, para nada nos han hecho sentir rechazo por las fusiones y las nuevas temáticas. Por supuesto, nos interesa hablar sobre la evolución del Metal y por ello nos enfocamos en la versatilidad del género y sin lugar a duda en aquellas personas que comparten opiniones con nosotros. Sin embargo, también debemos estar abiertos ante las opiniones contrarias de los involucrados en el género y de los que se encuentran fuera de él. Ante todo creemos que la tolerancia, el amor y el respeto deben ser las formas en las que se debe desempeñar el Metal, y por supuesto también las nuevas generaciones de metaleros, los cuales les tocara vivir nuevas formas de expresión del género.

Sin embargo, también es importante hacer notar las molestias que se han creado a partir de los cambios o evoluciones que ha recibido el Metal, que son un

claro ejemplo, de la no aceptación total de todo lo que se genera en el género, es decir, que de alguna u otra forma también se debate y se generan críticas. Parecería que después de tanto tiempo, se ha dicho todo lo que se tenía que decir al respecto del impacto histórico del Metal, pero definitivamente sucede lo opuesto, y es necesario seguir en la búsqueda de elementos, que nos reconozca como un movimiento social y cultural importante. Más aún, debemos contribuir a crear una conciencia social e histórica, que nos ayuden a reflexionar acerca de todos los temas que se propusieron en esta investigación. Lo que se requiere para el entendimiento de los diferentes grupos juveniles, contraculturales y subalternos es -principalmente- la tolerancia y el respeto. Definitivamente creemos que esta es una reflexión que debemos realizar diariamente, comenzando por nosotros mismos, y que obligadamente debemos hacer antes de si quiera pensar en juzgar a cada ser humano que nos parezca “raro” o “inadaptado”.

O conductas alentadas por el consumo de drogas o alcohol, o de la sugerente promiscuidad con la que ha tenido que cargar el Metal, esperamos que nuestro mensaje no se tome como una especie de enseñanza moralizante o conservadora, sino todo lo contrario. Simplemente nos gustaría que del Metal se pudieran adquirir experiencias que nos hagan ser mejores personas, creemos que esto es posible y. Tal vez seamos tachados como ingenuos o utópicos, pero tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que algún día, sean y no las apariencias las que nos definan. Y no es que se pretendamos que el mundo se solucione a través de la música, pero tal vez pueda funcionar de otra forma, diciendo no a la intolerancia y aceptando las diferencias que nos hacen únicos. Es posible trascender a través de la música, y el Metal es una de las cosas más espirituales que hemos conocido, la vía para nuestra propia inmortalidad. Bruce Lee decía que el secreto para la inmortalidad estaba en vivir una vida que valiera la pena ser recordada, eso es precisamente lo que el Metal nos ha dado, valor a nuestras existencias.

Entender al metalero del siglo XXI representa una tarea complicada, la cual con el paso del tiempo solo se ha complejizado más. La realidad es que solo el

metalero tiene en sus manos la forma de entenderse así mismo, no importa cuántos estudios se realicen, nosotros sabemos que algo está pasando con el Metal, y con nosotros. Sin lugar a duda, existen grandes cambios desde los inicios del género musical durante la década de los 70, tanto musical, como social, como cultural, al igual que en el ámbito económico y cultural. El estilo de vida se ha modificado, hemos intentado de una u otra forma retratar dichos cambios a través de toda la investigación, muchos ejemplos se han dado del cambio de conciencia en el Metal. Creemos que la destrucción y autodestrucción con la que se identificó el Metal, con más fuerza durante la década de 1980, debe modificarse, y dar paso a la integración de nuevas formas de vida y convivencia entre la comunidad metalera.

A veces la frustración se vuelve más grande que el amor, la desesperanza nos rebasa como seres humanos, como sociedad, lo mismo nos ha sucedido toda la vida, hemos tratado una y otra vez no dejarnos vencer, algunas veces pensamos que hemos perdido más de lo que hemos ganado al intentar defender nuestro estilo de vida, entre más cerca nos sentimos de lograrlo más lejos estamos del objetivo, entre más nos acercamos a las personas más rechazo e indiferencia recibimos. Hemos llegado a pensar que no existirá forma de que la sociedad se pueda dar cuenta de todo lo que hemos recibido del Metal, si tan solo fuera posible que pudieran ver a través de nuestros ojos, escuchar a través de nuestros oídos, sentir a través de todo nuestro cuerpo y amar a través de nuestro espíritu, sabrían de lo que hablamos, ya no cuestionarían ni rechazarían lo que somos, conocerían la paz y la pasión que nosotros hemos conocido.

Porque el Metal nos dio vida, nos ayudó a salir adelante, nos hizo ser como somos, antes de conocerlo no éramos nada, ahora gracias a él tenemos la oportunidad de ser alguien mejor, de ser un verdadero ser humano. Por último, solo nos resta decir, que esta investigación se hizo con todo el respeto que se merecen las diversas culturas alrededor del mundo, también con mucho respeto a la multiculturalidad de nuestro país, el cual como vimos es la cara de la identidad en México. Por supuesto, también ofrecemos todo nuestro respeto para el Metal,

que es la causa y la consecuencia de todo el esfuerzo realizado durante casi tres años de investigación, lo cual esperamos, pueda, algún día significar algo.

Y como diría el difunto Chester Bennington, hoy vamos a “romper el habito”⁵⁵³.

⁵⁵³ Mike Shinoda. *Breaking the Habit*. Linkin Park. Warner Bros. Records ©. 2004.

*I tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn't even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn't even matter*

En Memoria de Chester Bennington (20 de marzo de 1976, 20 de julio de 2017)

Fuentes

Aguayo, Sergio. *De Tlatelolco a Ayotzinapa: Las violencias del Estado*. Ediciones Proceso. México: 2015.

Anderson, Benedict. *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México: 1993.

Aróstegui, Julio. "La historia reciente o del acceso histórico a realidades actuales." *Enseñar historia: Nuevas propuestas*. México D.F: Fontamara, 2002. 35 a 54.

Aróstegui, Julio. *Retos de la memoria y trabajos de la historia*. Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea No 3. 2004: 5-51.

Ballar, Josep. *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Ariel. Barcelona: 1997.

Barajas, Rafael (*El Fisgón*). *Narcotráfico para inocentes: El narco en México y quien lo U.S.A.* México: 2011.

Bartra, Roger. *La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano*. Debolsillo. México: 2005.

Blázquez Espinosa, José Carlos. *Imágenes y palabras en la construcción del nacionalismo*. Benemerita Universidad Autonoma de Puebla. Mexico: 2011.

Brading, David. *Los orígenes del nacionalismo mexicano*. Ediciones Era. México D.F: 1980.

Careaga, Gabriel. *Biografía de un joven de la clase media*. Editorial Joaquín Mortiz. México: 1981.

Dahlhaus, Carl. *Fundamentos de la historia de la música*. Gedisa editorial. Barcelona: 2003.

Derrida, Jacques. *La farmacia de Platón*. 1968.

Dube, Saurabh. *Identidades culturales y sujetos históricos: Estudios subalternos y perspectivas poscoloniales*. El colegio de México. 2009.

Hobsbawm, Erick. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Critica (Grijalbo Mondadori, S.A.). España: 1991.

Le Goff, Jacques. *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Editorial Paidós. México:

Stalin, Iósif en *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Critica (Grijalbo Mondadori, S.A.), España: 1991.

Béjar Raúl, Rosales Héctor. *Las identidades nacionales hoy. Desafíos teóricos y políticos*. "La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas". Cuernavaca: Morelos, México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Universidad Nacional Autónoma de México. 2005.

Derrida, Jacques. *La farmacia de Platón*. 1968.

Feliciano Hernández, Enrique. *República Pacheca. Crónica de la mariguana en México: 1942-2015*. Ediciones Proceso. México: 2016.

Florescano, Enrique. *Etnia, Estado y Nación: Ensayo sobre las identidades colectivas en México*. Taurus. México: 2001.

Florescano, Enrique. *Imágenes de la patria a través de los siglos*. Taurus. México: 2006.

Florescano, Enrique. *Memoria e historia*. Dialnet. 1999.

García Robles, Jorge. *¿Qué transa con las bandas?* Editorial Posada. México: 1993.

Gramsci, Antonio en *Subalternidad, antagonismo, autonomía: Marxismo y subjetividad política*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros. Buenos Aires: 2010.

Hartog, François. *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana. México: 2003.

Heidegger, Martin citado por Josep Ballart en *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Ariel. Barcelona: 1997.

Kohn, Hans. *Historia del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México D.F: 1949.

Marcuse, Herbert. *Eros et civilisation. Contribution a Freud*, Ed. de Minuit. Paris: 1963.

Meyer, Lorenzo. *La segunda muerte de la Revolución mexicana*. Cal y arena. México:

Modonesi, Massimo. *Subalternidad, antagonismo, autonomía: Marxismo y subjetividad política*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros. Buenos Aires: 2010.

Moreno, Julio. *Yankee Don't Go Home! Mexican Nationalism, American Business Culture, and the Shaping of Modern México, 1920-1950*. Mexico:

O'Gorman, Edmundo. *La invención de América*. Fondo de Cultura Económica. México: 2006.

Paz, Octavio. *El laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económica. México: 1992. Pág.

Pérez Montfort, Ricardo. *Avatares del nacionalismo cultural*. CIESAS, CIDHEM. México: 2000.

Ramírez, José Agustín. *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Debolsillo. México: 1996.

Paul Ricoeur. *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica. México: 2000.

Rodríguez García, Arturo. *El regreso autoritario del PRI: Inventario de una nación en crisis*. Editorial Proceso, Grijalbo. México: 2016.

Ruvalcaba, Eusebio. *Con los oídos abiertos: Aproximaciones al mundo de la música*. Paidós. México: 2001.

Todorov, Tzvetan. *Los abusos de la memoria*. Paidós. Barcelona: 2000.

Vasconcelos, José. *La raza cósmica: Misión de la raza iberoamericana, Argentina y Brasil*. Trillas. México: 2009.

Villoro, Luis. *Los grandes momentos del indigenismo en México*. Fondo de cultura económica. México D.F: 1996.

Vizcaíno Guerra, Fernando. *Identidad nacional, sentido de pertenencia y autoadscripción étnica*. "La identidad nacional mexicana como problema político y cultural: Nuevas miradas". Cuernavaca: Morelos, México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 231-253.

Vizcaíno Guerra, Fernando. *El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo*. Universidad Nacional Autónoma de México, México: 2004.

Wells, Herbert George. *La máquina del tiempo*. 1895.

Traverso, Enzo. *La Historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales*. Empresa editorial Heraer. Barcelona: 2001.

Vizcaíno, Fernando. *El nacionalismo mexicano en los tiempos de la globalización y el multiculturalismo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2004.

Yáñez Solano, Manuel. *Los Celtas*. M. E. Editores, S. L. España: 1996.

Zaid, Gabriel citado por Ricardo Pérez Montfort en: *Avatares del nacionalismo cultural: cinco ensayos*. Ciesas, CIDHEM. México: 2000.

Mercado Villalobos, Alberto. *La teoría social y su historia: presentismo e historicismo*. Tesis de maestría. 1996.

Revistas y periódicos impresos:

Espina, Alvaro. *El darwinismo social: de Spencer a Bagehot*. Revista Española de Investigaciones, Abril-Junio 2005.

Flores Olea, Víctor. *Identidad nacional: los rostros en movimiento*. La jornada. Domingo 3 enero de 1993.

Flores Trujillo, Alejandro. *Metallica*. Hombres y Mitos. Octubre de 2008.

García Robles, Jorge. *Lo nacional es como sonreír con el esfínter anal*. La jornada. 3 de enero de 1993.

Gil Olmos José. *"Mañana van a desaparecer"* Proceso. 7 de enero de 2014: 14-18.

Gutmann, Matthew C. *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de **Lo mexicano***. La jornada. 3 de enero de 1993.

Kiejman, Claude. *Lo más horrible fue la gigantesca capa de silencio que se tendió para dar lugar a la fiesta de la olimpiada*. Testimonios de Tlatelolco 1968-2013. Proceso. Entrevista realizada por Anne Marie Mergier

Paz, Octavio en *Culturas primordiales y creatividad en los orígenes de **Lo mexicano***. La jornada. 3 de enero de 1993.

Ponce, Roberto. *Transmetal en vivo*. Proceso. 22 de febrero de 1993.

Olazábal, Víctor M. *Cuando la compasión le ganó al odio*. Proceso. 10 de junio de 2018.

Pincciolini, Christian. *Cuando la compasión le ganó al odio*. Proceso. 10 de junio de 2018.

Zepeda, Eraclio citado por José Gil Olmos. *"Mañana van a desaparecer"*. Proceso. 7 de enero de 2014: 14-18.

Artículos de revistas y periódicos electrónicos:

Aristóteles en *Los subalternos como limitantes del poder. Hegemonía, legitimidad y dominación*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, mayo 2009. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/04/craa.htm.

Arce Cortés, Tania. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11- ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/26911765013.pdf>

Ackerman, John M. *TLCAN y EZLN: veinte años*. La Jornada. Lunes 6 de enero de 2014. <http://www.jornada.unam.mx/2014/01/06/opinion/016a1pol>

Aguilar Astorga, Carlos Ricardo. *Los subalternos como limitantes del poder. Hegemonía, legitimidad y dominación*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, mayo 2009. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/04/craa.htm

Aróstegui, Julio. *Nacionalismo y Estado a finales del siglo XX*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/297337.pdf>

Azcárraga Milmo, Emilio en *Televisión para jodidos*. 19 de marzo de 2013. <http://www.proceso.com.mx/336733/television-para-jodidos>

Bajtín, Mijael. *Yo también soy (fragmentos sobre el otro)*. Disponible en: <http://132.248.101.21/filoblog/bubnova/files/2009/10/bajtin-yo-tambien-soy.pdf>

Balfagon Iniesta, Marc. *¿Larga vida al Heavy Metal?* 25 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.eldiario.es/cultura/musica/heavy_metal-nuevas_generaciones_0_517598337.html

Bauman, Zygmunt en *La cultura de la memoria: problemas y reflexiones*. Política y Cultura 26 (2006). 11-34. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000200002

Bolívar, Simón. *Bolívar y el congreso de Panamá*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2048354.pdf>

Bolívar, Simón. *Carta de Jamaica*. Disponible en: <http://albaciudad.org/wp-content/uploads/2015/09/08072015-Carta-de-Jamaica-WEB.pdf>

Camus, Albert. *Entre la razón y el infierno. Hiroshima*. http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/entre_la_razon_y_el_infierno_hiroshima_albert_camus.php

Cárdenas Solorzano, Cuauhtémoc. *6 de julio de 1988: el fraude ordenado por Miguel de la Madrid*. La Jornada. México. Df. 2 de abril de 2004. <http://www.jornada.com.mx/2004/04/02/022a1pol.php?fly=1>

Carrasco Araizaga, Jorge. 1994: *Los terrores de Salinas*. Proceso. 28 de diciembre de 2013. <https://www.proceso.com.mx/361301/1994-los-terrores-de-salinas>

Cuesta Bustillo, Josefina. *La historia del tiempo presente: Estado de la cuestión*. Universo de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3115120>

Darwin, Charles. *El origen de las especies*. http://es.wikisource.org/wiki/Charles_Darwin

De la redacción. *Con Fearless, Acrania busca desafiar las convenciones del rock duro*. Periódico La Jornada. Sábado 18 de abril de 2015, <http://www.jornada.unam.mx/2015/04/18/espectaculos/a07n2esp>

Ferlinghetti, Lawrence en *Ferlinghetti: la contracultura ya no existe, los medios la han asimilado*. Periódico La jornada. 22 de febrero de 2004. <http://www.jornada.unam.mx/2004/02/22/08an2esp.php?printver=1&fly>

Flores, María. *La globalización como fenómeno político, económico y social*. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, vol. 12, no. 34, 2016, pp. 26-41. Editorial Fundación Miguel Unamuno y Jugo. Disponible en: <http://www.redalyc.org/html/709/70946593002/>

Herrera Montero, Bernal. *Estudios subalternos en América Latina*. Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol. 10, núm. 2, septiembre-febrero, 2009. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43915735004>

Insaurralde, Alejandro. *El Rock globalizado*. Paredes de Altamira, (1): 27-29, octubre 2005. Disponible en: <http://www.alexmediterraneo.com/articulos/El-rock-globalizado.pdf>

Jiménez Marce, Rogelio. *François Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana. México. 2007, 243 pp. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482012000100013

Keferstein, Lutz Alexander. *Heavy metal a la mexicana: dialéctica ebrigüer*. 21 de febrero de 2014. <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/21/espectaculos/a12n2esp>.

Knight, Alan. *La identidad nacional mexicana*. Nexos. 1 de agosto de 2010. <https://www.nexos.com.mx/?p=13852>

Knight, Alan. *Pasado y presente: la trayectoria y función de la historiografía*. <https://www.buap.mx/content/los-historiadores-deben-estar-en-las-decisiones-del-poder-alan-knight>

La redacción. *Una fuerza “muy arriba” canceló el Hell and Heaven: organizadores*. Proceso. 13 de marzo de 2014. <http://www.proceso.com.mx/367162/una-fuerza-muy-arriba-cancelo-el-hell-and-heaven-organizadores>

León O’Farrill, Israel. *Nacionalismo mexicano, como algunas aproximaciones*. Athenea Digital, 19, 213-225. (2010). Disponible en: <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/737>

Lira González, Andrés. *Los indígenas y el nacionalismo mexicano*. El colegio de Michoacán. Disponible en: <http://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/020/AndresLiraGonzalez.pdf>

Martínez Rentería, Carlos. *Ferlinghetti: la contracultura ya no existe, los medios la han asimilado*. Periódico La jornada. 22 de febrero de 2004. <http://www.jornada.unam.mx/2004/02/22/08an2esp.php?printver=1&fly>

Mercado Maldonado, Azael. González Hidalgo, Vicente. *El sistema político y movimientos indígenas: el caso del EZLN*. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, vol. 23, no. 3, 2009, Editorial Euro-Mediterranean University Institute. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/599/59944853003.pdf>

Moreno Fernández, Silvia. *Nueva era y contracultura*. Disponible en: www.uam.mx/revista/julio-agosto2005.

Ortega Soto, Martha. *Origen de un imperio: cómo el Estado Ruso llegó a la cuenca del pacífico*. Disponible en: http://csh.izt.uam.mx/sistemadivisional/SDIP/proyectos/archivos_rpi/dea_16963_757_511_5_1_mitesis26102014.pdf

Pierre Sauvage. *Una Historia del tiempo presente*. Historia Crítica, núm. 17, julio-diciembre, 1998, pp. 59-70, Universidad de Los Andes Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005>

Proal, Juan Pablo. *Prohíban el heavy metal: ¡Es satánico!* 14 de marzo de 2014. Proceso. <http://www.proceso.com.mx/367204/prohiban-el-heavy-metal-es-satanico>
Ramírez Cuevas, Jesús. *La masacre de Acteal, culminación de una política de Estado contra indígenas*. La Jornada. Sábado 22 de diciembre de 2007. <http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?article=007n1pol&section=politica>

Rausell Kóster, Pau. *Poder y cultura. El origen de las políticas culturales*. Disponible en: <http://www.econcult.eu/wp-content/uploads/2015/09/PoderCultura.pdf>

Rouquié, Alain. *México y el TLCA, veinte años después*. Foro Internacional, vol. LV, no. 2, 2015, pp. 433-453. Editorial El Colegio de México, A.C. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/599/59944853003.pdf>

Sookeper. *Un Gran Concierto de Heavy Metal que precedió el Fin de la URSS*. <https://soonatas.wordpress.com/2016/12/09/un-gran-concierto-de-heavy-metal-que-precedio-el-fin-de-la-urss/>

Soto Gamboa, Ángel. *Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización*. Universidad de Los Andes, Chile. Febrero 2004. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/829443.pdf>.

Tenorio Trillo, Mauricio. *Del nacionalismo y México. Un ensayo*. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México: 1995. Disponible en: <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4838>

Thrasher, Frederick. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11- ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf>

Traverso Enzo en *Historia, memoria y política entrevista con Enzo Traverso*. Andamios. De Massimo Modonesi. Volumen 4, número 8, junio, 2008, Pág. 245-256. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000100010.

Jenaro Villamil. *Televisión para jodidos*. Proceso. 19 de marzo de 2013. <http://www.proceso.com.mx/336733/television-para-jodidos>

Jenaro Villamil. *Televisa se desmorona y Azcárraga se repliega*. Proceso. 28 de octubre de 2017. <http://www.proceso.com.mx/509111/televisa-se-desmorona-azcarraga-se-repliega>

Waldman M., Gilda. *La cultura de la memoria: problemas y reflexiones*. Política y Cultura 26 (2006): 11-34. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000200002

White, William Foote. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11- ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf>

Wirth, Louis. *Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?* Revista argentina de sociología año 6 N°11- ISSN 1667-9261(2008), Pp. 257-271. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf>

Fuentes orales:

Entrevista informal realizada a Juan Carlos Chávez en Puebla. Puebla. 5 de agosto de 2016.

Entrevista realizada a Mario Cabrera, Puebla, Puebla, 19 de abril de 2013.

Entrevista realizada a Skydancer en Puebla, Puebla, 1, 2 y 3 de septiembre de 2017.

Películas y documentales:

BBC. *Siete edades del Rock: Heavy metal ¡Never say die!* BBC Worldwide, VH1 Classics ©. 2007.5 de enero de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=4lqlr2NJwmg>

Bragason, Ragnar. *Metalhead*. Cinelicious Pics eOne Films ©. 2013.

Buñuel, Luis. *El río y la muerte*. Clasa Films Mundiales ©.1954.

Cavalera, Massimiliano Antônio. *Global Metal*. Bangers Productions ©. 2008. <http://queenpazdescargues.blogspot.mx/2011/12/global-metal.html>

Cavalera, Massimiliano Antônio. *"We Are What We Are"* CAOS DVD. Roadrunner Records ©. 2002.

Dome, Malcolm. *Metal: A Headbangers journey* ©. 2005. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

Dunn, Sam. *Global Metal*. Bangers Productions ©. 2008. 29 noviembre de 2014. <http://queenpazdescargues.blogspot.mx/2011/12/global-metal.html>

Ezrin, Bob. *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 23 de noviembre de 2014. <http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

Kisser, Andreas. *"We Are What We Are"* CAOS DVD. Roadrunner Records ©. 2002.

Kubrick, Stanley. *Full Metal Jacket*. Natant Hawk Films ©. 1987.

Farhi, Kobi. *Global Metal*. Bangers Productions ©. 2008. 29 noviembre de 2014.
<http://queenpazdescargues.blogspot.mx/2011/12/global-metal.html>

Ford Coppola, Francis. *Apocalypse Now*. Zoetrope Studios ©. 1979.

Furie, Sidney. *The Boys in Company C*. Golden Harvest, Columbia Pictures ©. 1978.

Manson, Marilyn en *Bowling for Columbine* de Michael Moore. Dog Eat Dog Films, Alliance Atlantis, Salter Street Films ©. 2002. 9 de mayo de 2016. Para más información consultar: <https://www.youtube.com/watch?v=NYKe2kgfgXY>

Moore, Michael. *Bowling for Columbine*. Dog Eat Dog Films, Alliance Atlantis, Salter Street Films ©. 2002. Para más información consultar: <https://www.youtube.com/watch?v=NYKe2kgfgXY> 16 de abril de 2015.

Osorno, Diego Enrique. *1994*. Netflix ©. 17 de mayo de 2019.

Quemada- Diez, Diego. *La jaula de oro*. Animal de Luz Films, Kinemascope Films, Machete Producciones ©. 2013.

Retes, Gabriel. *Nuevo Mundo* ©. 1978.

Scott, Ridley. *Blade Runner*. Blade Runner Partnership ©. 1982.

Stone, Oliver. *Platoon*. Hemdale ©. 1986.

Walser, Robert. *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 23 de noviembre de 2014.
<http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

Webster, Alex. *Metal: A Headbanger's journey*. Seville Pictures, Warner Home Video ©. 2005. 23 de noviembre de 2014.
<http://www.taringa.net/posts/videos/16234651/Metal-A-Headbanger-s-Journey-2005-Documental.html>

Videos:

Arcanjo, Pedro. *Scenarios of brutality- Faixa a Faixa*. 2013.
<https://www.youtube.com/watch?v=0RaWyFmGrjM>

Azcárraga Jean, Emilio. *Proceso Tv: El cuento de Televisa*. 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=1y9GehB9GEU>

Eco, Umberto en *Redes sociales, la revolución de las audiencias*. Proceso Tv. 1 de enero de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=XzdA2VnOJp0>

Machado, Cristian. *Entrevista con Ill Niño, conjunto de música estadounidense*. RT en Español. <https://m.youtube.com/watch?v=lebKoJJGLwY>

Machado, Cristian, Chavarri, Dave. *Entrevista con Ill Niño, conjunto de música estadounidense*. RT en Español. <https://m.youtube.com/watch?v=lebKoJJGLwY>

Proceso. *Afromexicanos, la discriminación invisible*. Proceso Tv. 3 de enero de 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=RW3G65OxF78&t=130s>

Raczynski, Kristoff. *¿Crees que la televisión desaparezca?* 20 de mayo de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=irDm3G2bHMA>

Sassi, Yossi. *The meeting point of Oriental roots and rock*. 17 de abril de 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=CiJ6ybB-m10>

Trump, Donald. 20 de mayo de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=-aBGvWm4x_s&t=43s

Vice. *Black Block: Dentro de la izquierda radical de Estados Unidos*. 17 de julio de 2018. Para más información consultar: <https://m.youtube.com/watch?v=cy1eRCYS08w>

Villamil, Jenaro. *El cuento de Televisa*. Proceso Tv. 3 de julio de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=1y9GehB9GEU>

Villamil, Jenaro. *Redes sociales, la revolución de las audiencias*. Proceso Tv. 1 de enero de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=XzdA2VnOJp0>

<https://www.youtube.com/watch?v=uNsyAOExNes>

<https://m.youtube.com/watch?v=aDACorlaxNw>

<https://www.youtube.com/watch?v=B9opY6lCJz4>

Videos musicales:

Mignone, Thomas. *Roots Bloody Roots*. Sepultura. RoadRuners Records ©.

Vera. Victor M. *México Bárbaro*. Transmetal. Morrisound Recording ©. 1996.

Canciones:

Architects. *Dommsday*. Architects. Epitaph Records. UNFD ©. 2017.

Arkhipova, Maria. *Slavsia Rus*. Arkona. Napalm Records ©. 2007.

Cavalera, Massimiliano Antônio. *Arise*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1991.

Cavalera, Massimiliano Antônio. Cavalera, Igor. Kisser, Andreas. Jr, Paulo. *Roots, Bloody, Roots*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1996.

Cavalera, Massimiliano Antônio. *Refuse/Resist*. Sepultura. Roadrunner Records ©. 1993.

Channer, Akil. Joyner, Edward Robert. Wicander, Markus Richard. *Excuse me. Fire from the gods*. BMG Rights Managemen ©. 2016.

Di Fellatio, Txus. *Fiesta pagana*. Mago de Oz. Locomotive Music ©. 2000.

Duplantier, Joe, Duplantier, Mario. *Silvera*. Gojira. Roadrunner Records ©. 2016.

Fhari, Kobi. *Fail*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2013.

Fhari, Kobi. *The storm still rages inside*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2004

Glanzmann, Chrigel. *Inis Mona*. Eluveitie. Nuclear Blast Records ©. 2008.

Glanzmann, Chrigel, Henzi, Ivo. Tadić, Meri. *Luxtos*. Nuclear Blast Records ©. 2012.

Harris, Steve. *Run to the hills*. Iron Maiden. EMI ©. 1982.

Hetfield, James. Ulrich, Lars. Jason Newsted. *Blackened*. Metallica. Elektra Records ©. 1988.

Hetfield, James. Hammett, Kirk. Ulrich, Lars. *The unforgiven*. Metallica. Elektra Records ©. 1991.

Hetfield, James. Hammett, Kirk. Ulrich, Lars. *And justice for all*. Metallica. Elektra Records ©. 1988.

Järvelä, Jonne. *Keep on galloping*. Korpiklanni. Nuclear Blast Records ©. 2008.

Malakian, Daron. Odadjian, Shavo. Dolmayan, John. Tankian, Serj. Toxicity. System Of A Down. Kobalt Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC ©. 2001.

Orphaned Land. *In thy never ending way*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2010.

Orphaned Land. *The warrior*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2010.
Letra original en hebreo: שָׁב, הֵעֵץ רֵעַל תַּחבֹּלֶת מִתּוֹךְ, עֲבָדוֹת וּמַחִי תַּחֲתִית מִשְׁאוּל, וְשָׁם וּמַעֲתָה, לִיתוֹם עוֹד יִהְיֶה לֹא כִּי הוּא נִשְׁבַּע, אֲמוֹנָתוֹ וּדְבָקוֹת, לִיבּוֹ וּבַעֲצָמָת, רִגְלָיו עַל וָקֶם, הַלּוֹחֶם לְעוֹלָם אֹר - לְבִרְכָּה הוּא יֵהָא. La letra original fue traducida al inglés para posteriormente poder ser traducida al español: And there, from infernal depths and life of slavery. From the scheming of the poisoned tree, the warrior returned and rose, with his heart's might and faith's conviction, He swore to be an orphan nevermore. And from this day onwards he shall be a blessing - illumination to this world.

Traducción consultada en:
<http://www.darklyrics.com/lyrics/orphanedland/theneverendingwayoforwarrior.html>

Orphaned Land & Alon Miasnikov. *Like Orpheus*. Orphaned Land. Century Media Records ©. 2018.

Prophets of Rage. *Prophets of Rage*. Prophets of Rage. Fantasy Records ©. 2016.

Rage Against the Machine. *Zack de la Rocha. Killing in the name*. Rage Against the Machine. Epic Records ©. 1992.

Rind, Phil. *Surf Nicaragua*. Sacred Reich. Metal Blade Records ©. 1988.

S/A. A.C.A.B. Non Servium. Potencial Hardcore ©. 2011.

S/A. *Desfiguradas*. Vita Imana. Autogestión ©. 2018.

S/A. *Mexico Barbaro*. Transmetal. Morrisound Recording ©. 1996.

S/A. *Reing of terror*. Rhapsody Of Fire. Nuclear Blast Records ©. 2010

S/A. *Revolution begins*. Arch Enemy. Century Media Records ©. 2007

S/A. *Wild Eyes*. Parkway Drive. Epitaph Records ©. 2012.

S/A. *Twiligh of the tunder god*. Amon Amarth. Metal Blade Records ©. 2008.

Sanders, Karl. *Call to destruction*. Nile. Nuclear Blast Records ©. 2015.

Shinoda, Mike. *Breaking the Habit*. Linkin Park. Warner Bros. Records ©. 2004.
Stasium, Ed. *Cult of personality*. Living color. Epic Records ©. 1988.

Tankian, Serj. *Harakiri*. Reprise Records y Serjical Strike Records ©. 2012.

Tony Iommi, Ronnie James Dio, Bill Ward, Geezer Butler. *Heaven & Hell*. Black Sabbath. Vértigo Records, Warner Bros ©. 1980.

Traducción consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=uNsyAOExNes>

Traducción consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=W5YHau5nszY>

Traducción consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=B9opY6lCJz4>

Traducción consultada en <https://m.youtube.com/watch?v=hurWzo01FpM>

Waters, Roger. *Another brick in the Wall*. Pink Floyd. Harvest ©. 1979

Páginas electrónicas:

Diccionario de la Real Academia Española. <http://www.rae.es/>

Subcomandante Marcos. *"Manifiesto del EZLN"* <http://www.taringa.net> 13 de octubre de 2008. Taringa.26 de abril de 2014
<http://www.taringa.net/posts/solidaridad/1644261/EZLN-Manifiesto-zapatista-en-nahuatl.html>

<http://dle.rae.es/?id=Ddi3Ut0>

<http://lema.rae.es/drae/?val=nacionalismo>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15298868.2015.1036918>

https://www.vice.com/es_mx/article/conoce-a-banda-japonesa-de-metal-que-esta-formada-por-dos-menores-de-edad-y-un-cantante-travesti-con-barba

<http://www.nucleosoa.org/LaCaverna/documentos/QueEsElNacionalismo.htm>

<http://www.proceso.com.mx/288066/nuevo-mundo-pelicula-enlatada-desde-1977-la-virgen-inventada-y-censurada>

Orphaned Land en www.Orphanedland.com 13 de febrero de 2014.

UNESCO. *Internet y la libertad de expresión* de Andrew Puddephatt en Cuadernos de discusión de comunicación e información 6. UNESCO. 2016. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246670S.pdf>