

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Educación

Guía para el compositor guatemalteco: Un enfoque a los tiempos actuales

Modelo de trabajo profesional presentado por Diego Emilio Contreras Arriola para optar al grado académico de Licenciado en Música

Guatemala,

2016

Guía para el compositor guatemalteco: Un enfoque a los tiempos actuales

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Educación

Guía para el compositor guatemalteco: Un enfoque a los tiempos actuales

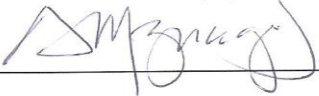
Modelo de trabajo profesional presentado por Diego Emilio Contreras Arriola para optar al grado académico de Licenciado en Música

Guatemala,

2016

Vo.Bo.

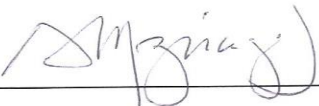
(f)

Lic. Armando Mazariegos

Tribunal Examinador

(f)

Lcda. Elvira Castillo de Sazo

(f)

Lic. Armando Mazariegos

(f)

Lic. Jacobo Nitsch

Guatemala, 22 de junio de 2016

PREFACIO

La elaboración del presente trabajo ha surgido primero que nada, por la pasión que con el tiempo ha surgido en mi persona respecto a la creación musical y especialmente, a lo que concierne al arte de escribir canciones, esa forma tan poderosa de comunicación y expresión sonora que nos acompaña a gran parte del mundo desde principios del siglo pasado. Como amante de la música y aspirante a compositor, considero que el entorno musical guatemalteco es uno de cualidades muy interesantes y que vale la pena observar y analizar para entender mejor en donde estamos y hacia donde nos dirigimos como comunidad musical.

Este documento es la culminación de tres meses de aprendizaje continuo, investigación, lecturas, entrevistas, análisis, asistencias a conciertos, reflexiones, sorpresas, redacción, continuas correcciones, diseño gráfico para el trabajo y, por fin, el resultado final que el lector tiene en sus manos.

Me gustaría agradecer, primero que nada, a mis padres, Dora Marina Arriola y Julio Roberto García, por apoyarme desde el primer momento en mi pasión por la música, comprándome mis primeros instrumentos, pagando mis primeras clases de música y por siempre estar animándome a seguir mis sueños. A todos los maestros, compañeros estudiantes, colegas y cómplices melómanos que he conocido a lo largo de mi vida, pues ellos son parte de la gasolina que me motiva a dedicarme cada vez más seriamente a este arte. En cuanto a la Universidad del Valle, un agradecimiento remarcado hacia la Licda. María Isabel Ciudad Real por siempre ser la persona más dispuesta y amable para guiarme, ayudarme y apoyarme en cualquier duda, trámite o proyecto que yo quisiera llevar a cabo en nuestra alma mater. A mi asesor de tesis, el Lic. Armando Mazariegos, no solo por su tiempo, disposición, retroalimentación y consejos a lo largo de este proceso, sino también por ser un excelente catedrático de Armonía, Contrapunto y Orquestación y un amigo, más allá de las cuestiones académicas. A los otros dos miembros de mi Tribunal Examinador, la Licda. Elvira Castillo de Sazo y el Lic. Jacobo Nitsch, ambos grandes músicos y catedráticos que fueron parte de mi formación musical y cuyas recomendaciones y observaciones ayudaron a hacer más coherente y estructurado mi trabajo final.

Deseo que este trabajo pueda aportar un grano de arena para comprender y tomar acciones más positivas y encaminadas al crecimiento y dignificación de la labor musical en Guatemala.

Diego Contreras

ÍNDICE

Resumen.....	xi
I. Introducción.....	1
II. Bases.....	3
A. Definición de problema/situación.....	3
B. Justificación.....	3
C. Objetivo general.....	4
D. Objetivos específicos.....	4
E. Supuestos.....	5
III. Marco teórico	
A. Creación musical.....	7
1. Perspectiva general.....	7
2. Evolución a través del tiempo: Breve historia.....	8
B. Guatemala.....	18
IV. Conclusiones	
A. Conclusiones de la investigación teórica.....	35
B. Conclusiones de la investigación práctica.....	36
C. Recomendaciones.....	37
V. Bibliografía.....	39
VI. Anexos.....	43

RESUMEN

El presente trabajo realiza un análisis del entorno sociocultural en el que se forman, desarrollan y se desempeñan los creadores musicales en Guatemala. Se abordó la investigación desde la perspectiva primaria de los compositores, aunque también se observaron y tomaron en cuenta las situaciones a las que se ven expuestas otros actores de la escena como el público y los organizadores de eventos.

Se dividió el contenido de la investigación en dos secciones: la primera es el marco teórico, el cual tiene como fin indagar, conocer y repasar sobre los temas conceptuales e históricos que sirven de base para entender, en primer lugar cómo funciona la creación musical alrededor del mundo y más adelante comprender específicamente el entorno guatemalteco. En esta sección se pudo constatar que las modalidades para crear y escuchar música se mantienen en constante cambio y evolución a través del tiempo. Guatemala por su parte, presenta un ambiente en muchas ocasiones precario y limitado, pero que a pesar de todo, no deja de tener grandes autores, obras, dirigentes e iniciativas que mantienen viva y pujante su pequeña industria musical.

La segunda parte de la investigación consiste en *Guía para el compositor guatemalteco*, la cual fue realizada teniendo como base el marco teórico y usando distintos instrumentos de investigación para indagar en el entorno actual de los compositores nacionales y cómo se vislumbra el futuro para estos. En esta sección se constató que la actividad en el ambiente musical guatemalteco es probablemente la más fuerte en toda la historia del país y que la variedad de géneros, propuestas, espacios y perspectivas podría significar a un mediano plazo una nueva página para la historia de la música guatemalteca. A diferencia de épocas pasadas, no solo existe una iniciativa por parte de los artistas y parte del público nacional por crear plataformas para la música nacional, sino también empieza a surgir una variedad de propuestas de parte de organizadores de eventos, dirigentes, gestores culturales y empresarios. Si bien la industria que posee Guatemala todavía no se compara a otros países de la región latinoamericana y existen todavía una gran cantidad de paradigmas y limitantes, los esfuerzos que se realizan desde diferentes vías sugieren un ambiente y entorno más digno e incluyente para los creadores de música en el país.

I. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo el sustento y la fundamentación teórica previa que avalan la realización de *Guía para el compositor guatemalteco: Un enfoque a los tiempos actuales*, documento que representa la culminación de cuatro meses de lecturas, investigación, entrevistas, discusiones y la observación participante en espacios donde los compositores guatemaltecos realizan continuamente su labor.

Dado que la ya mencionada guía tiene como base una investigación más empírica y basada en el análisis presencial, el presente informe se construyó en su mayor parte en base al trabajo teórico, histórico y documental que se llevó a cabo por parte del autor durante febrero y marzo del presente año. Resultaba imprescindible conocer anticipadamente el contexto y entorno social que significa Guatemala, así como el trasfondo histórico-musical que se desarrolla a lo largo de los años para dar como resultado lo que se vive hoy en el día a día de la escena musical del país. Temas que se abarcan en la guía como la migración de artistas hacia el extranjero, por ejemplo, son comprendidos de mejor manera al conocer mucha de la información que se obtuvo gracias a la investigación teórica realizada. Así mismo, repasar características más generales, como el papel de la música a través de la historia universal y sus distintas connotaciones sociales y culturales fue de extrema importancia para reconocer distintos fenómenos y conflictos que se dan en Guatemala (el machismo en la música, por ejemplo).

Es importante mencionar que se incluyeron y reforzaron temas que habían formado parte del Protocolo del trabajo, como los objetivos, los supuestos y los alcances y limitaciones que se dieron a lo largo del trabajo, ya que se consideró que estos temas aportaban fundamentaciones valiosas para todo el que lea el manual. Por último, se proporciona una conclusión teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto del trabajo teórico realizado como del empírico y explicando el alcance de objetivos y si los supuestos se cumplieron o no.

II. BASES

A. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/SITUACIÓN

La música, como cualquier rama artística, es considerada una profesión arriesgada y poco rentable en Guatemala. Si bien esta concepción negativa no deja de tener algo de su origen en prejuicios y conceptos erróneos hacia lo que significa ser artista en el país, tampoco carece de fundamentos. Si se analiza la situación desde las esferas políticas y burocráticas, se puede comprobar que el escenario es desalentador desde el inicio: el presupuesto que se destina al desarrollo y crecimiento del arte en Guatemala es ínfimo e insuficiente para un funcionamiento por lo menos modesto de las instituciones concernientes. Esto repercute negativamente tanto en los artistas que trabajan en estas como en los estudiantes que en un futuro esperan profesionalizarse en el ámbito artístico y enfocándose específicamente en el tema a tratar, en el musical. Las carencias y necesidades sin tratar del Conservatorio Nacional de Música o del Teatro Nacional son dos vivas pruebas de esto, por mencionar un par de ejemplos.

Por otro lado, la falta de apertura y cultura por parte del público (y también de muchos artistas) hacia un marco de manifestaciones artísticas variadas, originales e innovadoras contribuye a un estado pobre y estancado de la escena musical en el país. Una escena que está caracterizada por los clichés y una función más de entretenimiento que de expresión de la música, quedando así rezagadas las propuestas de obras originales y también las que poseen un valor de contenido, complejidad o interpretación más alto que el promedio. Este escenario es asfixiante y desalentador para el crecimiento profesional y económico del músico en Guatemala. La mayoría de personas dedicadas a componer música en el país tiene una profesión “de 9 a 5”, por decirle de alguna forma, con la cual subsisten y financian sus proyectos artísticos. Otra pequeña pero creciente parte de este gremio se dedica a la música en escenarios y situaciones con las que no está conforme, como proyectos de *covers* y de música *bailable*. Sin embargo, estas actividades les proveen los recursos para poder financiar sus proyectos personales.

B. JUSTIFICACIÓN

El camino de un compositor en Guatemala está conformado de muchos obstáculos y limitaciones. Sin embargo, esto no evita que cada año sigan surgiendo propuestas nuevas y con potencial de diferentes géneros musicales. A pesar de ciertos factores sombríos, como la falta de público, una escena musical sólida y la temida inversión sin retorno de tiempo, dinero y

esfuerzo que puede representar lanzar un proyecto propio, las propuestas de música original siguen estando ahí. Festivales esporádicos y conciertos organizados entre distintos músicos nunca dejan de tener bandas o artistas que levanten la mano para poder participar en ellos e interpretar su obra, a pesar de que la gran mayoría de estos eventos no representa ninguna ganancia para ellos.

Entender la lucha y el entorno de los compositores e intérpretes es, en gran medida, entender la realidad artística de Guatemala. Sus motivaciones, frustraciones, sueños, fracasos, escenarios, conciertos y su día a día conforman a la larga el pequeño y frágil pero variado espectro de la música en Guatemala. Es por esto que es importante realizar una investigación que indague en los factores ya mencionados y que no se limite a un tipo de música o de ambiente, sino que analice cada detalle que aclare el por qué se está como está y hacia donde se va. Por último, se considera que de una investigación de éste tipo inevitablemente se obtendrán propuestas, iniciativas e ideas para mejorar la situación y el rumbo de los proyectos originales en Guatemala. Situación que no está a cargo solo de un protagonista de la película, sino de cada uno de los actores en escena: Músicos, promotores, educadores, políticos y dirigentes y público en general.

C. Objetivo general

Investigar y conocer de manera profunda y extensa lo que implica ser un compositor en Guatemala.

D. Objetivos específicos

- Indagar en las experiencias, metas, formas de pensar y opiniones de compositores guatemaltecos, tanto de los que ya están establecidos y son reconocidos, así como de los músicos emergentes que luchan por hacerse de un nombre en la escena nacional.
- Conocer, entender y explicar los factores socioculturales que determinan buena parte de la escena musical en el país. Esto incluye factores como géneros musicales predominantes en el país, los gustos del público, la cultura (o falta de esta) de asistir y pagar por un concierto, el machismo, el ambiente en donde se escucha música en vivo en Guatemala, etc.
- Aprender sobre las perspectivas de compositores que radican parcial o definitivamente en el extranjero. Conocer las razones que los llevan a salir del país y escuchar sus opiniones y comparaciones entre los escenarios extranjeros y el ambiente musical de Guatemala.

- Identificar las principales implicaciones que conlleva componer e interpretar distintos tipos de música en distintos ambientes y escenarios.
- Conocer cómo funciona el tema de los derechos de autor y regalías en Guatemala, el tipo de organizaciones que se dedican a esto, si se cumplen a cabalidad las leyes que amparan a los compositores y qué tanta accesibilidad existe para registrar obras musicales.

E. Supuestos de la investigación

- La música original en Guatemala tiene muy pocos espacios de difusión e interpretación.
- Ante lo complicado que resulta sonar en radios o televisión, muchos artistas hacen de las redes sociales sus principales herramientas de difusión.
- La remuneración económica por tocar música original en conciertos y eventos en general es muy poca en la mayoría de casos, a comparación de tocar *covers*.
- Existe una marcada resistencia por parte del público general en pagar por ver un concierto donde se interprete exclusivamente música nacional.
- A pesar de que constantemente se organizan eventos de proyectos originales, con diferentes géneros musicales como protagonistas, no existe mayor rentabilidad económica de estos para los músicos, organizadores y dueños de espacios públicos.
- El porcentaje de artistas que pueden vivir de tocar música original es casi nulo. La gran mayoría de estos tienen un primer trabajo, el cual les sirve para sostenerse y para financiar su carrera musical.
- La forma de lanzar un proyecto de música original en Guatemala es, en todos los casos, independiente. No existen empresas o compañías que financien la carrera de un artista nuevo.
- Ante la falta de oportunidades, existe un deseo generalizado de los artistas de salir del país, en busca de nuevos entornos con más posibilidad de desarrollo.
- Aunque la brecha se ha ido acortando con el tiempo, componer y cantar en idioma inglés sigue siendo una limitante muy fuerte para que un artista guatemalteco conecte con el público de manera masiva.

III. MARCO TEÓRICO

A. Creación musical

1. Una perspectiva general. La creación artística es una actividad que ha estado con el ser humano desde tiempos prehistóricos. Es decir, el arte es casi tan antiguo como nosotros mismos. La necesidad de expresarse a través de actividades sonoras, corporales o narrativas que perduren a través del tiempo está profundamente ligado a lo que significa pertenecer a la raza humana: no hay civilización, raza o pueblo a lo largo de la historia que no haya desarrollado actividades artísticas (ya sean estas primitivas, como el baile alrededor del fuego de una tribu salvaje en la selva amazónica, o altamente tecnificadas y sofisticadas, como la elaboración de la Capilla Sixtina en Roma) con características muy propias de su cultura y costumbres. Zweig (2007) afirmaba “*De todos los misterios del universo, ninguno más profundo e inherente que el de la creación*”¹.

Dentro de toda la gama de expresiones artísticas que ha vivido y desarrollado el ser humano la música contiene características que son de naturaleza primaria y esencial para su existencia. En gran medida, nacemos con la música dentro y alrededor de nosotros: El ritmo del pulso de nuestro corazón y el timbre de nuestra voz son, por poner un ejemplo, detalles musicales con los que ya contamos al venir a este mundo. Por otra parte, la naturaleza del mundo cuenta con una increíble paleta de sonidos que ofrece melodías, ritmos y timbres muy variados para el oído humano. Todo esto hace que la música cumpla una función muy natural, accesible y espontánea como medio de expresión. Teorías científicas afirman que la música precedió a la palabra y al discurso como forma de comunicación y ritos de apareamiento en el ser humano (Darwin, 1871). A esta teoría se le conoce como la de la *proto-música*. Lamentablemente, los orígenes más profundos de la creación musical alrededor del mundo son en gran parte desconocidos, debido a que sus inicios se remontan a la prehistoria y no existe documentación para conocer detalladamente las formas en que las tribus y civilizaciones más antiguas vivían la música. Sin embargo, a través de instrumentos arcaicos descubiertos a través de los años y teorías arqueológicas y antropológicas se puede concluir que la música siempre ha acompañado la vida y el desarrollo de la civilización humana.

7.

8

---

2. Evolución a través del tiempo: Una breve historia de la creación musical

a. Antigua Grecia. La mayoría de tratados y libros sobre historia de la música proporcionan una explicación detallada a partir de la Antigua Grecia. Debido a la gran cantidad de legado cultural que dejaron registrado los griegos en diferentes formatos se ha podido conocer el rico estado de las artes en esta civilización. La Antigua Grecia es un excelente ejemplo de una sociedad en donde la música estaba presente en prácticamente todos los aspectos de la vida: celebraciones, actos de entretenimiento como el teatro, representada en pinturas, literatura y esculturas, funerales, en las calles y a través de los poemas épicos, los cuales eran acompañados por instrumentos musicales.

Los antiguos griegos también fueron pioneros en establecer reglas y normas que regían la creación e interpretación musical en la sociedad. La teoría sobre intervalos armónicos del filósofo y matemático Pitágoras (569 a.c.-475 a.c.), llamada *Teoría de las Esferas* fue un importante bastión y guía para los músicos griegos, ya que según ésta, el funcionamiento de los cuerpos celestes estaba regido por proporciones numéricas armoniosas que equivalían a intervalos musicales. Debido a esto durante buena parte de su historia los griegos consideraron estos intervalos como los ideales e indicados para hacer música. Vale la pena mencionar que con el paso del tiempo estas reglas empezaron a ser quebrantadas por ciertos músicos, lo que dio paso a una libertad y creatividad musical más rica en su ambiente.

Por si fuera poco, de la Antigua Grecia también se tiene conocimiento también de las primeras formas de notación musical, al menos en el mundo occidental. De esta simbología se conocen muy pocas obras, la mayoría de ellas incompletas, pero que sugieren una gran relación con la poesía y una rítmica flexible y cambiante. Es necesario mencionar que es en Grecia donde nacen y se desarrollan los instrumentos musicales que evolucionarían hacia muchos de los que hoy en día son los de mayor popularidad y uso: La cítara, antepasado de la guitarra, el aulos, instrumento predecesor al oboe y al clarinete y el hydraulius, precursor del órgano de tubos, que a su vez es predecesor del piano. Sin duda alguna, la Antigua Grecia no solo fue un modelo e influencia grande en materia política, social y filosófica para la civilización occidental del futuro, sino también cultural y musical.

b. Edad Media: Influencia de la Iglesia Católica y bases de la música popular. Una vez Grecia fue decayendo en su relevancia cultural, social y política, el Imperio Romano se encargó de copiar y continuar desarrollando muchas de sus manifestaciones artísticas y entre ellas, la música. Todo esto desde su ascenso como total dominador del mundo occidental hasta su caída

definitiva en el año 476 d.c., año en el que da inicio uno de los períodos más importantes para el arte musical: la Edad Media.

El poder cada vez más fuerte de la Iglesia Católica en el mundo occidental fue un factor de mucho peso para el desarrollo de la música durante este periodo. Es durante este tiempo que surge el canto gregoriano, género de carácter totalmente litúrgico, y una de las primeras formas de música académica en Occidente. Gracias al continuo desarrollo del canto gregoriano y a la necesidad evidente de registrar las composiciones, surge el tetragrama, precursor del pentagrama e inventado por el monje italiano Guido De Arezzo (990-1050). Este evento es de los más importantes en la historia universal de la música, ya que previo a ello, no existía un sistema de notación musical que permitiera reproducir de manera precisa los patrones melódicos y rítmicos de las notas. La aparición del tetragrama abre toda una nueva gama de posibilidades y opciones para los compositores e intérpretes académicos. También es necesario mencionar que es a partir de esta época que en Europa se empieza a componer música con “un sistema de tonalidad racional y de consciencia armónica”² (Lenhoff, 1986), factor que hace destacar la importancia de esta época para el futuro de la música.

Es importante destacar el paralelismo que surge en la Edad Media entre la *música sacra*³ y la *música profana*⁴. Mientras la música académica daba sus primeros pasos dentro de las paredes de los conventos y las iglesias, la música popular también florecía en las calles y plazas. Temáticas como las hazañas de caballeros medievales, relatos de la vida cotidiana, la sátira social y el romance se desarrollan a través del talento de los juglares y trovadores. Estos personajes pertenecían en su mayoría a las clases sociales más bajas y vivían de pueblo en pueblo, presentando sus espectáculos y llevando un día a día muy precario y limitado. Es importante resaltar que gracias al estilo de vida de los juglares y trovadores, es en esta época en donde se termina de consolidar el estereotipo del típico artista bohemio y vagabundo, tema que nos compete en una parte posterior del trabajo, y que ha sido reproducido tantas veces en la literatura, el cine y la televisión e incluso en las mismas canciones.⁵

10

---

³Tipo de música de carácter religioso. En el caso que nos compete, totalmente ligado a la Iglesia Católica.

⁴ De carácter y temática popular, sin ningún contenido sacro.

⁵ Por citar algunas obras artísticas a lo largo de la historia: El libro *On The Road* (1957) de Jack Kerouack, la película *Al Otro Lado Del Corazón* (1992) dirigida por Eliseo Subiela o buena parte del repertorio de canciones del cantautor franco-español Manu Chao.

Otra de las influencias que se sienten hasta hoy en día de la música profana de la Edad Media es la estructura de las composiciones. Generalmente, estas son letras o relatos acompañados por música (cosa que no siempre pasaba con la música académica), y sobre todo, son canciones de carácter estrófico y silábico. Por el hecho del propagado analfabetismo de la clase popular en la época y del todavía poco popular tetragrama, la gran mayoría de estas obras se perdieron con el paso del tiempo y la llegada de nuevas formas musicales. Sin embargo, su influencia sigue presente en la actualidad, al ver que una abrumadora mayoría de la música que se escucha hoy en día viene en formato canción y toca temas de amor, desamor, relatos cotidianos y temática social.

c. Renacimiento al Posromanticismo: Bases consolidadas. A partir del Renacimiento, las artes en general y la música entre ellas, empiezan a ver un desarrollo sin precedentes en su calidad, diversidad, estructuración y complejidad. En lo que compete a la música académica podemos nombrar varios sucesos que terminan de consolidar las bases de lo que serían muchas de sus características a partir de estos periodos:

- **El establecimiento del sistema tonal:** Sistema que no sólo se limitó al mundo de los compositores académicos sino que llegó a adueñarse también de la forma en que se escribía (y se sigue escribiendo) la mayor parte de la música popular, dejando atrás el sistema modal de la Época Antigua y de la Edad Media.
- **La aparición de los mecenas:** El auge de los mecenas en el ámbito artístico desde el Renacimiento hasta el Siglo XX. Estos eran personajes con gran poder adquisitivo e influencias que protegían, apoyaban e impulsaban la carrera de distinto tipo de artistas, entre ellos muchos músicos. Es de hacer notar la importancia que tuvo el caso de Joseph Haydn para este aspecto, siendo uno de los primeros compositores europeos de renombre a quien sus mecenas (los Esterhazys, una poderosa familia austro-húngara) le proporcionó amplia libertad en la creación musical. Piotr Tchaikovsky, tarara y Wolfgang Amadeus Mozart fueron algunos de los grandes compositores que estuvieron bajo la protección de uno o más mecenas. Sobre este último, es importante mencionar que desde joven, Mozart se mostró rebelde e independiente hacia el dominio y autoridad que pretendían tener sobre él varios de sus protectores. A la largo esto significó para el compositor austriaco una vida llena de precariedades e incertidumbres, pero de libertad artística y funcionó como un precedente importante para la independencia del artista sobre sus patrocinadores.

- **El desarrollo de la orquesta como “el gran instrumento”:** A partir del Renacimiento se empieza a desarrollar la orquestación como herramienta para la composición musical, dejando poco a poco atrás la predominancia de la música coral. Debido a la diversidad de los instrumentos orquestales, las obras adquieren cada vez más complejidad sonora y tímbrica.
- **El desarrollo de la polifonía, el contrapunto y la armonía:** Especialmente durante el barroco el manejo e independencia de dos o más voces y la relación armónica existente entre distintas voces alcanza una gran madurez. No se puede hablar de este tema sin mencionar a J.S. Bach (1685-1750), considerado uno de los músicos más importantes de la historia por su aporte teórico, técnico e intelectual a través de sus obras (Pascual, 2008).
- **La consolidación de la figura del compositor:** Es a partir del período Barroco donde la figura del compositor empieza a tener gran auge y peso no solo dentro del mundo de la música sino en las sociedades europeas. Los grandes compositores se convierten en auténticas celebridades y empiezan a lidiar con cuestiones como la crítica musical, el generar ganancias de su obra y la asistencia a los estrenos de sus obras, por mencionar algunos factores que perduran hasta el día de hoy.

d.1800: Nuevas modalidades en la música popular. Desde la Edad Media hasta el período conocido como Romanticismo, la música popular ve muy pocos cambios en la forma en qué se hacía, quienes lo hacían y las razones detrás de ella. Si bien las canciones iban tomando influencias musicales de los nuevos estilos en la música académica, la música popular se limitaba más o menos a muchas de las temáticas que se habían puesto de moda en la Edad Media. Además, no existía un modelo de negocios formal que girara alrededor de este tipo de obras y componer o interpretarlas era un pasatiempo limitado a celebraciones y ocasiones pequeñas o una profesión muy mal pagada y llena de vicisitudes. Por si fuera poco, la división entre música popular y música académica también marcaba una brecha social importante entre las clases bajas y medias, las clases poderosas y aristocráticas.

Todo esto empezaría a cambiar en el siglo XIX, con sucesos sociales como la consolidación de la burguesía como una clase con fuerte influencia en el rumbo de las sociedades y con la llegada de la Revolución Industrial. El hecho de que los burgueses estuvieran entre el sector popular y el sector aristocrático los hacía una clase con interés en espectáculos culturales con características

muy particulares. Específicamente en la música, se empezaron a producir obras cuyo fin no solo era puramente artístico sino que también conllevaba una intención de entretenimiento y de complacencia hacia lo que pedía el público. Es así como empiezan a surgir sub-géneros como la *ballad opera* (ópera ligera), *el music hall*, el *espectáculo de variedades*, el *cabaret* y el *burlesque*. Con estos géneros se empieza a desarrollar el concepto de lo que luego se conocería como *night club*⁶. Un ambiente donde la música interpretada en vivo es uno de los platos fuertes del paquete, pero donde también se incluyen, dependiendo de la situación las bebidas alcohólicas, la comida, espectáculos de entretenimiento adicional como comedia o monólogos, ciertas drogas, el baile y la prostitución. Esto significó un novedoso espacio laboral para muchísimos músicos, que muy al estilo de la Revolución Industrial, trabajaban jornadas intensas y largas (y no siempre bien pagadas) para entretener a un público sediento de la novedad de este ambiente.

Sumado a esto la Revolución Industrial significó un aumento en la producción de dos herramientas muy importantes para interpretar y crear música: Los libros de partituras y los instrumentos musicales. Esto coincidió de manera perfecta con el poder adquisitivo que tenía la burguesía, ya que al estar interesados en la cultura, fueron el blanco perfecto para ser el consumidor masivo de estos productos. (Hardnecker, 1979) Este último suceso también significa un nuevo nicho laboral para muchos músicos: El de publicar partituras, ya fueran de obras originales o de arreglos propios a distintos tipos de piezas. Esta modalidad de trabajo dominó en gran parte la industria musical desde finales del siglo XIX hasta las primeras dos décadas del siglo XX. Un ejemplo de esto es el llamado *Tin Pan Alley*⁷, el cual fue un grupo de compositores y productores que crearon toda una sub-industria de producción musical en New York durante la época ya mencionada.

e. Siglo XX: La explosión de los medios de comunicación y la consolidación de la música popular. El Siglo XX representa una época de muchos cambios y de consolidación para la música popular. Surgieron nuevos géneros y otros fueron quedando en el olvido, al mismo tiempo que la forma en la que se escuchaba y consumía música cambió para siempre.

- **Primera mitad: 1900-1940.** A principios del siglo, mientras los espectáculos de variedades, el burlesque y la música relacionada a estas formas de entretenimiento iban en decadencia, la influencia

---

⁶ Término anglosajón que también se utiliza en Latinoamérica. Se distingue de los *pubs* y bares, por la inclusión de música (en vivo o pregrabada) y de una pista de baile y por el horario exclusivamente nocturno en el que funciona.

⁷ Este grupo de compositores monopolizó, creo y modificó leyes en pro de los derechos de autor y lucró con la composición como nunca antes se había visto. Uno de los auténticos negocios pioneros de proporciones masivas en la industria musical originada en New York, Estados Unidos.

cultural y musical de Estados Unidos (nueva potencia mundial en ese entonces) hacia el mundo se empezaba a sentir a través de géneros recién nacidos como el Jazz, el Ragtime y el Blues. Estos géneros tenían su origen en la cultura de los afroamericanos y descendientes de estos, que habían sido llevados como esclavos desde África al país norteamericano, aunque al momento de popularizarse ya habían tomado también ciertas influencias armónicas y de instrumentación de la música europea. (Gioia, 2011) Muy en oposición a la tradición musical del momento, el Jazz y compañía estaban fuertemente basados en la improvisación musical y en intérpretes y compositores formados más en base a lo empírico que a un conocimiento teórico o académico de las reglas musicales. Todas estas características hicieron que estos géneros fueran de mucha novedad para el público del siglo XX. Sin embargo, más allá de todas las características atractivas y novedosas que tenían los géneros nuevos, los sucesos más importantes de la primera mitad del siglo XX para la música fue el surgimiento de la industria discográfica y el ascenso de la radio como medio de comunicación masivo y con estos, nuevamente, nace otra forma de vender y comercializar la música. Además de compositores e intérpretes plazas de trabajo que antes no existían surgen ingenieros de grabación, conductores de radio, distribuidores de discos y un largo etcétera. Diego Fischerman en su obra *Efecto Beethoven* (2005, pág. 68) menciona como estos sucesos ayudaron a consolidar el concepto de música popular:

«Gran parte de la música que circula desde la creación de medios como la pianola, la radio y, por supuesto, desde la existencia de la grabación, se corresponde con lo que el mercado denomina “música popular”. La razón de tal caracterización tuvo que ver, en su origen, precisamente con la popularidad que posibilitaban los medios masivos de comunicación y con el hecho de que las músicas que allí se difundían estaban ligadas a tradiciones populares. Además, esas músicas todavía conservaban usos relacionados con ese origen. Usos que, con el tiempo, fueron siendo desplazados por otros nuevos.»

Sumado a la nueva dinámica laboral, estos dos eventos cambiaron para siempre de manera radical la forma en que el público escuchaba música. Lo que antes estaba limitado a conciertos e interpretaciones callejeras, ahora se podía escuchar constantemente a través de estaciones de radio o a gusto de cualquier persona con capacidad para comprar un fonógrafo y sus discos de preferencia. Esto permitió

que el alcance de la música llegara hasta niveles nunca antes vistos, ya que la grabación de la música permitía que esta se reprodujera en los cuatro continentes de globo. Gracias a esto, el mundo es testigo del surgimiento de las primeras mega-estrellas mundiales de la música: Enrico Caruzo, en la ópera, Louis Armstrong en el Jazz o Carlos Gardel en el tango, por mencionar a algunos. La música ya no solo es un arte y una forma de ganarse la vida. Giras mundiales, ventas millonarias de discos, y hasta contratos publicitarios forman parte de uno de los negocios más lucrativos de la industria del entretenimiento. Esta fue la dinámica que dominó la primera mitad del siglo, la cual solo se expandiría y crecería a partir de la década de 1950.

- **Segunda mitad: 1950-1970** A partir de 1950 empiezan a surgir y a desarrollarse dos de los géneros que definirían la música popular a partir de ese momento: El Rock N Roll y la llamada *música pop*. Aunque en un principio era difícil diferenciar un género de otro, con el paso del tiempo estos fueron asentando sus bases y definiendo sus características individuales. Ambos géneros son importantes ya que definirían diferentes formas de hacer música, sus fines, modos de distribución y venta y maneras de interpretación.

Por un lado el Rock N Roll apelaba al espíritu joven y tenía un aire de rebeldía y pocas limitaciones. Aunque tomada como una música poca seria en sus inicios, el Rock probó ser un género que podía aspirar a cosas grandes cuando a mitad de la década de 1960 el estilo empezó a experimentar un desarrollo estético, musical y artístico de gran magnitud gracias a artistas como The Beatles, Jimi Hendrix y The Who, solo por mencionar a algunos, quienes a través del formato canción y sobre todo, el formato álbum⁸, desafiaban las barreras de lo que se podía hacer con el género. En la siguiente década el rock probaría también ser la nueva música de las masas, logrando ventas de discos nunca antes vistas y conciertos de magnitudes que parecían imposibles diez años atrás. Siendo la contraparte del rock, la música pop tuvo desde sus inicios un aire mucho más seguro y cuidado. Mientras en el rock predominaba el concepto de “el arte por el arte”, lo que se conocía en los 60s como música pop era la música creada con el fin último de vender y de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esto implicaba el uso de

---

⁸ El disco como medio de expresión unitaria empezó a tomar relevancia a mitad de la década de 1960 con discos como *Rubber Soul* (1965), *Revolver* (1966) y *Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band* (1967) de The Beatles o con *Pet Sounds* (1966) de The Beach Boys, por mencionar algunos.

fórmulas musicales y de la limitación de las temáticas hacia cuestiones muchas veces banales y nada retadoras o provocadoras. Este concepto se fue ampliando con el paso del tiempo, ya que en las décadas futuras, muchos artistas probaron que se podía innovar y realizar trabajo perdurable y con significado en el formato pop. Ambos géneros también se vieron propulsados hasta nuevas altitudes gracias, de nuevo, a un medio de comunicación revolucionario y que cambiaría las dinámicas de comunicación del Siglo XX: la televisión. Con la llegada de la televisión la imagen de los músicos adquiere un nuevo significado y un mayor peso. Ya que el aporte de este artefacto es primariamente visual y auditivo se convirtió en la herramienta perfecta para poder amalgamar imagen y música. En buena parte, es gracias a la televisión que Elvis Presley llegó a ser quien fue: Sus presentaciones, nunca exentas de movimientos demasiado sugestivos para la época de los 50s, permanecen vivos en la memoria colectiva del público y de los fanáticos de la música. De igual manera ocurre una década después cuando The Beatles llegan a Norteamérica. Es gracias a su presentación en el *Ed Sullivan Show*, un show de variedades pero con fuerte carga musical, que se desata el fenómeno de la *Beatlemania*⁹, el cual les valdría el título no solo de los mayores íconos musicales, sino culturales de los años 60s y de toda la historia.

- **Década de 1980: El advenimiento del videoclip.** Si bien videos promocionales que acompañaban a la música se venían realizando desde los 1960, la década de 1980 fue en la que el videoclip se establecería como uno de los aspectos más importantes para promocionar a un artista y a su música. Con la llegada de *MTV*¹⁰ en 1981, el videoclip, paso a ser el formato de difusión musical por excelencia de la década. Las mayores estrellas musicales de la década de 1980¹¹ deben crédito al canal de música por buena parte de su éxito y también, músicos renombrados y ya establecidos, tuvieron que adaptarse a los nuevos aires que se respiraban en la industria de la música. *MTV* significó también un nuevo nivel de impacto visual de los artistas hacia el público. Si bien gente artistas de

16

---

⁹ Término con el que se conoce al despunte desmedido de popularidad y éxito comercial que tuvieron los Beatles a partir de 1964 con su llegada a los Estados Unidos. Este éxito se propagó inmediatamente en todo el mundo.

¹⁰ Cadena estadounidense de televisión por cable especializada, en sus inicios, en la transmisión de videos musicales de artistas pop en su mayoría. Tuvo una enorme influencia en las dinámicas y formas de promoción de la música desde la década de 1980 hasta la primera década del siglo XXI.

¹¹ Léase Michael Jackson, Madonna, Prince o Duran Duran.

las tres décadas pasadas debían mucha de su fama a su imagen, para mitad de 1980 pareciera que la imagen estaba llegando a ser más importante que el contenido de la música. Esta es una de las razones por las que al ver muchos videos y fotos de artistas de ésta década podemos apreciar peinados pintorescos, colores llamativos, muecas y movimientos exagerados y vestuarios estrafalarios. La influencia de los 80's en la importancia del aspecto visual sigue vigente hasta nuestros días. En cuanto al aspecto musical uno de los sucesos de más relevancia durante esta década es el protagonismo de un instrumento que era sinónimo del avance tecnológico que vivía el mundo occidental: el sintetizador. Presente en muchas de las canciones más populares de los 80s, este instrumento que en los 70's era de cualidad análoga (lo cual implicaba una gran dificultad para transporte y ejecución), vio su popularización a lo largo de la década gracias a la cantidad de sonidos que se podían obtener de él y a su practicidad para componer música como nunca antes se había hecho. Un sintetizador de los 80s (y de hoy en día) es capaz de reproducir una pista, con ritmo de batería, bajo, acompañamiento de guitarra y un sinfín de sonidos más, mientras el músico ejecuta alguna melodía al mismo tiempo. Esto significó un cambio de mentalidad en cómo muchos compositores trabajaban. De repente ya no era tan necesario llamar a toda una banda para ensayar o grabar una canción; con un sintetizador y una mente creativa las posibilidades eran infinitas. El sintetizador es a la música electrónica lo que la guitarra eléctrica es al Rock N Roll: el instrumento por excelencia del género.

- **Años 90s y 2000's: La Web, Redes y Nuevas Dinámicas.** Llegada la última década del siglo XX un nuevo acontecimiento tecnológico llega a sacudir la forma en que los músicos crean y dan a conocer su trabajo y cómo el público lo consume: la Internet. Siendo ésta una plataforma de rápida expansión y dónde cualquier persona puede aportar contenido y expresarse, la Web rápidamente empieza a cambiar la dinámica de la industria musical: música pirateada que llegaba a la nube antes de ser oficialmente lanzada, páginas web de miles artistas, compositores que compartían su trabajo sin ánimos lucrativos, programas y sitios para el aprendizaje y la escritura de la música, material didáctico totalmente gratis. La década de 1990 vio el nacimiento de mucho de lo que hoy forma parte del día a día de la carrera de un músico y como interactúa digitalmente con el mundo exterior. Si bien durante esta década los viejos modelos de la industria, como la elevada venta de discos y los artistas impulsados

exclusivamente por disqueras se mantuvieron no sería hasta el nuevo milenio que se haría el verdadero cambio de chip.

A partir del año 2000 es perceptible la rápida caída en las ventas de los discos a nivel mundial mientras la piratería a través de computadoras o directamente en la Web vivía su mayor auge. Esto empujaría a los distribuidores de contenido creativo a crear nuevas formas de comercializar la música. La llegada de Apple al mercado musical es un importante parteaguas en este aspecto, ya que la plataforma iStore (una rama de su programa de música iTunes) fue la encargada de disparar las ventas digitales alrededor del mundo. Esta nueva modalidad nunca ha dejado de ser centro de controversia y debate, pues las ganancias que una compra digital dejan para las personas involucradas en el proceso de crear música son substancialmente más bajas que con la venta física de un disco. Además la calidad del audio ofrecido digitalmente (por lo regular formato MP3), es de mucha más baja calidad que lo escuchando en el formato CD. iTunes sería el predecesor de lo que a partir de la segunda década del nuevo milenio se convertiría en una nueva forma de consumir música: el Streaming. Plataformas como Deezer y Spotify ofrecen este servicio en el que el consumidor paga una mensualidad a cambio de poder escuchar un extenso catálogo de música las veces que desee. Como toda modalidad, esta también tiene aspectos cuestionables: Una remuneración aún todavía más baja hacia músicos y compañía que la que ofrece iTunes y el hecho de que no se está comprando la música, solamente se está “alquilando”, por decirlo de alguna manera. Otro aspecto importante que ocurre en el nuevo milenio es la forma en la que cambia la forma de promocionar la música. Gracias a un mercado que ofrece equipo, programas e instrumentos de grabación cada vez más accesibles para el bolsillo del músico común y corriente ocurre una explosión de los llamados *home studios* o estudios caseros. Estos son espacios de grabación no totalmente profesionales pero sí con el potencial de crear grabaciones con ciertos estándares de calidad listos para ser escuchados en cualquier lugar. ¿En qué se traduce esto para los compositores que desean lanzar una carrera? En no necesitar de una fuerte suma de dinero o de un contrato discográfico para poder grabar material de calidad y lanzarlo al mundo. Este proceso ocurre justo en el tiempo en el que la Web se está volviendo un espacio mucho más dinámico e interactivo: La aparición de sitios como Youtube (alojamiento de videos), Myspace (red social pionera, ahora inactiva),

BandCamp y ReverbNation (alojamiento de música) permiten a cualquier persona subir videos, música o contenido de casi cualquier temática a la red. De repente, artistas independientes están ganando una cantidad enorme de seguidores a base de la auto-promoción, sin ningún financiamiento o manejo profesional. Esto llama la atención de disqueras y nombres grandes de la industria que empiezan a ver potencial en la Web para descubrir nuevos artistas. Cierta artista canadiense de apellido Bieber es una de las tantas estrellas actuales de la música descubierta a través del internet.

Toda esta dinámica se terminaría de consolidar a finales de la primera década del nuevo milenio con la popularización de las actuales grandes redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Cambiaron al mundo y cambiaron la música. Estas tres plataformas tienen tanto poder hoy en día que no está muy alejado de la realidad la frase que dice que si una persona está ausente de alguna de estas redes sociales está como ausente del mundo. Máxime si se pretende ser figura pública, como la mayoría de los músicos. Las redes sociales son una excelente herramienta para promocionar lanzamiento de discos o canciones, conciertos, actividades y básicamente estar conectado con el público.

B. GUATEMALA

1. Datos generales

Bandera Nacional

Nombre oficial: República de Guatemala

Localización: En el norte de Centroamérica: al sureste de México. Entre las latitudes 13°44' y 18°30' norte, y las longitudes 78°30' y 92°13' oeste.

División política: 22 Departamentos.

Población: 16 millones de habitantes, hasta el 2015. 110 habitantes por kilómetro cuadrado.

Idiomas: Español (oficial), 21 idiomas mayas y Garífuna.

Religiones: La religión católica, la evangélica y la espiritualidad maya son las de más dominancia entre la población guatemalteca.

Instrumento nacional: La Marimba, instrumento de teclas de construcción elaborada que por lo general se toca entre varios intérpretes.

2. Música en Guatemala: Un vistazo breve. Distintos géneros y formas de hacer música coexisten en Guatemala. Al ser un país pluricultural una gran cantidad de vertientes y canales, determinados por factores sociales y culturales, forman el entramado de la creación y la interpretación musical en el país. Música popular, urbana, académica y folclórica en sus diferentes vertientes conviven en el espectro sonoro guatemalteco. Es notoria la predominancia y aceptación que tienen las distintas ramificaciones de la música popular en el país, ya sea desde el punto de vista del público o desde la perspectiva del músico como creador e intérprete. Como cualquier país que ha abrazado la idea de la globalización, Guatemala recibe mucha música de países extranjeros y basta darle unos minutos de escucha a varias emisoras de radio para darse cuenta que la música de otros países es la que más suena en tierras chapinas. Es importante hacer notar la influencia que tiene la música de Estados Unidos a través del rock y el pop principalmente y la de México, con la música pop, ranchera y de banda regional, estas últimas dos con fuerte presencia en las áreas rurales y rurales-urbanas.

También, desde hace aproximadamente una década es visible la gran popularidad de la que goza el reggaetón. Este género urbano de origen puertorriqueño generalmente es categorizado como música de fiesta, debido a sus ritmos bailables. Si bien goza de una gran aceptación entre el público joven, este género también ha sido objeto de críticas duras debido a un contenido lírico limitado, repetitivo y a veces misógino y una musicalización muchas veces predecible y formulática.

Por el lado académico, se puede apreciar a través de la experiencia del autor de este trabajo en conciertos, academias y conservatorios que este género es de poca popularidad en el país y que muchas veces la gran cantidad del público de la música académica es el mismo grupo de gente que se mueve en este círculo (profesores, directivos, músicos, familiares de estos, etc.)

Instituciones como el Conservatorio Nacional de Música y la Orquesta Sinfónica Nacional son las encargadas de preservar e impulsar este género en el país, a través del apoyo del Estado, a pesar de nunca estar exentas de dificultades económicas y de funcionamiento. A pesar de las vicisitudes a las que constantemente se enfrenta el ámbito académico-musical en el país, no dejan de haber compositores e intérpretes con propuestas nuevas, festivales y talleres musicales con apoyo internacional y conciertos de diferentes temáticas, los cuales aportan vitalidad a esta escena en específico.

Por otra parte, la música tradicional del país o música folclórica, está bastante ligada a instrumentos como la marimba, el tún, la chirimía y a actividades como la danza y eventos ceremoniales mayas e indígenas. La mayor parte de este género se interpreta en el interior de la república como parte de celebraciones o fechas importantes de distintas regiones y pueblos, aunque también existen iniciativas gubernamentales e independientes con sede en la capital encargadas de velar por la preservación, desarrollo e internacionalización de éste, como por ejemplo La Marimba Nacional de Concierto de Bellas Artes, el Ballet Folklórico de Guatemala o el grupo de música y danza maya *Sotz'il*, el cual opera de manera independiente y tiene su origen en Sololá. A pesar de los esfuerzos por la conservación de la música tradicional, es visible el decaimiento en su difusión y apreciación entre la población en general, como consecuencia de la influencia cultural internacional y de la popularidad de otros géneros.

3. Factores socio-culturales de la música en el país. Parecería arriesgado y hasta algo pretencioso hacer una conexión entre la popularidad de un género de música y la clase social o trasfondo cultural a la que pertenece el público que lo escucha. Sin embargo, la historia y numerosos estudios y observaciones científicas prueban que existe una relación determinante entre estos dos factores. Pierre Bourdieu relacionó los niveles educacionales y económicos con los gustos musicales en su obra *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*¹². Si hacemos una revisión histórica de este tema, desde la Edad Media, se hace evidente la distinción entre los tipos de música que se creaba y escuchaba en esferas sociales altas y lo que más gustaba entre el vulgo. Era básicamente la separación entre música académica y música popular; división que se siguió acentuando a través de los periodos del Renacimiento, el Barroco, el Clásico y el Romántico. Haciendo un paréntesis, es notorio que a partir del Romanticismo muchas de las composiciones musicales, respondiendo a los tiempos turbulentos de la época, empiezan a responder a conflictos y situaciones sociales de una manera mucho más consciente al pasado y con una intención de usar la música como herramienta de transformar

---

¹² Bourdieu. P. 1979. *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid. Editorial Taurus

la sociedad. Siguiendo con el tema anterior, con la consolidación de la burguesía como clase social poderosa y la llegada de la Revolución Industrial la brecha entre lo popular y lo clásico se fue volviendo cada vez más difusa, al combinarse muchos elementos de ambos géneros para dar paso a música menos segmentada, la cual gozó de popularidad en distintos círculos y esferas sociales. Por ejemplo, el Jazz en sus primeras décadas de masificación (1920-1949) o la canción popular hasta los tiempos actuales.

A pesar de esto, con el paso del tiempo también empiezan a surgir géneros que son derivados directamente de condiciones sociales particulares y que parecieran estar en directa contradicción con sus clases sociales y culturas opuestas: El Rap es el ejemplo más claro de esto, ya que está íntimamente ligado a la población negra de Estados Unidos y a las condiciones de vida comúnmente adversas en las que se encuentra su gran mayoría. Este género también refleja en sus temáticas muchas de las costumbres y jergas de la población urbana afroamericana. De manera similar, solo que con origen en el norte de México está el género Norteño, fiel reflejo de la cultura mexicana colindante con Estados Unidos y de problemáticas sociales propias de su región como el narcotráfico y la inmigración.

En cuanto al caso de Guatemala, son muy pocos los documentos que se ocupan de indagar en los gustos musicales de la población enfocándose en la relación que estos puedan tener dependiendo de su clase social o de su trasfondo social o ubicación. Partiendo desde un orden cronológico, dentro de la poca literatura existente en el tema, se puede mencionar al historiador y escritor Enrique Anleu Díaz al citar al también historiador Francisco Ximénez sobre la opinión de los pobladores de origen vasco en tiempos de la Colonia hacia la música indígena:

«En el concepto de los españoles, la música y bailes indígenas no sólo son carentes de belleza y armonía, sino su función es demoniaca». «... Con estos instrumentos que usan, como es el tun y la caja grande que llaman cohón o nimá cohón, tiene pacto... el demonio..., según son ellos de fúnebres. Solo el demonio puede ser autor de tales instrumentos...»¹³

Sobre las prohibiciones a los bailes indígenas, Anleu Díaz también cita al fray Alonso de Malonado en una ordenanza del siglo XVI, dictada por el mismo:

«Y porque los bailes que los indios hacen en las fiestas causan muchos gastos en alquilar plumas, vestidos y máscaras y se pierde mucho tiempo en

22

---

¹³ Anleu Díaz, Enrique. *Historia Crítica de la Música*. 1991. Editorial Artemis Edinter. pág. 100

ensayos y borracheras, por (lo) que dejan de acudir al beneficio de sus haciendas, paga de sus tributos y sustento de sus casas, de lo cual traen a la memoria los sacrificios y ritos antiguos de su gentilidad y se hacen ofensas a Nuestro Señor, y para que todo cese ordeno y mando que ningunos indios celebren más que la fiesta de su pueblo en víspera y día y en la del Corpus Christi y Pascua del Año, y que en ellas no alquilen ni traigan más aras, plumas y vestidos más que los ordinarios de indios, ni representen historias antiguas de su gentilidad con trompetas largas ni sin ellas, ni hagan el baile que llaman los tum ni uleutum.. »¹⁴

Estas referencias son de suma importancia para comprender la dinámica cultural y musical del país, ya que reflejan que desde tiempos de la Colonia, está bastante enraizada la costumbre de categorizar y darle un valor a las manifestaciones culturales exclusivamente en base a sus orígenes raciales o sociales. Si bien este fenómeno es comprensible, debido al hermetismo ideológico que dominaba la época mencionada (no solo en Guatemala, sino a nivel del mundo occidental), no deja de ser un indicio para entender muchos de los comportamientos que perduran hasta los tiempos modernos. Es de importancia también hacer mención del papel que el poder económico y la clase social juegan en cómo se crea y percibe la música: Los primeros compositores con cierta fama a nivel nacional durante la época colonial, de los que hacen mención tanto Anleu Díaz en su obra ya mencionada como Dieter Lehnhoff en su libro *Creación Musical en Guatemala*¹⁵ son de origen criollo. No deja de ser un factor común y repetitivo a través de la historia (aunque las excepciones nunca dejan de estar presentes), que el hecho de pertenecer a una clase social acomodada y con capital adquisitivo es una clara ventaja tanto para el aprendizaje del arte musical como para el reconocimiento y consolidación de una carrera en esa profesión. Esta división entre “las dos músicas” (indígena y criolla (la cual era siempre religiosa y con influencias académicas)) que convivían en nuestro país siguió siendo vigente durante los siglos XVII Y XVIII. A partir de los principios del siglo XIX se empieza a hacer la separación entre la música académica y su hasta ese momento, inherente carácter sacro. Un ejemplo de esto es la *Sinfonía Cívica* de Benedicto Sáenz hijo y Samayoa (1781-1859), cuyo nombre deja en claro una fuerte característica patriótica e ideológica en dicha obra.

Ciertamente la fundación del Conservatorio Nacional de Música (de la que se hablara en la siguiente sección del marco teórico), fue un gran paso para que la composición musical y la variedad temática de estas florecieran en

---

¹⁴ Anleu Díaz, Enrique. *Historia de la Música en Guatemala*. 1986 Guatemala: Tipografía Nacional. 1991. pág. 290

¹⁵ Lenhoff, Dieter. *Creación Musical en Guatemala*. 2005 Fundación G&T Continental pág. 37-83

Guatemala, debido a que ya no era una institución religiosa, sino una puramente musical la encargada de formar a los compositores y músicos del país. Este fenómeno puede verse como una consecuencia de la Reforma Liberal llevada a cabo por los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Si bien estos regímenes implementaron cambios que hoy en día son vistos como positivos y en pro del desarrollo del país también se caracterizaron por la supresión de libertades de buena parte de la población y por su carácter despótico y dictatorial. “En tal panorama, las artes, de acuerdo al incipiente “positivismo” por el que abogaban estos encargados de la “transformación liberal”, fueron consideradas a su criterio, como algo carente de toda importancia en el movimiento político”¹⁶. Es por esta razón que muchos de los miembros de los círculos intelectuales, entre ellos los compositores, empiezan a migrar hacia el extranjero, modalidad que duro bastante y trajo nuevos cambios, como lo expresa Anleu Díaz:

«Ocurre pues este cambio importante en manos de compositores que alejados de Guatemala por razones políticas, escapan como dije de la dictadura de Barrios y de la mordaza positivista, aportando nuevos conceptos al desarrollo musical guatemalteco. [...] Esta nueva fase abarca de finales del siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, contempla el desarrollo del Romanticismo en gran escala dentro de la historia de la música guatemalteca. »¹⁷

A continuación Anleu cita a ciertos compositores que se encargaron de viajar por Latinoamérica y Europa y traer a Guatemala nuevos aires de renovación, como Víctor Manuel Figueroa, Luis Felipe Arias y Miguel Espinoza. Si bien hicieron aportes a la teoría musical, técnica y ornamentación de los instrumentos musicales, el autor también hace notar que hasta la tercera década del siglo XX la composición y educación musical en el país es pobre y casi nula en importancia y relevancia social y estética. “Además, conforme se acentuaba la tiranía cabrerista aumentaba la mediocricidad (sic) en el medio artístico, según los gustos provincianos del “Señor Presidente”, a la vez que se reducían al mínimo las asignaciones presupuestales para el Conservatorio. Su sucesor, Germán Alcántara, al ser nombrado director del citado centro musical encontró “un paupérrimo centro de estudios musicales instalado en las lóbregas celdas del ex convento de San Francisco, donde hoy se encuentra el Primer Cuerpo de la Policía Nacional.”¹⁸ Acerca del tema de la migración de músicos y compositores, también es importante notar que desde estas épocas hasta nuestros días factores como una falta de mercado o industria en el país

¹⁶ Lenhoff, Dieter. *Creación Musical en Guatemala*. 2005 Fundación G&T Continental pág. 131

¹⁷ Anleu Díaz, Enrique. *Esbozo Histórico Cultural de la Música en Guatemala*. 1978 Departamento de Actividades Literarias de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes. pág. 89

¹⁸ Anleu Díaz, Enrique. *Historia Crítica de la Música en Guatemala*. 1993. Artemis Edinter. pág.142

que permitan crecer profesionalmente a un músico a niveles de calidad mundial tienen mucho peso para que se tome la decisión de abandonar el país de manera definitiva, temporal o indefinida.

Siguiendo con el tema del estado de la música en el Siglo XX, es a partir de 1944, año de la Revolución que derroca a Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides, es que se realiza el mayor adelanto de la música guatemalteca. Por primera vez existe una identidad nacional que se expresa a través de la música, no solo a través de tintes patrióticos sino de una consciencia de la historia y de los conflictos sociales que forman el país. Las obras del violinista y compositor Ricardo Castillo (1891-1966) pueden ser tomadas como referencia de este nuevo enfoque. Sobre el ambiente musical que se respiró a partir de la Revolución Anleu Díaz menciona el surgimiento de la Orquesta Sinfónica Nacional:

«Concretamente el campo musical, sufrió una transformación en todo sentido. Según decir de músicos de la época, antes de la gesta del 44, la música se había amoldado a los gustos de la dictadura política, los creadores no sentían ningún estímulo para su obra aunque se hallaba en incubación una pléyade de compositores que posteriormente a la renovación cultural del 44 dieron sus frutos. Lo mismo ocurrió con un grupo orquestal que había formado José Castañeda y que después lo habían puesto bajo la dirección de un músico italiano; este grupo musical que fue bautizado con el nombre de “orquesta progresista”, al quedar bajo tutela del gobierno, fue militarizado y su papel quedaba (...) rebajado al de servidores bajo la tiranía de Pellegrini. Recuerdan muchos de ellos que el sistema de tal músico estaba constituido por insultos, amenazas, arrestos, la personalidad de los músicos y sus humanidades sufrieron el rigor y la vejación de un trato fuera de toda normal elemental de respeto humano. Al triunfar la revolución de Octubre quedó el grupo bajo la dirección del maestro violinista Andrés Archila, tomando el nombre de Orquesta Sinfónica Nacional, organizándose inmediatamente la primer temporada de conciertos.»¹⁹

Por último, otro factor socio-cultural que resulta importante mencionar es la total ausencia o escasa presencia de mujeres involucradas en la labor musical guatemalteca desde la Colonia hasta bien entrado el Siglo XX. El maestro Dieter Lenhoff hace notar este fenómeno en su libro *Música y Músicos de Guatemala: Guatemala:*

---

¹⁹ Anleu Díaz, Enrique. *Historia Crítica de la Música en Guatemala*. 1993. Artemis Edinter. pág. 158-159

«El lector podrá notar la completa ausencia de figuras femeninas dentro de la escena musical ya descrita. Ciertamente este fenómeno no es más que un reflejo de los preceptos y lineamientos sociales propios de las épocas vividas en Guatemala, donde el papel de la mujer estaba limitado a roles muy contados que no incluían la práctica y estudio musical de manera seria o profesional.»²⁰

Esto no se limita a Guatemala, ya que la ausencia de mujeres compositoras, intérpretes, directoras y educadoras es notoria en gran parte de los libros de historia. Sin embargo, como lo menciona el reportaje “*Feminismo y Música*”²¹ esto no significa que las mujeres no hayan participado al menos de manera discreta y secundaria en muchos círculos musicales a través de la historia y en distintas regiones del mundo, citando un gran número de ejemplos como la pianista francesa Clara Schumann o la compositora alemana Hildegarda de Bingen (1098- 1179). Sin embargo, pareciera haber un esfuerzo casi sistemático por dejar afuera de muchas fuentes históricas el papel de la mujer en la música. El *feminismo musical*²² es una corriente que a partir de la década de 1980 ha venido esfuerzo por rescatar este tipo de información. Esfuerzos de este tipo en Guatemala son escasos o desconocidos hasta hoy en día.

4. Música Popular en Guatemala: El Rock.²³ En cuanto a la música popular guatemalteca y las condiciones que la han relacionado con los factores sociales y culturales de su entorno, se puede hablar de un desarrollo interesante a partir de finales de la década de 1950 y toda la década de 1960 con la llegada y popularización del Rock N Roll y la simbología cultural que tuvo el género durante esa época. Si bien en los 50’s el Rock tenía impregnado un aire de rebeldía y de novedad, fue en los 60’s cuando su impacto cultural adquirió nuevas dimensiones que iban mucho más allá de lo puramente musical, al empezar a involucrarse en materias sociales, como las ideologías y religiones,

---

²⁰ Lenhoff, Dieter. *Música y músicos de Guatemala*. Guatemala. 1995. Universidad Rafael Landívar. pág. 56

²¹ Productor desconocido. *Feminismo y Música*. 22 de Octubre de 2010. España. Corporación de Radio y Televisión Española.

²² También llamado *Musicología Feminista*, es la rama de la musicología que estudia de forma científica los mismos aspectos que ésta, con la figura de la mujer como eje central.

²³ En este apartado se hablará específicamente de la música rock en el país, ya que se considera que es un género que a lo largo de la historia, ha tenido un fuerte contenido e influencia social en el público del país. Respecto a otros géneros, se hablará más adelante en el Marco Teórico. La mayoría de las referencias y citas aquí mencionadas son tomadas de *Alternativa: la Historia del Rock en Guatemala*, documental producido por Vinizio Rizzo y Jorge Espaderos y publicado en el año 2011, por considerarse el material de más aporte histórico y audiovisual del tema en cuestión.

la moda, el consumo de drogas y la política. A través de estos aspectos, que forman parte de fenómenos de la **contracultura**, se crean

26

estereotipos y patrones dentro de los cuales se relacionaban a la música rock, como por ejemplo:

- Aspecto desarreglado, pelo largo y pantalones acampanados, barba larga en los hombres y una novedad: jeans en las mujeres.
- Ideologías políticas de pacifismo en Estados Unidos y de cierta tendencia izquierdista en Latinoamérica.
- Un estilo de vida que basado en el anti-materialismo, sexualidad abierta y la unión cosmológica de todos los seres vivos. (Existe cierta influencia de filosofías y religiones orientales en este aspecto.)
- La experimentación con cierto tipo de drogas alucinógenas, como el LSD, el éxtasis y la marihuana.

Este nuevo impacto de la música coincide en Guatemala con el inicio en 1961 del Conflicto Armado Interno, el cual da inicio a una de las épocas de mayor polarización, violencia y crisis política y social de la historia del país. Esta coincidencia de sucesos dio paso a una cruenta represión hacia las expresiones juveniles por parte del Estado, gracias a los estereotipos antes mencionados. Respecto a esta situación, el autor realizó un trabajo de investigación en el año 2012 concerniente a este tema. De esta investigación se extrae el siguiente fragmento que ilustra la situación vivida en aquella época:

«En el documental “Alternativa, la historia del Rock en Guatemala”, el periodista Luis Aceituno menciona al gobierno del general Carlos Arana Osorio como el inicio de la verdadera represión hacia los rockeros. Esto a causa de que todo movimiento juvenil, politizado o no (y en el caso del rock NO lo era), sufrió embates por parte del régimen de Arana. Uno de los más tristemente recordados eventos por parte de los músicos son las redadas públicas que llevaba a cabo el Gobierno, especialmente en el Centro Histórico de la ciudad capital, donde los blancos perfectos eran las personas con atuendos de rockeros.

Rony Ordoñez, cantante de Apple Pie recuerda esta época de manera triste. Fue en estos momentos cuando no solo el gobierno se puso en contra del género, sino la población en general. “A todos los de pelo largo nos corrían de las cafeterías y restaurantes en la 6ta avenida. A todos. A las chavas se las llevaban en unas perreras, por el único hecho de usar minifaldas. Era horrible”.

En 1970, Rony de León, vocalista de SOS, una de las bandas más emblemáticas de aquella época organiza un festival de rock al final de la Avenida de las Américas. Este evento quedó bautizado como el “Woodstockito”. Luego del festival, que tuvo bastante éxito, las autoridades se llevan preso a de León y compañía con la excusa de que había señalamientos de que el grupo planeaba

secuestrar a la hija del embajador de Haití. Larry de León, hermano de Rony, comenta en *Alternativa* “Es una de las razones más

27

espurias que se pudieron haber dado, las razones pudieron ser por andar con el pelo largo o cualquier otra cosa, pero esa acusación no hizo más que demostrar que tenían problemas con la banda en sí. ...Cuando estuvimos en la cárcel nos dijeron que estábamos haciendo que la gente se revelará. Vos estás hablando demasiado- le dijeron a mi hermano. »²⁴

Este testimonio es una clara muestra de la represión no solo hacia el rock, sino a la expresión juvenil en sí, por parte de los gobiernos militares que llevaron a cabo acciones tanto de la misma índole como crímenes mucho más graves durante el Conflicto Armado Interno. Como consecuencia empieza una época de oscurantismo en la música popular guatemalteca, donde al igual que en muchos países latinoamericanos, el miedo empieza a ser un limitante para la libre expresión. Manlio Montenegro, bajista de la banda Siglo XX, resume muy bien esta situación vigente durante toda la década de los 70's y parte de los 80's con el testimonio que aporta al documental *Alternativa*²⁵: “Conocí a varios colegas músicos que no pudieron subirse a un escenario hasta que abrieron su propio restaurante y pudieron tocar allí. Conocí a varios más que pudieron grabar su música hasta que se pudieron equipar con un estudio de grabación” Por último, la cultura del *malinchismo* hacia la música nacional por parte de los medios de comunicación era común en esa época, como detallan compositores como Luis Galich y el mismo Montenegro, al mencionar la costumbre de grabar material de compositores internacionales para tratar de *pegar*²⁶ en radios.

5. 80's: Luz al final del túnel. No se puede hablar de la década de 1980 y la música guatemalteca, sin hablar de Alux Nahual, grupo de rock cuyas circunstancias fueron idóneas para que el grupo pudiera alcanzar un éxito de índole no solo nacional, sino centroamericana. Álvaro Aguilar, vocalista de la banda, señala como primer factor clave, el hecho de que los integrantes provenían de familias acomodadas con oportunidades que otros músicos no tenían (nuevamente, el hecho de la clase social como factor determinante para el éxito de los músicos), como por ejemplo, la adquisición de instrumentos y equipo musical, el costeo de grabaciones de discos y los recursos para la promoción y distribución de la música. Además de esto, una ventaja que tenía el grupo –y ellos son los primeros en mencionarlo- es que algunos familiares de

---

²⁴ Contreras, Diego (2012). *Represión hacia los grupos de rock surgidos durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala* (trabajo de investigación). Universidad de San Carlos, Guatemala, Guatemala.

²⁵ Vinizzio Rizzo y Jorge Espaderos [Directores]. *Alternativa. La Historia del rock en Guatemala*. Guatemala. 2011

²⁶ Pegar: En la jerga musical de muchos países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, el término es utilizado para describir cuando una canción o material discográfico goza de aceptación o popularidad en entre el público.

los integrantes de la banda formaban parte del gobierno, razón por la cual disfrutaron de cierto favoritismo y condescendencia por parte de las

28

autoridades. Por otra parte la banda estaba prácticamente sola en la escena nacional, ya que para mediados de los 80s no había prácticamente ningún grupo de rock tratando de obtener difusión en los medios de comunicación. La banda logró el apoyo de ciertas radios, las cuales fueron clave en la difusión de su música. Para finales de la década, la banda estaba en su apogeo de popularidad y componía canciones de carácter nacionalista y positivo, sin caer en la polémica, la incitación o la controversia, factor que fue determinante para que no se les cerraran las puertas a varios niveles.

Por último, otro factor importante fue que para mediados de los 80s aires de democracia se empezaban a sentir en Guatemala y la represión hacia la población civil y la expresión juvenil había disminuido considerablemente. Precisamente, del primer gobierno democrático en el país surge la iniciativa para realizar eventos públicos en los que convergieran artistas nacionales con músicos de otros países. Fue Raquel Blandón de Cerezo, primera dama en ese entonces la que impulsó conciertos al aire libre en la Plaza Central, donde se les dio oportunidad a artistas de rock y de heavy metal a presentarse en vivo, con el fin de darle vitalidad a una escena musical que estaba casi en total abandono. Todos estos dieron la pauta inicial para que desde el inicio de la siguiente década se empezara a formar el movimiento musical más grande e importante que ha ocurrido en el país.

6. 1990: El Boom Definitivo. Para finales de la década de 1980 y principios de 1990 muchos de los conflictos sociales que habían caracterizado a Guatemala desde 1940 parecían alcanzar su fin: En 1986 inicia la nueva era democrática en Guatemala con la elección presidencial de Vinicio Cerezo. Al mismo tiempo el Conflicto Armado Interno empezaba a apaciguarse y el camino se empezaba a trazar hacia los Acuerdos de Paz, los cuales terminaron dándose exactamente una década más tarde, en 1996.

En cuanto al plano musical internacional, la influencia de MTV se hacía sentir en todo el mundo y la novedosa popularidad del llamado *Rock En Tu Idioma*²⁷ marcaban el gusto de un público joven que no había gozado de libertad total de expresión, ni en forma musical, ni en ninguna otra. Estos fueron los antecedentes que dieron como resultado el movimiento de rock chapín de los 90s. Un movimiento con raíces totalmente independientes y sin fines de lucro y que

---

²⁷ Campaña de difusión de gran éxito, llevada a cabo por la disquera BMG Ariola que tuvo como objetivo promocionar bandas de rock en español como contraparte a los artistas anglosajones de los que estaba inundado este género aún en Hispanoamérica.

cumplía muchos de los requisitos para, precisamente, ser un *movimiento* exitoso: Hermandad entre bandas, causas en común, público fiel y finalmente, una propuesta musical novedosa y original. Giovanni Pinzón,

29

vocalista de Bohemia Suburbana y una de las figuras más emblemáticas del rock en los 90s afirma: “*Lo que nos unía era el fin de la guerra. Nuestro mensaje era ya no más balas, queremos paz... Eso creo que nos diferencia de las generaciones que vinieron después*”. Inevitablemente, esa generación de músicos tenía bastante que decir, pues había nacido y crecido en una época de conflicto. Esto hizo que la unión se hiciera mucho más fuerte pues había una causa en común por la cual hacer música. Con las negociaciones de paz ya en marcha, la música nacional tuvo muchas más vías abiertas para su creación y difusión. Los aires de rock alternativo que llegaban de Estados Unidos encantaron a los músicos chapines y se empezó a forjar un movimiento impredeciblemente grande y espontáneo que por primera vez en la historia del rock guatemalteco logró tener el apoyo de los medios de comunicación: titulares en prensa, actuaciones en la televisión y programación en las radios de repente era una posibilidad para las bandas nacionales. Esto permitió la difusión de la música a un público mucho más amplio y más variado. Algo nunca antes visto y que hoy en día es una situación a la que puede aspirar cualquier artista o banda nacional en el medio.

A diferencia de las décadas anteriores, la cultura de asistir a las presentaciones en vivo fue de gran importancia para el movimiento rockero de los 90's. Conciertos como *Libertad de Expresión*²⁸, realizado en 1994 en la ya desaparecida Plaza de Toros, el reencuentro de Bohemia Suburbana en 1999 en el mismo lugar y festivales anuales como *La Garra Chapina* (en receso desde el 2013), probaron tener, en su momento, capacidad de convocatoria y de funcionar como medio de exposición para nuevas propuestas y para el regocijo en música ya considerada como clásica. Lenhoff, en su *Historia Crítica de la Música en Guatemala*²⁹, destaca la importancia de este periodo como el más importante de la música popular en Guatemala y uno de los más impactantes para la apreciación de la música nacional.

7. Nuevo Milenio: Decaimiento, escenas underground e Internet. Llegado el nuevo milenio parecía que el movimiento de rock nacional iba en ascenso: La década de los 90s había dejado canciones que ya eran parte del imaginario colectivo nacional, conciertos y festivales de gran popularidad, bares

---

²⁸ Festival que reunió a las bandas más importantes de rock nacional en 1994. Fue considerado un parteaguas en el movimiento de música nacional guatemalteca.

²⁹ Lehnhoff, D. 2005. Creación Musical en Guatemala. Guatemala: Universidad Rafael Landívar y Fundación G&T Continental

emblemáticos como la *Bodeguita del Centro*³⁰ y un entusiasmo sin precedentes en el público por la música compuesta y producida por guatemaltecos. Sin embargo, el inicio del siglo XXI parece haber marcado también el final de la época dorada del rock, que queda totalmente ligado a la década de los 90's para el público guatemalteco. Distintos factores son los que se pueden mencionar como los responsables del decaimiento del movimiento antes mencionado: En primer lugar la disolución o pausa indefinida de muchas de las bandas emblemáticas de éste, como Bohemia Suburbana o La Tona. A la par de esto, la ausencia de nuevas bandas de rock que lograran despertar el mismo interés y conexión que sus predecesoras habían logrado con el público. El asesinato del cantautor Ricardo Andrade en el año 2002 también fue un duro golpe para el rock nacional. Andrade participó en la banda Stress en los 90s y para inicios del nuevo milenio se perfilaba como la próxima gran figura del rock nacional con éxitos como *El Norte* o *Tan Vacío*, por mencionar algunos. Por otra parte, el apoyo de las radios que en un inicio significó un gran empuje para la música nacional, terminó siendo dañino para el movimiento en específico, según el bajista Jorge Espaderos y el productor Giacomo Buonafina, ya que se crearon divisiones entre estaciones y artistas al exigir exclusividad y limitantes para la programación de la música. Los fines lucrativos y promocionales también son mencionados como factores negativos en la incidencia de las radios en el movimiento.

Es así como se encuentra una nueva modalidad de escena musical, con un nuevo protagonista: las marcas empresariales. Si bien a finales de los 90's bandas sin mayores miras lucrativos gozaban de gran aceptación entre el público guatemalteco también nuevas propuestas con mucho mayor atractivo radial y comercial empezaron a sonar fuerte en Guatemala. Bandas como Malacates Trebol Shop y Viento en Contra y unos años más tarde, El Tambor de la Tribu probaron funcionar como auténticos *hit-makers*³¹, con una capacidad de ganar seguidores y de convocar a cierta cantidad considerable de público a sus conciertos. Es en este punto donde además de las radios, entra un nuevo jugador a la escena: Las empresas cerveceras y de aguas gaseosas, las cuales

---

³⁰ Centro cultural ubicado en la zona 1 cuyo auge tuvo lugar en la década de los 90's y a inicios del nuevo milenio. En él se realizaron una gran cantidad de conciertos de las bandas más emblemáticas de Guatemala.

³¹ Término de origen anglosajón, también utilizado en el idioma español para describir a un compositor con la capacidad de crear distintas canciones, las cuales gozan de gran popularidad entre el público.

empiezan a dedicarse al patrocinio y al apoyo a bandas nacionales, a cambio de la promoción de sus marcas en conciertos, anuncios

31

publicitarios³², videoclips y hasta en portadas de discos³³. Este suceso es uno de gran importancia para entender el panorama actual de la música popular y por lo general, es uno de gran debate y controversia entre los diferentes actores de la escena musical del país. Si bien este apoyo que brindan las empresas a los artistas nacionales es importante para la difusión de su música no solo en la capital sino en distintas locaciones del interior y también para el sostenimiento económico del músico y de las bandas, se empieza a dar el conflicto en el que el artista empieza a hacer música no como una expresión totalmente libre y con fines creativos y de expresión, sino también con miras a gustar a determinado público y complacer los requerimientos de determinada empresa. Es particular y llamativo el caso específico de Malacates Trebol Shop, quienes en sus inicios se caracterizaban por tener una corriente fuertemente influenciada por el Ska y el Rock, pero a partir de su conocida vinculación con diferentes cervecerías fueron divergiendo hacia géneros que gozan de más aceptación en el país como el Pop y la Cumbia. Esto lo describe el mismo Francisco Páez, vocalista y fundador de la banda al final de *Alternativa*, refiriéndose a esto como la “*popificación*” que experimentó la música de Malacates con el paso del tiempo.

Otro conflicto que surge del involucramiento de las empresas patrocinadoras es la cultura del *no-pago* por artistas nacionales que ha inculcado (tal vez sin intención) en distintos sectores involucrados. Por el hecho de estar fuertemente interesadas en la promoción de su marca, muchas empresas organizan eventos con artistas nacionales totalmente gratis para el público en eventos al aire libre, o para dueños de bares o restaurantes cuando estos se realizan en este tipo de establecimientos. Esta práctica resulta perjudicial para músicos que no están patrocinados por ninguna empresa, pues resulta más difícil para ellos obtener ganancias de un concierto cuando tanto el público como los dueños de bares/restaurantes están acostumbrados a recibir este tipo de espectáculos gratis.

Al mismo tiempo que se consolidaban estos nuevos modelos de negocios en la música guatemalteca, empezaban a nacer y a gestarse movimientos

---

³² La canción *Tómame* de Malacates Trébol Shop formó parte también de la promoción radial de una empresa cervecera, además de esto el videoclip de la canción sugiere a través de sus colores, la marca de la compañía.

³³ En la portada del disco *Vestido Rojo* de Viento en Contra, se puede apreciar al fondo la marca de la empresa cervecera con la que han estado relacionados a lo largo de la mayor parte de su carrera.

*underground*³⁴ dentro de la escena de rock. Géneros como el ska, el indie, el hardcore y el heavy metal vieron durante esta época un apogeo en el surgimiento de bandas, festivales, conciertos con artistas internacionales y

32

cierta cantidad de exposición y publicidad en medios de comunicación. Buena parte de estas escenas tuvo como sede la primera etapa del distrito urbano 4 grados Norte y muchos bares ubicados en la zona 1 de la ciudad capital. Una de las características de este nuevo movimiento de bandas, compositores y músicos independientes fue el hecho de que fueron la primera generación que le dio una importancia fuerte al Internet para la difusión de su música. Aún hoy en día es posible encontrar algunas páginas de ciertos artistas en redes sociales ya obsoletas como MySpace y Hi5. Este periodo duró entre el año 2004 hasta aproximadamente el 2012. Entre los artistas y bandas más emblemáticos se puede mencionar a Nova Épica, Andrómeda, Gerion (Heavy Metal), A Walking Legend, In Your Honor, Thus Saith the Lord (Hardcore), Woodser, Two Miles From Shore (Indie) y The Killer Tomato!, La Horchata Regular Band y Skalda2 (Ska). Algunas de estas bandas siguen activas en la actualidad mientras muchas otras ya han quedado únicamente en el recuerdo.

8. Del 2012 a la Actualidad: Nueva era y redes sociales. Los últimos años en la escena musical de Guatemala han sido de muchos cambios y nuevas dinámicas en su funcionamiento. El más notable, y que no ocurre solo en Guatemala ni se limita a la música, es el advenimiento de las redes sociales como una nueva forma de comunicación con características nunca antes vistas. Estas han significado todo un fenómeno social en cuanto al acceso que han dado a gran parte de la población mundial a poder expresarse y a aportar contenido e información al mundo virtual de una manera que décadas atrás solo los medios tradicionales podían llevar a cabo. De tal manera, esto se ha reflejado en las escenas musicales del mundo, incluyendo a Guatemala, donde prácticamente cada artista, banda o compositor posee al menos un perfil en alguna red social. Además de esto, páginas como Facebook, Soundcloud, Twitter, Instagram y Youtube aportan distintas ventajas para cada usuario, lo cual puede ser aprovechado de gran manera por los artistas que tengan algo de tacto y creatividad para el uso de estas. Temas como el anuncio de conciertos, publicidad pagada, el alojamiento de canciones, videoclips o discos enteros y la actualización de giras, eventos y entrevistas son solo algunas de las formas en las que los artistas hacen uso de estas plataformas, lo cual ha restado importancia (aunque no totalmente) al papel preponderante que en décadas

---

³⁴ Término anglosajón, también utilizado en el argot hispano, que se refiere a la música con cualidades independientes y de poca difusión comercial y popular, pero con una considerable actividad y cantidad de seguidores.

pasadas tenían medios más exclusivos como la radio, la televisión y la prensa escrita.

Otro de las nuevas dinámicas que más llaman la atención es la explosión de nuevas propuestas en diversos géneros que han surgido en los últimos años y la unión que ha empezado a fomentarse entre estos artistas. Desde la realización de distintos eventos como el ya desaparecido Festival ZOM (2011-2012) los cuales tenían como objetivo reunir a las mejores propuestas de una

33

gran variedad de géneros musicales, pareciera que se ha empezado a consolidar un trabajo unitario para empujar el movimiento de música nacional. Es así, como por ejemplo, hoy en día es posible apreciar a un rapero (Kontra) tener a una banda que reúne a músicos rockeros y experimentales como soporte para sus actuaciones en vivo. También es notable el surgimiento de propuestas como las giras de conciertos *Para Todos Hay* (2015) y *Gira Triciclo* (2016) las cuales consisten en organizar conciertos en distintos puntos del país donde la diversidad musical de propuestas nacionales sea la temática principal. En el manual que acompaña a este Marco Teórico también se le dedicaron algunos párrafos a *Feedback* (2016), evento que tuvo como finalidad el intercambio de ideas respecto al futuro de la música en Guatemala, entre músicos, compositores y productores de una gran variedad de géneros musicales. Por último, artistas y bandas locales parecen empezar a abrirse puertas para oportunidades de nuevas dimensiones. En el presente año se llevó a cabo el *Empire Music Festival*, festival masivo de música en vivo organizado por una cervecería, el cual además de contar con músicos y bandas de popularidad mundial tuvo una fuerte presencia de músicos nacionales. Nuevamente, la diversidad de géneros entre estos fue una de las características principales en este evento. Cada vez es mayor la cantidad de artistas y bandas que logran llevar su música a nuevas latitudes, aunque este aspecto pareciera avanzar con un paso todavía muy lento. Además de esto, cantautores nacionales como por ejemplo Carlos Samayoa, Nico Farias y Gaby Moreno, siendo esta última la más reconocida, trabajan permanentemente desde el extranjero con propuestas que denotan un nuevo nivel de profesionalidad en cuanto a producción musical y de videos.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA

La creación musical ha sido inherente al ser humano en cualquier momento y lugar de su existencia. Guatemala tiene sus propias costumbres, trasfondos y paradigmas musicales que han sido determinados por una serie de factores sociales, políticos, culturales y artísticos que han acontecido a lo largo de su historia. Fenómenos como la relación de las clases sociales y su capacidad de acceso a la educación musical, el machismo, las preferencias de géneros musicales de la población y la cultura de asistir a conciertos, por mencionar algunos, llevan décadas y en algunos casos hasta siglos gestándose y desarrollándose.

De entre todos los acontecimientos abarcados en este trabajo, la última década del siglo XX marca un antes y un después en la historia del país, gracias al movimiento más fuerte de música nacional que ha acontecido en Guatemala. Hasta el día de hoy, los efectos de este movimiento siguen estando palpables en la escena nacional y muchas de las canciones surgidas de este forman ya parte del imaginario colectivo guatemalteco. Se considera de bastante trascendencia el estudio de este periodo de la música nacional, ya que siembra en buena parte de la población la iniciativa del aprecio y valoración de la música nacional de una forma espontánea nunca antes vista. Entrando al nuevo milenio, el advenimiento de las redes sociales en los últimos años ha significado todo un cambio de mentalidad y dinámicas en los músicos alrededor del mundo y Guatemala es fiel reflejo de ello. Medios tradicionales otrora, ya no son imprescindibles para la difusión y popularización de propuestas musicales. Cada vez más bandas y artistas nacionales aprenden a utilizar al máximo estos nuevos medios para darse a conocer.

Por último, a pesar de que el músico guatemalteco se enfrenta a un entorno que muchas veces resulta asfixiante y rígido en cuanto a su apertura de propuesta, desde tiempos de la Colonia la constante pareciera ser el surgimiento de nuevos compositores y creadores musicales que con el pasar del tiempo van diversificándose en cuanto a sus etnias, orígenes, géneros musicales y propuestas.

B. CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN PRÁCTICA

* Se sugiere que antes de leer esta sección se lea el manual

Los resultados generales de la investigación práctica y sus conclusiones pueden ser consultados en el manual que acompaña a este trabajo. Esta sección se destina a explicar y analizar si se alcanzaron los objetivos y si los supuestos formulados al principio de la investigación se cumplieron o no.

Respecto al objetivo general: “investigar y conocer de manera profunda y extensa lo que implica ser un compositor en Guatemala”, el autor piensa que se estuvo cerca de lograr esta meta, ya que se logró conocer de manera considerablemente grande lo que significa crear música en Guatemala y a que realidades, circunstancias y obstáculos se enfrentan. Se dice que se estuvo cerca, ya que por cuestiones de recursos y tiempo, faltó tratar de manera más extensa temas como la implicación de la educación musical en la composición, la composición musical abarcada desde un punto de vista racial y los conflictos de discriminación que esto puede conllevar, el entorno de los compositores en el interior de la república y qué tanto se usan conceptos de marketing y publicidad para la difusión del material propio de los compositores, por mencionar algunos temas. En cuanto a “indagar en las experiencias, metas, formas de pensar y opiniones de compositores guatemaltecos, tanto los que ya están establecidos y son reconocidos como los músicos nuevos que luchan por hacerse de un nombre en la escena nacional” se considera que fue el objetivo que mejor se cumplió ya que las entrevistas fueron un medio excelente para conocer el sentir de los compositores y muchas de las anécdotas que terminan reflejando la realidad a la que se enfrentan. De la misma forma, las inherencias que acompañan interpretar ciertos géneros fueron observadas y analizadas en los conciertos a los que se asistió como observador participante. Los objetivos que no se cumplieron del todo fueron el indagar extensamente en el “factor negocio” de la música en Guatemala y el conocer las influencias de los compositores guatemaltecos. El primero debido también a razones de tiempo y falta de contactos con personas involucradas en este aspecto y el segundo, porque conforme se fue desarrollando la investigación se consideró que no era de suma importancia para la temática central de ésta.

Dando un vistazo a los supuestos que se formularon al empezar la investigación, se concluye que la mayoría se cumplen. El deseo generalizado de salir a buscar oportunidades a otros países, la importancia de las redes sociales para los artistas, el poco porcentaje de personas que viven de la música original y la naturaleza independiente de la gran mayoría de las bandas y solistas fueron solo algunos de los supuestos que probaron ser ciertos. Uno que sorprendió al investigador y que no se esperaba, es que contrario a su creencia, se está empezando a fomentar el pago a artistas que interpreten su

37

música original. Esto se da en un momento interesante en la escena guatemalteca, donde como se menciona en el manual y en este mismo trabajo, se empiezan a abrir nuevos espacios dedicados a la difusión e interpretación de música nacional.

C. RECOMENDACIONES

Como primer punto, se recomienda a futuros investigadores de temas afines y similares delimitar de manera metódica y puntual los aspectos que abarcará su trabajo. La creación musical es un tema que no solo consiste en lo puramente artístico de la labor sino que también abarca cuestiones mucho más complejas y extensas como la educación, la historia, la economía, la ubicación geográfica del país, etc. Debido a esto es muy fácil perder el enfoque o la visión de los lugares a los que nos lleva nuestra labor como investigadores y caer en el error de “abarcando mucho y apretando poco”, como dice el refrán. Tener claro y ser realista sobre las posibilidades de un trabajo de investigación que se realiza por cuenta propia ayudará a entregar un producto final mucho más coherente y sólido.

Por otra parte, en el transcurso de la realización de este trabajo se fue volviendo evidente el hecho de que hay compositores en Guatemala que no pretenden vivir de su labor musical y que se sostienen por otros medios totalmente ajenos a su trabajo artístico. Conocer la visión y perspectiva de este tipo de casos resultará también bastante ilustrativo para los fines de una investigación de este tipo pues sobre ellos no reside la carga de generar ingresos a través de su obra, lo cual inevitablemente cambia muchos aspectos de la visión que estos compositores puedan tener respecto a su carrera y a su relación con su público, conciertos, ventas de discos, etc.

Como último punto, uno de los grandes aspectos que faltó abarcar en este trabajo es el papel e influencia de la educación musical en el tema de la creación musical. Indagar en factores como las opciones para estudiar formalmente cursos de composición, la relevancia de una educación musical básica para compositores empíricos y/o populares, la realización de talleres y cursos de parte

de las diferentes instituciones de educación musical puede ayudar de gran manera a entender el entorno en el que se están desarrollando y moviendo los creadores de música en Guatemala.

V. BIBLIOGRAFÍA

Anleu, Enrique. 1991. *Historia Crítica de la Música en Guatemala*. Guatemala: Artemis Edinter. 252 páginas.

Anleu, Enrique .1978. *Esbozo histórico-social de la música en Guatemala*. Guatemala: Dirección General de Cultura y Bellas Artes. 97 páginas.

Anleu, Enrique. 1986. *Historia de la Música en Guatemala*. Guatemala: Tipografía Nacional. 142 páginas.

Bourdieu. Pierre .1979. *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid. Editorial Taurus. 299 páginas

Darwin, Charles. 1871. *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*. Link:darwinonline.org.uk/content/frameSet?pageseq=1&itemID=F937.1&viewtype=text

Fischerman, Diego. 2004. *Efecto Beethoven: Complejidad y Valor en La Música de Tradición Popular*. Argentina: Paidós Diagonales. 151 páginas.

Gioia, Ted. 2011. *The History of Jazz*. New York. Oxford University Press. 452 páginas.

Hardnecker, Marta. 1979. *Clases sociales y Lucha de clases*. Edición Digital. 35 páginas

Lehnhoff, Dieter. 1994. *RAFAEL ANTONIO CASTELLANOS, Vida y obra de un músico guatemalteco*. Instituto de Musicología, Guatemala. Universidad Rafael Landívar. 74 páginas

39

40

Lehnhoff, Dieter. 1999. *Huellas en el Arte Musical*. Guatemala: Comité Internacional de la Cruz Roja. 121 páginas

Lehnhoff, Dieter. 1995. *Música y músicos de Guatemala*. Guatemala. 1995. Universidad Rafael Landívar. 100 páginas.

Lehnhoff, Dieter .2005. *Creación Musical en Guatemala*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar y Fundación G&T Continental. 197 páginas.

Lehnhoff, Dieter. 1986. *Espada y pentagrama: la música polifónica en la Guatemala del siglo XVI*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Rizzo, Vinicio. 2011. *Alternativa: La historia del Rock En Guatemala*. Guatemala. Rizzo Producciones y Jam Producciones

Pascual, Joseph. 2008. *Guía Universal de La Música Clásica*. Madrid. Ma Non Troppo.

Zweig, Stefan. 2007. *El Misterio de la Creación Artística*. España: Editorial Sequitir

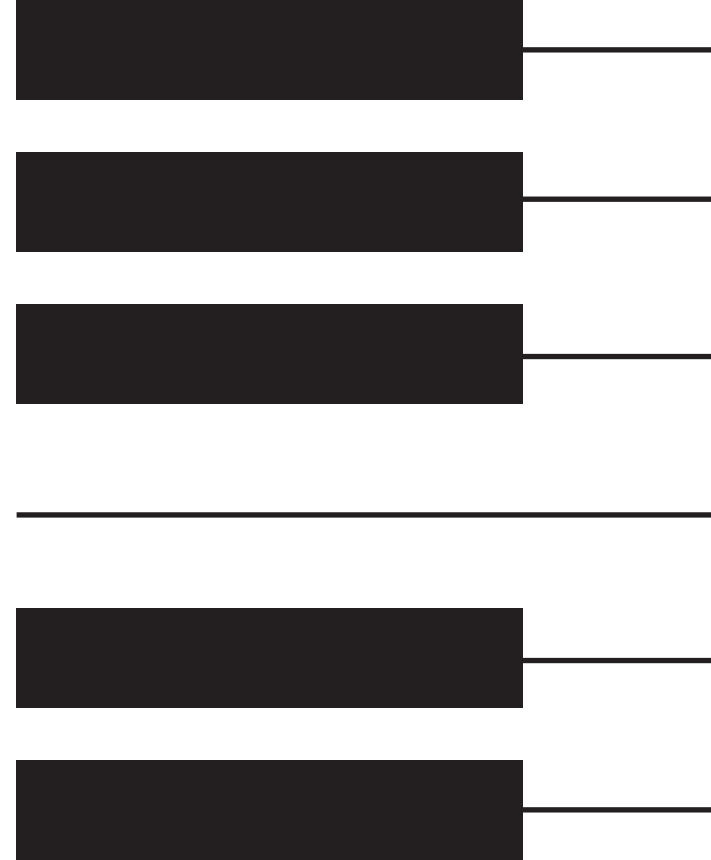

VI. ANEXOS

Guía para el compositor guatemalteco: Un enfoque a los tiempos actuales

43

44

GUÍA PARA EL COMPOSITOR GUATEMALTECO

*Un enfoque a los
tiempos actuales*

Trabajo de Graduación
como Modelo de Trabajo
Profesional, presentado por

Diego Contreras Arriola

Para optar al grado
académico de Licenciatura
en Música.

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Este trabajo no pretende ser un *manual paso a paso* del camino que deben tomar los compositores guatemaltecos para poder construir una carrera rentable, exitosa y productiva en el país o en otras latitudes. Teniendo conocimiento del complejo escenario que significa un entorno artístico como el de Guatemala, no se considera que exista una forma específica y única de poder desarrollar una carrera en cualquier ámbito de la música, ya sea como compositor, intérprete, productor, instrumentista, etc. Tal como se comprobó al realizar las entrevistas y la investigación que dan forma a esta guía, existen distintas perspectivas y maneras de trabajar en la creación musical en Guatemala sin morir en el intento y asegurando que el trabajo propio alcance un grado aceptable de difusión y también garantizando cierta remuneración económica (aunque esto va variando según el caso). Es por estas razones que, en su estructura y orden cronológico, este trabajo puede no parecerse a la forma que tienen otras guías y manuales. Si se debe nombrar un propósito central para el esfuerzo que significó la realización de este documento, éste es proporcionar un material informativo organizado acerca de las distintas circunstancias, características, personajes y entornos a los que se enfrentan los creadores musicales en el país y cómo prepararse para ello. Adicional a esto, se incluyen continuamente consejos proporcionados por los compositores

entrevistados y por el autor, en base a la investigación llevada a cabo y en las observaciones realizadas en los distintos entornos en los que se realizó esta.

Con base en una previa investigación teórica que quedó plasmada en el Marco Teórico de este trabajo, se decidió dividir éste en las siguientes secciones:

- **Compositores Locales: Una vista desde la Burbuja**
- **Compositores en el extranjero: Una perspectiva externa**
- **Ser Compositora en Guatemala**
- **Música en vivo, escenarios y público**
- **Redes sociales**

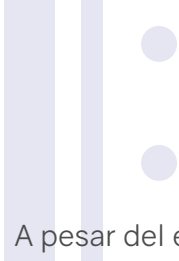
Por factores que resultaban limitantes como el tiempo y el hecho de que este es un proyecto realizado por una sola persona, el autor no considera que este sea un trabajo exhaustivo en el tema tratado. Sin embargo, se considera que puede ser de gran ayuda, en los diferentes subtemas tratados, para cualquier compositor que esté por adentrarse en el entorno musical guatemalteco o para alguien que ya esté ahí.

COMPOSITORES LOCALES

Una perspectiva desde la burbuja

*Hay una canción dentro de mí
Que se asoma en la esquina de mis labios
Que aunque no pueda cantar sigue saliendo*

¡CANCIÓN DENTRO DE MÍ - MALACATES TRÉBOL SHOP

A pesar del entorno duro y las dificultades a las que se enfrenta un músico con material original en Guatemala, no dejan de haber propuestas de distintos géneros y con diferentes enfoques que surgen y se mantienen vigentes en el país. En esta sección se entrevistó a cuatro compositores radicados en Guatemala. Se tomó el cuidado de que la trayectoria, experiencia y filosofía de cada uno de ellos fuera diferente, ya que el interés principal de estas entrevistas era conocer las diferentes experiencias a las

que se enfrentan diferentes tipos de compositores en el país y qué tanto influyen en su perspectiva acerca de su trabajo y de su entorno. A pesar de esto, hay cierta cantidad de aspectos en los que los cuatro entrevistados coinciden, como se verá más adelante. Ellos son:

Fabiola Rodas

Cantautora del género pop-rock. Ganó reconocimiento internacional al obtener el segundo lugar en el concurso musical mexicano La Academia- Última Generación en el año 2008. Al siguiente año obtiene el primer lugar en el concurso El Gran Desafío de Estrellas y gana el premio a Mejor Artista Guatemalteca de la cadena de radios Los 40 principales en España. Desde entonces ha construido una carrera musical que la ha llevado a cantar a Asia, Europa y gran parte de Latinoamérica. Actualmente promociona a nivel centroamericano y mexicano su más reciente producción discográfica Esta Soy Yo (2016).

Alberto "Rau" Fuentes

Compositor, productor y guitarrista. Miembro fundador del grupo de pop-rock el Tambor de la Tribu y músico de una variedad de distintos proyectos musicales y artistas como Piva, Tavo Bárcenas y Los Engañosos, por mencionar algunos. Su trayectoria comienza con el Tambor de la Tribu, grupo que se ha consolidado por más de una década como una de las propuestas nacionales de mayor aceptación comercial tanto en el país como en el plano internacional. Han lanzado tres discos a lo largo de su carrera y han compartido escenario con un gran número de artistas internacionales como Maná, Chayanne, Carlos Vives y Reik, entre otros.

Carlos Hernández "El Gordo"

Cantautor guatemalteco. Sus canciones son muy eclécticas, aunque se perciben influencias de la trova, la nueva canción latinoamericana y el pop-rock. Empezó su carrera siendo bajista y compositor del desaparecido grupo de rock nacional La Gran Calabaza. De carrera totalmente independiente ha editado cuatro discos producidos y lanzados en Guatemala. Además de su carrera musical, ha estado involucrado en proyectos cinematográficos nacionales.

Pamela Flores

Compositora y chelista guatemalteca. Uno de los escasos perfiles que responden a mujeres creadoras dentro del ámbito académico del país. En el 2015 produce y lanza independientemente su primer disco Espectro. Ha interpretado música de este disco como composiciones inéditas en lugares como Los Ángeles y San Diego, en Estados Unidos.

GUATEMALA... ¿UN ENTORNO DIFÍCIL PARA CREAR?

No es secreto que entre la mayoría de la población del país y entre buena parte de los músicos nacionales predomina la idea de que Guatemala no es tierra fértil para desarrollar una carrera musical, mucho menos aún para dedicarse a la labor de compositor. Esta idea está respaldada por distintos hechos y fundamentos, los cuales se mencionaron en el Marco Teórico de este trabajo, como los prejuicios que han existido desde hace décadas por parte de la población en general hacia la labor musical, por mencionar un ejemplo. Entre los compositores que se entrevistaron para este apartado existen opiniones diferentes en cuanto a la perspectiva y la forma de abordar este tema. *El Gordo*, por ejemplo, considera que el entorno con el que un artista se encuentra no es tan importante como el que se va construyendo a lo largo de su carrera. Es decir, para él las oportunidades no son responsabilidad de nadie sino de él mismo. Rau Fuentes también tiene, en parte, una mentalidad positiva acerca del presente y futuro del entorno musical en el país: *“Definitivamente la industria musical en Guatemala viene en auge y esto beneficia en todos los aspectos; como lo es el gremio de compositores [...] Claro, no estamos a la altura de un país primermundista musicalmente hablando, pero ya existen más espacios y medios en los cuales se pueden desarrollar la carrera del compositor”*.

En su entrevista, hizo mención específica de organizaciones como AEI Guatemala, la cual se encarga de derechos de autor por composiciones musicales y de las regalías que se puedan obtener de estas. Por su parte Fabiola Rodas menciona el lado menos positivo de la situación de la música nacional: *“En Guatemala existe mucho talento, pero no existe una industria como tal para poder desarrollarse como compositor”*. Rodas, que como se explicó anteriormente ha viajado por gran parte del mundo con su música hace la comparación entre otros países y Guatemala. *“Es triste ver que en otros países valoran más la música guatemalteca que acá, creo que hace falta una cultura entre la población en general para poder apreciar el arte y saber reconocer el trabajo que conlleva una carrera artística”*.

El talento y capacidad vocal de Fabiola le han abierto puertas tanto en Guatemala como en otros países. En esta foto, aperturando el concierto de Gloria Trevi en noviembre de 2015.

Este aspecto cultural, también lo menciona Fuentes más adelante en su entrevista: *“Aquí nos estamos enfrentando a una situación cultural en nuestra sociedad. Tenemos que empezar por cultivar la apreciación hacia la música original, y cambiar la mentalidad de que el artista nacional es “malo” o “mediocre”; que es el estigma que se tiene usualmente. Afortunadamente esto ha cambiado poco a poco, con algunos ejemplos de artistas que han triunfado en el extranjero y dan la pauta que nuestros compositores tienen la capacidad de trascender en el mercado internacional”*. Pamela Flores, quien está casi exclusivamente dedicada a la composición e interpretación de sus creaciones también ve el problema como uno de tipo cultural: *“El problema es que aquí hagás lo que hagás no pasás de zope a gavilán. Compones algo pero la orquesta y el público prefieren seguir tocando y escuchando Luna de Xelajú... En parte me da miedo, viendo casos como el de Joaquín Orellana, donde me da miedo crear algo grande, épico y que nadie va a agarrar la onda de mi proyecto, por falta de apertura mental... y eso te va frenando”*.

BARRERAS DE SIEMPRE, Y EN TODOS LADOS

Sea en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo, existen factores en común que siempre resultan de dificultad para un compositor emergente en busca de consolidar su carrera. El primero y más importante que los entrevistados mencionan es el factor económico, ya que factores como instrumentos

musicales, costeo de músicos para tocar en vivo y grabación de material propio pueden representar una inversión fuerte para cualquier persona. Pamela Flores menciona esto y lamenta el hecho de que no haya más incentivos por parte de instituciones públicas y privadas para la creación musical. *“Todo lo que yo he creado y publicado ha sido por iniciativa mía. Obviamente nadie me ofreció nada por grabar mi primer disco, sin embargo lo veo como una inversión. Ahora puedo venderlo cuando me presento y este me ha llevado a lugares que nunca pensé podía llegar”*. Rau Fuentes también considera que el factor económico es el más limitante para los compositores nacionales, mencionando el caso de su grupo, nos dice: *“Para empezar con el Tambor se trabajó mucho tiempo sin ganar nada y todo poder invertirlo en la banda. Grabar discos, videos, promoción, y el equipo de personas que trabajan dentro de la empresa; siempre es una inversión que la banda tiene que realizar. Y conforme pasa el tiempo y se quiere realizar cada vez algo mejor y más profesional, esta inversión se hace más grande”*.

Sin embargo, al igual que con Flores, se puede apreciar que el trabajo realizado por esta banda ha tenido sus frutos: Patrocinio de empresas y conciertos más o menos constantes, apertura a artistas de fama internacional en conciertos realizados en el país, difusión nacional en los medios de comunicación y una creciente promoción en el medio internacional.

El Gordo es una de las figuras, no solo de artistas independientes, sino de entre todas las propuestas musicales en el país, que más público convoca a sus presentaciones. Esto lo ha llevado a distintas partes del mundo y a abrir conciertos de distintos cantautores internacionales.

Por otro lado, el apoyo de los medios de comunicación a un artista emergente es uno de los temas que siempre ha sido motivo de queja en el país, aunque vale la pena mencionar que esto no es un fenómeno que esté limitado a las fronteras guatemaltecas, sino que sucede también alrededor del mundo. Fenómenos como la payola¹ o la demanda de exclusividad con ciertas estaciones de radio no deja de ser común también en Guatemala. Rau Fuentes es quien probablemente tiene más experiencia en cuanto a los

medios radiales, al ser el Tambor De la Tribu una de las bandas del país más programadas en este medio. Acerca de su experiencia, acepta que al inicio fue difícil:

“Se trabajó mucho y se esperó cerca de 6 meses para que el material de la banda pudiera entrar a rotar en Radios. Siempre existe ese “derecho de piso” cuando se es un artista nuevo, y como todo requiere de disciplina y trabajo.” Fabiola Rodas también es de los entrevistados más incluidos en medios de comunicación radiales, de prensa y de televisión. Acerca del tema dice *“Para mí varía mucho dependiendo del medio. Siento que en medios escritos el apoyo es más desinteresado y constante. En radios es más difícil la cuestión porque generalmente te piden dinero o favores y me han tocado malas experiencias con conductores que también cantan.”* Es importante hacer notar que aunque algunos artistas entran dentro del género popular, no todos ven una necesidad imprescindible en tener el apoyo total de los medios de comunicación. Con el peso que tienen hoy en día las redes sociales, la forma de promocionarse y difundir información de lanzamientos y conciertos se ha diversificado, aunque las formas tradicionales no dejan de tener su grado de importancia.

---

¹ Término con el que se le conoce a la costumbre de ciertos empresarios o conductores de radio de cobrar dinero o favores a cambio de programar la música de ciertas bandas o artistas.

AVES QUE EMIGRAN

Por los factores ya mencionados, el realizar carrera de manera parcial o permanente en otro país es una meta frecuente entre los compositores nacionales (hablamos de esto más a fondo con compositores fuera de Guatemala más adelante), aunque también implica una gran cantidad de riesgos, como lo expone Fuentes al hablar sobre la carrera del Tambor de la Tribu en el extranjero: *“Por supuesto, es el sueño que todos quisiéramos. Pero definitivamente se dice más fácil que hacerlo. Para esto hay muchos factores, el económico y el tiempo que requiere. Y que no se puede dejar tan fácilmente el trabajo que ya se tiene en Guatemala para poder costear la inversión que se debe hacer en el extranjero. Sin embargo ya hemos tenido varios contactos y se trabaja poco a poco. Pero sí resulta bastante más difícil hacerlo a distancia y no tener la presencia necesaria para mantener el trabajo constante en medios y shows”*. Es una situación similar a la de Rodas, quien trabaja principalmente desde Guatemala pero constantemente realiza entrevistas y giras promocionales en distintos países, principalmente en México y Centroamérica. La cantautora ve necesario hacer esto, tanto por motivos de difusión como por potenciales conciertos que se pueden dar en estos países. Por su parte, Pamela Flores expone sus planes para el futuro: *“Sí, quiero salir para prepararme mejor, ya que en Guatemala creo que solo podés llegar hasta cierto nivel. Lo que si quiero hacer es que*

una vez haya logrado mis objetivos de ser mejor compositora y chelista, regresar a Guatemala y trabajar por cambiar el escenario musical en Guatemala”.

Pareciera que hallar un balance es lo más importante, si no se quiere o puede dejar Guatemala de manera permanente, como lo expone El Gordo: *“Afortunadamente vivo bien acá. Y geográficamente Guatemala me permite estar en buen punto. Pienso que lo importante es moverse, salir, volver y siempre ser constante. Lo bueno de la música es que te permite que salgas y podas estar temporadas en varios sitios y luego volver acá”*.

Al preguntarles a los tres entrevistados sobre qué consejos le darían a un compositor que quiere hacer carrera en Guatemala los tres coinciden en un factor en común: perseverancia. Todos están conscientes en que el camino que toma un compositor en el país está lleno de obstáculos, pero la clave es no decaer y trabajar duro para lograr las metas que cada artista se propone. Fabiola Rodas hace mención especial en siempre estar mejorando y estudiando la labor que se realice, ya sea el canto, la composición o la ejecución de un instrumento. Adicionalmente, con el objetivo de aportar propuestas y posibles soluciones al tema, se preguntó a los cuatro compositores sobre qué se puede hacer desde el papel de los artistas para mejorar el entorno, muchas veces asfixiante, que se vive en Guatemala cuando se quiere crear música:

“Se debe de inundar Guatemala con música original. Se daña mucho la escena con artistas que interpretan “covers” y dejan totalmente de lado la música propia. Cambiar esto puede abrir más espacios y generar la cultura de apreciar al artista nacional. “

Rau Fuentes

“Retar al público a no quedarse con lo que está acostumbrado. Puede que de cincuenta personas cuarenta y nueve no entiendan o no les guste, pero si uno te cacha lo que querés decir, estás haciendo un cambio... un cambio pequeño, pero que con el tiempo va dando poco a poco sus frutos que se verán en el futuro”.

Pamela Flores

“Trabajar con todo en tu música. La gente se da cuenta cuando lo que estás haciendo es honesto. Lo que falta es el valor de tirarse al agua y no dejarse llevar por la necesidad de complacer al público. “

El Gordo

“Trabajar muy duro para conseguir las metas y demostrar con resultados lo que todos te dicen que no podés hacer. Después de eso, poco a poco se van dando cuenta de lo que se puede llegar a lograr como artista en Guatemala. “

Fabiola Rodas

El Tambor de La Tribu es una de las bandas más populares de Guatemala. Durante la mayor parte de su carrera han contado con el patrocinio de la cervecería Gallo, lo cual les ha abierto muchas puertas a nivel nacional y ha dado pauta hacia la difusión internacional de su música.

* * *

Las barreras existen en todos lados y Guatemala no es la excepción. Existen dificultades que son muy propias de la cultura guatemalteca y que probablemente llevarán muchos años más por superar. Sin embargo, poco a poco empiezan a surgir espacios, oportunidades y nuevas modalidades que hacen avizorar un futuro con muchas más facilidades para los creadores musicales guatemaltecos. Un ambiente más digno y con oportunidades de crecimiento a través de estos

nuevos esfuerzos puede ayudar a que muchos de los talentos nacionales no busquen latitudes externas para desarrollarse profesionalmente. Por último, es importante que el compositor emergente tenga en cuenta que también, como cualquier empresa o negocio, al inicio de una carrera musical habrá más gastos que ganancias, pero que esto puede ser la base para una trayectoria constante y fructífera en un futuro a mediano y largo plazo.

COMPOSITORES EN EL EXTRANJERO

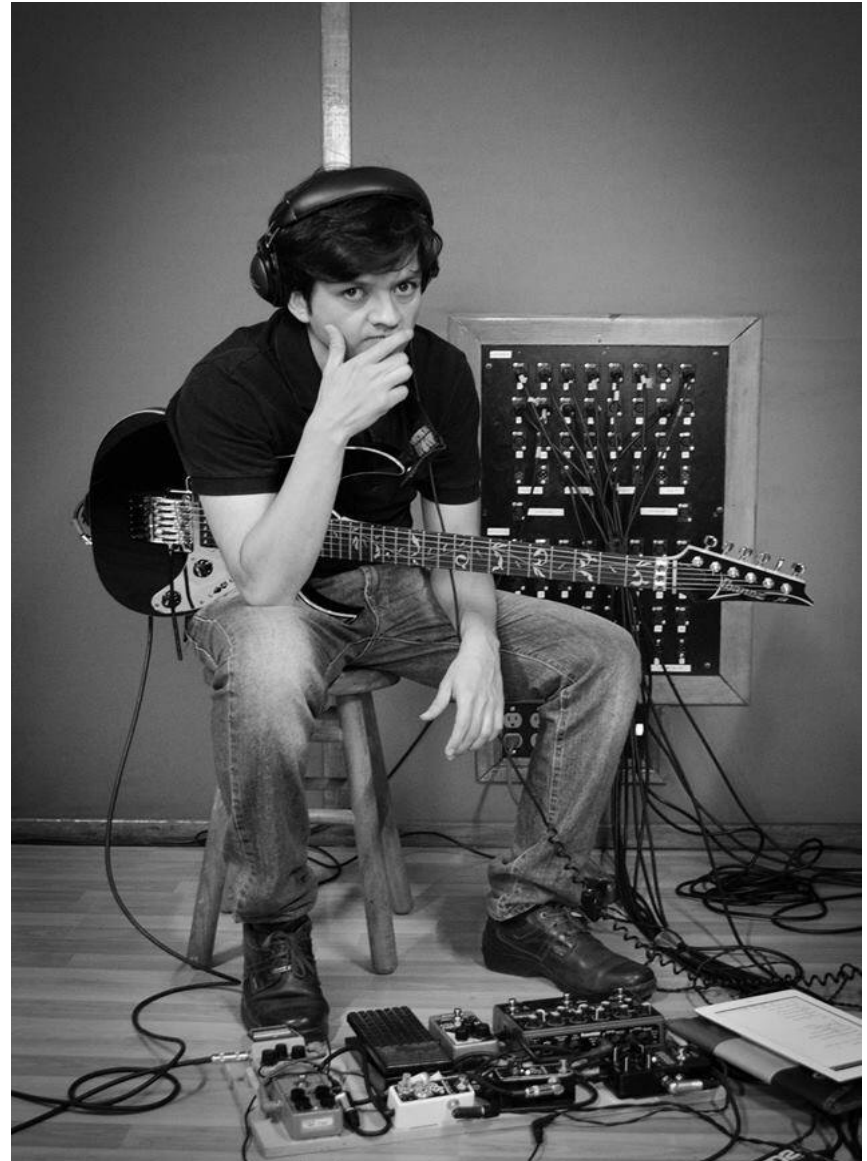
Una perspectiva externa

*Cansados de estar corriendo,
En tiempo de cacería,
Alzo en alto mi vuelo,
Como el ave que emigra.*

I AVE QUE EMIGRA - GABY MORENO

Desde que en el siglo XIX se empezó a vivir la música en Guatemala como un arte que se enseñaba formalmente en instituciones educativas, muchos compositores, intérpretes, educadores y más adelante cantautores, productores e ingenieros en sonido han decidido abandonar el país, ya sea parcial o indefinidamente, en busca de distintos entornos y ambientes musicales. ¿Las razones? Muchas y son de distintas índole y condiciones. Algunas varían dependiendo de la época histórica en que nos queramos enfocar mientras otras parecen acompañar a la misma música a lo largo de su desarrollo en el país hasta los días que actualmente vivimos.

Rolando López, ex-guitarrista de Los Últimos Adictos. Actualmente radicado en México.

En los primeros años de la formación musical en Guatemala, los músicos buscaban nuevos horizontes por dos razones: Para escapar de las dictaduras y evitar la represión o para aprender nuevas corrientes musicales y a su regreso a Guatemala, difundirlas e implementarlas. Más tarde, llegado el siglo XX, factores como el deseo de tener una formación educativa de un nivel imposible de encontrar en Guatemala o un mercado artístico inexistente para crear una carrera sostenible se añadieron a la ecuación y parecieron ser la constante de ahí en adelante. A finales del siglo XX y principios del nuevo milenio las carreras de algunos músicos fueron prueba concreta que el buscar oportunidades en el extranjero podía rendir frutos para

un guatemalteco: El éxito masivo de Ricardo Arjona en la música popular hispanoamericana, el reciente ascenso de Gaby Moreno como figura respetada de esta misma industria y el trabajo de Manny Marroquín con las figuras más importantes del pop estadounidense hablan por sí solas. Para indagar un poco en este tema, se entrevistó a tres compositores guatemaltecos de distintos estilos que actualmente están fuera del país. Cada uno proporciona perspectivas muy particulares sobre las razones por las que tantos artistas ven la salida de Guatemala como un evento positivo y sobre el escenario nacional. Los compositores entrevistados para esta sección del trabajo son:

Rolando López

Guitarrista, educador y compositor. Fue guitarrista de Los Últimos Adictos hasta el asesinato de Ricardo Andrade y Gabriel Rivera en el 2002. Posteriormente se mudó a México en busca de nuevas oportunidades y ahí radica desde el 2007 enseñando en distintas academias y de manera individual, tocando con diferentes artistas y componiendo su propia música. López cultiva desde hace años una pasión especial por el Jazz.

Diego Guzmán

Compositor académico, pianista, educador y licenciado en música. Cursó estudios de piano con la maestra Zoila Luz García y aprendió composición de manera autodidacta. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad de Utah, Estados Unidos. Al culminar sus estudios en Guatemala, viajó a Irlanda, donde actualmente estudia una maestría en composición musical para películas.

José Pablo Soto

Cantante y compositor popular. Con vocación cantora desde niño, José Pablo figuró como el integrante más joven de toda la historia del Coro Nacional de Guatemala al ser aceptado en este a los 7 años de edad en el año 2000. En su adolescencia recibió entrenamiento vocal y artístico con figuras como Luis Galich y Angélica Rosa. Como cantante principal, formó parte de la Big Band de Lester Godínez y del grupo de música popular Alboroto Latin Band. En el 2015 viajó a Boston para empezar sus estudios en Producción y Arreglos de Jazz en Berklee College of Music. Paralelo a esto, está trabajando en su primera producción musical “No sé de dónde soy”.

SOBRE LA EDUCACIÓN

Como mencionamos antes, el factor de la calidad educativa que se puede encontrar en el extranjero ha sido una razón constante por la que muchos músicos abandonan Guatemala. Es el caso específico de Diego Guzmán y de José Pablo Soto. Guzmán cuenta que decidió ir a Irlanda porque en Guatemala no había ninguna opción de estudiar composición seriamente y al nivel que él deseaba. Mientras tanto, Soto expresa que pudo haber estudiado en Guatemala, pero que al comparar los dos escenarios la diferencia es abismal. “Los recursos aquí son increíbles, tenés estudios con equipo de nivel mundial a tu disposición por ponerte un ejemplo. No se digan los maestros y compañeros con los que te topás, todo está a un nivel altísimo” menciona.

José Pablo Soto, en los estudios de grabación de Berklee College of Music, preparando las canciones de su primer EP.

Las opiniones de ambos compositores reflejan una realidad que no solo se limita en el aspecto musical o artístico sino a escala global en Guatemala: Un nivel de educación bajo, si se compara al de otros países. El estado, muchas veces precario de instituciones artísticas como el Conservatorio Nacional de Guatemala o la Orquesta Sinfónica Nacional, es un reflejo de esta situación. Este escenario se vuelve un círculo vicioso en el que se ven afectados tanto muchos músicos principiantes que nunca logran pasar de cierto nivel musical, así como profesionales con miras y capacidades más altas que ven el panorama nacional como pequeño y limitado. Sin embargo, Guzmán recalca en la entrevista el valor que tuvo la educación universitaria para él en poder conseguir su beca: *“... encontré una oportunidad de intercambio y tuve la fortuna de poder optar a ella, lo cual no hubiese sido posible sin la formación previa que había adquirido durante mis estudios universitarios hasta ese entonces”*. Sumado a esto, ambos compositores están de acuerdo en que a pesar de las limitantes el presente es mejor que el pasado y que cada vez surgen más talentos y más espacios para aprender, crear e interpretar música en el país.

SOBRE LA INDUSTRIA

Uno de los factores generalmente citados por músicos que han buscado oportunidades laborales afuera de Guatemala es la falta en el país de una industria musical grande, organizada y con posibilidades de crecimiento. Rolando López expresa su opinión diciendo:

“Una cosa es el tamaño del país... no es lo mismo un país con 110 millones de habitantes en donde hay público para todo, que un país con 13 millones en donde el público no se identifica en su mayoría con algo hecho localmente. La industria de la música, como tal existe en países grandes. No se puede hacer mucho en un país pequeño si no hay público suficiente”.

El razonamiento de Rolando tiene sentido, ya que Guatemala es un país muy pequeño si se le compara a los países del continente con grandes industrias musicales como México, Estados Unidos o Argentina. Esto limita la posibilidad de hacer giras o conciertos serios con constante afluencia de público y con buen retorno lucrativo y de realizar ventas de discos que dejen ganancias significativas, por mencionar dos ejemplos. Además de esto, factores como el subdesarrollo en muchas partes del interior de la república y la falta de una economía estable para la gran mayoría de la población terminan afectando la forma en la que el público en general consume la música. Por mencionar un caso, se mencionaba en el Marco Teórico la práctica común de las empresas cerveceras de llevar artistas nacionales e internacionales a ferias o eventos en el interior de la república de manera totalmente gratuita para el público. Esto al final termina siendo dañino para el gremio musical en general, ya que mucha gente se acostumbra a no pagar por ver a un músico hacer su trabajo y recordemos que no todos los músicos en Guatemala están patrocinados por las cervecerías.

Otro aspecto de la industria musical que siempre se ha visto mermado por la falta de recursos económicos de la población

es la venta de discos. Si bien desde los 60's hasta los 80's Guatemala contaba con un número moderado de tiendas de discos, estos negocios se desplomaron con la llegada de Internet y la piratería. Basta ir a un mercado para apreciar la cantidad y variedad de música pirata que se puede encontrar. Consecuencia de esto: La desaparición de una forma de promocionar música y obtener ganancias económicas de ella, la cual en otros países resulta posible.

SOBRE LA ESCENA CULTURAL Y EL APOYO AL ARTE

Recordemos que, muy relacionada, pero a la vez con marcadas diferencias respecto a la industria musical está la escena cultural de un país. Ésta muchas veces está más orientada a géneros de tendencia académica y no comerciales y también es apoyada y patrocinada en buen porcentaje por instituciones estatales, organizaciones culturales y promotores con capacidad económica. Soto menciona la falta de espacios para presentar propuestas diferentes como uno de los factores que hacen que Guatemala no sea un espacio fértil para cultivar el arte.

“Como músico que ha cantado desde clásico hasta cumbia te puedo decir que si hay un desbalance entre los espacios que hay disponibles para presentar propuestas diferentes. Es mucho más difícil encontrar lugares donde la gente vaya a escuchar un proyecto de música propia... por eso mismo a los dueños de bares y restaurantes

no les gusta organizar este tipo de eventos. Porque la gente no está acostumbrada a gastar en eso. La gente está acostumbrada a gastar su dinero en actividades que tengan que ver con fiesta y con alcohol y con la música como un aspecto secundario. Con una escena así no podés esperar que los compositores no vean la posibilidad de salir del país... más con gente como Arjona que triunfó yéndose de Guate”. Sobre la escena en Boston, Soto comenta:

“Definitivamente una escena mucho más variada y rica... podrá ser porque aquí es como una capital de la música del mundo, pero me parece que en cierta medida es así en los Estados Unidos en general. Creo que en Guatemala hace falta un cambio de mentalidad tanto por parte de las autoridades encargadas de incentivar el arte como del público... aunque también depende mucho de nosotros los músicos, de si presentamos al público cosas diferentes o los seguimos acostumbrando a los mismos covers y géneros de siempre”.

La opinión de Diego Guzmán respecto a cómo se compara la escena cultural de Guatemala con la de otros países nos parece muy interesante y poco predecible:

“Veo muchas cosas en común, yo creo que hay una percepción de que en Guatemala las cosas son de lo peor, y yo por lo menos en mi experiencia he visto muchas de las mismas cosas que he visto en Guatemala, tanto en Irlanda como en Estados Unidos. La vida de los estudiantes es bastante similar. Lo que sí creo es que en estos otros lugares, hay mucho más peso en las orquestas profesionales y estudiantiles, y eso es algo de lo que me gustaría ver más en

Guatemala. Es mi impresión que en el caso de Guatemala, la escena musical y cultural está prácticamente confinada a la zona 1 (y en el teatro nacional), donde creo que sí es bien fuerte y muy buena, pero tal vez hace falta descentralizar eso para tenga más exposición en otros lugares. También, en los dos países, hay actividades y conciertos de clase mundial y actos famosos todo el tiempo, aunque Guatemala para ser un país en desarrollo, tiene un gran número de espectáculos de muy alto nivel, y creo que cada vez son más y mejores los actos que se presentan, tanto nacionales como extranjeros. En conclusión, creo que la escena en Guatemala no está mal y está creciendo poco a poco, pero hay mucha percepción negativa de parte de gente que no ha sido expuesta a mucho de lo bueno que hay. El típico decir de “en Guate no hay nada bueno”, por ejemplo, que es casi un prejuicio más que una opinión informada”.

* * *

Son diversas las opiniones que compositores guatemaltecos residiendo en el extranjero tienen acerca de la escena nacional y también respecto a las razones por las que han decidido viajar a otros países a prepararse académicamente o a desarrollar una carrera profesional. Lo que queda claro después de la realización de las entrevistas a los tres músicos incluidos en este capítulo es que los factores socio-culturales del entorno que van más allá del espectro musical terminan siendo influencia directa de como la música misma termina siendo vivida en el país. Temas como la educación, las características demográficas del país, la cultura, costumbres y situación económica de la población en general tienen una incidencia directa en la vitalidad de la escena musical en Guatemala, muchas veces produciendo la migración de talentos hacia entornos más prometedores y estables. Se recomienda a cualquier músico y/o compositor con miras a viajar al extranjero para continuar su carrera informarse bien del ambiente y dinámicas que se viven en cualquiera sea el destino al que se dirija. Adicionado a esto, siempre es bueno tener cierto grado de experiencia musical y educativa en Guatemala, antes de tirarse al agua en otras latitudes.

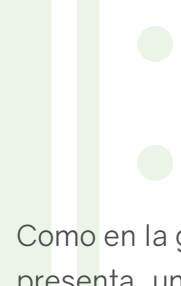
Diego Guzmán, en su etapa de pianista en el Conservatorio Nacional de Música.

SER COMPOSITORA EN GUATEMALA

*Desde que mama me parió a este mundo,
marcaron con rosado el color de mi rumbo.*

I MUJER LUNAR - REBECA LANE

Como en la gran mayoría de los países en el mundo, Guatemala presenta una serie de diversos factores que hace que las mujeres nazcan, crezcan y vivan en un escenario caracterizado por problemas como la desigualdad y la discriminación de género. Estos conflictos tienen raíces de distintos tipos, como sociales, políticos y económicos que forman parte de la realidad nacional. El arte, como buen reflejo de toda sociedad, no deja de

reproducir esta situación en su día a día cuando se trata de las mujeres guatemaltecas dedicadas a la creación musical. En este apartado nos enfocaremos en los obstáculos y escenarios a los que se enfrentan las creadoras musicales en el desarrollo de su carrera en base a conciertos a las entrevistas realizadas a tres de estas. Las mujeres compositoras que participaron y aportaron su opinión y experiencia para este apartado del trabajo son:

Fabiola Rodas

Cantautora del género pop-rock. Ganó reconocimiento internacional al obtener el segundo lugar en el concurso musical mexicano La Academia- Última Generación en el año 2008. Al siguiente año obtiene el primer lugar en el concurso El Gran Desafío de Estrellas y gana el premio a Mejor Artista Guatemalteca de la cadena de radios Los 40 principales en España. Desde entonces ha construido una carrera musical que la ha llevado a cantar a Asia, Europa y gran parte de Latinoamérica. Actualmente promociona a nivel centroamericano y mexicano su más reciente producción discográfica Esta Soy Yo (2016).

Pamela Flores

Compositora y chelista guatemalteca. Uno de los escasos perfiles que responden a mujeres creadoras dentro del ámbito académico del país. En el año 2015 produce y lanza independientemente su primer disco Espectro. Ha interpretado música de este disco como composiciones inéditas en lugares como Los Ángeles y San Diego, en Estados Unidos.

Dominique Hunziker

Cantautora de 18 años. El género en el que interpreta sus canciones se podría delimitar entre el folk y la canción francesa tradicional. A finales de 2015 Gaby Moreno la invita a grabar sus canciones en su estudio de Los Angeles, California. En Febrero de 2015 participa como una de las artistas nacionales en el III Festival Acústico organizado también por Moreno. Por último, Dominique está próxima a partir a Suiza, para empezar sus estudios musicales en una universidad del país europeo.

MACHISMO

Basta hacer un poco de investigación en internet para percatarse que la existencia del machismo en la industria musical es uno de los temas más controversiales y polémicos de la actualidad a escala mundial: Letras misóginas en ciertas canciones de muchos artistas masculinos y a veces que se relacionan directamente con géneros musicales específicos, acusaciones de abuso sexual hacia productores y magnates de la industria (por poner un ejemplo, el caso de la cantante Ke\$ha y su productor Dr. Luke es el más sonado en la actualidad) y un ambiente mucho más opresivo hacia las mujeres que hacia los hombres en el ambiente musical son temas que apenas se están empezando a discutir entre medios de comunicación y protagonistas de diferentes industrias musicales alrededor del mundo. América Latina y en el caso que nos compete, Guatemala, no están exentos de este tipo de fenómenos en mayor o menor medida a veces, no importando el género musical en el que se desarrollen las compositoras, tal como pudimos constatar en las entrevistas realizadas para esta sección.

Fabiola interpretando su música en La Crepe, zona 10 (En la imagen de la izquierda, el autor de este trabajo, tocando guitarra)

Por el hecho de tener una trayectoria de más tiempo y de tener una visión más completa de las industrias musicales internacionales y compararlas con la guatemalteca, se realizó la entrevista más larga sobre este apartado con Fabiola Rodas. El primer tema que mencionó es la dinámica de los favores sexuales a cambio de oportunidades laborales, teniendo en cuenta que la mayor parte de personas poderosas en la industria son hombres.

“Lamentablemente, eso se da. He visto el caso de chicas talentosas que a cambio de poder tener un contrato o una carrera tienen que dar su cuerpo a X productor o a Y director. Lo que si te puedo decir es que eso es más común en otros países que en Guatemala, pero

siempre sigue existiendo acá. Si me preguntas si me ha pasado... Sí, me lo han ofrecido y si no he trabajado con ciertas marcas o empresas grandes es porque muchas veces no he accedido a propuestas de este tipo. Considero que mis valores como persona valen más que darle un empujón a mi carrera en base a hacer eso”.

Este tipo de comportamientos no son más que un reflejo de la sociedad en el que vivimos y que se vive también en los círculos de la industria musical para Fabiola:

“Creo que eso es responsabilidad no solo de la gente que lo pide, sino de todos. Cuando estaba pequeña y tuve la oportunidad de trabajar en canales y productoras grandes yo veía como los papás de muchas niñas accedían a hacer esto y también vi a jóvenes cantantes con más capacidad de decidir por ellas mismas que lo hacían. Así que también depende de nosotras darnos a respetar y hacer que eso cambie”.

Acerca de la situación en Guatemala menciona: *“Sin ir tan lejos, el panorama aquí en Guate con las marcas es casi exclusivo de hombres. Mirá a todas las empresas que apoyan artistas y bandas y decime cuantas mujeres ves en los eventos y en conciertos de estas marcas. Sin dudas es un ambiente muy excluyente para las mujeres”*

Pamela Flores, menciona que dentro del género académico tiende a ser más o menos similar la dinámica, aunque con un poco de variantes:

“Lo que me ha tocado ver es que debido a que las mujeres en la música de Guatemala valemos poco más que nada, hay productores o gente que te puede apoyar e impulsarte. Claro, este apoyo no es desinteresado y se usa muchas veces para que estas personas brillen a través de vos y digan públicamente “Yo apoye a esta mujer”. Lo podés ver como una gran ventaja o como una pinche desventaja”

Contando un poco sobre su experiencia en Los Angeles, Estados Unidos, Flores expone el cambio de escenario positivo que sintió al poder observar una diversidad y equidad de género más palpable en el círculo musical estadounidense:

“Cuando fui al coloquio de composición, pues te digo que si fue un shock para mí porque yo estoy acostumbrada a que al menos entre compositores, siempre seré la única mujer en una reunión, concierto o evento. Pero el ir a Los Angeles si fue un cambio de mentalidad porque si bien siempre existen más hombres metidos en el rollo la cantidad de mujeres que crean música allá está muy por encima de lo que vemos acá. Creo que al final, todo responde a que la sociedad guatemalteca sigue siendo muy machista y muchos siguen viendo ciertas actividades como no apropiadas para las mujeres, entre estas, la cultivación de las artes. Creo que poco a poco vamos avanzando en este tema, pero todavía falta mucho por andar”.

PATERNALISMO

Hablar sobre actitudes de paternalismo hacia compositoras guatemaltecas no estaba entre los tópicos planeados a incluir en las entrevistas a éstas. Sin embargo, éste fue uno de los temas más interesantes que salió a relucir durante su realización. Cuando hablamos de actitudes de paternalismo nos referimos a comportamientos de autoridad, condescendencia o lástima de parte de colegas músicos, organizadores de eventos, gente de medios de comunicación, productores y otros grupos más hacia las mujeres creadoras de música en el medio. La consecuencia que puede llegar a tener este fenómeno es una perspectiva nublada de parte de la sociedad hacia el arte musical femenino, evaluado o apreciado más por una visión parcializada o condicionada por el género sexual, que por sus características estéticas o valores intrínsecos. Dominique Hunziker menciona esto en la entrevista que se le realizó y expresó su desagrado hacia este tipo de conductas:

“.... Algunas contadas veces, sin embargo, he sentido que ciertas personas me ven más con ojos de ternura que con ojos críticos y enfocados meramente al arte. Detestaría pensar que el arte de las mujeres se está viendo como “ay, qué lindas que están cantando y diciendo lo que piensan” en vez de considerar de verdad lo que están cantando y lo que están diciendo”.

Dominique junto a Gaby Moreno, durante las sesiones de grabación de su primer disco en Los Angeles California.

En su entrevista, Pamela Flores nos dio una opinión que concuerda casi en su totalidad con la de Dominique:

“Mucha gente viene y dice: “Ah como es composición de mujer, hay que presentarla y hay que apoyarla”. Pero ¿y qué tal si la composición no es tan buena y no funciona? Creo que ahí también se nota el paternalismo. Es un juego raro porque o te tratan como una niña que está jugando a componer música o simplemente te descartan por ser mujer”.

Pamela Flores interpretando por primera vez su música en Los Angeles, previo a su participación en el Intercultural Music Conference and Concert.

Al igual que en el capítulo anterior, el tema que concierne a esta sección tiene como principal detonador un conflicto que va más allá de la música y que responde a factores socio-culturales: El papel de la mujer en la sociedad guatemalteca. Tratar de explicarlo a fondo y detalladamente bien podría tomar otro trabajo serio, pero gracias a las entrevistas y a lo previamente observado por el autor en conciertos y actividades musicales se pueden obtener algunas inferencias o conclusiones básicas respecto al tema.

- El machismo existe en el ambiente musical, hecho que se ha podido comprobar a través de la poca inclusión de mujeres en bandas, organizaciones, proyectos musicales y conciertos alrededor de la escena guatemalteca a comparación del protagonismo que tienen los hombres en este tipo de actividades.
- Hablando de lo que se vive directamente en los escenarios de país, comentarios soeces y vulgares por parte de público masculino hacia artistas mujeres en diferentes conciertos han sido presenciados ininidad de veces por el autor. Esto podría interpretarse como un indicador de la poca seriedad que muchas veces se le da a una mujer que está interpretando su música sobre un escenario. Es importante hacer notar que factores como la venta de bebidas alcohólicas y los conciertos masivos parecieran ser facilitadores de este tipo de comportamiento.

- A pesar de lo anteriormente mencionado, en la actualidad parece dar inicio una época en la que se empiezan a hacer esfuerzos directos por hacerle frente a este problema, en su mayor parte por iniciativa de las mismas artistas guatemaltecas. Existe nueva música guatemalteca de distintos géneros, con un fuerte contenido feminista y anti paternalista. La rapera Rebeca Lane (a quién se le intentó hacer una entrevista para este trabajo, sin resultado positivo) es probablemente el ejemplo más grande este tipo de artistas, al convertirse en una de las voces más fuertes del movimiento feminista en Guatemala y abrirse paso hacia escenarios de distintos países latinoamericanos, gracias en buena parte, al mensaje que transmite su música. Entre otros proyectos similares se puede mencionar a la banda de rock Miss Lilith, conformada solo por mujeres y que definen su género musical como Femenino. Por último, de vez en cuando se organizan conciertos en diferentes locaciones y por iniciativa de distintas personas y organizaciones cuyo tema central es la música de mujeres compositoras guatemaltecas con el fin de abrir más espacios a éstas en

ESCENARIOS, MÚSICA EN VIVO Y PÚBLICO

*Buenas noches, señoras y señores,
Yo soy el hombre, que vino a cantar,
A veces mi voz, se pierde en la noche,
Y a veces la gente viene a escuchar*

I LA FÁBULA DEL GRILLO Y EL MAR - ALUX NAHUAL

los espacios en donde se interpreta la música en vivo y las características que estos poseen: La apreciación que se le da a la música en sí, el papel que juegan los promotores y dueños de los lugares, el tipo de interacción que sucede con el público asistente, que tipo de importancia tiene el factor económico en determinados eventos y un larguísimo etcétera. Todos estos temas terminan siendo determinantes para definir si una escena musical goza de variedad, vitalidad y un ambiente de crecimiento o si está limitada a ciertos tipos de música y estancada en cuanto a su crecimiento. Con miras a conocer más a fondo lo que caracteriza a los espacios de música en vivo en el país, durante los meses de febrero y marzo de 2016 se realizó un recorrido por diferentes bares, restaurantes, espacios y centros culturales analizando los distintos factores que tienen peso y determinan como se interpreta la música en Guatemala. Se procuró que cada uno de los lugares y eventos a los que se asistió tuvieran características únicas e incluyeran distintos tipos de música, para poder identificar las diferencias que caracterizan cada espacio y cada género. El único factor en común: Que las bandas o artistas tuvieran propuestas de música original original. De esta experiencia sale el siguiente apartado, con el fin de aportar consejos y recomendaciones a la hora de interpretar música propia en un escenario en Guatemala.

MICRÓFONO ABIERTO

Se conoce como “micrófono abierto” a los eventos, usualmente llevados a cabo en bares, en donde se abren espacios para que cualquier persona, ya sea músico amateur o profesional, llegue a cantar o tocar cualquier tipo de música, no importando el género o si se tocan canciones originales o de otros autores. Obviamente este tipo de eventos no suponen ningún tipo de ganancia para los músicos participantes. En el caso de este trabajo de investigación se visitó el Pasaje Tatuana (6ta avenida y 3ra calle de la zona 1) y el centro cultural La Casa (3ra calle y 3ra avenida de la zona 1). Ambos son espacios donde se da espacio constantemente a actividades culturales de diferente tipo y que tienen una noche a la semana de micrófono abierto.

Los factores que se pudieron notar en ambos lugares guardan mucho en común, y son los siguientes:

Un ambiente relajado y de camaradería entre los mismos músicos y también entre estos y el público. Si bien una persona sobre un escenario nunca puede librarse de los juicios y críticas, el hecho de ser evento de micrófono abierto quita mucha de la presión y demanda que existe en un concierto formal.

Existe una tendencia un poco más inclinada hacia interpretar covers. La música original no dejó de faltar en ninguno de los dos espacios, pero en menor medida.

La música original se recibe con menos de calidez por parte del público. Esto es totalmente normal, si se toma en cuenta que la gente pocas veces reacciona efusivamente a una pieza musical que nunca han escuchado en su vida. Recordar que un recibimiento tibio hacia algo de carácter propio no significa que este sea de mala calidad o de poco carácter estético.

No esperar el mejor equipo de sonido del mundo. En ambos espacios hubo calidad de sonido buena, pero esto no quiere decir atenerse a las mejores condiciones.

Formación de relaciones de amistad y profesionales. Siendo participes de las dos noches de micrófono abierto, se pudo constatar el potencial que tienen estos eventos para conocer gente nueva y posibles colaboradores en un futuro en el arte musical.

Los componentes comunes de un escenario de "Open Mic". Solamente una silla y un micrófono para interpretar lo que sea.

En conclusión podemos mencionar que los eventos de este tipo son una muy buena oportunidad para lanzarse al agua en muchos sentidos si se es un compositor nuevo o un músico con poca experiencia en un escenario: Cantar o tocar en público por primera vez, perder el pánico escénico, estrenar composiciones inéditas y ver qué reacción provocan en el público, por mencionar algunos.

BARES, RESTAURANTES Y CENTROS CULTURALES

Desde la llegada de la Revolución Industrial, en cualquier parte del mundo occidental asistir a bares y restaurantes muchas veces es sinónimo de ir a escuchar música en vivo. Aunque no todos los negocios de este tipo incluyen ese plus a su servicio primario de comida y bebida, una buena parte de estos basa buena parte de su concepto de marca en la programación de conciertos con diferentes artistas y distintos tipos de música. Guatemala no es la excepción en este sentido y cualquier fin de semana (incluso también entre semana) es común encontrar distintas opciones para asistir a comer y beber a bastantes restaurantes-bares y disfrutar también de una banda o un solista interpretando música en vivo. En la mayoría de los lugares con música en vivo siempre existe un acuerdo económico entre el negocio y los músicos involucrados. Se procuró asistir a eventos en donde la actuación musical fuera pagada, informándonos de esto a través de la confirmación por parte de los mismos

músicos. En nuestro recorrido se visitaron los siguientes lugares: Bar Deportivo La Cantera (zona 10), Café Bar Proyecto Poporopo (zona 1), Bar Los Lirios (zona 1), Restaurante La Crepe (zona 10), Bar y Restaurante TrovaJazz (zona 4) y Restaurante Skillets (zona 15). Se escucharon a diferentes grupos y artistas como: *Banda Americana* (Rock), *Raysa NBeans* (Folk, Son Cubano, Reggae, Boleros), *Rotz* (Indie Folk), *Fabiola Rodas* (Pop Rock), *El Salto del Tigre* (Cumbia), Magda Angélica, Alejandro Arriaza y Herbeth Lima (Trova). Esto fue lo observado:

ARTISTA

Banda Americana

LUGAR

Restaurante Skillets (zona 15)

MÚSICA EN VIVO	ESCENARIO	PÚBLICO
Música pop y rock en español y en inglés de las décadas de 1980, 1990 y 2000. Aunque Banda Americana tiene cuatro canciones propias grabadas y lanzadas oficialmente no tocaron ninguna de ellas. Su repertorio estuvo basado totalmente en covers.	Espacio bastante reducido para el equipo y los músicos, aun teniendo en cuenta que son solo tres integrantes. No se cuenta con tarima (aunque esto parece ser más común que raro en los bares y restaurantes de Guatemala.) El lugar no proporciona equipo de sonido, es el grupo el que lo tiene que proveer.	El público se muestra más o menos indiferente al show. Podrá ser causa de que Skillets es un lugar a donde la gente va principalmente por la comida y que el concepto de música en vivo es relativamente nuevo en el lugar. Los integrantes de Banda Americana mencionan que en este tipo de lugares varía mucho la respuesta que pueda llegar a tener el público.

Banda Americana, durante su presentación en Skillets de zona 15.

ARTISTA

Raysa N' Beans

LUGAR

Café y Bar Proyecto Poporopo,
zona 1

MÚSICA EN VIVO	ESCENARIO	PÚBLICO
<p>Una mezcla acústica de distintos géneros como el reggae, el son cubano, los boleros y el folklore latinoamericano. Su música es bastante libre, en el sentido de espacio y tiempo, ya que hay muchos momentos improvisados y espontáneos en sus interpretaciones. La mayoría de su repertorio está basado en música de otros autores, pero interpretaron tres canciones propias.</p>	<p>Espacio relativamente pequeño para el grupo, aunque no estuvieron tan apretados y limitados en movilización como otros casos observados. El lugar no cuenta con tarima, aunque sí proporciona un equipo de sonido básico para el grupo. Un músico fue el encargado de equalizar el sonido mientras tocaba a lo largo del show.</p>	<p>Buena recepción por parte del público. Era evidente que cierto grupo de personas habían asistido al lugar para presenciar el espectáculo musical. Por otra parte, había personas que no prestaban atención a todo el show pero aplaudían efusivamente y coreaban algunas canciones que se estaban interpretando. Es importante mencionar que este lugar aparte de ser café y bar también es centro cultural y está más relacionado con la música en vivo.</p>

ARTISTA

Fabiola Rodas

LUGAR

Restaurante La Crepe, zona 10

MÚSICA EN VIVO	ESCENARIO	PÚBLICO
<p>Pop/Rock en español y en inglés. Algunas influencias de cantantes femeninas de Blues y Soul. Debido a que el evento era un tributo a las Divas de la Música el evento tuvo un 75% de música de otros autores y un 25% de música propia. Destaca la capacidad vocal e interpretativa de Fabiola Rodas.</p>	<p>El lugar cuenta con una tarima bastante grande, lo que hace bastante cómodo y espacioso el poder colocar equipo de sonido, instrumentos y aun así, una libre movilidad en el escenario para los músicos. El lugar no proporciona sonido para la artista, teniendo que costearlo ella.</p>	<p>Aunque este restaurante, al igual que Skilllets no tiene frecuentemente música en vivo, buena parte del público recibió de manera cálida el espectáculo musical y se quedó hasta el final pidiendo más canciones. Puede ser el hecho de que Fabiola sea una figura conocida en el medio musical y también su capacidad para cantar cautiva a muchas personas.</p>

ARTISTA

El Salto del Tigre

LUGAR

Sports Bar La Cantera, zona 10

MÚSICA EN VIVO	ESCENARIO	PÚBLICO
<p>Variedad de temas de distintos géneros, todos adaptados al ritmo de la cumbia. Uso de secuencias (material pre-grabado) y sobre esto se interpretan las voces, parte de las percusiones y la guitarra. Entre la gran cantidad de covers, se interpretaron los dos temas propios que ha lanzado el grupo de manera oficial.</p>	<p>Espacio ni muy grande ni muy pequeño. Resultó cómodo para el grupo ya que son tres integrantes. No se cuenta con tarima aunque la ubicación del escenario favorece a que la mayor parte del público pueda ver al grupo. El sonido es costeado por la banda.</p>	<p>Buena afluencia de público. Sin embargo, es de hacer notar que en ese tipo de ambiente la gente va generalmente por motivos de celebración y la música queda en un segundo plano. Se hace evidente en factores como los pocos aplausos hacia las bandas y la poca atención que se le pone al show musical y al artista en sí.</p>

ARTISTA

Rotz

LUGAR

Bar Los Lirios, zona 1

MÚSICA EN VIVO	ESCENARIO	PÚBLICO
<p>Se definen como Indie/Folk. El repertorio interpretado es totalmente original, con la mayoría de canciones en inglés y unas pocas en español. Desprenden mucha energía de su show, en parte gracias a la interacción que existe entre los integrantes del grupo.</p>	<p>Cuentan con una tarima grande, la cual hizo que el grupo tuviera espacio para todo su equipo y para moverse libremente por todo el escenario. El lugar proporciona un equipo de sonido relativamente grande y además de esto, un sonidista que se encarga de equalizar a la banda y estar al tanto durante la duración de la presentación.</p>	<p>Aunque el lugar no estaba a reventar la respuesta del público presente fue positiva. Es importante hacer notar que en este caso, todas las personas presentes estaban pendientes del espectáculo musical, ya que este era el plato fuerte de la noche. Mención honorífica a Bar Los Lirios poco a poco se convierte en un lugar importante para poder escuchar propuestas nacionales.</p>

ARTISTA

Magda Angélica, Alejandro
Arriaza y Herberth Lima

LUGAR

TrovaJazz, zona 4

Rotz, el jueves 3 de marzo en Bar Los Lirios, zona 1

MÚSICA EN VIVO

Como buena trova, la música generalmente es interpretada únicamente a guitarra y voz. Muchas influencias de la poesía en las líricas y en ciertas canciones se nota un marcado mensaje social. Ciertamente no es la música técnicamente más compleja, dándole más importancia al contenido lírico y a la emoción que se transmite en las interpretaciones.

ESCENARIO

Hay tarima y los participantes se notaban cómodos. Tal vez para una banda de cuatro integrantes pueda resultar muy pequeña. El lugar proporciona sonido y sonidista a los artistas

PÚBLICO

Era notorio un ambiente más bohemio e íntimo. La gran parte del público está atenta a la música y corea con muchas ganas las canciones que se saben (covers de artistas internacionales, por cierto). Sin embargo, se puede notar que en este tipo de lugares la música obtiene un papel más prioritario que en otros bares y restaurantes.

ANÁLISIS DE LOS CONCIERTOS OBSERVADOS

• MÚSICA EN VIVO

En general, se puede resaltar que la calidad de las interpretaciones de los seis artistas/bandas incluidos es de buen nivel. Cuestiones técnicas como la afinación al cantar, la precisión en la ejecución de los instrumentos y el ensamble entre los músicos fueron cuestiones que no tuvieron carencias notables o graves. Se puede percibir en ciertos artistas cierta resistencia, duda o incluso temor hacia interpretar canciones propias, ante un posible rechazo o indiferencia del público hacia música que nunca han escuchado. Si bien es cierto que es más probable que el recibimiento hacia una composición original sea más frío que el que hay hacia un hit de otro artista, interpretar música propia es la única manera de poder salir del círculo de tocar covers y ser identificado como una propuesta original.

• ESPACIOS Y ESCENARIOS

Este tema sí puede llegar a ser mucho más variado e inestable. Factores que probablemente en otras latitudes son básicas, como un espacio razonable para que una banda se instale y pueda tocar música cómodamente son cosas a las que aún se sigue enfrentando el músico

nacional en distintas ocasiones. Aunque también vale la pena mencionar que poco a poco van surgiendo espacios en donde este tipo de factores van siendo más tomados en cuenta, como por ejemplo Bar Los Lirios, que como ya se mencionó incluye no solo una tarima grande sino equipo de sonido y sonidista al servicio de los músicos.

• PÚBLICO

De la misma forma que los escenarios este aspecto es muy cambiante. Existen muchos factores que determinan si la respuesta del público hacia un show musical es cálida o indiferente. Por nombrar algunos podemos mencionar:

» La calidad de la propuesta

Factores como la originalidad, la calidad de interpretación y del show, la presencia escénica y el carisma de los artistas son temas que influyen bastante en como el público percibe una propuesta. Podríamos mencionar estos como las claves o factores primarios de un show en vivo.

» El género de música que se interprete

No es lo mismo para una banda tocar en un bar Pop o Cumbia que tocar Heavy Metal o Hip-hop. Ciertos estilos gozan de mayor aceptación entre la población guatemalteca, aunque cada género tiene su nicho y ambiente propio. Esto nos lleva al siguiente punto.

» **El tipo de espacio donde se interprete la música**

En cuanto al propósito que cumple cada una de las propuestas en vivo, varía un poco si estas logran su objetivo o no. Por ejemplo, para el caso de Banda Americana fue más difícil conectar con el público, debido al tipo de lugar en el que se presentaron, además de esto no interpretaron ninguna canción propia, lo que mina un poco sus esfuerzos de salir del mundo de los covers. Otro tipo de ambiente, como el de Rotz en Bar Los Lirios es mucho más propicio para realizar un show que tenga más propuesta y en donde la gente le preste más importancia a la música original. Por otro lado, es obvio que en el caso de una banda como El Salto del Tigre, ésta cumple con su cometido cuando el ambiente es festivo y la mayor parte del público está bailando, más que despertar la reflexión hacia la música que se está interpretando. Como consejo hacia las bandas, artistas y compositores que leen este apartado, se sugiere definir muy bien que objetivo quiere cumplir una propuesta musical y en base a esto encontrar los nichos y espacios en donde esta pueda funcionar, los cuales aunque en Guatemala son limitados, existen.

» **La actitud de los artistas sobre el escenario**

Un factor que tiene muchas trascendencias más allá de todos lo mencionado anteriormente es la actitud con la que un artista o una banda se suba a interpretar su música. El dicho de que la música también entra por los ojos no es en vano y existen muchísimos ejemplos de estrellas a nivel mundial que explotan este recurso con increíbles resultados. En nuestro recorrido, resaltamos la actuación que pudimos apreciar de la banda Rotz, la cual fue una sorpresa muy grata por su capacidad de transmitir mucha energía hacia el público y hacer notar que se disfrutaban lo que están haciendo.

REDES SOCIALES

"Social Media is the new normal, especially in music"

| THE ARTS COUNCIL MEDIA

No debería ser novedad decirlo: las redes sociales se han convertido en los últimos años en el medio de comunicación más revolucionario del siglo XXI y en uno de los mejores aliados para la promoción y difusión del contenido musical alrededor del mundo. Siendo estas páginas web que permiten formar comunidades virtuales, representan una manera muy dinámica e interesante en que un artista puede conectarse con su público en general y con sus seguidores más fieles, al no solo permitir la promoción de la música en sí, sino de todo un concepto artístico y visual creado a través de las diferentes plataformas.

CARACTERÍSTICAS EN COMÚN DE LAS REDES SOCIALES

- Permiten a sus usuarios la creación de una identidad virtual altamente detallada y personalizada
- Facilitan la comunicación y conexión con distintas personas alrededor del mundo, ya sea gracias a relaciones formadas en la vida real o a vínculos y gustos en común entre personas totalmente desconocidas.

- Poseen herramientas para que los usuarios puedan expresarse o reaccionar ante contenidos e información compartida y a eventos de distinta índole que estén ocurriendo en tiempo real. (Ejemplo de estas reacciones: Likes, Retweets, Dislikes, Favoritos, espacios para comentarios, etc.)
- Permiten a las personas alojar y compartir con el mundo distinta clase de contenido e información (esta puede variar dependiendo de la red social).

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LAS REDES SOCIALES HOY EN DÍA?

- Proporcionan un medio de expresión y opinión de características nunca antes vistas para cualquier usuario involucrado en éstas.
- Derivado del punto anterior, funcionan no solo como medios de comunicación, sino son herramientas de movilización y transformación social y cultural alrededor del mundo. Eventos socio-políticos de gran trascendencia como la llamada Primavera Árabe, ocurrida en el 2010 en Medio Oriente o las protestas ciudadanas guatemaltecas del 2015 fueron gestadas y organizadas en gran medida a través de las redes sociales. Es decir, éstas se han convertido en auténticos instrumentos de cambio y transformación.

- Son el vivo reflejo de como la tecnología en la actualidad nos mantiene conectados. No es exagerado decir que estas condicionan en gran manera como nos comunicamos y como vemos el mundo en la actualidad.
- Estudios en temas de economía y marketing demuestran que hoy en día estas son utilizadas para la promoción en diferentes campos (sobre todo en la música) en mayor porcentaje que los medios de difusión tradicionales del siglo XX como la televisión, la radio y los medios escritos.

Cada red social significa una forma diferente en la que una persona se puede conectar con el mundo. Damos un vistazo breve a las plataformas más populares y a las características que deben tener en cuenta los músicos a la hora de utilizarla para promocionar su música:

FACEBOOK

Es la red social más popular a nivel mundial y también la más usada en Guatemala.

La función de los *likes* se ha convertido en un nuevo símbolo cultural de aceptación y de validación social. Desde hace poco se añadieron también *reacciones*, las cuales proporcionan a los usuarios una gama más variada de opciones para expresar su sentir hacia los contenidos que se comparten.

Da la posibilidad de crear tanto perfiles personales, grupos y *fanpages*. Esta última es generalmente utilizada por figuras públicas, artistas y empresas.

TWITTER

Caracterizada por los *Tweets*, mensajes de 140 caracteres, lo que hace que el tipo de información compartida sea breve y concisa.

La dinámica de los *Trending Topics* y *Hashtags* da una idea de los eventos y cuentas que están siendo los más comentados, ya sea a nivel mundial o en donde quiera que se encuentre el usuario.

La función de los *Followers*, *Retweets* y *Favorites* en esta red social funcionan como un gran y diverso indicador sobre el nivel de aceptación que tiene un usuario y el contenido que comparte.

Si bien los 140 caracteres permitidos para los tweets pueden ser un limitante también funcionan como un regulador de la longitud de lo que se escribe, lo que para muchos es un factor positivo

INSTAGRAM

Su enfoque central está en las fotografías que comparten sus usuarios, las cuales pueden ser identificadas con *hashtags* y retocadas con distintos filtros.

Permite alojar videos cortos de 15 segundos de duración por lo que estos, resultan siendo un vistazo o preview del contenido que se está compartiendo

El contenido de las cuentas solo puede ser subido a través de teléfonos móviles, por lo que su contenido está bastante ligado al día a día actual de cada usuario.

YOUTUBE

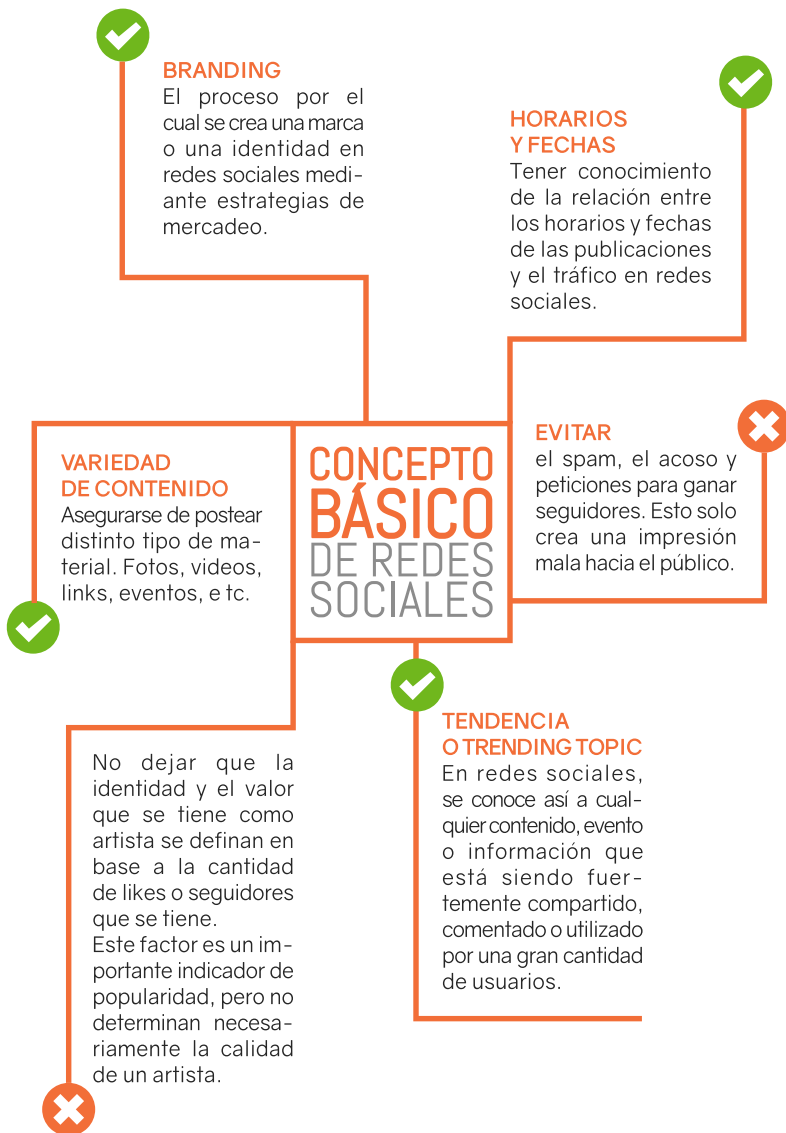
Aunque no está globalmente considerada como tal, Youtube es una página de alojamiento de videos que posee todas las características de las demás redes sociales, ya que permite diferentes maneras de conexión entre usuarios y posee funciones como los *Likes* y *Dislikes*, las suscripciones, secciones de comentarios y el contenido audiovisual que está siendo tendencia alrededor del mundo.

Es la plataforma de videos más importante del mundo. Tanto así, que ha dado la pauta para el nacimiento de compañías similares y en sociedad con Youtube, como VEVO. Además, artistas hoy en día tan reconocidos como Justin Bieber han empezado su carrera a través de videos amateur en este website.

Permite lucrar a través de la cantidad de vistas que tiene un video y el número de clicks en anuncios publicitarios.

APLICACIÓN A LA CARRERA MUSICAL

Las redes sociales hoy en día son de vital importancia no importando si se es instrumentista, compositor clásico, productor o cantautor. La promoción y alcance que décadas atrás solo era posible para artistas firmados por una disquera o una compañía grande hoy en día no está muy lejos de los nombres independientes que saben manejar lo que internet ha puesto al alcance de todos. Por lo tanto es imprescindible, si se quiere estar a cargo de la promoción en internet de una carrera musical, conocer conceptos básicos de marketing y de manejo de redes sociales.

Según la gran mayoría de los expertos en promoción musical a través de las redes sociales, es importante que el artista que maneje estas plataformas tenga siempre en cuenta que estos sitios pueden ser de gran utilidad para la promoción y marketing de la música y de productos que están relacionados a ella, pero que el mayor provecho que se le puede sacar a estas es el nivel alto de conexión y comunicación que puede darse entre el artista y su público. Al final este tipo de enlaces y relaciones que son posibles de formar a través del mundo digital puede resultar siendo un factor determinante en lo fieles que pueden llegar a ser los seguidores a largo plazo. Adicionado a esto, es recomendable que al empezar a gestionar páginas en redes sociales no se trate de abarcar demasiado territorio, sino que se empiece con las plataformas más básicas. Con la cantidad de redes sociales existentes hoy en día podría resultar contraproducente en cuanto a factores como el tiempo y el enfoque crear perfiles en demasiadas páginas. Las imprescindibles que generalmente se recomiendan para empezar como artista en la web son Facebook, Twitter y Youtube.

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LAS REDES SOCIALES APLICACIÓN A LA MÚSICA

- Creación de fanpages, con cuentas verificadas.
- Permite postear todo tipo de contenido (fotos, videos, textos ilimitados)
- Permite insertar una gran variedad de aplicaciones como Soundcloud, tiendas en línea, fechas de conciertos, etc.
- Incluye grupos de mutuos intereses. Un músico puede encontrar grupos educativos, de intercambio de material o de compra/venta de instrumentos musicales.

- Contenido más relacionado a lo que está ocurriendo en tiempo real. (Conciertos, grabaciones, etc.).
- Para muchos artistas provee una conexión mucho más relajada y personal con sus fans.
- El uso de Hashtags es una gran herramienta para promocionar nuevos lanzamientos y proyectos, los cuales se pueden volver tendencia.

- Red totalmente dedicada al contenido fotográfico, por lo que mucho del aspecto visual de un artista puede ser explotado en este nicho.
- Permite sincronización con Facebook y Twitter por lo que todas las fotos de un artista pueden ser manejadas desde Instagram.
- Excelente para adelantos de videos, gracias a sus 15 segundos de duración permitidos.

- Estando totalmente dedicada al contenido audiovisual, YouTube puede ser el nicho para video clips, entrevistas, actualizaciones de giras, grabaciones y demás contenido audiovisual.
- Permite lucrar dependiendo de la cantidad de vistas de un video. Si bien el pago es relativamente bajo por miles de visitas, videos virales pueden llegar a hacer millones de dólares.

IDENTIFICAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA RED SOCIAL

Es importante para cualquier artista con la inquietud de auto-promocionarse estar consciente de que utilidades puede obtener de cada red social. Como ya se explicó anteriormente, cada una de estas posee características intrínsecas y opciones que las hace únicas, por lo que saber diferenciar entre estas es muy importante para sacarle todo el provecho posible a estas herramientas.

SE PREGUNTÓ A ALGUNOS DE LOS COMPOSITORES ENTREVISTADOS PARA OTRAS SECCIONES DEL TRABAJO SU OPINIÓN ACERCA DEL MANEJO DE REDES SOCIALES Y LA IMPORTANCIA QUE ESTAS TIENEN PARA LA CARRERA DE UN ARTISTA. ESTAS FUERON SUS RESPUESTAS:

“De todo eso desconozco bastante. Entiendo que es importante tener una estrategia de difusión para poder transmitir un mensaje con más claridad y eficiencia. Me gusta esa idea, pero aún no logro tener una postura clara al respecto. Me parece hermosa la música que es íntima y que permite conectar con gente. ¿De qué tamaño el grupo? Aún no sé si sea lo más importante. Pero incluso dejando esa duda a un lado, ¿será preferible llegar a mucha gente o a poca gente pero bien? Quizá ni siquiera sean conceptos compatibles. Lo cierto es que en Guatemala el público es bastante reducido. Si el público es pequeño, se inspira a un número pequeño de personas

para crear. Me gusta pensar en una Guatemala muy creativa y muy prolífica, así que por ahí la balanza cae a favor de la difusión y por ende del buen uso de los medios de comunicación”.

Dominique Hunziker

“Hay que dedicarle tiempo. En mi caso toda la música está disponible y al alcance de la gente que quiera tenerla en diferentes plataformas de internet. Las redes sociales sin duda son una herramienta muy valiosa que nos permite tener contacto y permite agilizar mucho todo lo referente al proyecto de cada quien”.

El Gordo

“Definitivamente a muchos nos hace falta mejorar mucho ese aspecto. Me ha pasado que muchas veces por estudiar bastante para un concierto no le doy la debida promoción que le puedo hacer a través de las redes sociales y termino tocando bien pero sin gente que me escuche. Así que sí, definitivamente es un aspecto importante en la carrera de todos”.

Pamela Flores

“Siendo independiente no solo podés ver la música como un arte, también la tenés que ver como un negocio y una cuestión mercadológica, al menos si querés hacer una carrera sustentable en ella. Considero importante conocer la forma en la que se manejan todo este tipo de medios de comunicación”.

Fabiola Rodas

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

_____

[REDACTED]

ANEXO

[REDACTED]

FEEDBACK: CONVERSATORIO DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN GUATEMALA

Como aporte adicional al trabajo, se decidió agregar este apartado donde se incluyen las opiniones, temas de conversación y consejos en los que se puede resumir *Feedback*, un conversatorio sobre la industria musical en el país que se llevó a cabo el jueves 21 de enero del 2016 en *Qüid*, espacio de co-creación ubicado en la zona 4 de la ciudad capital. En este evento participaron tanto compositores y músicos como promotores e impulsores de distintos proyectos y propuestas para hablar de la actualidad y el futuro de la música en Guatemala. Aunque no fue posible asistir el día del evento, el autor pudo tener acceso al audio y video de todo el conversatorio, por lo que los aportes que dejó este evento tan cercano al tema de esta guía no se perdieron.

COMUNIDAD

Uno de los temas de los que más se habló fue de la creación de nuevas dinámicas y proyectos que fomenten la comunidad entre los distintos actores de la escena musical en el país. Al hablar de proyectos que ya están funcionando, se mencionó la *Gira Triciclo*, proyecto en el que tres propuestas musicales independientes realizan un tour llevando su música a distintas partes del país. Lo

interesantes de esta gira es que es en buena parte patrocinada a través de plataformas digitales por el público, el cual a cambio obtiene entradas a conciertos de la gira y mercadería de las bandas participantes.

Distintos compositores como Kontra, JR Gonzo, David Lemus y Fernando Franco conversan en Feedback.

Por otro lado, existen una serie de proyectos similares en desarrollo con miras a tomar vuelo en el 2016. Uno de los que llamó más la atención fue *Plataforma*, una base de datos digital en la que estarán alojados todos los artistas y bandas interesadas en presentarse en vivo en el país y que estará disponible para una gran cantidad de bares, restaurantes y centros culturales interesados en música en vivo. *Plataforma* ofrecerá el convenio de ciertas condiciones que garanticen el trabajo en condiciones favorables para el artista, como el acuerdo mutuo de un pago mínimo por interpretar música en vivo y garantizar equipos de sonido en buen estado, entre otros.

REGISTRO

El tema del registro de obras fue un tema del que también se habló mucho y que tuvo opiniones divididas. La existencia de relativamente nuevas organizaciones como la AEI (Autores, Editores e Intérpretes) que se ocupan, además del registro de obras, del pago de regalías y de seguros de vida para un autor es visto favorablemente por todos los participantes. Sin embargo, algunos de los autores y promotores no consideran tan necesario el registro de obras en un ambiente tan pequeño y el cual ofrece pocas regalías como el de Guatemala. *“Sobre todo si sacas un disco y querés registrar todas las canciones.... Siento que es un gasto al que le vas a ver muy pocos beneficios”* mencionó un promotor de eventos culturales y conciertos. A pesar de esto, todos concuerdan que la apertura de este tipo de organizaciones, (además de la AEI, está el Registro de Propiedad Intelectual y la AGAIC) es un paso importante para la construcción de una industria más seria y estructurada en Guatemala, ya que se protegen los derechos de autor de los compositores y estas pueden ser de mayor difusión en el plano internacional.

GANAS DE HACER MÚSICA (Y TIRARSE AL AGUA)

A manera de cierre del evento, los participantes discutieron sobre lo que significa hacer música original en Guatemala y lo que esto implica. A la conclusión que todos llegaron es que el surgimiento de más propuestas originales es la única forma en la que se podrá crear una industria sostenible para los músicos en el país. *“Falta valor para dejar de tocar covers y empezar a crear música propia”* mencionó un espectador del evento. Y esto es algo de lo que los compositores participantes podían hablar, pues se mencionó el miedo constante que existe por dejar de tocar canciones conocidas y empezar a retar al público con música original. *“Nunca es fácil, ni en Guatemala ni en ningún otro lugar, pero si haces las cosas bien el público te va apreciando poco a poco”* mencionó David Lemus. Esto es palpable en artistas relativamente nuevos que están dando de que hablar como Kontra, rapero que a poco tiempo de haber lanzado su carrera musical ya cuenta con dos discos, presentaciones importantes y con una gran cantidad de seguidores en sus conciertos y en redes sociales. El sentimiento que pudimos palpar (aún en video) a lo largo del conversatorio fue de camaradería entre los participantes y de positivismo general acerca del futuro de las propuestas originales en Guatemala. Aunque sigue siendo difícil crear música en Guatemala el surgimiento de espacios, proyectos y propuestas para hacerlo auguran un futuro mucho más claro y prometedor.

DIRECTORIO

En este apartado se incluye información de algunas organizaciones e instituciones que pueden ser de ayuda y apoyo para el compositor guatemalteco en distintos aspectos, como el registro de obras, la organización de conciertos, el patrocinio de proyectos culturales o incluso la financiación de becas u oportunidades laborales en el extranjero.

FACEBOOK

(Autores, Editores e Intérpretes. Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor)

Organización autónoma encargada del registro de composiciones musicales y del pago de regalías por derecho de autor de éstas.

6ta calle 6-38 zona 9, Edificio Tivoli Plaza,

9no nivel. Oficina 902. Ciudad de Guatemala

Teléfono: 23851333

E-mail: infosocios@aeiguatemala.org

Web: www.aeiguatemala.org

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Organización gubernamental encargada del registro de propiedad intelectual. Entre estas se incluyen composiciones musicales.

7 Avenida 7-61 Zona 4.

Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2324-7070

Web: <https://www.rpi.gob.gt/>

AGAYC (ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE AUTORES)

Sociedad de Gestión Colectiva de derecho de autor sobre obras musicales. Protege la creación musical, dándoles un respaldo legal a todos los autores y/o compositores musicales asociados.

Teléfonos: 22384921, 22384251, 22513057

Web: www.agayc.org

ADESCA (APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL)

Organización encargada de financiar actividades de apoyo a la creación y difusión artística y cultural, proyectos que favorezcan el rescate, fomento y difusión de las culturas populares.

Teléfonos: 221-0553, 221-1380

Web: www.adesca.org.gt

LA CASA CENTRO CULTURAL

Espacio dedicado a la organización de eventos culturales de distinta índole como talleres, conciertos, obras de teatro, noches de micrófono abierto, exposiciones, etc.

3ra calle 3-59 zona 1

Ciudad de Guatemala

Teléfono: 4758-7291

Web: www.facebook.com/LaCasaCentroCultural

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN GUATEMALA

Organización que se define como una plataforma de apoyo a procesos creativos e innovadores para fomentar dinámicas culturales incluyentes y participativas. Pone énfasis en proyectos que impliquen a jóvenes, niños, mujeres y población indígena y afrodescendiente.

6ta Ave 11-02, zona 1, Edif. LUX, Nivel 2 Centro HistóRICO

Ciudad de Guatemala.

Teléfono: 2377-2200

Web: <http://www.cceguatemala.org/>

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La labor de crear música en Guatemala no es una que esté exenta de dificultades, barreras, prejuicios y conflictos para los artistas. El entorno, realidad y sociedad guatemaltecas forman un complejo entramado de factores que se interrelacionan para dar como resultado una escena musical con sus propias limitaciones pero que se mantiene activa y constantemente dando a luz nuevas propuestas y proyectos.

Siempre destacan como los factores más determinantes para la escena de música nacional aquellos que terminan definiendo la realidad nacional en general: la educación, la cultura de la población, la situación económica, el papel de la mujer en la sociedad, etc. Entre todos estos, es interesante que a lo largo de las entrevistas con los diferentes compositores se haya mencionado relativamente poco la calidad de la educación musical como un factor determinante en el éxito que puede llegar a tener un músico guatemalteco en su país o fuera de este. ¿Es señal de que los compositores no le están

dando la suficiente importancia a su educación? Puede ser. Si bien la educación musical siempre ha sido un tema que está más relacionado con la composición académica que con la composición popular² (como se puede apreciar en la entrevista a Diego Guzmán), no deja de ser una herramienta muy poderosa para cualquier compositor, sin importar el género al que se dedique, al ser capaz de proveerle de conocimiento teórico, entrenamiento auditivo, recursos didácticos y práctica instrumental para su labor futura. Valdría la pena ahondar en este tema en un futuro.

Por último, si bien la creación musical en el país no sea todavía una profesión que resulte económicamente rentable para la gran mayoría de artistas, este no es el propósito principal que la define.

“No veo tanto la música como un generador de ingresos sino como lo que tengo que hacer a como dé lugar en la vida” - nos decía una de las artistas más prometedoras en el espectro musical actual.

---

² A lo largo de la historia, ésta siempre ha sido de temática más empírica y autodidáctica que la académica. Es solo a finales del siglo XX que se empiezan a desarrollar métodos y cursos en universidades dedicados a la composición popular. Sin embargo, la cantidad de compositores autodidactas exitosos que existen en este campo es señal de que esta labor aún no abraza la idea de ser sustentada por cursos, clases y salones.

Este pensamiento define muy bien, a criterio del autor, el pensamiento de la gran mayoría de músicos con propuestas originales en el país. Son las ganas de hacer música y la capacidad de buscar o crear oportunidades de los artistas lo que mantiene viva y pujante a la escena de música original en Guatemala: Ahí está el primer bar dedicado exclusivamente al arte original en el país, también está esa joven de 19 años que acaba de grabar su disco con Gaby Moreno en Los Ángeles, está la inclusión de una gran cantidad de artistas nacionales a festivales de convocatorias masivas y muchas más iniciativas y espacios que se van creando para crear una industria seria y digna para el compositor nacional.

Espero que este trabajo sea de ayuda para todos los músicos con ganas de crear música original en Guatemala y transformar positivamente su entorno a través del arte. A ellos y a todos los músicos que en el pasado lucharon por un ambiente más digno, inclusivo y rico en el país dedico mi trabajo.