

EL HEAVY METAL Y EL PUNK ROCK HISPANO- AMERICANO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA

WILINGTON GUACANEME VASQUEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION

MAESTRIA COMUNICACIÓN-EDUCACION

LINEA CULTURA POLITICA

BOGOTÁ 2016

EL HEAVY METAL Y EL PUNK ROCK HISPANO- AMERICANO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA

WILINGTON GUACANEME VASQUEZ

Director

JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION

MAESTRIA COMUNICACIÓN-EDUCACION

LINEA CULTURA POLITICA

BOGOTÁ 2016

HOJA DE ACEPTACIÓN

JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO

Director

Nombre evaluador 1

Nombre evaluador 2

Acuerdo 19 del consejo superior universitario

Artículo 177 la universidad distrital no se hará responsable por las ideas propuestas en esta tesis

DEDICATORIA

A la memoria de Andrés Guacaneme Garzón, con quien siempre se podía conversar de este y cualquier tema.

AGRADECIMIENTOS

A mi padre Carlos Guacaneme por enseñarme a no ceder ante lo que habitualmente se espera de este y otros asuntos.

A mi esposa Karol por escuchar y opinar constantemente sobre los sucesos presentados durante el desarrollo de la maestría.

A mi colega y amigo Leonardo Franco quien con sus aportes, enriqueció la escritura de este texto.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	10
2	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS	17
2.1	El Rock	17
2.1.1	El punk.....	24
2.1.2	El Heavy-metal.....	25
2.2	El rock en el ámbito local	27
2.3	El rock, la educación y el pensamiento crítico	30
2.4	Contextualización	34
2.5	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	35
2.6	OBJETIVOS	37
2.6.1	General.....	37
2.6.2	Específicos.....	37
3	ANTECEDENTES.....	39
3.1	El joven encumbrado	40
3.2	Las culturas juveniles desde la investigación	44
3.3	Rockeidoscopio.....	45
3.4	La fórmula del rock.....	46
3.4.1	Autenticidad	47
3.4.2	Identidad.....	48
3.4.3	El rock y las causas sociales.....	51
3.5	Glosario de la presente investigación	58
3.5.1	Rock.....	59
3.5.2	Cultura política.....	60
3.5.3	Aula	62
3.5.4	Comunicación.....	63
4	MARCO CONTEXTUAL	64
5	MARCO TEÓRICO.....	73
5.1	Las prácticas docentes	77
5.2	La necesidad de un pensamiento crítico en la escuela.....	79

5.3	Industria cultural y educación.....	82
5.4	Pánico moral	83
5.5	Negocio redondo.....	85
5.6	Realidad cultural	86
5.7	El contexto	89
5.8	Estilo	91
5.9	Música de locos	92
5.9.1	El Evangelio del Metal	94
5.9.2	Actitud punk	99
6	DISEÑO METODOLÓGICO.....	104
6.1	Descripción del proceso: presentación de la propuesta	107
6.2	Técnicas e instrumentos.....	107
7	ANÁLISIS DE DATOS	113
7.1	Entrevista estructurada.....	113
7.2	Taller pedagógico N° 1 letras explícitas	119
7.3	Taller pedagógico N° 2 narrativa simbólica y pensamiento crítico.....	123
7.4	Taller pedagógico N° 3 contacto corporal humano y pensamiento crítico	124
7.5	Taller pedagógico No 4 narrativa estética y pensamiento crítico	126
7.6	Taller pedagógico N° 5 medios de comunicación, rock y pensamiento crítico..	130
8	CONCLUSIONES	133
9	BIBLIOGRAFIA.....	139
10	ANEXOS.....	143
10.1	Anexo (1) ENTREVISTA ESTRUCTURADA	143
10.2	Anexo (2) REJILLA DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA	150
10.3	Anexo (3) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS	170
10.4	Anexo (4) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS	172
10.5	Anexo (5) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS	173
10.6	Anexo (6) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS	174
10.7	Anexo (7) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS	176
10.8	Anexo (8) letras de canciones utilizadas en el taller N° 1	178

RESUMEN

Este proyecto investigativo busca resolver de qué manera un producto cultural de consumo como la música rock, podría ser utilizado en el entorno educativo escolar para contribuir al desarrollo de pensamiento crítico, el trabajo ahondo en las diferentes narrativas que emergen de dos subgéneros: el heavy metal y el punk.

Este trabajo expone de manera directa la posible relación entre este tipo de música y el pensamiento crítico, y para ello se hace un recorrido por los conceptos de investigaciones relacionadas con el tema, tocando temas como la juventud, el estilo, la comunicación, y la educación entre otros.

El diseño metodológico se enfoco en la investigación cualitativa con un método de investigación acción educativa, haciendo uso de la entrevista estructurada y el taller pedagógico.

Los resultados muestran una desmitificación de las formas de consumo de la música y lo que culturalmente la rodea, mostrando un posible dialogo entre diferentes manifestaciones culturales, además de la pertinencia de valerse de estas manifestaciones culturales en los procesos educativos.

En conclusión se observo que el pensamiento crítico es inherente a los estudiantes, y que un elemento comunicativo como el rock en el caso de este trabajo ayuda al desarrollo y expresión de este proceso intelectual.

Palabras Clave

Rock, pensamiento crítico, juventud, educación.

1 INTRODUCCION

Quisiera, a manera de antesala, exponer una visión personal, que me permito compartir, pensando en la naturaleza del tema que escogí para la realización de este trabajo; soy un aficionado a la música rock, que hasta el momento había asistido a algunos conciertos, comprado discos; he intentado emular a los grandes representantes del género a través de proyectos musicales y la conformación de una banda. Esto constituye un recorrido que me permite abordar el tema con la confianza de entender aspectos relacionados con la cultura que se desprende, o en la que está inmersa el rock.

Esta experiencia personal me ha llevado a intentar comprender las denuncias que hace el rock desde sus diferentes narrativas, formando así el respaldo intelectual, que me impulsa a observar el panorama educativo (del cual también hago parte) con cierta sospecha. Digo que el rock, antes que otra manifestación intelectual, genera esa reacción de sospecha en mí, porque es inmediato, está al alcance, y aún presenta rasgos de accesibilidad en comparación con otras posibilidades que también seguramente me llevarían a elaborar dichas reflexiones; el rock, que cuestiona todo, hasta su propia existencia, es el tipo de música y manifestación en el que visualizo un gran valor, para que surja la posibilidad de un encuentro explícito, entre cultura y educación. Mi vida se mueve en dos terrenos: la docencia, mi profesión, esa misma, la que creo transformadora de sujetos sociales, y que dice pretender formar sujetos críticos y reflexivos; el rock es el otro eje sobre el que he centrado mi vida, desde la adolescencia, los 14 años, y para mí no ha sido solamente música, ha sido mi estilo de vida: docenas de canciones de rock me han permitido forjar mi visión de la vida; el rock me enseñó a ver la vida desde una dimensión cruda, desnuda, transparente, sin tapujos, entendiendo que la cotidianidad es escandalosa, pero que necesita ser cuestionada, evaluada, y de ser posible, transformada; el rock me ha llevado a

cuestionar lo que se enseña al ser humano. Hoy, cuando se supone que la escuela debería ser un actor social crítico de esa realidad de hipocresía y consumismo, parece que la academia se hace más cómplice de ese sistema atroz de competencia encarnizada, en el que parece que cada cual se esfuerza más por sobresalir y destacarse que por aprender en verdad, y ser alguien más ético; sin embargo, dada esa intención educativa de forjar seres críticos, reflexivos y éticos, esa intención en la que sigo creyendo, considero por eso que el rock, ese género musical que me ha acompañado toda mi vida, no debería estar lejano de las aulas de clase, sino que creo, al contrario, que debe ser una herramienta más que ayude a las nuevas generaciones a ser críticos, reflexivos y éticos; el rock con sus líricas, tiene un valor literario que me permite pensar que no solo es una música censurada desde hace más de 30 años, sino que tiene un aporte que nos puede permitir repensar nuestras prácticas pedagógicas.

Suele ocurrir que aquellas manifestaciones culturales que consumen las clases populares, como la música, la televisión, el internet, los deportes, son consideradas enemigas de la academia; el profesor usualmente es lejano a este tipo de manifestaciones, y muchas veces pasa por alto que esas mismas pueden ser valiosas herramientas pedagógicas. El rock puede ser una de ellas; como veremos a lo largo de todo este trabajo, las líricas del rock profesan un discurso político propio, una perspectiva crítico-social, hay una simbología, un arte, una estética hecha discurso a través de unas notas musicales que pueden ser usadas como elemento didáctico dentro de una clase de cualquier asignatura.

La pretensión de este trabajo es visualizar el rock como un mediador entre la cultura y la educación: la cultura imponiéndose sobre la educación o la educación como un generador de cultura. Estas apreciaciones vienen y van en estudios desde diferentes ámbitos científicos. Lo importante aquí es reconocer que existe una constante tensión entre los fines

de la educación que creemos necesitar y una realidad cultural en la que creemos estar inmersos. Por un lado, la educación que pretende reproducir el sistema y sus malestares, realiza muy bien su labor, apostándole a estrategias bien confeccionadas como el conformismo¹; por otro lado, está la educación utópica: que es dialógica, que incluye diferentes miradas, que no solo es instrumentalización al servicio del poder mercantil. Esa, la que se supone genera posiciones críticas dentro y fuera de las instituciones, es a este tipo de educación con sus educadores a la que estaremos pendientes de alimentar con las posibilidades que emerjan en la relación que se intenta establecer entre el rock y el pensamiento crítico.

Escogí un tema que tuviera relevancia en la intención educativa y que estuviera dentro del campo de la educación y comunicación, pero con mayor incidencia, que se relacionara con mis gustos, mis intereses personales y laborales. Fue así como tracé una ruta por la cual inicié el camino de mi investigación. Interesado en estudiar con profundidad un fenómeno musical y cultural que siempre me ha asombrado por las características de sus conceptos y por la relación que logro identificar con el conocimiento en general, tanto teórico como práctico, comencé la elaboración del proyecto en el que planteé la posibilidad de utilizar las narraciones de la música rock como herramienta educativa, para que a través de su conocimiento y estudio los jóvenes escolarizados, de colegios distritales, pudieran leer situaciones reales, e imaginarias, ante las cuales plantear posibles soluciones o asumir posiciones políticas.

---

¹ Esto claramente se ve en las páginas 69 y 70 de este mismo trabajo, en las que cito y explico la canción *Rock N' Roll Singer* de la banda AC/DC, en la que el grupo australiano se va lance en ristre contra el establecimiento académico, puesto que es en este en el que se ha promovido la idea tradicional de adquirir respeto a partir del estatus profesional: "They wanted me to be a respected doctor or a lawyer man": "mi familia quería que yo fuera un respetado doctor o un abogado"; en la misma canción se critica duramente la rutina en la que se quiere anquilosar a las personas, y las reglas a las que los quieren someter. Como podemos ver acá, es la narrativa del mismo género musical, la que nos da la pauta para fundamentar la crítica que se hace a la academia tradicional, y a muchos de los valores que se nos han transmitido en el mundo de la vida.

Para continuar con este recorrido, fue necesario hacer un balance en el que se expusiera la futilidad de la sociedad en estos tiempos y la obligación de la transición cultural hacia una nueva noción de tiempo, donde la instantaneidad de los sucesos y su publicación le da otro sentido a las producciones artísticas y a las formas de apropiación que hacen los conglomerados sobre esas producciones:

La idea de duración va a ser reemplazada como valor social y cultural, por la idea de instantaneidad. En el fondo, es esta especie de compulsión de estar donde pasa lo importante, así eso a lo que asistimos, por las condiciones de costos, dure segundos. Entonces nos vamos a encontrar con esta doble condicionante: por un lado lo que merece la pena ser contado y convertirse en noticia es algo cada vez más ligado al mismo instante que estamos viviendo y, segundo: la rentabilidad costobeneficio del valor de la transmisión va a hacer que la información dure también cada vez menos. (Barbero, 2004, pág. 1)

En esa vía fue importante sacar a la luz conceptos de varios autores, que hablan de comunidades emocionales, comunidades imaginadas, tribus urbanas y culturas juveniles, entre otros, lo mismo que son nociones ya definidas en investigaciones anteriores:

Pese a las diferencias entre los distintos tipos de adscripción identitaria que dan forma al territorio de las culturas juveniles, algunas de cuyas manifestaciones se analizan en este libro, parece haber una constante: el grupo de pares, que opera sobre la base de una comunicación cara a cara, se constituye en un espacio de confrontación, producción y circulación de saberes, que se traduce en acciones (Reguillo R. , 2000, p. 14).

Más o menos con algunas diferencias hacen referencia a modos de identificación que muchas veces trascienden las fronteras estatales y en otras ocasiones las fronteras de clase,

algo que realmente podría representar la incubación de una nueva forma de construir pensamiento político. Desde las entrañas de estos fenómenos sociales se establecen conductas, que muchas veces contradicen el orden habitual, donde la doble moral es el estandarte de una guerra sucia, solapada con falsos ideales de libertad e igualdad, encarnando una jungla donde las armas de los predadores son la traición y la competencia desleal. Las concepciones éticas encuentran su voz en ese arte desterritorializado que es el rock, ese género que le canta a cualquier tema, que no se circunscribe a una época o a un lugar en la cultura popular, en el rescate de cosmovisiones ancestrales y en la música como expresión de altas proporciones.

Los jóvenes como actores sociales, están en constante relación con los procesos educativos porque sobre ellos recaen las teorías y concepciones pedagógicas. Las pedagogías críticas condensan el sentir de las culturas juveniles y brindan en la actualidad una oportunidad para que se escuchen esas voces y puedan ser representativas dentro del entorno político:

Los educadores necesitan construir alternativas pedagógicas capaces de dialogar con las culturas juveniles y la pedagogía crítica debe ser capaz de ofrecer respuestas en este sentido. Los estudios culturales pueden aquí hacer un aporte importante y aprender mucho en diálogo con las prácticas educativas. La articulación entre conflictos culturales y conflictos pedagógicos, los encuentros-desencuentros entre culturas juveniles y cultura escolar parecen un terreno propicio para este avance teóricopráctico. (Kaplún, 2004, p. 3)

A este respecto considero que el rock puede ser esa voz de muchos jóvenes –estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, jóvenes obreros-, que necesitan manifestarse, que expresan su inconformidad con un sistema económico y político que parece que

simplemente quiere formarlos para hacerles una pieza más de su engranaje financiero; no digo que esté mal que un joven quiera formarse en un campo profesional en el que su saber estará a disposición de un sistema económico; digo que la escuela debería ir más allá en su pretensión de formar laboralmente, y preocuparse más por propiciar un sujeto crítico, pensante, que reflexione en torno a aquello que recibe de su medio; el rock –con sus vertientes como el heavy-metal y el punk-, puede ser un puente para llegar a esa meta; no digo que el rock sea *la* fórmula para propiciar el pensamiento crítico, pero sí puede ser un mecanismo potencial para forjar un sujeto con criterio. Es lo que pretende hacerse en el ejercicio de este trabajo.

Para que el lector pueda seguir el hilo conductor de este trabajo, es necesario que tenga en cuenta que el primer capítulo está encaminado a que comprenda la historia del rock, y la manera en que éste ingresó a nuestro escenario cultural, entendiendo, además, que del rock vienen dos vertientes musicales importantes que son las que sustentan el desarrollo de este trabajo: el punk y el heavy-metal; el segundo capítulo describe los antecedentes en investigaciones de otros autores sobre el tema del rock, y además su relación con las juventudes, su activismo político, la manera en que el rock se ha comprometido con causas sociales, pero además ha construido detrás de sí un discurso de lo que es ser joven, una estética, una crítica, comprendiendo que el rock es música como estilo de vida; el tercer capítulo es una contextualización de la institución educativa donde se llevó a cabo este ejercicio investigativo, contextualización, por cierto, bien particular, puesto que pretende contrastar la realidad percibida por los maestros con la historia escrita oficial del colegio; el cuarto capítulo explica lo que significa teóricamente ser crítico, habla, igualmente de la necesidad de una escuela crítica, que en el caso de esta investigación se esmera por visibilizar la cultura del punk y del metal y los hace ver como formas compatibles que se

articulan con el discurso crítico que se ha pretendido forjar en educación; el quinto capítulo habla de la metodología de investigación, el enfoque y el método los recursos y los instrumentos de los que me valí para realizar este trabajo de campo; por último, el sexto capítulo hace análisis de los datos arrojados en el trabajo de campo, en el que se ven los resultados de la práctica pedagógica, determinando los hallazgos y la respuesta a la pregunta problema que motivó la escritura de esta investigación, a saber: ¿Cómo los estudiantes del énfasis de comunicación del Colegio Distrital La Amistad construyen pensamiento crítico a través de las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del heavy metal y del punk hispano-americano?

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

2.1 El Rock

Es importante revisar las circunstancias socio-históricas en las que el rock adoptó un estado de contradicción hacia el mundo establecido, principalmente poniendo en duda las políticas organizativas institucionales y los mecanismos utilizados por las clases dominantes para preservar el orden imperante.

Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos se respira un aire de confianza por la bonanza económica de la que disfrutaban los norteamericanos², y la industria musical produce ritmos populares para adolescentes; esa música era convencional en el sentido de exaltar los sentimientos, el amor y las costumbres de la época, pero próximamente esos jóvenes comenzaron a cuestionar esas tradiciones; pronto se sintieron inmersos en una sociedad en la que parecía que sus vidas estaban predeterminadas, en la que se vendía como propósito principal de la vida tener un trabajo estable con un horario fijo, estar en una familia integrada por cónyuges e hijos, y gozar de vacaciones periódicamente, siendo un prestigioso profesional en su campo; los jóvenes de aquella época se sentían atrapados en prototipos de vida a seguir, que les impedían explorar otras posibilidades, y sobretodo, que los dejarían anquilosados en la rutina de seguir reglas establecidas y obedecer a un sistema. Por eso, terminaron por buscar otras posibilidades de identidad en estilos diferenciados, agrupándose en sectores urbanos.

---

² Estados Unidos influyó en asuntos internacionales en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin del conflicto, la mayoría de los estadounidenses se sintieron seguros de ese enfoque basado en la confianza; aceptaron la necesidad de asumir una posición fuerte contra la Unión Soviética en la Guerra Fría que se desarrolló a partir de 1945. Apoyaron el crecimiento de la autoridad del gobierno y aceptaron las líneas generales del rudimentario estado benefactor formuladas por vez primera en el Nuevo Trato. Disfrutaban una prosperidad de posguerra que creó nuevos niveles de riqueza. (Estados Unidos en la posguerra, 2007)

Sin embargo, en Estados Unidos había otra realidad paralela a esa época de prosperidad: los norteamericanos afrodescendientes se hallaban inmersos en la exclusión, la pobreza, la falta de oportunidades y la explotación laboral. Así lo describe el periodista francés Daniel Guérin a partir de un viaje que emprendió a territorio estadounidense: “la ausencia del derecho al voto, la imposibilidad del negro a residir fuera del *ghetto* negro, la prohibición de caminar por parques públicos destinados a los blancos, la separación en las salas de espera, en las estaciones de ferrocarril y ómnibus, en el transporte público, en los cines y otros espectáculos, el deporte, las tiendas, las escuelas, hospitales, iglesias, etc.; la prohibición legal de matrimonios interraciales” (Pérez-Concepción, 2010, p. 6). Como puede verse, había una clara segregación racial, que a los blancos los colocaba en la aparente libertad del consumo, y a los negros en el aislamiento y la invisibilización social. Ante esta evidente situación de subvaloración y subestimación social por parte de algunos sectores de mayorías blancas, los negros canalizaron su sentimiento de rabia, impotencia, frustración y tristeza a través de las notas del *blues*. Esta música era inicialmente para los sectores afrodescendientes; sin embargo, sectores blancos terminaron por conocer la obra realizada por los sectores negros: blancos que asistían de manera clandestina a los *ghettos*, a las fiestas musicales de los negros y, al parecerles atractivo lo que oían, incorporaron los elementos del *blues* negro con el *folk* y el *country* blancos. Esa mezcla de *blues* con *folk* y *country* dio como resultado el *rock n' roll*, que sería llevado a la radio. El *blues* tenía dos caras: el reclamo de justicia y libertad de los negros, en contraste con un espíritu hedonista que exaltaba la sensualidad, el festejo y la celebración de la vida. Esa música popular escuchada por blancos supo adoptar el espíritu melancólico junto con ese sentido epicúreo del *blues*, que el negro le imprimió en principio, el blanco captó a la perfección el espíritu ambiguo del *blues* melancólico y a la vez alegre.

Este ritmo sería escuchado por aquellos adolescentes blancos norteamericanos, justamente esos mismos ya descritos en párrafos anteriores, y que pusieron en entredicho esas tradiciones referentes a esa vida cotidiana, pletórica de rutina, prosperidad y estabilidad. El blues otorga, entonces, una posibilidad para los adolescentes de la época. Por primera vez encuentran una manifestación cultural que expresa con exactitud lo que ellos buscaban: romper las reglas del establecimiento, sin parámetros ni moldes, pero que a la vez clamaba por libertad y justicia, todo expresado en un ritmo, el sentido de la vida hecha canción. Se va gestando esa mezcla fantástica de música negra con intereses creativos blancos, hasta configurar un nuevo sonido que se bailaba, pero que también se escuchaba. Los principales exponentes definen el concepto y el rock empieza a ocupar un lugar tanto en la industria del entretenimiento, como en la cotidianidad de las personas:

La manera como desde ciertos sectores blancos también marginales o subordinados, [...] caracterizaron al negro como quintaesencia de lo subterráneo, encarnación de todos aquellos valores (la búsqueda de aventura y emociones) que coexisten, minándolos, con los aspectos formales y positivos de la sociedad mayoritaria (rutina, seguridad, etc.), en este contexto, a menudo las posiciones “joven” y “negro” quedan hermanadas por la mitología dominante.” (García, 2008, pp. 187-189).

Pudo ser este el escenario donde germinó la primera manifestación musical a la que se le llamaría rock, el momento que permitió la mixtura entre blancos y negros, y por lo tanto, valiosos aportes que se provenían de cada facción. Pese a que blancos y negros convergían en un mismo ambiente, ciertos sectores tradicionales de clase media y alta veían con reserva esta mescolanza, no tanto por el hecho de juntar a blancos con negros, sino por el hecho que lo cantado en el *rock and roll* atentaba contra el estilo de vida ortodoxo que se había enseñado a las generaciones anteriores, y se sentía un temor por el hecho de creer que

las costumbres negras iban a corromper el sano estilo de vida de los blancos, y que los jóvenes que oían este tipo de música llegarían a sucumbir a vicios como la vagancia y los excesos, y más teniendo en cuenta que este ritmo negro ahora era bien visto por los blancos:

Lo importante de esta etapa es la consolidación del rock and roll como género; (...) y este desprendimiento solo es posible a través de una complicidad o pacto entre los intérpretes y su público. Ante esto, los sectores reaccionarios...reaccionan, justamente. Vuelve el pánico moral: (...) ¿Por qué el pánico? Bueno, ya no se trata de una música al alcance socio-racial restringido: ahora son los hijos de la sociedad opulenta, sus grandes promesas, los que consumen esa música de negros revestida de fachada blanca, en una transferencia simbólica de raza y clase. Y así como el americano medio teme la expansión internacional del comunismo (pánico político), se alarma ante la hipótesis de que el rock and roll se expanda dentro del país, minando las creencias religiosas y culturales de la nación (pánico moral, entonces). (Pujol, 2007, pág. 41)

Pero ese estilo desenfrenado, del adolescente rebelde y hedonista, que tanto predicó el *rock and roll* durante la década del cincuenta hasta principios del sesenta, se fue desgastando, porque se volvió un prototipo muy común que dejó de impactar en sus audiencias, y, debido a la convulsionada época que se vivía en los sesenta –Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Liberación Femenina, la Revolución Juvenil del '68 y otros acontecimientos-, se vio en esas problemáticas un nuevo campo para explotar el potencial musical del género. De esa manera, el rock empezó a relacionarse con corrientes culturales variadas: manifestaciones estéticas, estilos, modas, rebeldía, filosofía, espiritualidad y política, se presentaba la psicodelia, los *hippies*, la *beat generation*, los *mods*, los *teddy*

boys y todos estos proyectos culturales asumían su propia “banda sonora” entre un concepto y otro. Se suele presentar la confusión, si las manifestaciones surgen desde la música o al contrario la tendencia musical surge desde los fundamentos de estas corrientes, asunto a abordar en otro tipo de trabajo.

Esa convulsionada época no solo traía consigo unos episodios políticos complejos, sino también unos cambios a nivel artístico, estético y cultural, a los que no fue ajeno el movimiento musical del rock. Estos cambios se evidenciaron cuando el rock llegó a los siguientes años entrando en un panorama de mayor experimentación, gracias, en parte, a los avances tecnológicos, pero también a la necesidad de exhibir otras posibilidades artísticas: se incorporaron nuevos sonidos y se teatralizó aún más su puesta en escena, afirmando que los mensajes ya no estaban solo en las letras, ni en lo musical, debido a que empezó a participar con mayor fuerza lo visual. La canción fue la unidad de valor de la música rock en sus inicios, pero la obra que empezó a recibir el público fue el manejo de un concepto totalitario que comprendía todo un álbum, cercano al formato de una ópera. Otros sonidos alimentaban al rock desde sus inicios (*country* y en general *folcklore* norteamericano) y algunos se incorporaban paulatinamente en el afán de experimentación. La música clásica estuvo entonces al alcance de los nuevos oyentes, gracias a instrumentistas cada vez más virtuosos y dedicados:

La revolución cultural considerada en sentido amplio, incluía el comportamiento y las costumbres, el modo de disponer del ocio, las formas de sociabilidad, las letras y las artes y era en definitiva una revolución que configuraba el contexto en el que se movían las personas en los centros urbanos y del cual la cultura juvenil había sido la matriz. Para los jóvenes de los 50 y los 60 las normas y valores de sus mayores habían perdido validez y su presunta rebeldía era una forma de poner de manifiesto la

necesidad de liberarse personal y socialmente de las restricciones de la ley, las normas del estado, de la familia y de la sociedad, a través de nuevas formas culturales que desafiaran lo prohibido (Piñeiro, 2009, p. 4).

En el ocaso del movimiento *hippie* de los años sesenta y de esta revolución juvenil, el desencanto se apoderó nuevamente de los jóvenes que buscaron sacudir la escena musical adoptando una contraposición hacia lo que se imponía en el momento; mientras que el rock del sesenta estaba en la onda *hippie* de la paz y el amor, de la psicodelia y la espiritualidad, surgió su contraparte musical en los setenta con un subgénero del rock como el punk, cuya clara intención era el choque entre su mensaje y su audiencia; ya no les interesaba más la paz y el amor; su propuesta fue la confrontación, de tal manera que intentaron ir a la simpleza del *rock 'n roll* de unas décadas atrás, y establecieron el formato minimalista del rock interpretado por batería, guitarras y bajo. Ese estilo minimalista, rápido y desenfrenado, se involucraba con temáticas polémicas de las que poco se atrevían a hablar, y que poco se abordaban en la música popular: estaba naciendo musicalmente el punk-rock. En forma paralela a esos años setenta, surgía el némesis del punk-rock minimalista como era el *heavy-metal*. El *heavy-metal* era tan estridente y chocante como el punk-rock en el panorama musical, podían confundirse por sus sonidos formados a base de guitarra, batería y bajo, además del sentido crítico-social y ético-político, pero el *punk-rock* y el *heavy-metal* eran irreconciliables en el aspecto estético, en el que los primeros se interesaban poco por la moda, por los estándares de belleza tradicionales, la ropa arreglada, mientras que los segundos se interesaban por proyectar una imagen de virilidad que atendiera a los estándares de belleza que exaltaban los atributos necesarios para todo guerrero (salud, vigorosidad, fuerza, arrogancia, gallardía); ambos géneros compartían los mismos intereses a nivel lírico de hacer crítica social, política y de valores en general, pero se distanciaban

en la manera de hacerlo: mientras que el *punk* era absolutamente directo y mordaz para expresar sus mensajes, el *heavy-metal* lo hacía de manera retórica, y acudiendo a las figuras literarias, en especial la metáfora; claro ejemplo de ello son las canciones *Olé* del grupo colombiano La Pestilencia, con *Rime of the Ancient Mariner* –el poema del anciano marinero-, de la banda británica Iron Maiden; ambas critican el maltrato animal, pero abordan el asunto de maneras diametralmente opuestas: La Pestilencia es más directo:

“Traje de luces, música

Toreros cobardes

Torturadores de animales

Cerdos sádicos

Ojala tu próximo toro

Te saque las tripas

desquiciados mentales

Sucios sanguinarios

Los que reclaman con sadismo (...)

Torero ojala en el mas allá

Los toros que humillados

Y desangrados han caído

A tus pies

Te entierren de

Monumental cornada

Y de cabezas para siempre

En el mismísimo Infierno”.

Como puede apreciar el lector, es un estilo directo, en el sentido que critica el toreo, y le desea la muerte al asesino de los toros, no lo considera artista en ningún modo, y más bien lo considera un “cobarde”, “sádico”. Es una canción corta de tres minutos. En cambio, en la canción mencionada de Iron Maiden, hay todo un relato mítico, hay pompa y exhibición de erudición, en un estilo absolutamente retórico; cabe resaltar que *Rime of the Ancient Mariner* se basa en el poema del mismo nombre del escritor inglés Samuel Coleridge, y que relata la historia de un hombre que mató un albatros, y que esta ave, en venganza, ya en otra vida y como espíritu que vivía en el más allá, ocasionó un diluvio que mató a toda la tripulación; el asesino se arrepintió de su accionar, y al final aprendió como lección que deben “amarse todas las creaciones de dios”, y esa lección la transmitió a todos aquellos que se cruzaban en su camino: “*to tell his tale as a good example, that we must love all things that God made*”; la canción dura 13 minutos con 34 segundos.

2.1.1 El punk

Desencanto y frustración son ingredientes inspiradores de este tipo de subgénero, tanto en Londres como en Nueva York, la juventud de los primeros años setenta percibe una reducción de oportunidades en todos los campos, y el panorama de lo artístico se vuelve cada vez más denso y complicado. Surge la necesidad de romper con los parámetros dominantes empezando por la estética, ya no se le rinde culto a la belleza, y esto se ve reflejado en los accesorios que contradicen cualquier concepto de moda, se cambian los aretes y pendientes por ganchos para ropa o cualquier artículo cotidiano que no representase lujo ni inversión económica, la ropa podía ser totalmente anacrónica, y por lo tanto, era válido que estuviera vieja o raída, el peinado sin orden aparente y tal vez exhibiendo una cresta y colores variados.

En cuanto a lo que se podía reconocer como postura ideológica, se exponía desprecio por las instituciones como la familia, la iglesia y el gobierno y también por las relaciones en la forma tradicional, tanto como por la perspectiva de futuro, desconociendo totalmente la prosperidad; esto no era otra cosa que la reacción ante la hipocresía del mundo adulto que se había encargado de construir una sociedad donde reinaba el egoísmo y la codicia, así que tampoco se reconocían las reglas. Por esa razón se sentían cercanos a la anarquía:

La anarquía, entendida como ausencia de poder, se convirtió en ideología en el siglo XIX gracias a figuras como Pierre Proudhon o Mikhail Bakunin, quienes en medio de los movimientos revolucionarios defendieron la ausencia de control del Estado sobre el individuo. Exactamente –aunque compartieron luchas– lo opuesto a lo propuesto en principio por los marxistas. Sin embargo, la anarquía reducida a caos o libertinaje adscrita por algunos grupos punk está más lejos de su nivel ideal real, que podría ser el de formas comunitarias abiertas como el servicio de bicicletas blancas gratuitas de Ámsterdam en los años 60 (o en la actual Universidad Nacional de Bogotá), o los kibutz israelíes, donde la responsabilidad del individuo es tan importante como su manifestación (Cepeda J. , 2006, p. 65).

2.1.2 El Heavy-metal

Cuando se habla de heavy-metal se sugiere un sonido crudo, fuerte, cargado de distorsión y extremos sonoros, algunas veces registros extremadamente agudos y en otras ocasiones sonidos bajos que hacen vibrar el suelo y sacuden el cuerpo de quien lo escucha. Sus raíces pueden provenir directamente del blues, y por eso es considerado una de las últimas manifestaciones que aún sobreviven del primer rock, aunque se ha nutrido de muchos ingredientes musicales que le han dado matices variados, generando una gran

cantidad de tendencias, dependiendo de la concepción del artista que lo interpreta. Al igual que el punk, el heavy-metal se sustenta en un formato minimalista alejado de la incorporación de elementos electrónicos dentro de la música, y enfocan más su propuesta en la ejecución técnica de sus instrumentos, algunas veces llegando a poner como referencia el virtuosismo de los instrumentistas. Esto lo diferencia del punk, en el que el virtuosismo musical poco importa. El minimalismo está muy ligado con su prédica, en la que se exalta una constante lucha en contra de lo artificial, mostrándose en cierta manera primitiva. Por eso el aspecto de muchos seguidores y artistas incluyen largas cabelleras y aditamentos que se han sumado a lo largo de las décadas, que este subgénero ha estado mostrando su forma particular de exponer la música en el mundo.

Los pioneros del heavy-metal, ya hoy considerados clásicos del rock, implantaron un sonido fuerte que fue ganando consistencia y velocidad, desarrollando nuevas técnicas en la interpretación de los instrumentos, en especial de la guitarra eléctrica, para crear ambientes que respaldaran las temáticas expuestas en sus letras: historias antiguas, heroísmos, mitología, literatura y el uso de muchas metáforas, la más reconocida de todas, la imagen del demonio que aparece reiterativamente en letras, símbolos y hasta en las carátulas de los discos. El heavy-metal se apropió de la imagen diabólica³ como símbolo de oposición a los poderes absolutos, como retrato satírico de quien se burla de la hipocresía humana, especialmente la religiosa y como representante de rebeldía, con poca vergüenza para disfrutar de los placeres básicos de la existencia.

---

³ Etimológicamente hablando, la palabra “diablo” viene del latín *diabolus*, que significa “opositor”. La figura simbólica del “Diablo”, por lo tanto, representa la oposición a los discursos tradicionales de una vida organizada, ortodoxa, flemática, de sacrificio laboral, y tener una familia canónica acorde con los patrones de la iglesia. Todas estas formas de vida han sido establecidas gracias a la existencia de instituciones eclesiales, económicas, estatales y de otro tipo, por lo cual, al referirme al “poder absoluto”, hablo de oponerse a aquellas enseñanzas que han sido fundamentadas a la población en general por medio de distintas entidades que han intentado influenciar a los demás con sus discursos.

2.2 El rock en el ámbito local

Las condiciones están dadas continuamente, para que el rock ejerza el papel que ha querido ganarse dentro de las propuestas culturales de respuesta. Por esa razón, aunque se haga referencia a los movimientos culturales relacionados con este tipo de música en todo el mundo, en cada espacio local emergen manifestaciones donde todo lo que rodea a este género se particulariza, se diferencia el sentido que le da el contexto donde se desarrolla, manifestándose diferentes reacciones por parte de todos los relacionados. Como se verá más adelante, entre los seguidores de este género se pueden encontrar marcadas diferencias estéticas y conceptuales, y realmente es un campo demasiado amplio, aun si cada tendencia dentro del género tuviera definiciones bien establecidas, nuevamente el contexto moldearía características específicas en un sector poblacional.

El rock llegó a Colombia a través de las películas de los artistas del momento en los Estados Unidos, y se configuró como réplica de la cultura anglo durante el final de la década de los cincuenta. A principios de los años sesenta la música se empezó a difundir de manera más constante por medio de la insipiente televisión y los programas especializados de radio. El idioma siempre ha sido una barrera en la expansión del rock en Latinoamérica. Por tal razón los primeros ídolos populares relacionados con el rock, fueron artistas que adaptaban letras de canciones al español, utilizando ritmos y melodías de canciones de rock en inglés, a veces cambiando el sentido de lo que quería expresarse en la letra en su versión original. Esto hizo que muchos artistas de esa movida cultural de los años sesenta, terminaran enmarcándose dentro de la balada latinoamericana.

No obstante, la parte estética sí fue más leal al concepto, de manera tal que algunos jóvenes incorporaron peinados, ropa y accesorios de la época. Los siguientes años

estuvieron marcados por la influencia de los cambios en la escena mundial con la aparición del fenómeno pop, el rock ácido y el hipismo, circunstancias que repercutieron en la conformación de grupos colombianos que iniciaron la historia del rock nacional, prensando discos, haciendo presentaciones en televisión, y junto con empresarios, locutores, presentadores y trabajadores de la cultura, realizaron grandes festivales de rock al estilo Woodstock.

Toda esta escena fuerte decayó durante los años setenta, y se empezó a visualizar una constante en la historia del rock colombiano; períodos de trabajo fuerte y generadores de identidades, como otros de oscuras ausencias de creatividad y entusiasmo. Sin desconocer todo el trabajo que los sobrevivientes de esa primera etapa realizaron durante los años setenta, la llegada de lo que se conoció como el rock en español, redimensionó las alternativas provenientes principalmente desde Argentina y España, y se logró consolidar una variedad de ritmos, formas y tendencias regidas por un aspecto común: el idioma.

En Colombia el rock respiró nuevamente y resurgió con bandas que tenían la posibilidad de cantar y contar aspectos que afectaban directamente las vidas de quienes producían y de quienes escuchaban la música, además con un respaldo sonoro e instrumental, que estuvo acorde con la zona urbana, cada vez más extensa y poblada debido al desplazamiento y las pocas oportunidades para el desarrollo del campesinado. En los años noventa se incorporaron masivamente sonidos folklóricos al rock nacional (experiencia que ya había tenido sus antecedentes décadas atrás) dando la posibilidad de crear un rock alternativo colombiano. El experimento generó grandes posibilidades sonoras, momentos creativos, un nuevo concepto, pero rápidamente fue absorbido por la industria musical y se fue desdibujando hasta convertirse en un producto masificado, mas sustentado en el ritmo híbrido entre la música tropical y algunos elementos propios del rock, y dejó de llevar el

peso de una opción de respuesta, denuncia y análisis, que el rock en general puja siempre por preservar.

De una manera un tanto subterránea, el rock en Colombia, especialmente en ciudades como Medellín, Manizales, Pereira, Cali y Bogotá, ha mantenido sus intenciones de descripción de la realidad, de acusación y también de propuesta en las dos tendencias descritas anteriormente: el punk y el heavy metal.

En Bogotá la convocatoria que tienen en la actualidad estos dos subgéneros es numerosa, y los eventos que se realizan alrededor de estas propuestas musicales cada día gana más adeptos, aunque la población sigue siendo poca en relación a otros géneros relacionados con la industria del entretenimiento y el baile en discotecas.

En el ámbito local (Kennedy) las inclinaciones y gustos por la música rock no ocupan un lugar predominante ante otros géneros, pero aun así es una posibilidad que convoca a jóvenes escolarizados. La preocupación de este trabajo está en determinar la relación entre los elementos propios del rock que se escucha en estos sectores y la formación de pensamiento crítico.

En la variedad de tendencias inmersas dentro del género rock, el punk y el heavy metal, tienen marcadas diferencias y a su vez son las que más congregan seguidores en la localidad, dos tendencias que si bien adoptan estéticas y formas de lenguaje diferentes, conservan puntos de intersección en muchas características, sobre todo en la intención de mantener un compromiso con la autenticidad dentro de lo que pueden ser los fundamentos de su práctica. También se encuentran en los puntos de mira a los que dirigen sus señalamientos, incluso se pueden dar mezclas, tanto en lo estético como en lo musical y mantienen ritualidades similares. Teniendo en cuenta estos rasgos, este trabajo investigativo se centrará en estas dos tendencias derivadas del rock.

Las pretensiones de esa educación utópica que ya he mencionado antes, hacen ineludible la incorporación de aspectos culturales en los procesos escolares para encontrar maneras de vinculación efectivas a la hora de generar el pensamiento crítico, del que adolece nuestra sociedad, y el que tanto se reclama en los frecuentes discursos del ejercicio educativo.

2.3 El rock, la educación y el pensamiento crítico

El rock como un elemento que ha acompañado muchos intentos de resistencia juvenil desde su aparición en la escena cultural, tiene un potencial en todos sus componentes que impulsa a ver lo que sucede, cuando es incorporado a los procesos formativos en la escuela, no refiriéndose necesariamente a la utilización de un recurso didáctico; se habla de la representatividad que puede tener en los jóvenes⁴, de las propuestas organizativas que se tejen alrededor, de la demanda constante por los ideales de una sociedad más justa y ecuánime.

La escuela hoy es el contexto adecuado para el encuentro de la cultura con la política y la comunicación juega un papel crucial en la mediación de esta concurrencia, se pretende que las hegemonías⁵ se derrumben o se transformen en visiones donde emerjan múltiples voces que soliciten ser escuchadas; estas voces son las de las poblaciones negadas, que

---

⁴ En este trabajo se habla de “los jóvenes”, pretendiendo englobar a la población juvenil como generalidad. No podemos hablar de una juventud específica, de un grupo juvenil, cultural o urbano, como si el ejercicio de este trabajo solo se hubiera aplicado a jóvenes de una cultura concreta. Los jóvenes a los que se les hizo este ejercicio son absolutamente heterogéneos, tal como los hay en todos los salones de clase. No todos son “metaleros”, “emos”, “punkeros”, “barristas”, “cristianos”, etc. Hay algunos “punkeros”, otros “cristianos”, otros “barristas”, y dado que todos ellos comparten un espacio común, pese a su heterogeneidad, terminan siendo partícipes de este y otros ejercicios educativos, por lo cual no consideraría pertinente, al menos en este caso, hablar de una población juvenil específica.

⁵ Como hegemónico se entiende el discurso vendido en la escuela, que se preocupa por sostener el orden, la obediencia y la sumisión a los reglamentos institucionales, y que se preocupa obsesivamente por atender a estándares dados a partir de requerimientos gubernamentales.

desde lo subterráneo han proclamado nuevas formas de convivencia o reivindican otras en las que la defensa de la libertad está por encima de otras consideraciones, que a la larga han sido el fracaso de modelos imperantes.

El tema de investigación tiene como pieza diferenciadora al *rock*, como música, pero también como gestor de cultura, agregando el desarrollo de *pensamiento ético-político*, no por ausencia sino por incompreensión del lenguaje emitido desde la escuela y por deficiencia en los canales comunicativos; y por último el *aula*; no como espacio jerarquizado bajo preceptos impositivos sino como escenario de tensiones vivas en favor del conocimiento. La indagación corresponde al estudio de estos componentes señalados en cursiva y las categorías que se desprendan de allí, para identificar los problemas que evidencien el origen de esa carencia de pensamiento crítico, y las posibles soluciones que se puedan proponer para contrarrestar este déficit. Se hace visible la oportunidad de relacionar el rock con la comunicación, la escuela con la educación y el pensamiento crítico con la cultura ético-política. Al establecer esta relación queda abordado el campo investigativo y se inicia la tarea de observar cómo los actores relacionados con esta caracterización, asumen su papel en la trama de la educación con intención de generar sujetos críticos. Es decir, mi propuesta personal de este trabajo, es que el pensamiento crítico, más allá de ser una reflexión de carácter individual, interna, en la que el sujeto cuestione y analice aquellos discursos que circulan en su medio, es que aquello que critica sea comunicable, compartido, dicho en interacción con otros; esas interacciones basadas en los tratos reflexivos entre los sujetos, no deberían quedarse en meras discusiones, deberían ser capaces de trascender al plano de su entorno social más cercano, pero que tengan alguna repercusión en su pensamiento político.

No es un tema que se pueda abordar desde una sola mirada porque precisamente involucra representantes con diferencias generacionales muy marcadas, estudiantes y profesores que conviven en los mismos espacios, y regidos por instituciones que pretenden favorecer la conservación de las condiciones de vida del sistema imperante tal como están, es decir, contradictoriamente en la escuela se pretende que el estudiante sea crítico y reflexivo, pero que a la vez sea obediente para que pueda adaptarse a las dinámicas de la economía y el mercado. Una situación cotidiana del aula pone de manifiesto la situación descrita atrás: mientras los PEI de varias instituciones educativas pregonan el liderazgo de los estudiantes, y dicen promover su espíritu de participación, libre expresión y proposición, contradictoriamente pueden sancionar a un estudiante que cuestione *con fundamentos* la clase de un profesor, acusando al estudiante de saboteador por decir su opinión con sinceridad; muchas veces el argumento de los directivos o docentes de la institución, es que contradecir al maestro es equiparable a contradecir a un jefe, y que debe aprender a obedecer para no ser despedido, y que en la vida hay ocasiones en las que uno tiene que hacer cosas que están contra su voluntad. En este caso no se pretende que el estudiante disienta con argumentos, se pretende que el estudiante apruebe la gestión de un maestro que él considera incompetente.

El joven como actor social surge de la capacidad para hacer de la experiencia una acción basada, no en la acumulación de conocimientos vitales, sino en el potencial para la experimentación, es decir, la facultad de planear algo, hacerlo, y corregir las equivocaciones que haya cometido sin el temor a los prejuicios sociales o a las consecuencias. Sin embargo, en los sectores populares los adultos (por lo general, los docentes) tienen la última palabra, la que dice cómo deben actuar, vivir, proceder, como un manual de instrucciones que dice paso a paso qué debe hacerse en esta vida y qué no. Dado

que entre jóvenes y adultos se produce un distanciamiento debido a sus dos formas antagónicas de ver la vida, en la que el uno es atrevido, y el otro más cauto, es necesario generar un diálogo que les permita enriquecer sus puntos de vista de manera recíproca. La posibilidad de una sociedad diferente está en la comunicación entre generaciones:

La pretensión de los movimientos culturales no es la de hacer transformaciones políticas inmediatas, porque su acción va dirigida a la transformación del sujeto. “Para que un individuo X en una sociedad X consiga modificar las condiciones en que se desarrollan las experiencias de vida, personales y colectivas, tiene que remover las adoquinadas estructuras mentales, más o menos lo que Bourdieu denominaba como el *habitus*, para que este individuo se pueda convertir en actor de su propia historia. (Touraine, 1997:115 citado por Cepeda: 2014, pag.101).

El territorio escolar puede ser entendido como el espacio donde se generen significados culturales, que los docentes necesitamos entender, no solo para reconocer a quiénes estamos dirigiendo nuestra labor, sino a quiénes estamos excluyendo. Es necesario revisar los procesos donde se dan transformaciones significativas en las estructuras de pensamiento en los jóvenes. Lo que se propone este trabajo no es, en ningún modo, generar una visión de mundo en concreto; no se propone generar un pensamiento político determinado, sino que pretende que los sujetos sean críticos, y que en lugar de anquilosarse en sus doctrinas personales, esté abierto a otras posibilidades, y las escuche. Se trata de que el sujeto se transforme desde su interior, con la convicción de su capacidad crítica pero sin los dogmatismos que le hacen ver el mundo solo de una manera.

2.4 Contextualización

La incorporación del rock dentro de los procesos educativos, es un esfuerzo que nace desde el interés por abordar la política educativa y las generalidades del contexto, para apuntar directamente a la identificación de los problemas que se generan en el diario acontecer de la sociedad. Se utilizan los fenómenos comunicativos y se contrastan los aprendizajes y el desarrollo intelectual frente a unas condiciones culturales.

Un colegio ubicado en el centro de Kennedy, con cuarenta años de historia es el lugar elegido para hacer la investigación pedagógica, ajustada en los procesos de desarrollo de pensamiento crítico a través del rock, jóvenes que interactúan a diario, con gustos y estilos mediados por la cultura predominante según el sector de donde provengan, la mayoría de ellos de la zona aledaña a Corabastos, Patio Bonito y otros habitantes de zonas cercanas al colegio como son Techo, Kennedy Central y Banderas, en el bachillerato entre los 10 a los 18 años. La mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos socio-económicos 1, 2 y 3, la mayoría provenientes de familias nucleares, algunos casos con intervención del ICBF, y otros que alternan sus actividades académicas con trabajo, escuelas de formación artística y deportiva.

En el colegio, más allá de las horas destinadas en algunos grados y el acompañamiento para bailes, la música no tiene un espacio predominante de manera institucional, pero de modo informal se ve estudiantes portando audífonos en los tiempos de descanso, y en algunas ocasiones mientras hacen alguna practica de calentamiento en la clase de educación física. Los géneros más comunes son el reggaetón, la salsa, el rap, las cumbias villeras o música de barras futbolísticas, y en menor proporción el rock; algunos profesores utilizan la música para hacer ejercicios reflexivos por medio del contenido de las letras, sobre todo los encargados de materias relacionadas con la ética y valores, y en algunas ocasiones los

profesores de inglés también se valen de la música como estrategia para mejorar las habilidades propias del idioma, pero no se ha hecho aún el ejercicio de tomar los componentes de un género musical específico, para establecer a través de ellos cualquier proceso formativo determinado. Esta es una oportunidad donde los componentes comunicativos del rock pueden ser llevados del contexto de la calle al contexto de la escuela para hacer una lectura de la realidad y resolver la principal inquietud de esta aventura investigativa.

2.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La construcción de una propuesta pedagógica que coloque al rock dentro de procesos educativos, es un evento que debe considerar las condiciones sociales en la que este tipo de música se ha desarrollado, y también las influencias que recibe la educación de parte de la cultura predominante, donde muchos modelos han fracasado, precisamente por negarse a percibir otras señales que surgen desde la necesidad de pensar el sistema de otra manera. A mi juicio, el modelo educativo hegemónico ha fracasado porque no ha sido coherente entre lo que ha planteado en el ideal, y lo que ha ejercido en la práctica.

El espacio curricular no se reduce a un conjunto de áreas y de actividades con finalidades –técnico– educativas, lo que está en cuestión es el modelo cultural desde el cual se establece el ejercicio pedagógico en el marco de un sistema educativo y la posibilidad de reconstruir críticamente prácticas y experiencias que renueven el dinamismo sociocultural. (RAMIREZ, 2008, pág. 115).

Renovar ese dinamismo del que nos habla la cita anterior también está en la posibilidad de cuestionar el modelo educativo, que por supuesto se mueve dentro de una dinámica

social, en la que idealmente se plantea un mundo, armonioso, comprensivo e incluyente, pero que termina por regirse bajo los parámetros de una sociedad regida por la competencia salvaje del consumo. El sistema mundo en que vivimos, definido por el modelo consumista competitivo de la civilización capitalista occidental, se agota aceleradamente. (Rauber, 2006, p. 21)

. Ya se dijo en párrafos anteriores: se busca al alumno crítico y propositivo, que muchas veces, en cuanto habla con sinceridad sobre una situación que le disgusta, puede ser señalado por las directivas, por sus compañeros, o por otras personas; el modelo educativo, con su sistema de calificación, que clasifica del mejor al peor, excluye, juzga, señala, generando una competencia atroz en la que nada importa con tal de sobresalir. Ese sistema interesado en oprimir al alumno disidente, o que exalta la competencia, es el que genera sujetos hipócritas, que prefieren no hablar por no ser señalados, o que genera sujetos dispuestos a cualquier cosa con tal de destacarse, incluso por encima de la integridad de otros.

Si aparentemente lo que prevalece es la mentira, la falsedad, la falta de emoción, y la ausencia de sentido crítico, entonces es necesario intentar dirigirnos por otros caminos y proponer hipótesis que nos ubiquen dentro de una sociedad, que no trague entero y por lo menos cuestione su propia senda, y ese es el pretexto perfecto para valerse del rock con un sentido pedagógico. La pregunta problema que surge de esta reflexión y pretende dilucidar de qué manera una producción cultural, que se consume de manera masificada en algunos sectores y en otros se abre camino, puede contribuir a la construcción de un pensamiento diferente, crítico, activo y reflexivo sobre los múltiples acontecimientos que nos afectan como individuos y como sociedad. Todo esto surcado por el fenómeno comunicativo que es

indispensable para que cualquier razonamiento en la educación se convierta en una labor. De acuerdo a esto la pregunta de investigación queda formulada de esta manera:

¿Cómo los estudiantes del énfasis de comunicación del Colegio Distrital La Amistad construyen pensamiento crítico a través de las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del heavy metal y del punk?

La ruta que traza este no-común cuestionamiento, necesita cubrir algunos términos y en este sentido enunciar objetivos que le den garantía al proceso investigativo. Lo primero que se busca es entender la forma en que se dan estos desarrollos, para luego dar continuidad a la experiencia y obtener resultados que demuestren y otorguen validez a esta inquietud formativa.

2.6 OBJETIVOS

2.6.1 General

Comprender de qué manera las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del heavy metal y del punk hispanoamericano promueven el pensamiento crítico en estudiantes del énfasis de comunicación del Colegio Distrital La Amistad.

2.6.2 Específicos

Explorar, en la implementación de una propuesta pedagógica basada en el heavy metal y el punk rock hispanoamericano con estudiantes del énfasis de comunicación del Colegio Distrital La Amistad para la construcción de pensamiento crítico en el aula.

Identificar las apropiaciones de las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del heavy metal y el punk por parte de jóvenes escolares del Colegio Distrital La Amistad en la construcción del pensamiento crítico en el aula.

3 ANTECEDENTES

El recorrido por el mundo del rock es muy amplio, y después de varias décadas de estar presente en el panorama cultural global, se torna difuso debido a las múltiples tendencias que aparecen década tras década y que han ido aportando al complejo mundo de la música y de la cultura que emana desde las posibilidades estilísticas, temáticas y estéticas de los movimientos que circundan los fenómenos musicales. Son, precisamente, estas complejas transformaciones las que reflejan la coyuntura que se establece entre las formas de pensamiento predominantes y alternativas con la cultura, y por ende con la educación.

Indudablemente, al hablar del rock en relación con la educación, no puede uno desligarse del concepto de juventud. Se puede encontrar una cantidad considerable de información concerniente al joven como actor social, y por supuesto como núcleo central de los intereses educativos. Allí las categorías emergen en las manifestaciones de los jóvenes que procuran abrirse paso en un mundo dominado por los adultos, las maneras de hablar, la música, la forma de vestir, todo ese compendio forma un territorio comunicativo al cual debemos entrar no solo para intentar comprender sus significados, sino para aprender y reconocer las propuestas de vida que surgen desde allí.

Las investigaciones consultadas sobre el tema del rock y su vínculo con la juventud, se enfocan en aspectos particulares del rock, y todos los componentes que integran el panorama cultural que aflora a partir del desarrollo del género. Dado que el rock un fenómeno que se relaciona con tantas facetas sociales, es difícil que los procesos investigativos toquen un solo aspecto. Allí confluyen muchos aportes que enriquecen el tema, y por tal razón, este capítulo está dividido por segmentos donde se van encontrando aportes de investigaciones que pueden estar a lo largo del contenido de uno o más párrafos.

3.1 El joven encumbrado

El potencial reflejado en poseer el tiempo para probar y equivocarse, coloca al joven en un lugar de preponderancia en la sociedad actual, ante lo cual el adulto como modelo de vitalidad, está siendo desplazado. En esta perspectiva, los esfuerzos de un conglomerado social están concentrados en retardar la vejez, o en rendirle culto al poder juvenil. De allí aparecen innumerables estrategias cosméticas, científicas y tecnológicas al servicio de este deseo, en palabras de Rodríguez González:

Vivimos en la sociedad de lo efímero de que habla Alvin Toffler y en ese contexto son los jóvenes los que se encuentran en mejor disposición para adaptarse ante todo lo nuevo que llega. Siguiendo a la antropóloga Margaret Mead se puede decir que hemos pasado de una cultura “postfigurativa”, regida por esquemas tradicionales del pasado y donde los cambios eran muy lentos, a otra de orientación “pre-figurativa”, guiada por la intuición del futuro, y es en esta etapa cuando los adultos han comenzado a aprender de los jóvenes. Mermados en poder e influencia, los adultos han ido perdiendo el principio de autoridad y otros valores que sustentaban el viejo

orden tradicional. Se produce un fuerte rechazo del pasado y adquiere valor todo lo nuevo, todo lo que suena a moderno, a vanguardia. Si hubo un tiempo en que la gente miraba a sus mayores como modelo a seguir en su forma de vida, sus modales, su lenguaje, a partir de ahora el mimetismo cambia de dirección y son los mayores los que imitan y pretenden parecerse a los jóvenes. (Rodríguez González, 2006, pág. 7).

Con la cita anterior, se intuye que el rock empezó a cuestionar los valores tradicionales.

El rock empezó a cuestionar el *modus vivendi* de los adultos. El adulto ya no es necesariamente ese ser lleno de virtudes y cualidades, que le hacen un ser humano egregio y digno de respeto, sino que lo ven como una persona autoritaria e hipócrita. La juventud se empezó a entender en el rock como la alternativa, como la nueva voz a escuchar si de verdad quería producirse una transformación positiva del accionar social. Así lo evidencia la canción punk del grupo Eskorbuto, titulada *Criaturas al poder*:

Viejos gobiernan este mundo

¿dónde está la juventud?

Los viejos tienen el dinero

Viejos, siempre viejos,

ellos tienen el poder

y la juventud en el ataúd

Viejos intereses, viejos errores

Viejas envidias, viejos odios

Vieja es la guerra, viejo lo es todo

Viejos, siempre viejos,

ellos tienen el poder

y la juventud en el ataúd

Criaturas al poder...

Esta lírica manifiesta claramente que el mundo está hastiado de la dominación a manos de sujetos viejos; la vejez se vuelve sinónimo de corrupción en el sentido que se torna dogmática, impositiva, punitiva, opresora; el mundo está gobernado por “viejos” a los que les interesa censurar y sancionar, y sobretodo que lo hacen sobre la base de los prejuicios y el odio. El viejo no proyecta sabiduría –a diferencia de las culturas orientales en las que la veteranía es sinónimo de sapiencia por cuanto experiencia-, el viejo simplemente perpetúa modelos que están destinados a difundir guerra y desprecio por los otros. En vista de lo anterior, se necesitaba una regeneración, un rejuvenecimiento, un empoderamiento de las nuevas generaciones como las voces del poder. Por eso, en el rock empezó a cobrar importancia la juventud, no entendida desde un ámbito cronológico de la vida, en el que hay vigor y mucha salud física, sino como una actitud, como una ética desprendida de los prejuicios y con una mentalidad abierta a las diferentes orientaciones de vida.

Sin embargo, esa actitud juvenil propuesta como filosofía del rock y otros movimientos culturales, fue malentendida, en especial en estas últimas décadas de globalización, en el sentido que se promovió la idea de que ser joven era simplemente conservar la fachada de virilidad, nubilidad y salud; ser joven consistía en ser bello acorde con la industria del entretenimiento: delgado, alto, atlético, en el caso de hombres y mujeres. Eso se evidencia en que los protagonistas de las telenovelas, los presentadores de noticias, los políticos, los cantantes, y otras figuras públicas únicamente pueden llegar al éxito en sus profesiones si atienden a estos imaginarios. Esa idea de juventud como sinónimo de belleza y salud físicas se asumió como un ideal y una obsesión a cumplir. Es decir, en los diferentes núcleos sociales se ha llegado a pensar que uno de los propósitos centrales de la vida misma es

conservarse joven y vigente. El rock y otras manifestaciones culturales promovieron un ideal de juventud que proviniera de una actitud interior, pero que en otros escenarios fueron entendidos por muchos adultos simplemente como la perpetuación de la mocedad.

Pero no solamente se cuestiona la parte estereotipada de estos ideales adultos de belleza: también la vida “ejemplar” de ellos ha quedado expuesta, develando el juego político y las intenciones de los principales actores de la trama social. Allí han jugado un papel muy importante los medios de comunicación, especialmente la televisión, donde los noticieros y los seriados han aumentado su audiencia, precisamente mostrando el reflejo del mundo adulto que hemos sabido construir, los medios de comunicación en general han creado una imagen de lo que debería ser una vida digna de ser reconocida y respetable. Lo que el rock ha hecho, sin embargo, es decir que ese adulto que siempre se vendió como modelo a seguir es tan inicuo como cualquier asesino, ratero o violador de niños. Solamente que ese adulto disfrazado tiene una fachada de poder que lo respalda, y que por tener poder, merece respeto. Así lo manifiesta la canción *Demócrata y cristiano* de la banda española La Polla Records, en la que habla de un sujeto religioso, devoto de Dios, recto en apariencia, y que sin embargo, es un perseguidor de empleados, consumista y ambicioso, y que toda vez que se dice monógamo, igual tiene una amante:

Demócrata y cristiano,

podrido de dinero,

inflado como un cerdo ¡cómo hueles!

Hiciste nuestras casas al lado de tus fábricas

y nos vendes lo que nosotros mismos producimos.

Eres demócrata y cristiano, eres un gusano.

Hijo de dios con Rolls [Royce] y con querida.

Este mundo ha sido cuestionado por los canales de expresión de las culturas juveniles como el rock. A través de sus manifestaciones enseñan de diversas maneras, lo que los docentes muchas veces no nos atrevemos a mostrar o no sabemos cómo hacerlo. El rock y muchas manifestaciones culturales se muestran críticos a estas y otras realidades. Los medios de comunicación masivos también explotan estas realidades, pero no necesariamente para criticarlas, sino para venderlas en forma de espectáculo, para ser consumidas por diferentes audiencias, entre ellas jóvenes adolescentes, que a lo mejor no terminan de entender estas obras con un carácter crítico de una realidad determinada, sino simplemente siguen los mismos modelos que son planteados: una llamada “narconovela” puede criticar la vida decadente de un criminal, pero puede que el adolescente no entienda que hay un análisis de esta realidad, sino simplemente puede terminar asumiendo como válido el estilo de vida de un delincuente. Martín Barbero plantea como problema que los medios y la publicidad son los que están aprovechando la emergencia de jóvenes culturas que ni padres de familia, ni los maestros actualmente sabemos ver porque quizá ni ellos mismos las conocen (Barbero, 2004, pág. 1).

3.2 Las culturas juveniles desde la investigación

Las investigaciones más próximas coinciden en diferenciar el concepto “joven” del concepto “culturas juveniles”, argumentando, en primera instancia, que no todos los jóvenes pertenecen de plano a una cultura juvenil y de allí en adelante los supuestos sobre el tema se empiezan a fragmentar, cuando los aspectos que definen lo juvenil, no necesariamente están enmarcados dentro de un parámetro etario.

Si intentamos una síntesis básica de la propuesta de conceptualización desde las Culturas Juveniles, podemos tomar apoyo en los siguientes enunciados: a. Los jóvenes (segmento etáreo) poseen saberes acerca de sí mismos, las relaciones sociales

y el universo en el que viven... diferentes a los que manejan los adultos. Esos saberes se expresan en la cotidianidad mediante formas simbólicas y por fuera de los espacios institucionalizados. b. Las Culturas Juveniles (comunidades de sentido) son múltiples, diversas y cambiantes. Su configuración no obedece a verdades, principios o valores inamovibles y su comprensión requiere partir de sus propias lógicas y sensibilidades. c. La convivencia social y cultural implica ante todo reconocer públicamente las ricas identidades contemporáneas de los actores juveniles, potenciar su desarrollo y crear los mecanismos para interactuar con ellas en el escenario social, de cara al tercer milenio. (Muñoz, 1996, pág. 7).

El desarrollo de la cultura, al margen de los parámetros de normalidad, irá constituyendo lo que por definición hace referencia a lo marginal. De ahí que se hagan estas apreciaciones relacionadas al *underground*. Sin embargo, a través del tiempo han existido jóvenes que incluso después de la aparición de la contracultura, no se esforzaron por vigorizar las ideas contradictorias hacia el sistema:

Sin embargo, lo underground no es exclusivamente “lo joven”, y tampoco es todo “lo joven”; de la misma manera que no todos los jóvenes pertenecen a una subcultura. El punto de encuentro fundamental entre lo underground y las subculturas juveniles ha sido el estilo y, fundamentalmente, la música: el jazz, el blues, el reggae, el rock, etc. (García, 2008, pp. 187-189)

3.3 Rockeidoscopio

El estudio de la población en edad escolar, debe ser visto a través del lente de las producciones culturales que tienen la posibilidad de convocatoria y que ofrecen medios para su análisis, buscando la cercanía a las inquietudes, a las necesidades y a las

expectativas de los estudiantes. El rock se convierte en el común denominador presente en investigaciones que buscan encontrar relaciones en el mundo juvenil: “Es posible acercarse a la comprensión de las identidades culturales a través del análisis de objetos culturales que construyen y son construidos por imaginarios colectivos” (Muñoz, 1996, pág. 3). Estas conclusiones se presentan en la investigación sobre el rock en las culturas juveniles urbanas de Bogotá.

El rock no es solo música, alrededor se tejen múltiples situaciones que generan identidad. Así lo han podido determinar investigaciones referentes al tema. Sin embargo, la música tiene elementos que logran convocar a miles de personas en el mundo rompiendo límites fronterizos, idiomáticos y sociales.

A diferencia de otras manifestaciones artísticas, la música convoca a las masas y forma una especie de comunión con el público, especialmente en las presentaciones en directo. El rock ha sabido explotar esta posibilidad en proyección de sus discursos que filtran las experiencias de clase, y se convierten en un mensaje intrínseco de distinción social

3.4 La fórmula del rock

¿De qué manera el rock puede generar experiencias que bien podrían ser utilizadas por autoridades científicas, religiosas, educativas, políticas, para encontrar rumbos hacia nuevas maneras de convivencia y de reflexión de la condición humana? Para resolver este cuestionamiento, las investigaciones sobre el rock y sus manifestaciones han diferenciado algunos conceptos que son reconocidos en entrevistas a seguidores, observaciones de sus prácticas e inmersiones dentro de este mundo, que se explicarán a continuación.

3.4.1 Autenticidad

En la investigación titulada *Rock en Bogotá: la música que busca y que resiste ser industria* (2005-2007), se pronuncia este concepto que se reitera en algunos documentos; es el concepto de *autenticidad*, que en el rock se ha constituido como un principio fundamental desde sus orígenes, donde la cultura de la población negra, es inspiradora de movimientos generacionales posteriores. Lo negro, entendido desde la raza, representa ansias de libertad, mezclada con humildad y nostalgia, manifestando filiación con grupos marginales blancos en Inglaterra y Estados Unidos. Emergen valores románticos representados en utopías como la libertad y el vivir de acuerdo a los propios criterios. Dentro de esos valores que juegan también con cierta incorporación cristiana, florece la autenticidad, equivalencia de honestidad, merito alcanzado por lo original, lo que no es susceptible de repetición, lo único que es como atesorar algo que trae consigo distinción pero que irónicamente emerge desde lo popular.

La industria cultural entra a jugar un papel determinante en la apreciación de la obra de arte, cuando puede perder estatus en la medida en que sea susceptible de reproducción, perdiendo la característica de originalidad, pero también incentivando la creación de nuevas propuestas que satisfagan al mercado donde la línea entre lo maquillado en la superficie y la creación como respuesta a esta trata del arte es casi invisible, pues se puede pasar fácilmente de un lugar al otro. Incluso actores del espacio dominante del negocio en otro tiempo fueron ocupantes de una posición subordinada, donde luchaban por el reconocimiento y la legitimidad.

En su tesis de maestría, Daniel González Guzmán (González, 2012, pp. 55-60) plantea, desde la perspectiva del sujeto, que el proceso de identificación se desarrolla a partir de una auto-identificación y la identificación externa de manera simultánea. Los sujetos se

enfrentan a transformaciones que se basan en la desapropiación de valores y costumbres heredadas, para asumir comportamientos dentro de un grupo con particularidades que, por un lado, los diferencia de la masa seguidora de patrones establecidos, pero que también los congrega en la unificación de símbolos con los cuales se sienten representados. En el mundo del rock estas distinciones se van adquiriendo en rituales no explícitos, que se manifiestan de muchas maneras, dependiendo el lugar de congregación y la relación con otros seguidores. En el transcurso de una vida de relación con el mundo cultural que ofrece la vinculación a algún tipo de música, se evidencian etapas que se pueden interpretar bajo la óptica de modelos de estudio, “como el caso del antropólogo Víctor Turner, que promulga: en primer lugar, “la separación del individuo de uno de sus estatus sociales previos, luego el limen o fase del umbral y por último, la reagrupación del individuo en un nuevo estatus” (González, 2012, p. 58). Dentro de estas fases surgen conceptos importantes que tienen que ver con un derecho de pertenencia al grupo que es impuesto a sí mismo por el sujeto, la honestidad con el hecho de ser acorde entre sus acciones y lo que proclama la filosofía del movimiento, la autenticidad que compromete a conocer sobre diferentes aspectos que componen una designación dentro del ámbito social como rockero experto.

3.4.2 Identidad

La música se presenta como un elemento constitutivo de identidad, se pueden hacer inferencias del tipo de persona que se es dependiendo del tipo de música que se escuche debido a la estratificación que se presenta en este campo relativo a la tipificación social. Sin embargo, no todas las definiciones provienen de ahí, muchas tienen que ver con tradiciones, como otras por edades. La música popular está organizada en géneros, que son clasificaciones históricas dadas por similitudes, y a su vez también determinado por una

escala de valores, lo bueno o lo malo dentro del esquema de género susceptible a rupturas pero nunca a desconocimientos.

Los géneros por el contexto son referentes de identidad en América Latina, el rock hace irrupción y se consolida a través del tiempo en un género con identidad propia, debido a que se inmiscuye en los sucesos cotidianos de una región, sin pretender ser el símbolo de identidad nacional. Se hace parte de representaciones juveniles que rescatan el idioma español y dan el primer paso de apropiación.

En la fase de desarraigo de las costumbres sociales predominantes, algunos utilizan el rock para generar algo vistoso ante los demás, pero muchas veces sin interesarle la trascendencia que pueda tener el movimiento y el impacto social que pueda generar el incorporar nuevas posturas, que se sustentan en las letras de las canciones y en general en las actitudes que ejemplifican los entendidos en el tema. Por eso, aunque para algunos puede ser una manera de llamar la atención para involucrarse, cada vez más en los devenires del sistema, para otros resulta conflictivo solo el hecho de adoptar estéticas, que se contraponen a la moda y a lo que se espera de ellos según la edad en la que están.

El plantear una ruptura con los espacios sociales que son comunes a la mayoría, el “mundo normal”, resulta conflictivo. En el mundo del rock se prefiere reuniones pequeñas, conciertos y tocatas, “chupes entre amigos”, que asistir a discotecas, bailes, peñas y otro tipo de recreaciones. Esta ruptura es interpretada por las demás personas e interiorizada por los propios rockeros como una postura “antisocial” o un desapego por las convenciones sociales (González, 2012, p. 59)

En el mismo sentido en Latinoamérica, el rock dispone de variables que son analizadas en investigaciones a lo largo del territorio de países en los que las coincidencias ante el fenómeno se presentan de manera visible. Todos los elementos constitutivos que

caracterizan, identifican y a la vez diferencian a los sujetos involucrados en la apropiación del fenómeno, están atravesados por la contraposición hacia la norma establecida. De esta manera, el cambio de sentido del lenguaje, del estilo, del espacio, son consideraciones relevantes para conocer las identidades juveniles rockeras, y es necesario afrontar cada una de las formas en que se manifiestan los diversos estilos en cada uno de nuestros países, entendiendo que su abordaje no es patrimonio exclusivo de ninguna disciplina particular dentro de las ciencias sociales. Conocer la jerga, la estética, las producciones culturales, los territorios u otros estilos juveniles debe ser tarea de comunicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos y otras ramas del saber. Sólo así estaremos en condiciones de ofrecer a la sociedad un conocimiento objetivo del acontecer de nuestros días. De esta manera concluye el artículo titulado *El rock como conformador de identidades juveniles*, muy en concordancia con las apreciaciones que nos ofrece *Abismarse en el suelo del propio cuarto: observaciones sobre el consumo del rock entre jóvenes urbanos*. Este último retoma algunos aspectos del informe final de la perspectiva antropológica del proyecto de investigación *El rock y las culturas juveniles urbanas*, realizado por el DIUC y Colciencias, que además de contemplar los conceptos de sujetos con denominaciones específicas dentro del rock, como metaleros, punkeros, hardcoreros que crean imágenes propias y de los otros, las cuales se encuentran y confrontan, también incluye el territorio, que se ubica fuera de los espacios físicos y delimitados, zona de confluencia que se lleva, se transporta. Puede ser recreado y replicado en cualquier espacio, pues está disponible en los reproductores móviles, audio e información de voz a voz, o con material escrito, agregando a las anteriores visiones el aparente vínculo entre el rock y las causas sociales; el rock se traduce en una experiencia compleja; no basta con describirlo como una actividad lúdica o recreativa, pues supone también formas de organización y producción, creación de

conocimientos especializados y sobre todo una diversidad de sensaciones y emociones que embargan a los sujetos y alteran los sistemas perceptivos (Serrano, 1996, pág. 8)

3.4.3 El rock y las causas sociales

El rock no se queda meramente en la música ni en el espectáculo, también ha intentado ser un importante actor social que genere transformaciones reales, no solo a través de sus críticas líricas, sino con acciones concretas como convocar grandes conciertos en favor de causas humanitarias, así como destinar los fondos recaudados en las presentaciones a fundaciones que atienden problemáticas sociales, como hospitales, orfanatos, centros de investigación, etc. Por algo es que existe una cierta relación entre movimientos juveniles de protesta, con movimientos contraculturales y expresiones del rock. Lo cual no quiere decir que “por naturaleza” el rock sea contestatario, sino que más bien, si de naturaleza se trata, ésta es plástica y se adapta a lo que los sujetos deseen expresar, sea protesta o normatividad”. (Serrano, 1996, pág. 9).

La edición especial número 72 de la revista *La Tadeo* de la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano está dedicada al rock y se encuentran allí variadas visiones acerca de las vicisitudes de este género. Encontramos en uno de los artículos de José Alejandro Cepeda , *Rock: una especie de “folclor mundial”*, un repaso sobre la relación del rock y la movilización política a nivel mundial. Este recorrido por las acciones públicas emprendidas desde el rock para mostrar la solidaridad con el mundo más allá de las fronteras, empieza en los albores de los años sesenta, muy en consonancia con la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y junio de 1968; un año más tarde se realizaría el mítico concierto de Woodstock en representación simbólica del idealismo de la época en torno al rock, tres días de paz y amor y protesta en contra de la guerra de Vietnam. A partir de entonces aparecieron los

megaconciertos que convocaron alrededor de la opulencia visual y el desborde económico a los asistentes y televidentes testigos de transiciones donde el movimiento hippie iba quedando atrás, pero no necesariamente la posición de réplica inmersa en el rock. Allí donde se esparcieron las cenizas de otra época emergió el descaro y cinismo ultrarreal y consiente del punk, que en el formato de la burla tomó como insignia la anarquía, la palabra, no la ideología, pero con cierto aire de lógica, sobre todo al adjuntarse a la idea de no gobierno; luego del agotamiento de esta tendencia, el pensamiento político siguió estando dentro de las preocupaciones del rock, ya no hacia la revolución, pero sí hacia el incremento de la pobreza, la defensa de los recursos naturales, la discriminación de los sectores marginales. Los ochenta son entendidos como una época frívola de espectáculo mediático y banalización. El evento que pudo rescatar al rock en la línea política fue el Live Aid, 2 conciertos realizados el 13 de julio de 1985, en forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, y en el Estadio J. F. Kennedy, de Filadelfia, Estados Unidos, cuyo motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto, Etiopía y Somalia. El rock podía revitalizar lo rebelde contraponiéndose a las incorrectas acciones políticas de las capas dominantes; en los noventa emergieron de lo subterráneo propuestas alternativas que abrieron el espectro hacia la aceptación de mezclas sonoras, y por ende esto es una manifestación de mezclas culturales de todo tipo, y en el punto de mira de la acción política y de gestión aparece el ecologismo, acompañado de descentralización que ha hecho que también se evidencien las preocupaciones de muchas partes del mundo: “Podríamos catalogar hasta este punto la politización del rock como una politización de izquierda, acorde con el contexto histórico descrito, ya no sólo narrativa y contestataria, sino capaz de generar una movilización social importante.” (Cepeda J., 2006, pp. 59-72)

En Colombia y Latinoamérica también se han hecho intentos, a escala menor, pero contando con un rock comprometido sobretodo en las letras y en la representación de la realidad conflictiva que vivimos. Un ejemplo de esta variable nos la ofrece el Movimiento Rock por los derechos humanos en Ciudad Bolívar.

En dicha localidad, Luisa Fernanda Cortés y Carlos Arturo Reina, en su investigación (CORTÉS, 2011, págs. 197-207) *Movimiento rock por los Derechos Humanos en Ciudad Bolívar*, que aparece en el libro *Jóvenes y derechos en la acción colectiva*, nos ofrecen un esbozo del concepto joven y de las culturas juveniles, pasando por las culturas urbanas y las comunidades de sentido para llegar a la descripción del surgimiento y las actividades del movimiento rock por los derechos humanos. Lo que intenta esta pareja de investigadores, es observar a una organización que integra a los jóvenes rockeros y metaleros a su movimiento en lugar de marginarlos, teniendo estos muchachos oportunidades de participación en los que sus conocimientos del género, su saber musical y demás, les permitan también hacer trabajo con otros miembros de la comunidad. Así nos muestran cómo el joven que se constituye en pánico moral para muchos gracias al conflicto generacional y que por ello llega a haber un temor de que se conviertan en generadores de disturbios, especialmente los de menores recursos, se conviertan en seres productivos. Tradicionalmente “los jóvenes buenos” generalmente están atados a convencionalismos y a estándares del establecimiento tradicional, y por supuesto “los jóvenes malos” desadaptados y potencialmente peligrosos ligados con pandillas y delincuencia. Esta es una mirada a la juventud como una edad conflictiva y transicional, que hace que se desemboque en marginalidad y desconocimiento de sus potencialidades. Sin embargo, el objetivo de la organización observada por los investigadores, evidencia que esos jóvenes,

que muchos de los adultos consideran un peligro, tienen una serie de talentos que pueden ser aprovechados en pro de ellos mismos y la comunidad en general.

Pero es claro a través de las teorías ya expuestas, que el joven no solamente se contempla como una categoría, sino como una fuerza política de proyección histórica. En medio del panorama hostil se gesta un campo de cultivo para la organización juvenil en agrupaciones artísticas, culturales y por supuesto políticas, como respuesta a la situación predominante, dando inicio a espacios de aprendizaje y debate.

La estigmatización sufrida por los seguidores del rock se ha mantenido al igual que la respuesta: los rockeros han sido perseguidos desde la llegada del género a Colombia, y después de 60 años, la pugna sigue presente, generando nuevos discursos que en cierta forma se han respaldado por trabajos y proyectos culturales como los festivales musicales, y todo lo que rodea a estos eventos multitudinarios en cuanto a organización, logística, sentido y anexos culturales provenientes de otras manifestaciones que se vinculan a los procesos despejando el terreno en busca de la diversidad.

Sin embargo, las resistencias a través de las manifestaciones otorgaron un espacio de conflicto para que se reflexionara sobre la posibilidad de ser diferente y de manifestar esa diferencia, y sirvió de punto de partida para posteriores proyectos legislativos en favor del desarrollo de la personalidad como la del decreto 482 del 27 de noviembre de 2006, por el cual se adoptó la *Política Pública de Juventud para Bogotá D.C 2006-2016*. La perspectiva de trabajar sobre la manifestación identitaria surge de la posibilidad de revelar la historicidad; el joven reconociendo la expresión cultural para dar nuevos sentidos a las formas de ser y vivir en Bogotá y no simplemente como catarsis social.

Una comunidad de sentido ofrece al sujeto la posibilidad de escoger sus manifestaciones y asumir las responsabilidades que esto conlleva, esa posibilidad se la auto-concede por mérito y conocimiento acerca del movimiento, de su patrimonio histórico-cultural.

Un movimiento social a la vez es un proyecto cultural, y aunque la constitución le otorgó el derecho de manifestarse a los jóvenes, no significa que las autoridades lo respeten y las administraciones lo favorezcan. Por eso, las organizaciones juveniles nacen de la autogestión.

La localidad Ciudad Bolívar ha estado expuesta a muchas situaciones de violencia y también de estigmatización, factores que han hecho que en la localidad, una de las formas de expresión musical que más convoca seguidores, es el rock y en especial el metal. Al percatarse de esto, los mismos jóvenes decidieron conformar un movimiento que relacionara el rock y los derechos humanos. De esta manera, desde sus inicios hasta la fecha, han venido congregando a seguidores del metal, ya no solo de la localidad sino de toda la ciudad, alrededor de actividades como formación artística, desarrollo de habilidades escénicas y musicales, conferencias sobre derechos humanos, conversatorios donde se abarcan desde temas relacionados con la técnica e interpretación de instrumentos, hasta la cultura política y los posibles aportes que como comunidad viva del rock y el metal se pudieran dar frente a las situaciones de vulnerabilidad de los habitantes. También han celebrado festivales musicales manejando diferentes enfoques desde los derechos humanos, en los cuales participan bandas locales y distritales, y se hace una recolección de alimentos no perecederos, que los asistentes aportan voluntariamente para ser entregados posteriormente a familias con desventajas económicas en la localidad.

Visto todo lo anterior, en los diferentes documentos examinados se presenta una clara tendencia a recuperar testimonios reales a manera de entrevistas, enmarcadas dentro de un

referente sociológico, especialmente en el testimonio de jóvenes latinoamericanos, y sus manifestaciones culturales. En cuanto al rock, se muestra en términos generales, que no es un análisis propiamente de los artistas y sus propuestas, sino el rock como movimiento de identificación juvenil que se relaciona directamente con posturas políticas, con expresión estética, con reuniones y conglomerados:

Existen tipos diversos de colectividades, que se congregan por variados motivos y que persiguen causas distintas. El campo de los movimientos sociales ha invertido una gran parte de su tiempo, intentando definir y comprender la magnitud de los fenómenos sociales que tienen presencia constante y vigente a lo largo de la historia. Quizá, una de las preguntas más atractivas para los analistas sociales es la motivación que permite que sujetos desconocidos se congreguen en comunidades temporales y generen patrones de identificación entre ellos mismos (Cepeda Sánchez, 2009, p. 15)

Los medios de comunicación juegan un papel importante para la difusión de la expresión de todo lo concerniente al mundo juvenil, que se puede equiparar fácilmente con lo que podríamos llamar el mundo del rock: “Sin duda, han sido los medios de comunicación escrita el principal vehículo trasmisor de valores contraculturales, cualquiera que sea el significado que demos al concepto de contracultura, y de un nuevo lenguaje” (Rodríguez, 2006, p. 9). Dejando claro que no todo lo joven es rock, pero todo lo rockero sí es joven, (así sea creado por viejos), en su amplia gama de posibilidades es un género musical que se articula con los objetivos de una propuesta educativa porque representa los intereses de los jóvenes (estudiantes) y también los de los adultos (profesores) en cuanto genera un escenario comunicativo entre generaciones, ayuda a comprender el mundo, genera valores que responden a un ideal de convivencia, reconoce la diversidad que está dentro de su misma doctrina, ventila e impugna los malestares próximos y distantes de la

realidad social en la cual se desarrolla. Por esa razón estoy de acuerdo con lo que plantea José Fernando Serrano, quien propone considerar al rock, y lo que en torno suyo crean las culturas juveniles como un canal de comunicación con la sociedad en general, para verla, representarla y hablarle desde él, en una experiencia sin fronteras fijas y cuya prioridad es el movimiento, la posibilidad de asombrarse y de descubrir. (Serrano, 1996, pág. 8)

En el recorrido por los títulos escogidos también hallé observaciones al mundo actual de fronteras políticas desdibujadas por las mezclas culturales, donde los territorios ya no son necesariamente los estipulados por las organizaciones estatales, donde las producciones culturales también son apropiados por industrias multinacionales para que clases dominantes ejerzan poderío, y en respuesta a esto diferentes clases sociales se encuentran en una dinámica de tensiones cuando hacen suya la cultura y los medios de producción, reproducción y difusión. Una de esas producciones es la música popular y el rock por supuesto: “En toda frontera hay alambres rígidos y alambres caídos. Las acciones ejemplares, los rodeos culturales, los ritos, son maneras de trasponer los límites por donde se puede.” (García Canclini, 2004, p. 317)

También aparecen investigaciones sobre las diferentes tendencias y subgéneros que se desprenden de una base musical que es el rock n’ roll de los años cincuenta y que hoy en día aparecen con un programa musical determinado y adjunto a ellas un movimiento de producciones culturales, de comercio en altas, medias y bajas posibilidades, y propiciando el escenario para que siempre exista la contraposición a lo consumido habitualmente en masa, generando a su vez de forma alternativa un movimiento subterráneo o *underground* donde se trata de mantener un sentido de autenticidad desde los fundamentos esenciales:

“En este sentido, uno de los valores fundamentales para los rockeros en su proceso de identificación con el rock es la honestidad: se juega mucho con la autenticidad, todo

el tiempo se habla sobre el “verdadero” rockero, sobre “la autenticidad con uno mismo”. El gusto por la música rock se convierte en un valor en la medida en que refleja la capacidad de los rockeros de ser fieles a sus gustos, principios y valores.”

(González, 2012, p. 64)

Entre la cultura, la política y la educación se mueven muchas fuerzas que hacen ver estos tres aspectos como un engranaje, que al estar sincronizado propiciaría el contexto ideal para generar cambios significativos en la construcción de pensamiento que privilegie la igualdad y la razón sin dejar de lado la inclusión y el respeto por las formas ajenas de concebir la vida:

Así, en la instalación del concepto de cambio como organizador de la realidad y del conocimiento se va configurando lo que desde la filosofía se ha llamado el posmodernismo: la indeterminación, la incertidumbre y la inestabilidad de la verdad como verdad única, de la realidad como objetiva, de la decadencia de los metarrelatos, de la globalización de la cultura, de la subjetividad como posibilidad de comprensión e interpretación del mundo. (Salcedo, 2002)

3.5 Glosario de la presente investigación

Lo encontrado en las publicaciones también me ha llevado a proponer una clasificación desde la de-construcción del tema y a definir algunos conceptos a partir de los textos señalados. Debido a que ciertos términos podrían presentar cierta ambigüedad, es necesario aclarar su sentido con el fin de poder esclarecerlos para facilitar la comprensión de los términos utilizados a lo largo de este escrito. Este glosario se relaciona con términos alusivos a los tres temas más relevantes de esta obra, como lo son el rock, cultura política y aula.

3.5.1 Rock

- **Historia:** Se refiere a los sucesos más relevantes desde el surgimiento del género, y su relación con el desarrollo socio-cultural.
- **Industria:** Aborda el análisis del comportamiento comercial y económico del género y la influencia en la política y la cultura.
- **Estética:** son las manifestaciones de la población relacionada con el género, principalmente centrada en el estilo.
  - ✓ **Look** Es corrientemente utilizado para designar aspecto, presentación, y estilo de vestir de una persona. En el idioma inglés, el *look* particularmente designa la apariencia de alguien.
- **Lenguaje:** Es la reflexión sobre la terminología utilizada por las diferentes subculturas relacionadas con el rock o los términos en los cuales se dialoga su análisis.
- **Tendencias o subgéneros:** En el rock se pueden identificar claramente tendencias que se distinguen entre sí por el sonido, temáticas abordadas, aspectos visuales y formas de transmitir su discurso.
  - ✓ **Underground** Movimiento antiautoritario, libertario, de larga tradición universal. El término fue acuñado por el profesor y ensayista norteamericano Theodore Roszack en 1968 en su obra *The Making of a Counter-Culture*, citado por (Rodríguez González, 2006, pág. 8) en la que planificaba un futuro en el que grupos libertarios y progresistas proporcionarían una “sociedad alternativa” basándose en una cultura

unificada en torno a unos valores opuestos a los convencionales que caracterizaban a la sociedad occidental.

✓ **Punk:** Es un subgénero del rock que se caracteriza por la simplicidad lírica y musical en oposición a las formas complejas y elaboradas del rock convencional. Su principal medio de expresión son los conciertos del género ("escena") y las publicaciones de aficionados ("fanzine").

3.5.2 Cultura política

- **Cultura:** se refiere a las producciones que hacen parte de los rasgos expresivos que identifican a una población.

✓ **Cultura de masas:** Hace alusión a los productos de carácter intelectual, artístico, político y demás, en el que el material producido está destinado al consumo por parte de grandes sectores populares, sin necesidad de una formación académica especializada.

✓ **Maniqueísmo:** Concepto religioso medieval que se caracterizaba por la oposición radicalizada de lo bueno y lo malo, no habiendo lugar para los intermedios sino únicamente para las polarizaciones, se es totalmente bueno o totalmente malo.

✓ **Apropiación:** Proceso en el cual los recursos culturales son tomados por agentes sociales para conseguir los fines perseguidos por su ideología.

✓ **Cultura post- figurativa:** Significa una cultura completamente configurada, en la que no hay prácticamente cambios.

✓ **Cultura pre-figurativa:** En ella los modelos de conducta ya no están en los abuelos, ni siquiera en las complicidades de los padres. Margaret Mead advierte que esta cultura pre-figurativa que está en formación, es una

cultura que rompe profundamente con la idea de experiencia que hacía el valor de los abuelos

✓ **Contracultura:** No se trata de ir contra la cultura, o la destrucción de la misma, sino simplemente de ser la contraparte, la parte contraria de otras tendencias culturales, intentando ser una correctora de aspectos nocivos de las mismas.

- **Edades:** Es el ciclo biológico y/o cronológico en el que se halla toda persona.

✓ **Juventud** Edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Sin embargo, en el contexto del texto la juventud está relacionada con la participación en el movimiento del rock, en el que la juventud no está marcada por la edad sino por la actitud.

- **Política:** Palabra proveniente del griego *πολις*, *polis*, que fundamentalmente significa ciudad. En términos pragmáticos vino a significar el arte de la administración de las ciudades y las distintas formas de gobierno ejercidas en un territorio.

✓ **Establishment:** Es un término inglés usado para referirse al grupo dominante visible o élite que ostenta el poder o la autoridad en una nación. El término sugiere un cerrado grupo social que selecciona a sus propios miembros (opuesto a la selección por herencia, méritos o elecciones).

✓ **Políticas conservadoras** Conjunto de doctrinas corrientes, opiniones y posicionamientos, generalmente de centro-derecha y derecha, que favorecen tradiciones de carácter religioso cristiano, y que son adversos a los

cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo.

✓ **Democracia** Es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.

✓ **Autoritarismo** En las relaciones sociales, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma participativa, originando un orden social opresivo y carente de libertad y autonomía.

- **Territorio:** Son las relaciones con espacios físicos o imaginarios, que emergen desde la filiación con diferentes procesos sociales.

- ✓ **Sociedad urbana:** Personas de todo tipo que conviven en la ciudad.

- ✓ **Desterritorializar:** Pérdida de la relación cultural con el entorno geográfico y a la vez búsqueda de territorios parciales reales o simbólicos.

- ✓ **Comunidad emocional:** Identidad afectiva con un grupo con el que se comparten intereses comunes.

3.5.3 Aula

- **Pedagogías críticas:** Propuesta de la educación en la que se pretende que el estudiante forje con sus propios criterios sus propias opiniones y visiones de mundo mediante argumentos de todo tipo. Intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan

✓ **Descolonizar** Es hacer el esfuerzo por no aplicar sobre los estudiantes simples teorías clasificatorias, sino privilegiando la comprensión y el conocimiento de sus realidades

- **Sujeto:** Actor o participante del proceso educativo que se involucra de manera consciente en su formación.

✓ **Hedonismo** Doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias.

3.5.4 Comunicación

Facultad de interacción entre dos o más personas que se valen del lenguaje para diferentes fines: suministrar información, hacer peticiones, disentir, halagar, llegar a acuerdos, entre otros.

✓ **Fanzine** Los fanzines son publicaciones no profesionales producidas por seguidores de un fenómeno cultural particular (como puede ser un género literario, musical o historietístico) para el placer de otros que tienen los mismos intereses

✓ **Mass Media** Son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público.

4 MARCO CONTEXTUAL

El colegio La Amistad I.E.D. es una institución educativa del Distrito Capital, que se encuentra ubicada en Kennedy (localidad 8), atiende a una población cercana a los mil doscientos estudiantes por jornada, de carácter oficial, mixta, que ofrece educación formal en los niveles preescolar, educación básica (primaria y secundaria) y educación media en tres jornadas (mañana, tarde y noche) en calendario A. Funciona en tres sedes: La Amistad sede A, que forma a los estudiantes de preescolar, básica y media académica. Llano Grande (sede B), que comprende preescolar y básica primaria, y Pinar del Río (sede C), en la que se forman alumnos de preescolar y básica primaria.

En sus fundamentos busca promover la formación integral e integradora mediante procesos académicos y una convivencia sana y armónica en un ambiente creativo y tolerante.

El Colegio Distrital la Amistad fue fundado en el año 1973. La celebración de sus cuarenta años coincidió con un periodo en el que el rector de paso, que estuvo a cargo durante algunos meses, intentó hacer una labor diferente a la de sus antecesores: insistió en darle un rumbo organizado al aspecto académico del colegio, obtuvo algunos logros y tal

vez el más significativo fue la publicación del libro *Una mirada al pasado, al presente y al futuro de las practicas pedagógicas. 40 años de Amistad*. Esta publicación es una caracterización que reúne principalmente experiencias significativas de los integrantes de esta comunidad, desde sus campos de acción, en su mayoría proyectos y puestas en marcha de ideas y experiencias pedagógicas de los docentes actuales, historia y vivencias de docentes y administrativos que pasaron por la institución, testimonios de estudiantes de diferentes épocas. En sí el texto en general fue fruto de una convocatoria en la cual muchas personas se animaron a escribir.

Este es un documento valioso para contextualizar al lector en el escenario donde se pretende hacer el trabajo de campo de esta propuesta investigativa. Al leer los apartados que más me interesan del libro, por el aporte que me brindan para este trabajo, y compararlo con mi experiencia como docente del mismo colegio, encuentro algunas cosas muy interesantes que me pueden ayudar a definir el ambiente en el cual se desarrollan las relaciones, las ideas y expectativas de los estudiantes que van a servir de muestra poblacional en la aplicación de instrumentos para la recolección de datos.

¿Y quiénes son esos estudiantes? Sencillamente en masa presentan características similares a otros jóvenes habitantes de sectores populares. Los jóvenes estudiantes del colegio La Amistad pueden estar descritos como población en estado de vulnerabilidad, provenientes de sectores marginales, creciendo en familias de estrato socio-económico 1,2 y 3, que mantienen la expectativa de culminar sus estudios de bachillerato y realizar estudios superiores, pero condicionada por la situación económica, y por lo tanto el colegio genera alternativas para involucrar a la población en el desarrollo de énfasis con intencionalidad productiva (comunicación, biotecnología, tecnología e informática, cultura ciudadana y educación artística) que puedan ofrecer herramientas para la gestión y la

creación de pequeñas empresas en variados oficios, y de acuerdo a esto articular la educación con la realidad de la comunidad y sus necesidades. También pueden ser descritos como jóvenes llenos de emocionalidad y talentos que están en proceso de formación. Influenciados por el medio social son seguidores del ofrecimiento comercial que les llega a través de los medios de comunicación: televisión y hoy por hoy primordialmente el internet. Así se constituyen en consumidores de productos relacionados con el mundo del fútbol (accesorios y camisetas de equipos locales y extranjeros); a partir de sus géneros musicales favoritos, que son la bachata, el reggaetón y el rap, también consumen artículos que se comercializan alrededor de este tipo de música; también se sienten atraídos fuertemente por el baile, y en ocasión por las danzas, donde encuentran una fuente de vinculación al entorno social del cual quieren participar. Por lo tanto, sus celebraciones preferidas son las que tienen que ver con la posibilidad de encontrarse con otros jóvenes de la misma edad en un ambiente de baile y fiesta. Las actividades recreativas más predominantes son el fútbol, la práctica de habilidades gimnásticas sobre la barra fija, y juegos espontáneos a la hora del descanso, como arrojar agua, jugar burrito, las cogidas, apostar dinero.

Se presenta con mucha frecuencia el matoneo y la exclusión, principalmente por la imagen y el aspecto físico que empieza a ser muy importante en la construcción de identidades⁶. El señalamiento por diferencias raciales, y las preferencias sexuales son una

---

⁶ El matoneo no consiste en hacer pequeñas bromas a los compañeros de clase de manera ocasional y esporádica, sino en el hecho de repetir sistemática e intencionalmente una conducta violenta, agresiva, discriminatoria, o excluyente en contra de alguien en particular con el fin de generar hostigamiento y molestia en la víctima. Conductas de matoneo frecuentes en la Institución Educativa Distrital en la que este trabajo se realizó, incluyen, por ejemplo, agresiones físicas, empujones, burlas a los estudiantes con sobrepeso, comentarios peyorativos sobre su condición racial, religiosa, o su mala situación económica. Estas conductas reiteradas sobre alguien obedecen a una intención de fastidiar y generar incomodidad sobre el otro, está presente la actitud intencional de querer amargar su existencia. Está claro que estos comportamientos también se evidencian en otros contextos distintos al del Colegio La Amistad.

constante en las causas de peleas y riñas, la noción de un mundo adulto proveniente de la casa –“no sea niña, no sea nena, sea varón, vístase como una persona decente, péñese como un hombre de bien, el hombre propone y la mujer dispone”-, y creencias en las que se intentan reforzar prototipos de una manera ideal de actuar o de vestirse, porque de proceder de manera contraria se considera inmoral o criminal (se entiende en frases “como no sea nena” que las mujeres son cobardes y no los hombres, o en frases como “vístase como una persona decente” que no atender a parámetros de moda burguesa, elegancia y sofisticación a cambio de un estilo más desordenado, improvisado o descuidado, es de delincuentes, rateros, o drogadictos); incluso los mismos docentes se encargan de reforzar esos prototipos: “el hombre propone y la mujer dispone” son frases en las que se les enseña a las mujeres que deben esperar a que el hombre tome la iniciativa, toda vez que ellas simplemente se dedican a esperar; la mujer debe ser decente, es decir, debe esconder sus deseos, y todo intento por exteriorizarlos, es entendido como una forma de libertinaje; son prototipos así los que se reproducen en la masa poblacional de muchos estudiantes, y son imaginarios que consciente o inconscientemente se siguen enseñando. La escuela hace que los jóvenes mantengan una idea preconcebida de relaciones interpersonales donde impera el machismo, determinando roles específicos para hombres y mujeres, reforzado muchas veces por los contenidos de las asignaturas y las acciones de los mismos docentes:

Además de las mujeres, los indígenas/mestizos/afrodescendientes, las personas en condiciones de discapacidad, los niños y niñas, y los ancianos, los jóvenes han sido subalternizados en virtud de una condición ontológica aparentemente invadida por su inestabilidad e impulsividad naturalizadas. (Amador, 2011, pág. 145)

El libro *Una mirada al pasado, al presente y al futuro de las prácticas pedagógicas. 40 años de Amistad* se refiere a los estudiantes como agentes sobre los que se depositan las

intenciones de experiencias educativas, y con las cuales se pretende transformar dichas realidades expuestas; el libro es un corolario que destaca y resalta casi a manera heroica, los logros de la institución en sus cuatro décadas de funcionamiento; el libro señala que sus propósitos educativos han sido logrados con éxito pese a las dificultades, resalta una institución con docentes industriosos, alumnos comprometidos, proyectos prolíficos y transformadores para la sociedad a la que pertenecen, entre otras muchas bondades:

Se ha podido identificar líderes transformacionales que a partir de la filosofía han dado una aplicabilidad a su contexto social próximo y que desde los énfasis académicos han mostrado la interdisciplinariedad del conocimiento y la pluralidad del saber como herramientas para la vida.

La construcción de un imaginario colectivo ha permitido la sana convivencia, el libre desarrollo, el respeto por el otro a través de los valores contemplados en nuestro PEI (tolerancia, respeto mutuo, responsabilidad y solidaridad) (Molina Hernández, 2013, p. 206)

Con un panorama así descrito, se pensaría en El Colegio La Amistad como un colegio ideal, como un modelo a seguir para los demás; sin embargo, me resulta curioso que esas experiencias tan destacadas y esos logros tan excelsos no coinciden con la visión y la versión de los maestros que allí laboran, puesto que son los maestros quienes más críticas e inconformidades manifiestan hacia el quehacer de la institución; desde luego, estas críticas no se ventilan abiertamente, sino que pueden ser percibidas dentro del ambiente privado del colegio: espacios como la sala de profesores, la cafetería, los salones de comisión y evaluación son los lugares privados en los que los maestros exponen aquello que les disgusta de sus estudiantes, las directivas, y el contexto social que rodea a los alumnos. El libro muestra experiencias exitosas, con logros muy significativos en los procesos

pedagógicos y con altos grados de esperanzadoras manifestaciones, donde el ejercicio pedagógico, tanto por los estudiantes como por las acciones docentes, es ideal, pero que en la realidad cotidiana contradicen las percepciones del cuerpo docente, que se muestran escépticos con el desempeño académico de sus estudiantes, críticos de su contexto social; hay quejas constantes por la falta de compromiso estudiantil, por la apatía y el desencanto que demuestran los estudiantes, por la violencia y los casos de agresión física y verbal, y sobre todo una sensación de angustia e impotencia por parte de los profesores que no dudan en señalar como responsable de estos problemas a la descomposición social, al gobierno y sus políticas de promoción automática, a las normas que rigen la evaluación, a la televisión y a la desintegración familiar.

Si he de decir algo al respecto desde mi interés investigativo, es que no todo es tan malo como se escucha en estas reuniones oficiales y espontáneas de profesores, pero tampoco todo funciona de manera óptima como se expone en documentos como el libro, o como los formatos de evaluaciones institucionales, al poner como premisa que la población manifiesta características similares a cualquier otra población de jóvenes de otros colegios en sectores populares. Me refiero a que hay una directriz que gobierna a todos los colegios, direccionando desde un nivel central hacia donde debe dirigirse de acuerdo al modelo político que se esté siguiendo, y que irónicamente exhorta a las instituciones a que sean independientes y generen procesos diferentes de acuerdo a su contexto, pero que terminan repitiendo las mismas dinámicas, debido al medio cultural que impone su peso.

Si he de encontrar una característica particular del colegio, es precisamente la ausencia de directriz filosófica; en el colegio no hay identidad por parte de los estudiantes; no es que no haya identidad por cuanto se carece de un ideal de lo que debe ser el estudiante

amistadino; de hecho, está muy claro lo que debe ser el estudiante de La Amistad, ideal de identidad contenido en el *Manual de Convivencia* de la institución:

El estudiante del colegio La Amistad es (...) un ser social, activo, responsable, solidario, respetuoso, autónomo, analítico (...) y con capacidad para solucionar adecuadamente sus problemas personales y los colectivos. [Es] responsable de sus actos, sus compromisos, su rendimiento escolar con espíritu de investigación, con gran autoestima, capaz de tomar decisiones responsables, conscientes, libres y auténticas, basadas en los principios de la sana convivencia. [Es] respetuoso de la riqueza histórica, folclórica y cultural de Colombia, de sus diferentes autores y manifestaciones, para amarla, valorarla y conservarla. (2009, p. 19)

Sin embargo, ninguno de esos ideales, que con tanta elocuencia se defienden, identifican al estudiante amistadino; hay críticas docentes a los estudiantes porque se pasan por alto los símbolos, se irrespetan las propuestas de reunión social, y aparece nuevamente la queja por la falta de “sentido de pertenecía”. No se respeta al docente espontáneamente, no se solidarizan con compañeros víctimas de matoneo, no hay autonomía para hacer las tareas escolares, no se ama la música autóctona de Colombia más sí la foránea, pero curiosamente se es solidario con el compañero que se juega en un equipo de fútbol y allí hay compañerismo, hay autonomía para organizar celebraciones; en otras palabras: los valores que enfatiza la institución, no se siguen dentro de la vida institucional en La Amistad; se siguen de otras formas en otros escenarios más espontáneos; el estudiante se esmera en no fallar a un partido de fútbol, pero ve con apatía asistir el lunes al colegio, tiene apatía por cantar el himno del colegio, no así con entonar una cumbia villera; los jóvenes no asumen con el mismo entusiasmo sus compromisos académicos que sus actividades extracurriculares e informales. Lo que valoran no es lo intrínseco a la institución sino lo

extrínseco a ella. No hay un lema que convoque de manera atractiva a la población estudiantil. Lo que de verdad identifica a muchos, lo que de verdad los jóvenes amistadinos valorizan es la música popular, el fútbol, las barras bravas, las actividades deportivas, las redes sociales, la moda, el maquillaje, la rebeldía, el culto al sexo, a la figura física, los videojuegos, y a otras cosas que, curiosamente, los maestros consideran antivalores que atentan contra la vida académica, y que no se miran como aporte o recurso pedagógico para la misma; esas propuestas que atraen a la juventud son las que los maestros consideran enemigos, pero son las que más cautivan. Quisiera pensar que esos valores tan atractivos para los adolescentes amistadinos, en lugar de ser antagónicas al quehacer docente, pueden ser alternativas de enseñanza y aprendizaje. Aunque debo decir que esa dificultad se da cuando el docente desconoce esas realidades juveniles. Esta ausencia de dirección nace también desde el actuar administrativo que históricamente no ha encontrado un rumbo, dejando que todos los intentos de los actores de la comunidad procedan como rueda suelta. Se desconoce el potencial pedagógico de esos intereses juveniles, y no se explota porque se ven como el enemigo a extirpar: “La diversidad y pluralidad de organizaciones y expresiones políticas de los jóvenes de Kennedy es incalculable.” (Amador, 2011)

Sin embargo, para centrarnos en el tema de la contextualización, dentro del colegio se pueden mirar manifestaciones, en cuanto al desarrollo de pensamiento crítico. En una de las propuestas recogidas en el libro *Una mirada al pasado, al presente y al futuro de las practicas pedagógicas” 40 años de amistad*, se hace memoria sobre las actividades llevadas a cabo por el área de ciencias sociales con la intención de generar un espacio para el pensamiento crítico. Estas actividades son la organización del gobierno escolar, la semana por la paz, la celebración de primeras comuniones, salidas pedagógicas y foros de ciencias sociales. Si bien estas actividades han proporcionado la oportunidad de

participación, más se han enfocado en destacar el trabajo de los docentes pertenecientes al área que de contrarrestar alguna forma el peso de la cultura dominante, y a veces han caído en la imitación de las dinámicas en las que se presenta la vida adulta y sobre todo en los procesos de organización electoral para el gobierno escolar, dando como resultado que la gestión de los representantes escolares sea casi nula en el desarrollo de la institución. En una palabra, lo importante es que la actividad no se dejó hacer, pero no se determinó su verdadero impacto en la comunidad estudiantil. Las manifestaciones culturales propias de la juventud actual no se han visto convocadas en estas actividades, y el cuestionamiento por parte de los estudiantes en los espacios de debate no presenta argumentaciones contundentes.

Para finalizar este marco contextual es necesario hablar del grupo que se escogió para la aplicación de los instrumentos de investigación: Los estudiantes elegidos para la implementación de la experiencia, estaban cursando grado 11 y pertenecían al énfasis de comunicación que brinda el colegio en la jornada tarde, desde el año 2003. Los estudiantes que asisten a las actividades diseñadas para el énfasis, tiene la oportunidad de estar en contacto con herramientas tecnológicas relacionadas con la comunicación, y mediante ellas desarrollar proyectos audiovisuales que propenden por el desarrollo de habilidades comunicativas y la interrelación con las diferentes áreas del conocimiento. De acuerdo a estas características, este grupo en particular se me presentó como ideal para llevar a cabo el trabajo de campo en el que, se insistió a través de talleres en utilizar medios comunicativos como la radio, el video y la escritura. El grupo estaba conformado por 30 estudiantes 19 de ellos mujeres, y el resto hombres, sus edades oscilaban entre los 16 y 19 años de edad.

5 MARCO TEÓRICO

Mi problema investigativo se inscribe en tres ejes conceptuales: la educación, el pensamiento crítico y el rock. De entrada, pretendo adherirme a esos discursos que critican a la educación como un instrumento que simplemente ayuda-a formar en pro del crecimiento económico, y priorizar la educación en favor del pensamiento crítico y la reflexión. Me parece, como lo aclaré de entrada en este trabajo, que el rock puede ser ese elemento que permita promover ese pensamiento crítico; de por sí el rock es muy crítico con ese sistema de sumisión y obediencia que exige el sistema capitalista, que es tan promovido en los colegios, tal como lo sostuvo Foucault:

¿Puede extrañar que la prisión celular, con sus cronologías ritmadas, en trabajo obligatorio, sus instancias de vigilancia y de notación, con sus maestros de

normalidad, que revelan y multiplican las funciones del juez, se haya convertido en el instrumento moderno de las penalidades? ¿Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, los cuales, a su vez, se asemejan a las prisiones? (Foucault, 2009, pág. 261)

Pese a que en este trabajo se habla de rock hispanoamericano, el rock en cualquier idioma da a entender el mismo mensaje en muchas canciones: ¿a razón de qué deben seguirse los parámetros convencionales de moral? ¿Quién dice que teniendo una vida exitosa en sentido laboral y económico es lo que hace feliz a un ser humano? Mucho cuidado: no se está diciendo que quienes pretendan llevar una vida bajo los estándares de la alta burguesía sean personas insensatas y vacías, o que sean fracasadas, o que sean personas de reputación cuestionable. Lo que se está diciendo en el rock, a modo de pregunta, es: ¿Quién dice que no hay otras formas de vida alternativas y diferentes que no puedan hacer feliz al ser humano aparte del estilo de vida consumista y mercantilista, mundo al que se puede acceder mediante “ese seguir las reglas”, que se exalta en la escuela? Así lo da a entender la banda australiana AC/DC en su canción *Rock N’ Roll Singer*:

Mi papá trabajaba de nueve a cinco,
 y mientras mi madre me criaba,
 por la época en que ya tenía un mediano uso de razón,
 ellos ya sabían lo que haría con mi vida;
 pero abandoné la escuela, y me dejé crecer el cabello,
 ellos no lo entendían porque querían que fuera un respetado doctor o abogado,
 pero yo tenía otros planes: voy a ser un cantante de rock n’ roll. (...)
 Bueno, te puedes aferrar a tu trabajo de nueve a cinco,

A tu collar y a tu corbata,
 Te puedes aferrar a tus parámetros morales,
 Porque todo es una cochina mentira,
 Y te puedes aferrar a todas tus tontas reglas,
 Y a toda esa mierda que le enseñan a sus hijos en la escuela⁷.

El rock es muy crítico de los moldes establecidos, de ese intento burgués que transmitió que la única forma de vida posible es el éxito económico, éxito que depende de la obediencia, de ser una persona moral; el rock señala que no necesariamente el orden establecido es el orden correcto, que esas formas de vida tradicionales que se han ponderado y exaltado como correctas e ideales, deberían ser revisadas y revaluadas. La escuela contemporánea, pese a ser consciente de la necesidad de ser crítica y reflexiva, quizá inconscientemente no ha invitado a cuestionar el orden, sino a rendirle pleitesía, no ha invitado a revisar aquello que vende como propósito de vida en su discurso, sino que ha contribuido a perpetuar modelos que exaltan el seguir normas sin pensar sobre ellas, y sobretodo sin la posibilidad de cambiarlas⁸. Muchas veces se considera al mejor estudiante aquel que sabe seguir al pié de la letra lo estipulado por el manual de convivencia, y no se exalta al estudiante que pretende reflexionar y que se muestra crítico del establecido orden social, o pretende cambiarlo; la escuela dice que pretende formar seres críticos, pero nada

---

⁷ La canción original, desde luego, está tomada del inglés, por lo cual lo que acá aparece es una traducción. La lírica original es la siguiente: My daddy was workin' nine to five/when my momma was havin' me/By the time I was half alive/they knew what I was gonna be/But I left school and grew my hair. They didn't understand/They wanted me to be respected as a doctor or a lawyer man. (But I had other plans) (...) Gonna be a rock 'n' roll singer/Well you can stick your nine to five livin'/and your collar and your tie/You can stick your moral standards/'cause it's all a dirty lie(...)/and you can stick your silly rules/And all the other shit/That you teach to kids in school.

⁸ Al referirme a escuela tradicional, me refiero a la escuela que forma para el trabajo, casi que de manera obsesiva, y que además tiene la pretensión de formar al estudiante a la imagen y semejanza de un manual de convivencia que especifica cómo debe ser una persona.

diste más de la realidad que eso, porque cada vez que un estudiante es crítico de su realidad, en este caso, el colegio, se le estigmatiza como un rebelde que no tiene sentido de pertenencia; la escuela premia al obediente y al sumiso, al que cumple con los estándares que luego se le exigirán en su lugar de trabajo, pero juzga con dureza a aquel que difiere del discurso que ella vende con tanto fervor:

Al distinguir entre la autoridad del aula, que está al servicio de la acción crítica, y la autoridad utilizada para promover la conformidad y la lealtad al Estado, Gramsci proporciona un referente político para criticar a las escuelas que, según él, son simples negocios burgueses. (Giroux, 2003, p. 119).

Ahora bien, se habla con mucha convicción de “pensamiento crítico”. ¿Criticar qué o para qué? Se critica para transformar una realidad con la que se está inconforme, y se critica todo aquello que impide que esa realidad sea como se pretende; por eso se critica a los actores políticos, educativos, religiosos, el sistema de valores, y todo un entramado social que son los que determinan el orden colectivo. Si se reconoce la existencia de una crisis y de una desigualdad en el entramado social, se debe indagar en la pertinencia y los efectos de las políticas públicas, en el papel de las clases dirigentes y en la importancia de la práctica docente en este proceso. Asimismo, la transformación social que tanto dice buscar la escuela, no se ha logrado únicamente por vías de hecho, sino por la puesta en escena de las ideas de los estudiantes: «Las reflexiones acerca del tipo de sociedad que se anhela construir y acerca de la economía que se requiere para sustentarla, deben ir articuladas, creciendo histórica y simultáneamente en cuestionamiento y profundización». (Rauber, 2006, p. 30)

La «cultura» posee un papel fundamental en esta problemática, pues en ella se dan contrastes y puntos de análisis sobre los procesos hegemónicos y sus contrarrespuestas –

contraculturas, subculturas o culturas replicantes-. Estas contrarrespuestas tienen una carga política apropiada para la mayoría de los jóvenes (muchos de ellos estudiantes), que se fundamentan en, por ejemplo, el rock: este implica una divergencia simbólica que es vía de expresión de múltiples subculturas, y comunica el espacio educativo con la política, lo que suscita cambios sociales fundamentales.

En este sentido, si los jóvenes reconocen estos lenguajes contraculturales, perciben y se apropian del contenido crítico del rock, ¿qué sucede con los adultos y más aun con los adultos docentes?: «Quizás necesitamos todavía “descolonizar” el pensamiento, entender al otro desde su lógica y no sólo desde la “objetividad científica”, profundizando la idea misma del diálogo de saberes» (Kaplún, 2004, p. 3)

5.1 Las prácticas docentes

La práctica docente tradicional se ha enfocado en el control de la disciplina, reprimiendo lo que se consideran malos comportamientos, calificando tareas y trabajos, promoviendo el cumplimiento de las normas estipuladas, encarrilar el desempeño académico de los alumnos que tienen dificultades, o manifiestan apatía; todas estas prácticas tienen como objetivo buscar que el estudiante cumpla los mínimos establecidos en el manual de convivencia de su institución, debe cumplir, no cuestionar, y el docente está allí para hacer que el estudiante cumpla, y el maestro también debe cumplir; todo este quehacer se menciona con un objetivo: decir que ni aún el maestro puede ser crítico, menos aún su estudiante; como consecuencia ocurre que se educan máquinas para obedecer. Los profesores están inmersos en un «empleo subordinado», sin liderazgo ni reflexión, y la práctica «técnica instrumental», que implica una dinámica prediseñada como el diligenciamiento de formatos institucionales, la coerción al estudiante y el cumplimiento específico de normas. Muchas de estas prácticas se ejercen sin un cuestionamiento crítico pero sí con base en una

exigencia a los estudiantes, los cuales deben atender a un currículo -que cumple con las políticas de las clases dominantes- sobre lo que «debe» ser aprendido para participar activamente en una sociedad intervenida por el consumo.

De acuerdo con Gramsci, toda práctica docente ha de examinarse e implementarse en el contexto de una comprensión general de cuál pueda llegar a ser la finalidad de la escolaridad y cómo se articula esa visión de la educación política con un proyecto democrático más amplio. En este caso, se considera que las escuelas son lugares fundamentales y formativos para la producción de identidades políticas, para fomentar las luchas individuales para reclamar cultura y para la educación de los intelectuales orgánicos. (Giroux, 2003, p. 119)

Sobre esta misma problemática, Giroux prosigue:

En resumen, ¿cómo podemos reafirmar la primacía de una política no dogmática y progresista, mediante el análisis de la relación de la cultura, en cuanto fuerza para la resistencia, con el poder, la educación y la acción? Lo que hace falta es entender que la cultura configura la vida cotidiana de la gente: que la cultura constituye un principio definidor para comprender cómo pueden librarse las luchas sobre el significado, la identidad, las prácticas sociales y las maquinarias institucionales del poder, mientras inserta de nuevo lo educativo en lo político y lo expande mediante el reconocimiento de la fuerza educativa de toda nuestra experiencia social y cultural, que enseña activa y profundamente. (Giroux, 2003, p. 113)

Claramente ambos teóricos, tanto Giroux como Gramsci coinciden en la necesidad de replantear esa escuela que simplemente pretende vincular a los estudiantes a las dinámicas del trabajo, de la burocracia y del cumplir unas funciones específicas, pero que obvia las circunstancias culturales de los sujetos involucrados en el sistema educativo y laboral. No

se puede ser un actor pasivo ante las políticas de los sectores dominantes, sino que al menos debe propiciarse un espacio de discusión alrededor de esas políticas, y luego ir en procura de su transformación.

5.2 La necesidad de un pensamiento crítico en la escuela

La violencia, el atropello y la violación de los derechos fundamentales son una constante de la crisis social actual. En este caso, la escuela debería jugar un papel muy importante para contrarrestarla, pues es una situación que afecta a la población en general. Pero lo que se enseña en la escuela y el cómo se enseña, reproduce profundamente esta dificultad y convierte al sistema educativo en general en un cómplice de la destrucción sistemática de la «vida digna». Por vida digna entiendo el hecho de no tener que mutilar aquello que me es valioso, no tener que atropellar mi integridad física o emocional, o la de otros. El hecho que haya clasificaciones o rangos en los colegios por sus desempeños en las pruebas de estado para determinar del mejor al peor, es una forma de discriminación en la que ser el mejor, ser el primero es lo que más importa, en el que hay una competencia encarnizada por triunfar a cualquier costo, y así lograr el reconocimiento. Los rangos que miden y clasifican la calidad de un estudiante o una institución, no hacen más que promover comportamientos dañinos y nocivos por cuanto fomentan la exclusión, el exitismo, las comparaciones y la mala competencia basado en el criterio de ser el exitoso o el fracasado. El sistema de calificaciones y promoción que prioriza la aprobación antes que el aprendizaje, hace que los alumnos se preocupen más por una cifra que por aquello que de verdad les aportó una clase. ¿Acaso es un secreto que en las escuelas o universidades, muchos estudiantes, con tal de aprobar una asignatura, así no aprendan absolutamente nada, están dispuestos a pagar cualquier precio? ¿Acaso no hay estudiantes que están dispuestas o dispuestos a tener sexo con quien no desean por el solo hecho de adquirir una buena calificación? Otros prefieren

pagar altas sumas de dinero con tal de aprobar una materia que hayan perdido. Otros mienten con incapacidades médicas falsas para poder evadir su responsabilidad por haber incumplido un deber determinado. ¿Puede considerarse muy digno que una persona tenga que complacer sexualmente a alguien por quien no siente atracción, o que tenga que pagar para que digan una mentira sobre su rendimiento académico, o que comprometa la carrera profesional de un médico que va a mentir sobre una enfermedad que nunca padeció? El pensamiento crítico establece las bases para el comportamiento ético y crítico, y promueve en la comunidad una indagación sobre aquello que hacemos y que hacen los demás, el pensamiento crítico debería ser fomentado por cuanto promueve la autorreflexión.

En el pensamiento crítico se identifican algunas características que son la base para el desarrollo de una postura política. En primer lugar, se tiene en cuenta la etimología de la palabra crítico. En el texto *Pensamiento crítico: técnicas para su desarrollo*, de Agustín Campos Arenas, se afirma que el término está asociado con las palabras griegas *Kritike* (Κριτική), *Krinein* (κρινέιν) y *Kritikos* (κριτικός). Indica también que el origen está en *Krinein* (κρινέιν), el cual proviene del verbo *Krino* (κρῖνω), que significa «discernir, escoger, distinguir, decidir, juzgar, resolver, sentenciar, dictaminar, explicar, aclarar». Relacionado con este, están los términos *Krasis* (κρίσις), que hace referencia a «crisis, juicio, decisión, momento decisivo», y *Kriterion* (κρίτηριον), que significa «regla para discernir, criterios» (La raíz latina correspondiente es *Criticus*, que significa «sin juzgar, que decide»). (Campos Arenas, 2007, p. 19)

En este sentido, el concepto tiene una implicación en el problema, pues sugiere un conjunto de opciones a elegir. Estas opciones sirven como posibilidades que realimentan la información a analizar, presentada, habitualmente, durante un proceso formativo. Se supone que el pensamiento crítico es posible cuando hay divergencia; solo habiendo divergencia,

es posible encontrar diferentes criterios. Sin embargo, suele ocurrir que esas situaciones son invisibilizadas por el maestro, por la escuela, u otros actores del sistema educativo. Puede que el maestro desconozca más opciones, o simplemente puede que él las quiera ocultar a sus estudiantes. Por ese motivo, al negar la posibilidad de conocer más opciones, se carece de pensamiento crítico; cuando no hay opciones a elegir, simplemente no se analiza ni se reflexiona sobre las situaciones, sino que se acepta la única opción presentada como verdadera.

Giroux, en *Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición*, (Lowenthal 1979 citado por Giroux, 1992, pp. 5-26) ofrece una perspectiva de cómo las escuelas son vistas, meramente, como sitios de instrucción y adoctrinamiento. Se ignora que son también sitios de gestación cultural y construcción política, así como espacios de resistencia y de lucha entre grupos sociales. A pesar de esa realidad histórica de una escuela formadora de trabajadores obedientes e irreflexivos, en la escuela misma ha llegado a haber pensadores que se han dado a la tarea de cuestionar ese modelo educativo, pensando que la escuela debe ser un lugar propicio para el diálogo con los otros, la interacción y el compartimiento de puntos de vista recíprocos que propendan por desarrollar un pensamiento propio, inconforme, indagador, explorador. En algunos espacios académicos se hace un intento por comprender, por ejemplo, las nuevas manifestaciones del capitalismo como forma de dominación específica, por la transformación de las relaciones sociales, y la idea que pone a las cosas como objetos de consumo, distribución y producción.

La Escuela de Fráncfort, a la que también se le conocía con el título de Teoría Crítica, subrayó la importancia del pensamiento crítico al plantear que éste posee una característica fundamental de la lucha emancipatoria y del cambio social. Además, señaló a las

contradicciones sociales como sustrato reflexivo, donde un individuo podía empezar a desarrollar cuestionamientos de su medio con base en lo que éste era y en lo que debía ser.

Sin embargo, previo al abordaje del concepto de «crítica», las investigaciones de la Escuela de Fráncfort se fundaron en el análisis de la «racionalidad positivista», (Lowenthal 1979 citado por Giroux, 1992, pp. 5-26) la cual, en relación con el medio actual, representa la base teórica de algunas prácticas educativas. Esa racionalidad positivista la pusieron en entredicho: en la racionalidad positivista se excluye la autocrítica o, más específicamente, la posibilidad de cuestionar la estructura normativa de un escenario social. Los hechos se separan de los valores, la objetividad socava a la crítica y si las nociones de esencia y apariencia no coinciden, la reflexión teórica se pierde en el dato cuantificable. Así, en un contexto libre de compromisos éticos, el positivismo fundó sus análisis en el hecho fáctico y no cualitativo. La cuestión de la reflexión del mundo es reducida a la metodología, la recolección y clasificación de los hechos. (Lowenthal 1979 citado por Giroux, 1992, p. 9)

En este escenario, el contexto cultural se convierte en un «objeto» de estudio. Los elementos de crítica y oposición, que la Escuela de Fráncfort creía inherentes a la cultura tradicional, se habían imantado de un dispositivo teórico racionalista. La «objetivización» de la cultura no sólo dio como resultado la represión de los elementos críticos, sino que representó la negación del pensamiento crítico en sí mismo. (Lowenthal 1979 citado por Giroux, 1992, p. 15)

5.3 Industria cultural y educación

La cultura había llegado a ser otra industria, una que no sólo producía bienes sino que legitimaba la lógica del capitalismo y su lógica jurídica. El concepto "industria cultural" fue acuñado por Adorno como respuesta a la reificación de la cultura, la cual tuvo dos propósitos esenciales. Por un lado, fue acuñado con el fin de exponer la idea de que «la

cultura surge espontáneamente de las masas en sí mismas» (Lowenthal 1979 citado por Giroux, 1992, p. 15); por otro, señalaba la concentración económica y los escenarios políticos que controlan la esfera cultural en favor de la dominación social.

En la escuela tradicional existe una fuerte tendencia a desconocer las manifestaciones culturales que no están al servicio de intereses hegemónicos, destinados a fortalecer el mercado y a generar una mayor cantidad de consumidores. José Huergo, en *Hacia una genealogía de Comunicación/Educación*, aborda las reflexiones de Gutiérrez, y afirma que:

...si los medios de comunicación, la familia, la política y las demás instituciones están abocadas exclusivamente al desarrollo económico y tecnológico, la educación en su sentido más pleno no tiene la más mínima posibilidad de salir adelante. Lo único que le queda al sistema educativo es fabricar buenos productores y consumidores. (Huergo, 2005, p. 227)

Estas afirmaciones tienen pertinencia en la descripción del papel actual de la escuela. En consecuencia, en algunos estudios sobre la educación se categoriza lo «invisibilizado» como un escenario que es necesario problematizar:

Las formaciones discursivas hegemónicas han producido invisibilizaciones de ciertos elementos que, en virtud del antagonismo que intentan solucionar/ diluir, quedan, en todo caso, del otro lado de las fronteras imaginarias establecidas y son objeto de “pánico moral. Lo que distingue concretamente a los discursos hegemónicos entre sí no es más que el desplazamiento de la frontera social, en cuanto referente empírico históricamente situado. (Huergo, 2005, p. 287)

5.4 Pánico moral

En un sistema educativo coercitivo, que exalta la aplicación de las normas y la «uniformidad», las manifestaciones de pensamiento divergentes son vistas con sospecha y

criminalidad. Se les ubica en el mismo nivel de la enfermedad y poseen el efecto negativo del contagio social: «la desviación no es una cualidad de la conducta misma, sino de la interacción entre la persona que comete un acto y los que responden a él y que centra en el marginado y la totalidad del mundo que habita el discurso sobre su conducta» (Rocha, 2009, p. 67)

En los sectores sociales se contienen los actos «descarriados». Los espacios destinados a la formación están encargados a educadores que legitiman la hegemonía política para el encauzamiento social. No obstante, la cultura y la educación crítica sirven como contraposición a ese modelo coercitivo que recalca tanto las reglas y el cumplimiento de la norma. Sin embargo, la cultura también puede ser una reproductora de ese modelo coercitivo; la cultura tiene ese poder ambiguo: o legitima la coerción o promueve la reflexión sobre esos valores que les han inculcado. La cultura reproduce modelos o los revalúa.

Ahora bien, puede que en esos intentos de pensamiento crítico a través de diferentes manifestaciones culturales, como la música, la literatura, el grafiti, entre otros, deje de ser solo crítico para luego comercializarse. Estamos en una sociedad que ha exacerbado tanto el consumo y el comercialismo, que al final lo que es crítico termina siendo vendido. Eso ocurrió con el rock n' roll, como ya señalamos en el primer capítulo: la música de los negros oprimidos, esclavizados y excluidos, una vez apropiada por los blancos, fue hecha negocio, y un negocio muy redondo por cierto. Música que era para negros pobres, terminó siendo la música de los jóvenes blancos de clase media. Por lo tanto, lo crítico no solo se comercializó sino que además tuvo un sesgo poblacional, en el que ciertos contenidos estaban destinados a ciertas audiencias. Lo crítico no solo se volvió comercial, sino que eso crítico debía ir dirigido a una masa de personas en particular. En primer lugar, la

producción cultural de consumo para diferentes sectores sociales mantiene abierta la brecha entre aquello que es consumido por la élite económica y las clases populares, aspecto que se manifiesta, principalmente, en la manera cómo se publicita: locaciones o promoción de artistas que, ligada a la capacidad económica, se convierte en dispositivo para la exclusión. El hecho que ciertos contenidos sean destinados a ciertas audiencias, hace que haya exclusión. Se asigna una cultura de élite y una cultura popular; la cultura popular - dominada por el mercado- representa las «costumbres», y estas son determinadas con unos modelos de comportamiento específicos. Sin embargo, en algunos sectores se promueve una resistencia a los organismos de control y a las formas de mercado, por medio de otras manifestaciones culturales, lo que pone a la cultura popular en una situación muy compleja: En el estudio de la cultura popular deberíamos empezar siempre por aquí: con el doble ruego de la cultura popular, el doble movimiento de contención y resistencia, que siempre está inevitablemente dentro de ella. (Hall, 1984, p. 2)

5.5 Negocio redondo

Sin embargo, esa comercialización cultural de eso crítico mercantilizado, no es solamente motivo de lucro y consumo. La gente reacciona ante aquellas manifestaciones que se le presentan de la cultura popular y de consumo, y también las critican, las juzgan, las observan. Es decir, la gente no es una consumidora pasiva de música, literatura, o televisión comercial, la gente también reacciona cuando están ante estos productos, y asumen una posición con respecto a ellos. Al principio podría pensarse que lo popular lo presenta el comercio como alternativa de entretenimiento a unas masas incultas e incautas, pero esas masas, aparentemente “desinformadas” y “carentes de criterio”, también podrían reaccionar a esos contenidos que en principio se les venden como consumidores pasivos. Por lo cual, lo comercial también se vuelve crítico o motivo de crítica. Esta situación se

presenta porque, clandestinamente, emerge una alternativa a la exclusión, la segregación, y la falta de oportunidades que la cultura dominante provoca y que la industria cultural sabe aprovechar, por medio de productos culturales de consumo para las masas y a partir de una acumulación de capital. En este caso, el problema adquiere un matiz cíclico porque se mantiene, pero siempre en el margen de una solución:

Los sujetos ocupan posiciones en la estructura social de acuerdo a factores económicos, sociales e ideológicos que los caracterizan. No existe una dominación absoluta sin una respuesta de las clases dominadas, porque la dominación exige la presencia de demostraciones de resistencia para su supervivencia. (Cepeda Sánchez, 2009, p. 92)

Igualmente, Rocha afirma que «la cultura hegemónica o masiva, como si de un paciente ladrón se tratase, espía las distintas subculturas, aprende de su simbología y de su emocionalidad y en última instancia toma decisiones». (Rocha, 2009, p. 45)

La cultura popular también está expuesta a una serie de dificultades en su interior, pues los sectores juveniles, por ejemplo, hacen resistencia a las costumbres de sus padres, «primer escenario» donde se evidencia una imposición, mientras en su edad adulta las instituciones las reproducen sistemáticamente. En el caso de los jóvenes y a modo de resistencia, la respuesta a este medio es lo que se conoce históricamente como «culturas juveniles».

5.6 Realidad cultural

En este sentido, la realidad cultural de los estudiantes es ignorada en la práctica docente. Los estudiantes intentan definir su identidad por diferentes medios, trasponiendo la tradición heredada por su núcleo familiar y la influencia que ejerce el comercio a través de los medios masivos de comunicación, es decir, el estudiante forja su identidad a partir de

tradiciones familiares de las cuales él se apropia, o simplemente las transgrede por no hallarse en acuerdo con ellas.

No obstante, las expresiones culturales hegemónicas se presentan como modelos de vida porque las perspectivas de vida aparentan ser escasas y el éxito es posible por la capacidad de consumo. Se direcciona al conformismo, al individualismo y al egoísmo; se propicia la reproducción de una forma de vida tradicionalista, donde no hay reflexión. Asimismo, se intenta estigmatizar y silenciar o darles el apelativo de acciones peligrosas que atentan contra la vida en comunidad.

Según Feixa (1999, pp. 84-104), la articulación social de las culturas juveniles puede abordarse desde tres escenarios: la cultura hegemónica que refleja el poder cultural social mediado por instituciones como la escuela, el ejército o los medios de comunicación, la cultura parental que se definen por identificaciones étnicas o de clase, refieren normas de conducta y valores vigentes en el medio social de origen de los jóvenes. Mediante la socialización primaria, el joven interioriza elementos culturales básicos (uso de la lengua, roles sexuales, formas de sociabilidad, comportamiento no verbal, criterios estéticos, criterios de adscripción étnica, etc.), que luego utiliza en la elaboración de estilos de vida propios. Las culturas generacionales finalmente refieren sobretodo a los encuentros con otros jóvenes donde empieza a identificarse con determinados comportamientos y valores, diferentes a los vigentes en el mundo adulto.

Estructuralmente, las culturas juveniles pueden analizarse desde dos perspectivas: en el plano de las condiciones sociales y en el plano de las imágenes culturales. En este caso, surgen varias relaciones que permiten la comprensión integral del fenómeno.

Culturas juveniles y generación: El primer factor estructurante de las culturas juveniles es la generación. Está ligado al periodo cronológico en el que dos jóvenes han nacido, y por

ser contemporáneos comparten unos intereses comunes. Esta puede generar una interacción entre la biografía, las estructuras y la historia. (Feixa, 1999)

Culturas juveniles y género: Las culturas juveniles tienden a ser vistas como fenómenos exclusivamente masculinos. No obstante, no se trata de un problema de géneros, la juventud convive en una multiplicidad de escenarios, como la calle, las celebraciones culturales, los colegios. (Feixa, 1999)

Culturas juveniles y clase: La mayor parte de lo que se ha dicho sobre culturas juveniles se ha centrado en la juventud de la clase obrera. Los jóvenes de clase media han tenido relevancia cuando han participado en movimientos disidentes o contraculturales (es decir, cuando han provocado «problemas a sus mayores»), aunque no siempre han expresado su identidad de manera tan íntegra como la población proletaria. (Feixa, 1999)

Culturas juveniles y etnicidad: En determinados contextos se dan procesos de «creolización», es decir, de creaciones sincréticas fruto de la interacción entre jóvenes de diversos orígenes.

Culturas juveniles y territorio: las culturas juveniles crean un territorio y se apropian de determinados espacios urbanos que distinguen con sus marcas: la esquina, el parque, la calle, la pared, el local de baile, la discoteca, el centro urbano y las zonas de ocio. (Feixa, 1999)

El joven como actor social: es una situación que la educación no puede obviar ni convertir en un análisis taxonómico. Se trata de saber escuchar las propuestas que surgen de sus reflexiones, de comprender su contexto, sus territorios -como el aula y la calle-, su espacio virtual en el que se establecen relaciones mediadas por tendencias culturales con las que se sienten identificados.

5.7 El contexto

El contexto docente tiende a ser ajeno al de los estudiantes, porque se vincula con el discurso hegemónico. El adulto posee una forma de vida donde el confort y la seguridad son sus objetivos primordiales, cediendo su potencial al cumplimiento de la normatividad social:

...una organización del “tiempo libre”, que lo convierte en prolongación del trabajo y el lucro, contribuye a esta reformulación de lo público. De los desayunos de trabajo al trabajo, a los almuerzos de negocios al trabajo, a ver que nos ofrece la televisión en casa, y algunos días a las censa de sociabilidad redituable. (Garcia Canclini, 2004, p. 263)

Un amplio sector docente hizo parte de estos grupos y adoptó posturas y símbolos. Algunos, incluso, aún hacen parte de movimientos de lucha contra ciertas políticas estatales, pero en su práctica reflejan que no asumieron con autenticidad el ideal que los precedía: en efecto, como no pueden comprender con profundidad estas manifestaciones, tampoco las pueden comprender en la vida de sus estudiantes: «Se ha señalado que la autenticidad denota lo original, lo que no es susceptible de reproducirse ni de comercializarse; de ahí que sea uno de los valores más importantes asociados a la música popular.»

Se abordan las búsquedas identitarias de los jóvenes pero poco el problema de la identidad del docente, dando por hecho el valor de su «madurez» como adulto y educador; sin embargo, esto no es del todo cierto. En el espacio social se dibuja un círculo vicioso que acoge a una juventud con falsas identidades, «futuros docentes» que reproducen el sistema y el entramado social. En nuestro país se acusa la ausencia de identidad, pero se fuerza el rescate de una actitud ética y una recuperación de la historicidad como muestras falaces de

la identidad nacional: las lecturas que los estudiantes hacen de estos símbolos corresponden a vivencias ajenas a su realidad.

Al docente le cuesta reconocer que incluso las situaciones cotidianas pueden acercarse a la realidad de los estudiantes. Si los profesores revisaran la producción cultural de los jóvenes, muchas veces inspirada en hechos históricos como las leyendas urbanas y rurales, las posibilidades de dominación se verían efectivamente contrapuestas:

Si las formas de cultura popular comercial que nos proporcionan no son puramente manipulatorias, entonces es porque, junto con los atractivos falsos, los escorzos, la trivialización y los cortocircuitos, hay también elementos de reconocimiento e identificación, algo que se aproxima a la re-creación de experiencias y actitudes reconocibles, a las cuales responden las personas. El peligro surge porque tendemos a pensar en las formas culturales como completas y coherentes: o bien totalmente corrompidas o totalmente auténticas. Cuando por el contrario, son profundamente contradictorias, se aprovechan de las contradicciones, especialmente cuando funcionan en el dominio de lo “popular” (Hall, 1984, p. 15)

Para neutralizar el dispositivo político encauzante⁹, se debe hacer una separación entre lo cultural y el entretenimiento, campos conflictivos susceptibles de crítica; otra manera es por medio de la puesta en escena del desinterés de los jóvenes hacia la política: «No es que exista un desinterés por la política; “lo que se visualiza es un desinterés por los mecanismos tradicionales de hacer política”» (Cortez, 2012, p. 265)

---

⁹ Al referirme a encauzante, me refiero a esa práctica docente que intenta rescatar al alumno que está perdido en el ocio, los vicios, la vagancia, la anarquía, la indisciplina, la desaplicación académica y el mal comportamiento. Una conducta “encauzante” sería aquella que intenta corregir estos comportamientos en apariencia negativos, para que el estudiante focalice sus esfuerzos en ser productivo en sentido académico, para que luego sea productivo en sentido social.

5.8 Estilo

Al definir el concepto de «culturas juveniles» aparecen nociones que ayudan a la comprensión del fenómeno. Una de estas es la «estética». Aparece como un rasgo divergente de la cultura tradicional, a partir de indumentarias, accesorios, y la modificación corporal. En este caso, se generan significados que dependen de lo que se quita o se agrega:

En efecto, el cuerpo fue el medio. En una sociedad que menospreciaba la individualidad de cada uno, en donde los mensajes se desplegaban bajo el hipotético lugar común del bienestar colectivo, y cuando los jóvenes de clase trabajadora vivían hacinados en viviendas de protección oficial cuyo signo externo era la uniformidad, el cuerpo fue el motor de la subcultura. Tal defensa Dionisiaca¹⁰ del cuerpo estallo, finalmente, con la revolución sexual durante los sesenta (Rocha, 2009, p. 19).

El estilo constituye un punto fundamental en el recorrido por el mundo de las culturas juveniles y evidencia una realidad que quiere hacerse notar: «El supuesto central es que toda identidad necesita “mostrarse” para hacerse real, lo que implica por parte del actor individual o colectivo la utilización dramática de aquellas marcas, atributos y elementos que le permitan desplegar su identidad». (Reguillo R. , 2000, p. 99)

La adopción de estilos, lenguajes y expresiones, dentro y fuera de los «encasillamientos» en los cuales son clasificadas las culturas juveniles, ha sido un tema de investigación de diferentes campos sociales: «El estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos coherente de elementos

---

¹⁰ Este adjetivo, usado por el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche, hace referencia a la vida vivida con placer, hedonismo, y una cierta forma de egoísmo. Justamente lo contrario de lo dionisiaco es lo apolíneo, que se figura como aquello que es ordenado, racional, sabio, ortodoxo, canónico y que obra en el virtuosismo de la razón. Aquí es pertinente esta distinción, puesto que el rock, como manifestación cultural es más cercano a lo dionisiaco, mientras que la escuela tradicional y hegemónica es mucho más cercana a lo apolíneo.

materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo». (Feixa, 1999, p. 97)

Señales y símbolos

En el campo de las culturas juveniles se establecen códigos y modos interesantes de comunicación que se contraponen al discurso social general. Se transforma el lenguaje con base en jergas y medios escritos de diferentes tipos (cf. Rodríguez González, 2006, p.16). La referencia principal de estas manifestaciones se ubica en la década de los sesenta, época de una revolución informática que transformó la mirada juvenil. Se conformaron movimientos estudiantiles que evidenciaban el despotismo de las autoridades sociales y políticas, lo que dio paso a una contracultura.

Aunque la televisión tiene una amplia difusión, sirve como un dispositivo de control social masivo. En este caso, la radio y las expresiones escritas permiten la difusión de ideas contraculturales; asimismo, las redes virtuales. Por otro lado, presencia de fanzines y de comics son empleados como medios de comunicación en la resistencia: los punks, por ejemplo (los más agresivos tanto en sus símbolos como en su comportamiento antisocial) manifiestan sus valores y la información que es de su interés en sus propios formatos, alejados de medios formales. A muchas de las subculturas juveniles, especialmente las más marginales, les anima un rechazo al sistema desde una redefinición del universo lingüístico.

5.9 Música de locos

El otro vector de interés para esta investigación es la música. Con ella se sientan las bases de la sensibilidad humana y de su expresión, y se armoniza el objetivo de los movimientos juveniles contemporáneos. La música acompaña muchas actividades humanas, entretiene y se presenta como uno de los baluartes de la industria cultural: artistas, revistas, afiches, cuadernos, discos, videos, descargas por internet, entre otros

servicios. El mercado está muy pendiente de analizar el tipo de música que se escucha, clasificándola en categorías: edades, tradición, territorio, situación socioeconómica, y realiza una separación entre la música culta, generalmente consumida por las clases económicas dominantes, y la música popular consumida por las masas.

La humanidad ha dado a la música una amplia utilidad, en terapias médicas y relajación, por ejemplo. Desde la antigüedad, la música ha influido en el comportamiento humano. Los griegos y otras culturas descubrieron que la combinación de sonidos producía ciertas reacciones en las personas, lo que fue usado con objetivos específicos: ha acompañado la guerra y la reconciliación, el romance, la muerte y la espiritualidad, y ha ayudado movilizar discursos a través de la historia. Cuando la música interviene en el comportamiento social, se convierte en un fenómeno teórico: «la música es desde luego, una vía y un medio por el cual se pueden manifestar condiciones de vida de una sociedad, ya que ella misma forma parte y es medio de representación de la misma.»

En este sentido, la música llega a la política, la educación y por tanto a las culturas juveniles. Rosana Reguillo (Reguillo R. , 2000, pp. 40-52), quien investiga estas variables, precisa que en el estudio de la constitución de un “yo” identitario, los actos comunicativos son ejes claves en la comprensión del fenómeno, que es la base del conocimiento social. La música propicia una transversalidad de la cultura, supera las fronteras geográficas, gesta un lugar común para las llamadas “naciones juveniles”. Con ella se desborda la pertenencia a un territorio, no hay un lugar determinado para cada individuo sino la construcción de una compleja red de sentido que aparece al escucharla. Así pues, las categorizaciones de la industria cultural son insuficientes para abordar estas relaciones.

La música es un territorio liberado de la influencia sistemática de las instituciones sociales. Deja una huella en el oído musical de nuevas generaciones, de dos maneras. Por

un lado, desde la industria del entretenimiento que los medios de consumo masivo acentúan y que tienen a agotarse en la repetición; por otro, desde la búsqueda de filiación y de certezas, que promueven una relación integral de sentido con el mundo. De esta manera, se dan procesos de iniciación crítica que se amplían con la sensibilidad musical.

5.9.1 El Evangelio del Metal

En el capítulo anterior se expuso el contexto sociohistórico que vio germinar el género «heavy metal» dentro del rock. Sin embargo, es necesario ahondar en el diálogo que establece con el medio social y la ruptura ideológica que manifiesta con el mundo actual. El heavy-metal hace un retrato «grotesco» de la sociedad, por medio de la evidencia de las precariedades de la estructura social. Condena el comportamiento de las personas cuando acatan de manera arbitraria una «doble moral», promovida sistemáticamente por las instituciones sociales.

El heavy-metal, como vertiente del rock, es crítico de los discursos tradicionales en donde se promueve la idea de felicidad a través del dinero, en donde se exalta el valor del trabajo únicamente como medio de lucro. El heavy-metal a través de sus líricas se muestra apático y escéptico de ese ideal; no es una crítica sin fundamentos. El argumento que usó el heavy-metal para oponerse a estas formas de vida no era el hecho de tener dinero; de hecho, muchos cantantes de rock, heavy-metal y géneros subyacentes manifestaron su deseo de tener bienes materiales: automóviles de lujo, mansiones, viajar, y poseer muchos artículos de consumo; incluso muchas canciones de rock exaltan esa vida sibarita de lujos, viajes, mujeres guapas, consumo de drogas, alcohol, etc.; el problema no es tener estos lujos, que en muchas ocasiones pueden ser conseguidos por producto del azar, sino la obsesión que venden las grandes empresas por conseguirlos. Lo que el heavy-metal ha criticado en muchas canciones es que se pretenda hacer creer que una vida pródiga, licenciosa, pletórica

de lujos y ostentosa es la única forma vital legítima. El heavy-metal critica esa postura que deifica el dinero y todo aquello que la gente se obsesiona por comprar; la crítica reside en el hecho que esa compra se haga simplemente por ostentar poder delante de otra persona, o que se sacrifique la vida, la salud o la integridad personal en pro de esos ideales vendidos, así como esa idea que resalta el ser el mejor en lo que uno hace en la vida. Así lo manifiesta, por ejemplo, Queen, en la canción de su primer álbum, *Keep Yourself Alive*, mantente vivo¹¹:

Me dijeron muchas veces de todos los obstáculos en mi camino, que tratara de ser más sabio y mejor día tras días (...). Bueno, vendí un millón de cuadros en la Avenida Alley, pero jamás vi mi rostro en ninguna vitrina; bueno, siempre me dicen que mis amigos me están incitando a ser una superestrella, aunque mejor te digo que te contentes con llegar adonde estás (...). ¿Acaso crees que eres mejor cada día? No, yo simplemente creo que estoy dos pasos más cerca de mi tumba.

Claramente en esta canción se ve cómo al protagonista se le incita a ser “una superestrella”, a ser cada vez mejor, más sabio, más virtuoso, a ser famoso; pero él sentía que ningún esfuerzo era suficiente, porque eso no le daba ningún reconocimiento de nadie. ¿Sentía, acaso, que era mejor persona por el hecho de ser más famoso, virtuoso o ser alguien destacado en su campo? No, él sentía que todo ese esfuerzo no le había servido de nada porque lo había envejecido y enfermado, lo había acercado más a la muerte que a la vida misma; el protagonista sentía que ser un destacado artista no se justificaba con el

---

¹¹ I was told a million times/of all the troubles in my way/tried to grow a little wiser/little better every day (...)/well sold a million mirrors in a shop in alley way/but I never saw my face in any window any day/well they say your folks are telling you/to be a superstar/but I tell you just be satisfied/to stay right where you are (...)/do you think you're better every day?/No, I think I'm two steps nearer to my grave.

hecho de dejar de vivir o tener mejor salud. Toda la vida se esforzó por llegar a la cima, por destacarse, y sin embargo, no siente que ese esfuerzo le haya remunerado en algo o le haya servido para sentirse satisfecho; por eso prefería recomendar que las personas tuvieran una vida simple.

Realidad similar se expresa en la canción *Víctimas de la sociedad*, del cantante venezolano Paul Gillman, en la que relata la vida del hombre cotidiano que cree que vivir es consumir; critica al hombre que día tras día se desgasta en una rutina de trabajo para adquirir algún dinero. La canción de Queen que se resaltaba en el párrafo anterior criticaba al que se obsesionaba con la fama y el dinero; Gillman critica una realidad similar, solo que no desde la fama sino desde la cotidianidad de cualquier persona común y corriente: la del hombre que se preocupa con acumular bienes para sobrevivir medianamente bien, así le toque aguantar un patrón que lo explota, así le toque presenciar unos administradores corruptos por culpa de los que no puede ganar más dinero, así le toque soportar una rutina que lo agobia:

En el espejo, clavás tu mirada, reflejas en tu rostro, la esperanza deseada. Pero volverás a tu rutina sin final, víctima de la sociedad saldrás a la calle al servicio de tu amo, para obedecerlo y ganarte los centavos, siempre ha sido así, es el Sistema que te rige...víctima de la sociedad, sudarás, otra vez la gota gorda, con el estómago vacío, no te quedará otra cosa, trabajas sin descanso, enriqueciendo a los demás (...). Hoy es un día más, ¡qué contrariedad! Te estás matando por vivir, a veces tu paciencia tiende a agotarse. Al ver la corrupción que se come tu dinero, acaso... ésa es la presión que tienes que aguantar...

Las dos canciones explicadas e interpretadas en los párrafos anteriores son el reflejo de un heavy-metal que se opone a que el ser humano deje de sentirse realizado, se opone a que

el ser humano aguante humillaciones y sea marginado y excluido por cuenta de unos ideales de vida. El heavy-metal es crítico de la idea del hombre que deja de vivir por causa del dinero, del hombre que poco a poco acaba su vida en pro del status y la comodidad. No cree que esta sea la forma de vida que deba buscarse. El heavy-metal promulga un estilo de vida más libertario, exento de moldes, prototipos, y sí cree más en un estilo de vida que le apunte a la libertad y a la satisfacción personal como modo de vida, satisfacción personal que no está etiquetada con ningún rótulo, ni tiene una vía exclusiva para llegar a ella; es un hacer lo que se quiera y complazca. Dado que los prototipos esclavizan, los ideales someten y los moldes condicionan la vida de alguien, el heavy-metal se le opone para mostrarle que la abundancia de bienes, fama o dinero no es el camino verdadero, ni ningún camino que implique sacrificar la libertad y la integridad del ser humano. La felicidad no puede estar acompañada de sacrificios onerosos y superfluos, la felicidad no es un fin en el rock; la felicidad en hacer lo que se ama es, al parecer, lo que el heavy-metal promulga como filosofía.

El heavy metal se manifiesta de forma agresiva porque quiere ser un reflejo del mundo y de la marginalidad de la que son víctimas muchos sectores juveniles, o sectores económicos emergentes y marginales; el rock es una voz de protesta contra las injusticias económicas:

Ante este escenario, creció una generación de jóvenes cuyas posibilidades de ser escuchados resultan ser bastante limitadas. La identidad de los jóvenes está bastante supeditada a los lazos comerciales de la moda que traen y llevan gustos, sentidos y formas de representarse ante el mundo. La mayoría de ellos con un contenido vacío, que busca satisfacer un sentido abiertamente comercial, pasajero y oportunista. El heavy metal, igual que otros géneros, viene a llenar un espacio y a canalizar la

irreverencia desatada por el medio que rodea al joven a través de la música. (Reina, 2009, p. 19).

El heavy metal se nutre de muchas experiencias sociales, y se transforma con otras tendencias musicales. En este sentido, actualmente el género es denominado, preferiblemente, como “metal” y en esta categoría se agrupan todos los demás -con todos sus matices-. Aunque este tema implica una extensa reflexión, los fundamentos y las variables pueden ser comunes. Según Deena Weinstein, el mundo de los «headbangers», o metaleros se distingue porque:

- Puede ser visto como «música de protesta» por un mundo que se extingue.
- Se apropió de elementos propios del movimiento de Woodstock: jeans, marihuana, pelo largo, menosprecio por la autoridad, idealización de sus estrellas, autenticidad emocional.
- Adoptó las imágenes de los pandilleros estadounidenses en motocicleta: cuero, adornos metálicos y tatuajes.

Weinstein propone a su vez cuatro rasgos centrales:

- Machismo o masculinidad tradicional.
- Juventud y rechazo ostensible hacia todas las normas de la sociedad adulta.
- Blancura, rechazo a las músicas negras y resistencia a otros estilos musicales.
- Idealización de la clase trabajadora y sus hábitos regulares: consumo de cerveza, amor al fútbol y anti-intelectualismo.

El valor simbólico de la música como uno de los elementos centrales de la identidad de un grupo no entra en este caso en discusión, en particular para el heavy metal. Como lo sostiene Weinstein (Weinstein, 1991) el metal, llámese en español simplemente heavy metal o rock pesado, es una música que genera una idea de «comunidad» y solidaridad

entre sus seguidores, al tiempo que resiste a sus detractores. Se trata de una música que se redimensiona de un modo complejo: sonidos, volumen, atuendos, letras, estereotipos visuales, imágenes publicitarias, relaciones sociales y acciones físicas; desde la simple composición de una tonada hasta el hecho mismo del grito y la agitación.

Al oponerse al «mundo adulto», los seguidores del heavy metal adoptan valores de trabajadores blancos, lo que convierte el género en una música marginal, a pesar de que en el mundo hay millones de seguidores. Las conclusiones que presenta Sam Dunn, en el video «El viaje de un metalero» (*A Headbangers Journey*) dan sentido a esta marginalidad porque afirman que el metal confronta lo que preferimos ignorar, celebra lo que a menudo renegamos y es indulgente con aquello que más tememos. Este género constituye un medio para reagenciar la cotidianidad, con base en unos valores éticos y en sus posibilidades estéticas.

5.9.2 Actitud punk

La acción de buscar respuestas en la “basura” y encontrarlas ha hecho del punk un lenguaje con amplias posibilidades de creación e innovación donde compiten individualidades estéticas sin límite aparente. El punk acertó en convertir objetos de la cotidianidad y resignificarlos llevando al exceso todas las perspectivas, convirtiendo al propio cuerpo en una obra pictórica ambulante, orgullosa de su marginalidad dentro de la zona urbana, una declaración visual que se opone a la frialdad y acartonamiento de las “buenas costumbres” y de las dinámicas del consumo, exponiéndolas de manera caricaturesca en la representación de todo lo que utilizamos y desechamos para mantener nuestro modo de vida.

Como expone Servando Rocha (Rocha, 2009) al punk no le interesó un escape hacia el nomadismo, lo rural, ni siquiera a la libertad que muestra la carretera que se pierde en el

horizonte. Su retroceso fue hacia el no-lugar de la ciudad: el basurero. En el punk el basurero no solo representa el lugar marginado, olvidado, despreciado, representa también la posibilidad de la anarquía, entendida como el modo de no ceñirse a los moldes opresivos de un sistema económico que cada vez prioriza más los estándares; ese mundo artificioso y acartonado lo critica el punk, por ser un corrupto de doble moral: muestra la etiqueta de las buenas costumbres en los modales, y el *glamour* en el vestir, pero que de manera solapada quiere aprovecharse de los demás haciendo uso de su poder. Y aún en medio de ese pesimismo, y en medio de ese criticismo explícito, se propone una salida a todas estas realidades crudas y hostiles: la revolución, la anarquía, el autogobierno, sin instituciones que rijan y dominen. No es solo crítica, es propuesta. Así lo revela la canción *La ciencia de la destrucción* del grupo colombiano La Pestilencia:

Hombres inteligentes, grandes pensantes, hemos creado un monstruo, las bombas radioactivas y nucleares que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. ¡Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido, en este mundo que está perdido, dependiendo, de un botón, y de la decisión de un legalista cabrón!

Es claro que en este fragmento hay una postura crítica contra los “grandes pensantes”, seguramente sapientes científicos que ponen su saber al servicio de la destrucción, destrucción que amenaza a la humanidad. Esa amenaza se haría realidad bajo los caprichos de un leguleyo voluntarioso que solo se valdría de las intimidaciones y documentos legales para justificar su decisión. No hay futuro, no hay posibilidad de salvación cuando en el mundo existen hombres que utilizan su poder para direccionarlo en contra de una humanidad a la que buscan atemorizar por simple capricho. De esas personas impías hay que librarse, de esos personajes malévolos hay que alejarse.

El punk es radical y va más allá: no solo se opone al comercialismo de aquellos hombres que se valen de tretas malévolas para amasar fortuna, ni de ardides leguleyos para acumular capital, sino que además se opone a todo aquello que represente una estética burguesa, mercantilista; la considera hipócrita, excluyente, consumista. El punk se aleja de los prototipos, quiere una estética mucho más simple, más sencilla, exenta de esa estética impuesta por el maquillaje, los accesorios de marca, alejados de los *flashes* de las cámaras y la artificiosa atmósfera inventada por el espectáculo que los medios de comunicación han alabado. Claro ejemplo de ello fue Syd Vicious, bajista de la banda Sex Pistols, que dijo que la estética del punk no obedecía a patrones de moda convencional, y por eso no le importaba que el dije que llevara en el cuello, fuera una simple cadena con un candado, representando que un instrumento de ferretería podía ser portado en su cuerpo, tal como una joya muy costosa; sus jeans rasgados, con apariencia de estar descuidados y viejos, representaban que la ropa punk no estaba interesada en proyectar una imagen de pulcritud, decencia y belleza, sino de abandono. El punk no quería ningún vínculo con la cultura mercantilista, quería reflejar una imagen lo más rudimentaria posible: no tenían porqué lanzar sus discos con disqueras tradicionales ni poderosas, ni tenían porqué valerse de las estrategias comerciales típicas para promocionarse; podían hacer las carátulas de sus trabajos musicales con simples dibujos, los podían promocionar con entregarlos a la gente común en la calle, sin estrategias publicitarias. Querían oponerse al mercantilismo, su manera de despreciarlo era prescindir de él para hacer su música y publicitarla, era quitarle clientela a las multinacionales de ropa o discos, era atraer poblaciones marginales que entendían perfectamente este mensaje que se transmitía de manera coherente. La estética del punk es la antítesis del establecimiento, es la pugna por todo convencionalismo, es la

oda a lo marginado, abandonado y menospreciado; de ahí que valoricen la basura como estética, como nadie más lo haría.

Por otro lado, un aspecto fundamental de la cultura punk, es el pogo, que es un tipo de danza en cuyos participantes saltan, hacen acrobacias y chocan violentamente unos con otros al ritmo de la música. Suele ser asociado con estilos musicales "agresivos" como el hardcore punk, el thrash metal, el death metal o el groove metal. La forma más común de pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos en los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire, o empujando a los que se tienen cerca. Normalmente estos empujones tienen un carácter instigador más que de agresión, y buscan integrar de una forma enérgica pero amistosa a los demás en el baile, intentado, en la medida de lo posible, no lastimar o molestar a los demás y sobre todo a quienes no quieren integrarse, que permanecen alejados.

Este pretende generar un ambiente espontáneo, "natural" para las relaciones e interacciones entre seres humanos. Bajo parámetros convencionales, la corporalidad ha sido asumida con un tinte sagrado al que solo yo tengo acceso, en el que, por ejemplo, socialmente dicen cómo debe ser el trato entre dos personas de diferente edad, el grado de confianza que deberían tener entre ellos, el momento en el que deben tratar, qué calificativos deben usarse para mostrar respeto al otro, y así por el estilo; el contacto no es espontáneo, está regido por unas convenciones que deben seguirse de manera obligatoria, o de otro modo se interpretarán como atrevimiento e insolencia. A diferencia de esa forma restringida de corporalidad, el pogo pretende que el contacto entre seres humanos se dé de manera espontánea, sin restricciones, aún cuando dicho contacto implique fuerza, choque. En el pogo no hay convenciones, se puede pogear de cualquier forma; en los bailes tradicionales como la salsa o el merengue, o el mismo reggaetón, hay unos pasos que deben

hacerse de cierta forma, y en los que normalmente antecede el ritual del hombre que convida a la mujer a bailar. El pogo del punk carece de todas esas condiciones. Pretende ser más espontáneo, sin ninguna forma de bailar, pretende ser disfrutado, no más.

De la misma manera, que tampoco le interesó el porvenir, el lugar en el tiempo donde la única manera de sobrevivir es adoptando los requerimientos de un sistema que se sustenta en el solapamiento de sus precariedades, por eso el grito del punk repite incesantemente el mensaje: No futuro. El “no-futuro, vive el presente” es, efectivamente una de las maneras- la más publicitadas como los punks llenan el tiempo, lo viven y lo actúan. Esto quiere decir que en los modos de subjetivación creados por el punk existen también temporalidades propias.

Es importante aclarar que al igual que en el heavy-metal, las mezclas y nuevas visiones han dado lugar al surgimiento de otros perfiles dentro del punk como tendencia musical, y a partir del agotamiento de las posturas fundamentales, se han ido redimensionando discursos en los que se pasa de la apatía y el pesimismo a la propuesta organizativa y política generalmente direccionada hacia la autogestión.

6 DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación acudió al enfoque cualitativo debido a que recogió impresiones de los sujetos de manera verbal o escrita, buscando incorporar una experiencia hasta el momento inexistente en el colegio, y explorando en las sensaciones que pudiera producir en los estudiantes el movimiento cultural que envuelve la música rock, utilizando el ambiente natural del aula de clase y valiéndose de imágenes, sonidos, y las expresiones que surgen del intento por vincular los procesos educativos con el ofrecimiento cultural que llega desde los medios comunicativos comerciales y también desde el *underground*.

Como la intención investigativa apuntó a comprender de qué manera las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y del Punk promueven el pensamiento crítico en los estudiantes, fue necesario indagar sobre los gustos musicales y las formas de consumo de estas inclinaciones, además de la relación entre su historia de vida y los productos culturales que se consumen dependiendo del entorno en que se desarrollan sus vidas. También fue preciso determinar la posición en la que se encuentran frente a temas y situaciones que se denuncian, critican, y proponen en la música y la cultura rock.

En cuanto a los objetivos planteados en este trabajo, fue oportuno propiciar que los estudiantes se involucraran y participaran en este mundo cultural sin la presión de una

calificación, sino con la invitación a conocer, reforzar, o profundizar en una manifestación propia de la juventud que busca de manera vistosa y trascendental comunicar representaciones de la realidad.

Para algunos de los estudiantes es un terreno ya andado, para otros se constituye en una nueva experiencia. Lo importante del acercamiento con esta variable es que favorece las sensaciones, el estímulo de lo visual y de lo auditivo, el contacto humano, la transformación de la imagen y el cuestionamiento de los roles cumplidos como individuos y como colectividad dentro de la sociedad.

El objetivo de la investigación es más descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente que verificar teorías ya conocidas. La validez de la investigación se evalúa con referencia a aquello que se quiere estudiar y no depende exclusivamente del seguimiento de los abstractos criterios de la ciencia (Vasilachis, 2006)

Se busca estar al tanto de las situaciones y características que rodean el ejercicio educativo, la relación con la realidad cultural de los estudiantes, las prácticas docentes dentro del marco de las diferentes narrativas que afloran en el rock, con la intención de conocer de qué manera influyen en la dinámica de los objetivos ético-políticos de las asignaturas, específicamente en el desarrollo del pensamiento crítico, hacer descripción de las variables y de esta manera plantear una propuesta pedagógica que introduzca las diferentes narrativas del Heavy Metal y el Punk en la formación del pensamiento crítico.

En relación con el método, efectivamente es *investigación acción educativa* (IAE). Esto se justifica porque es un trabajo sobre la propia práctica pedagógica. La metodología fue diseñada para plantear una manera distinta de concebir la investigación y la práctica

educativa, está más próxima al diagnóstico y la reflexión sobre él, que a la comprobación de teorías.

El asunto que nos trajo hasta aquí es visto generalmente como desatinado en el ambiente normal de la escuela, porque incluye una jerga que rompe intencionalmente los parámetros del lenguaje, y reposa sobre un estilo que tergiversa la normatividad; esto se debe a que incorpora los elementos propios de la comunicación en el contexto del territorio no demarcado necesariamente por fronteras políticas sino por afinidades en cuanto a movimiento cultural juvenil se refiere.

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. (Elliot, 2000)

Se buscó obtener una visión detallada de los fenómenos comunicativos que surgen desde la perspectiva del rock, interpretando lo que ocurre cuando es vinculado a un proceso educativo, extrayendo el enfoque de los estudiantes, así como la reacción y opinión de profesores que estuvieron en contacto con las sesiones de trabajo.

Fue un trabajo donde las personas respondieron ante las actividades como sujetos individuales, bajo la libertad de participar, y con el conocimiento de las intenciones de la investigación, sabiendo que estaban siendo partícipes de la construcción de un saber y una experiencia.

6.1 Descripción del proceso: presentación de la propuesta

Se dio una charla introductoria sobre la maestría a los estudiantes del énfasis de comunicación del colegio La Amistad, sobre el tema de investigación y la participación que los estudiantes iban a tener en este proceso. Luego se resolvieron interrogantes que empezaron a aparecer, como si la actividad sería calificada, como si iba a implementarse este espacio como asignatura permanente y cosas por el estilo. El principal interés fue saber si este ejercicio iba a tener una posterior influencia en la educación dentro del colegio, es decir, si se daba la posibilidad de implementar la experiencia como cátedra.

6.2 Técnicas e instrumentos

Se utilizó la entrevista estructurada para recoger información sobre gustos musicales, modos de consumo y adquisición de productos relacionados, estética y relación con el espectro musical, y posiciones frente a situaciones de interés para el rock y para la actualidad política, en la juventud y en la sociedad en general.

Se utilizó la única entrevista que aparece en los anexos. El objetivo de la misma era conocer, más allá de cuáles eran los gustos musicales de los estudiantes, se pretendía saber cuáles eran los criterios de estos para elegir la música que escuchan, y con qué intención la escuchan. Las intenciones de ellos pueden ser diferentes: escuchar un tema con sentido crítico político y ético, o simplemente entretenerse, o porque se sienten identificados con alguna situación descrita en una lírica. Otra intención de la entrevista era tener información que permitiera contrastar los resultados iniciales con los resultados finales, y así determinar la efectividad de este ejercicio pedagógico. (Ver Anexo 1)

Como segunda técnica se utilizó el taller pedagógico dividido en varias sesiones. Estos talleres tuvieron como objetivo acercar al estudiante a las letras y música de las canciones, y los temas relacionados con ellas, a la simbología de esta cultura, a la estética y a las

manifestaciones propias del rock, dando la posibilidad de establecer diálogo libre de obstaculizaciones y con la confianza basada en la sinceridad, que rigió el acopio y la utilización de los datos.

TALLER PEDAGÓGICO N° 1

Tema: Narrativa textual y pensamiento crítico

Duración: 70 minutos

Lugar: salón de clase, aula de audiovisuales.

Recursos, fotocopias, esferos, lápices, reproductor de música.

Metodología.

Los estudiantes escucharon dos canciones en español que abordan las temáticas (ecología, educación, cotidianidad, religión, guerra) desde sus maneras particulares de expresión, una correspondiente al punk y otra al heavy metal. Luego los estudiantes contestaron las preguntas del cuestionario.

Introducción del tema y explicación del taller: 10 minutos

Distribución del material escrito: 5 minutos

Escuchar las canciones: 10 minutos.

Responder el cuestionario: 20 minutos

Cuestionario

¿Cuál canción le pareció mejor para abordar el tema y porque?

¿Encuentra relación entre una canción y la otra? ¿Cuál?

¿Cómo es abordado el tema por el colegio?

¿Cambió su percepción acerca de las temáticas propuestas para el taller? Explique.

TALLER PEDAGOGICO N° 2

Tema: Narrativa simbólica y pensamiento crítico

Duración: 70 minutos

Lugar: salón de clase, aula de audio visuales.

Recursos: fotocopias, esferos, lápices, reproductor de música

Metodología.

Se presentaron imágenes de los símbolos y lo que representan en la cultura rock. El objetivo de esta actividad era determinar si el estudiante había comprendido la simbología contenida en las narrativas del rock. Por otro lado, también se quería determinar si el estudiante era capaz de valerse de dicha simbología para crear o recrear nuevos discursos que expresaran ideas críticas sobre algún aspecto de la cotidianidad. Luego se pide a los estudiantes que elaboren un dibujo o un grafiti en un pliego de papel en la que representen su punto de vista acerca de algún tema que los aqueje como sociedad o individuos.

TALLER PEDAGOGICO N° 3

Tema: contacto corporal humano y pensamiento crítico

Duración: 50 minutos

Lugar: salón de clase, aula de audio visuales.

Recursos, fotocopias, esferos, lápices, reproductor de música

Metodología.

El objetivo de esta actividad es comprender uno de los aspectos más relevantes de la cultura punk, como es la simbología del pogo. Se pretendía que los estudiantes entendieran esa dinámica, y que dieran sus apreciaciones respecto a esta experiencia, en la que ofrecieran su percepción crítica del baile, el contacto humano y el pogo.

Primero se propuso una actividad donde hay movimiento y desplazamiento dentro de un salón pero con la condición de no hacer contacto físico entre los integrantes. Luego se pasó a una segunda instancia donde el contacto corporal se da de manera suave y lenta y por último se organiza un pogo o mosch. Luego se recogen las impresiones de los estudiantes frente a la propuesta de la actividad en manera escrita o verbal.

Introducción del tema y explicación del taller 10 minutos.

Actividades de contacto corporal 30 minutos

Entrevista 10 minutos.

TALLER PEDAGOGICO N°4

Tema: Narrativa estética y pensamiento crítico

Duración: 70 minutos

Lugar: salón de clase, aula de audio visuales.

Recursos: ropa en desuso, objetos que puedan ser usados como accesorios, pintura, gel de cabello, reproductor de música

Metodología.

Se presentaran imágenes de la estética predominante en la cultura rock, específicamente en el metal y en el punk, luego se pide a los estudiantes que elaboren su propio look o estilo de ropa y peinado, utilizando los materiales referidos anteriormente. El objetivo de esta actividad era que los estudiantes entendieran que la estética del punk no pretende seguir

estereotipos de belleza específicos, sino más que todo pretende que los sujetos controviertan los estándares de moda, que entiendan que en el punk es superfluo ceñirse a unos indicadores de belleza, toda vez que entienden el discurso crítico que hay detrás: no hay necesidad de tener un molde de belleza, ni hay necesidad de consumir lo que el mercado ofrece para sentirse integrado a la sociedad, ni para expresarse ni sentirse bien; el punk aboga por la espontaneidad del sujeto, prefiere la despreocupación por el *glamour* para que cada cual se vista como más cómodo se sienta.

Se pretende con esto mirar como las subculturas se apropiaron del concepto de moda y de manera contestataria hacia el comercio tomaron la posibilidad de crear y transformar su propio estilo, alejándose de los conceptos sociales de cuerpo, género, tendencia, generando otra posibilidad para el ejercicio del pensamiento crítico.

Luego se recogen las impresiones de los estudiantes frente a la propuesta de la actividad en manera escrita o verbal.

Introducción del tema y explicación del taller: 10 minutos.

Exposición de imágenes y explicación: 5 minutos

Elaboración de trajes y peinados: 25 minutos.

Recoger impresiones: 10 minutos.

TALLER PEDAGOGICO N° 5

Tema: Medios de comunicación, rock y pensamiento crítico

Duración: 70 minutos

Lugar: salón de clase, aula de audio visuales.

Recursos: salón especializado de comunicación, equipo de grabación y locución, reproductor de música.

Metodología.

Los estudiantes escucharon un fragmento de un programa radial especializado en rock. Luego por grupos crearon un guión, pusieron en escena y grabaron su programa radial centrado en los discernimientos que surjan desde la temática de una canción punk o metal, escogida por ellos, cada integrante del grupo participara teniendo algún papel en la puesta en escena del guión. El objetivo de la actividad era que los alumnos tuvieran un espacio en el que hicieran presentación de la canción elegida, la interpretaran críticamente, la debatieran y discutieran desde sus contenidos para detectar cuál era la percepción crítica que se tenía de la misma. Las posibilidades de recoger los puntos de vista y vislumbrar el pensamiento crítico quedaron consignadas en la grabación del ejercicio audio-visual.

Introducción del tema y explicación del taller: 10 minutos.

Escuchar el fragmento de programa radial: 5 minutos

Elaboración de guion y preparación: 3 a 4 días

Puesta en escena y grabación: 30 minutos.

7 ANÁLISIS DE DATOS

7.1 Entrevista estructurada

La aplicación de la entrevista fue una actividad común para los estudiantes. En un espacio de clase pedí autorización a la profesora que tenía el grupo a cargo, le informé a la docente sobre la maestría, sobre la investigación que estaba cursando y sobre la actividad que iba a realizar que era la aplicación de la entrevista. Ella advirtió a los estudiantes sobre la importancia de participar y pidió que me brindaran colaboración para diligenciar la guía; yo les indiqué a los estudiantes el objetivo de la entrevista dentro de mi investigación, y sin hacer mayores comentarios se dispusieron a diligenciarla. La profesora salió del salón, y aunque traté de ser lo más explícito posible en lo que necesitaba saber de ellos, estuve todo el tiempo observando y atento a responder cualquier inquietud.

No surgieron preguntas, solo se escuchaban rumores, y algunas risas cuando algunos dejaban ver las respuestas a otros, o se imaginaban y especulaban sobre el gusto de sus compañeros. Eso hizo que me sintiera seguro con respecto a la formulación de las preguntas, ya que corroboraba con ello que las habían entendido.

La información recogida fue muy valiosa al momento de analizar los resultados de los talleres, porque me ofreció una idea general y particular de los gustos, la forma de consumo, de la música y lo que se genera culturalmente alrededor de ella. Un punto en común fue la importancia que le dan a la letra de la canción, ya que para muchos este aspecto puede contener un mensaje relevante para sus vidas:

Las canciones de música constan de música y también de letra. Parece que este segundo componente no es tenido en cuenta, quizá por la escasa calidad y banalidad de muchas letras o quizá porque buena parte de la música moderna nos llega cantada en otras lenguas. Sin embargo, las letras de las canciones de música pop existen y

pueden ser un elemento importante para todo tipo de estudios interdisciplinarios, bien sean de carácter sociológico y etnológico (los cuales tratan de extraer de ellas una serie de valores éticos y sociales, una especie de centros de interés de la generación joven), bien sean de carácter estético y literario (los cuales analizan estas letras como artefacto estético, poseedor de artificios retóricos y características propias de la función poética). (Gómez, 2009, p. 2).

A pesar de los diferentes gustos y la heterogénea historia de vida de todos los participantes, no hubo ninguna manifestación en contra de la música, todos apuntaron a exaltar la importancia que tiene la música en sus vidas y cómo se constituye en un bien que saben utilizar para promover las relaciones y la visión de mundo que poseen. Llegan a considerar que a través de la música se puedan generar aprendizajes, así lo expone la estudiante Lorena Sánchez¹²(10 de septiembre de 2015) en una de sus respuestas: “hay canciones que nos ponen a pensar y a ver la vida desde otra perspectiva, también hay sonidos que relajan y activan el cerebro”. Además algunos piensan que el sistema educativo debería incorporarla como medio para lograr mejores resultados en el proceso formativo. A pesar que hay una relación tan estrecha con la música, la participación en eventos, conciertos y en la interpretación de instrumentos es poca. Los estudiantes se vinculan con la música a través del internet principalmente, y esto los impulsa a buscar información adicional. Se pueden evidenciar acciones de culto frente a los artistas cuando surge la necesidad de explorar más allá de la música, y se interesan en primera instancia por las letras de las canciones hasta llegar a seguir su biografía y las galerías de fotos.

---

¹² Los nombres de todos los estudiantes han sido cambiados por nombres ficticios o pseudónimos. Esto se hace para respetar la privacidad de sus opiniones.

Se percibió que los estudiantes realizan sus actividades acompañados por la música, pero manifestaron que los docentes fomentan poco el uso de la música como forma de enseñanza. Sin embargo, los estudiantes encuentran un gran poder de convocatoria en la música, y piensan que sería una estrategia para captar su atención: “es una forma fácil de entrar en los jóvenes ya que todos de una forma u otra estamos vinculados a ella en sus diferentes géneros”, lo manifiesta así Katherine Zapata (10 de septiembre de 2015), estudiante que participó en el proceso, y lo reafirma Rosana Reguillo quien apunta: “El discurso de los jóvenes a este respecto es contundente. La música Representa más que una tonada de fondo; se trata de un tejido complejo al que vinculan sus percepciones políticas, amorosas, sexuales, sociales.” (Reguillo R. , 2000, p. 44) .

La música se escucha en casi todos los momentos de la cotidianidad, toda clase de música sirve para acompañar cualquier tipo de actividad especialmente la realización de las labores domésticas. En esa medida cualquier género podría ser titulada como “música de plancha”, así lo deja ver la estudiante Julieth Merchán (10 de septiembre de 2015): “depende de lo que esté haciendo, para hacer oficio prefiero algo más pesadito como metal, y para hacer tareas me gusta escuchar Vivaldi”. Esta declaración alude al fenómeno desjerarquizado del consumo cultural que ha traído la difusión de la información a través de la red y por ende la masificación de rasgos culturales propios de sectorizaciones impuestas, muy en concordancia con García Canclini quien dice que “hay que incluir en las estrategias descoleccionadoras y desjerarquizadoras de las tecnologías culturales la asimetría existente, en su producción y uso, entre los países centrales y los dependientes, entre consumidores de diferentes clases de una misma sociedad” (García Canclini, 2004, p. 280). Es decir, la música, gracias a la masificación de la información, ya no está jerarquizada ni circunscrita para un grupo específico; la que muchas veces se ha denominado

peyorativamente “música para planchar”, es decir, las baladas románticas de los sesentas, setentas, ochentas y noventas, ya no son exclusivas de las empleadas del servicio doméstico cuando cumplían sus labores, sino que ahora es una música que puede oírse en cualquier contexto: al trabajar, al bañarse, al leer; cualquier género musical es susceptible de este fenómeno, incluso el metal, incluso la música clásica, música que antes era considerada exclusiva de *headbangers*¹³, o de élites cultas respectivamente, ahora es música accesible a todo tipo de personas, y no conoce contexto para ser oída.

La mayoría de los estudiantes dijeron no estar influenciados por artistas o por el tipo de música que escuchan a la hora de escoger sus atuendos, aunque hubo algunos pocos que declararon sí tener una relación entre su estilo y la cultura musical de su preferencia. Esta pregunta resulta un poco incómoda y a la vez puede llegar a ofender, esto debido a que estos jóvenes defienden su postura de autonomía, y no quieren verse ni sentirse manipulados por conceptos masificados, buscando diferenciarse y ser únicos; por eso rechazan tajantemente la idea de ser influenciados en un aspecto muy relevante como su estética; otros que están más cercanos a definirse dentro de una cultura, no tienen problema para manifestar el impacto que causan en ellos los atuendos de los artistas y abiertamente dicen que intentan imitarlos. Aquí dos ejemplos de respuesta de estudiantes:

“Con el tiempo he adoptado mi propio estilo, sin influencia de ningún género musical”

Jean Paul Cardona (10 de septiembre de 2015).

“El tipo de música Indie puede referirse a ser independiente, el cual al usar un vestuario libre, lleno de colores hace que sea más divertido y anormal”. María Luisa Vásquez (10 de septiembre de 2015).

---

¹³ *Headbanger* es la palabra inglesa con la que se alude a las personas cuyo gusto musical son los géneros pesados como el rock o el heavy-metal, lo que en nuestra cultura se conoce como “metalero”.

En su gran mayoría los estudiantes manifiestan no hacer parte de ninguna cultura juvenil, aunque hay algunos pocos que adoptan sus gustos musicales como militancia en alguna cultura. El común de los estudiantes no reconocen la noción de culturas juveniles, y aunque en algunas prácticas y ritualidades estén cercanos al concepto, de plano rechazan pertenecer a algo en lo cual se sientan masificados.

La segunda parte de la entrevista intentó indagar sobre la opinión que poseían sobre temáticas que hacen parte de la vida actual, temáticas que son controversiales, o que se trabajan en los colegios, temáticas que están en la mesa de discusión constantemente en el ámbito de la política y los medios de comunicación. La idea de las preguntas era confrontar las respuestas de los estudiantes con los resultados del primer taller, en los que ellos iban a escuchar algunas canciones relacionadas con estas mismas temáticas, y así detectar si los alumnos habían cambiado o se había mantenido su opinión respecto de estos asuntos.

La experiencia dilucidó los siguientes resultados sobre el tema del medio ambiente: todos coinciden en dar una valoración positiva al reciclaje y a la utilización racional de recursos naturales, algunos pocos cuestionan el uso de recursos naturales en pos del beneficio económico personal. “Estoy en desacuerdo con obtener beneficios económicos a costa de otros, destruyendo, “para conseguir beneficios económicos debemos trabajar”, según señaló Cindy Vargas (10 de septiembre de 2015). Todos los estudiantes manifiestan tener conciencia ecológica, sin embargo les cuesta hacer un análisis más exhaustivo, cuando se involucra el progreso y el dinero en la explotación de los recursos. Se alcanza a evidenciar que empiezan a dejar de lado la preocupación por el cuidado de la naturaleza por alcanzar sus metas económicas.

Con referencia al tema de la educación, se pueden evidenciar los siguientes resultados: todos tienen un alto grado de aprecio por los profesores y por su trabajo, la mayoría

coincide en que el ambiente escolar debería mejorar y brindar otras posibilidades: “los profesores son como segundos padres, siempre los recordaremos, ellos también nos ven crecer y muchos nos dejan una gran marca en el corazón”, dijo el alumno Ronald Hernández (10 de septiembre de 2015). “Los profesores son importantes, pero creo que deberían cambiar la manera de educar, ya que los tiempos cambian y ellos deberían tener formas variadas de enseñanza”, indicó al respecto Darcy Páez. Los jóvenes mantienen un alto grado de respeto por el papel de los profesores, sin embargo piensan que deberían cambiar sus prácticas de enseñanza y generar un mejor ambiente escolar.

Concerniente al tema de la realidad cotidiana, la mayoría manifiesta una opinión positiva frente al matrimonio, los hijos, y ven el dinero relacionado con el éxito y la posibilidad de triunfar en las relaciones: “en la vida se necesita de otros para que nos brinden apoyo, saber que alguien se preocupa por nuestro bienestar”, dijo Daniela Garzón. “Esto fue lo que Dios permitió e hizo que un hombre y una mujer se acompañaran y se amaran por la eternidad”, afirmó Camilo Monroy. Juega un papel determinante la cultura en este tema porque representa los ideales de lucha, la finalidad de la vida, crecer, reproducirse y participar del sistema económico al tener un estatus de reconocimiento debido a su poder adquisitivo. En estos jóvenes es clara la influencia del medio cultural y religioso cristiano: Dios creó al hombre y a la mujer para que se acompañaran y se complementaran.

Acerca del tema de la religión, la mayoría expresó ser creyente, solo unos pocos tienen una postura de negación, o duda; creen en la recompensa o castigo de acuerdo al comportamiento en una escala del bien y el mal. Se manifiestan dos opiniones opuestas y contrarias: “Es una bobada, son valores relativos, hechos para manipular a las personas y sean esclavas de algo que no existe”. “Esto hace parte de lo que Dios nos designó a seguir y a cumplir”. Para estos jóvenes la religión no se constituye en algo primordial en su vida,

aunque otros piensan que hay cierto grado de manipulación donde prima el poder económico.

Sobre la guerra, la mayoría la rechaza, así como el uso de las armas. Para alguno el heroísmo es un concepto hecho para manipular a la población y dividir a las personas; para otros los héroes están representados en los soldados y en las versiones oficiales de enemigos y guerra: “en esta vida no hay héroes de guerra solo personas utilizadas para llegar a un fin político”; “sí existen o han existido héroes, por ejemplo los que han estado en las guerras y nos han defendido a nosotros como una patria”. La opinión de los jóvenes está dividida: algunos influenciados por los medios masivos de comunicación, responden de acuerdo a sus emociones, y reconocen a los soldados como héroes; hay otros que mantienen una posición de mayor escepticismo en las respuestas, considerando al héroe como un producto fabricado de los medios para justificar la guerra y el odio, y por ese motivo, quienes contestaron esta última respuesta, están más cercanos al consumo de rock y metal. Esto es posible saberlo gracias a que corroboré en la entrevista que el tipo de música que escuchan los escépticos de los héroes de guerra, es rock y heavy-metal, tal como será posible notarlo en los anexos.

7.2 Taller pedagógico N° 1 letras explícitas

Para poder hacer un análisis exhaustivo de los datos arrojados en los talleres, propuse unas categorías que evidencian el desarrollo del pensamiento crítico. Estas categorías emergieron desde el desarrollo de este proceso investigativo, desde el marco teórico, pero sobretodo desde la experiencia en el trabajo de campo. En varios momentos me remitiré a estas categorías, por lo cual cada una de ellas las numeraré para facilitar su lectura.

El pensamiento crítico implica la capacidad de autocuestionarse (1); el autocuestionamiento es una de las categorías del pensamiento crítico; en el primer taller los estudiantes escucharon las canciones *Víctimas de la sociedad* de Gillman y *Carne molida* de La Pestilencia, hablando ambas canciones de la temática de la cotidianidad¹⁴; un estudiante dijo lo siguiente: “ambas canciones abordan a su manera el tema de la sociedad, del sistema, de lo cobardes que somos, somos esclavos”. Los estudiantes reconocen que hemos fracasado constantemente como sociedad y que contribuimos diariamente a que se mantenga o empeore la situación social de desequilibrio, y auto-destrucción.

Otra de las categorías que permite identificar el desarrollo del pensamiento crítico, es la descripción de la realidad (2). Para ello me fueron útiles las canciones *Los maestros* del grupo Barricada y *No más clases*. Nuevamente los alumnos se mostraron críticos del establecimiento educativo con base en lo que escucharon, y por eso alguno de ellos dijo: “en el colegio nos están preparando para seguir obedeciendo al sistema, para enriquecer a los demás a costa de nuestro esfuerzo y necesidad” (Kevin Roncancio: 17 de septiembre de 2015). Los estudiantes leen la realidad a través de su situación escolar, y registran la ausencia de trabajo de parte de la comunidad educativa frente a temáticas que son de interés ético-político como el conflicto armado, los recursos naturales, el sistema laboral, etc.

El pensamiento crítico también se muestra escéptico ante lo convencional (3), y por eso, este aspecto es otra de las categorías derivadas de él. Por ejemplo, en las canciones *El hijo de Juana* de K-93, y *Ángel exterminador* del grupo Ilegales, ambas muestran una actitud de rechazo ante la guerra, en la que no estiman que haya verdaderos héroes; simplemente ese concepto se lo inventan para exaltar al violento, es la justificación absurda de lo

---

¹⁴ Para conocer el contenido lírico de estas canciones, así como de las que se utilizaron en las demás temáticas, puede el lector remitirse a los anexos.

injustificable como es el matar a otro ser humano, dándole poco valor a la vida, y sobrevalorando lo banal, como pudieran ser las posesiones materiales: “que todas las personas son materialistas, creen que son libres de algo pero nunca lo estarán y olvidan el verdadero valor que es la vida”. Algunos estudiantes controvierten el pensamiento general con respecto a los ideales de vida.

El ejercicio ayudó a determinar cómo la narrativa textual de estos géneros musicales promueve el desarrollo de pensamiento crítico. La letra de la canción se constituye en un documento importante que actúa en dos planos: el primero es reforzando un pensamiento establecido, y el segundo es contraponiendo un argumento frente a lo que se considera una posición inamovible. Algunos estudiantes manifestaron no tener cambio en la percepción del tema, precisamente por que comparten con los artistas las percepciones que tienen; otros, aunque manifiestan no cambiar la posición, entran en un terreno difícil al mostrar concordancia en lo que escriben con lo que expresan las canciones, pero mantienen una posición de negación ante la reflexión y argumentación que ofrecen las canciones de rock, quizá porque no sea el género musical de su preferencia; sin embargo, un grupo de los estudiantes dicen sí haber tenido un cambio en la percepción de los temas abordados y reconocen no haber considerado antes ciertos puntos de vista, y además le dan un valor educativo y reflexivo, en la medida que los invita a indagar más sobre el tema. En sus propias palabras “sí, ahora tengo más incógnitas de las cuales quiero averiguar y aprender más.” María Fernanda Velásquez escucha indie-rock, electrónica, rap.

Como conclusión podría decir que los estudiantes que manifiestan indicios de pensamiento crítico, están ligados de alguna manera a consumir la música de manera más selectiva, no importando el género, pero sí lo que alrededor de este consumo se forme. Si ser un fanático de algún género musical implica documentarse, relacionarse con la

inconformidad social o sentirse actor social con posibilidades para la transformación, la respuesta que den sus seguidores estará direccionada hacia el desarrollo de pensamiento crítico; si por el contrario cualquier género posibilita en su ritualidad conformismo, reproducción de los malestares sociales, hacia allá han de dirigirse sus seguidores. El problema está en la capacidad de los encargados de elaborar y ejecutar las acciones educativas, si los educadores no toman en cuenta esta posibilidad comunicativa, y si de plano no les interesa porque para ellos la música es el ruido de fondo que acompaña las actividades cotidianas y no pudieron establecer ningún vínculo entre lo educativo y lo cultural en sus vidas, no van a poder reconocerlo y diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo de pensamiento emancipador:

Los educadores necesitan construir alternativas pedagógicas capaces de dialogar con las culturas juveniles y la pedagogía crítica debe ser capaz de ofrecer respuestas en este sentido. Los estudios culturales pueden aquí hacer un aporte importante y aprender mucho en diálogo con las prácticas educativas. La articulación entre conflictos culturales y conflictos pedagógicos, los encuentros-desencuentros entre culturas juveniles y cultura escolar parecen un terreno propicio para este avance teóricopráctico. (Kaplún, 2004, p. 3).

Claramente, desde los estudios culturales, muchos autores coinciden con el pensar de los alumnos: los profesores no pueden ser ajenos a la realidad que viven sus estudiantes. Ciertos tipos de música, o ciertas series de televisión son vistas como problemáticas para los maestros porque enseñan antivalores. Suelen escucharse discursos de parte de los maestros como: “eso no es música, eso es un ruido vulgar que lo que hace es exaltar la violencia, eso es música de delincuentes”. La propuesta no es alejar a los estudiantes de manera coercitiva de lo que les gusta, y la escuela ve como enemigo, sino de valerse de eso

como propuesta pedagógica. Tampoco se trata únicamente de enseñar con lo que a los estudiantes les gusta, sino con lo que puede ser una alternativa, en el caso de la preocupación de este trabajo, fomentar el pensamiento crítico. Dado que el rock en el colegio La Amistad no es un género musical de la predilección estudiantil, igual se puede explotar como un recurso que les ayude a los estudiantes a favorecer su capacidad de análisis y reflexión.

7.3 Taller pedagógico N° 2 narrativa simbólica y pensamiento crítico

En el aspecto gráfico de la cultura rock aparecen símbolos que representan múltiples manifestaciones de orden político, territorial, espiritual. Estos símbolos fueron diseñados por las bandas o por agremiaciones en las que los miembros se adjuntaron al evidenciar cosas en común. En principio, desencanto, y luego necesidad de hacerse visibles dentro del sistema; algunos símbolos fueron adoptados de movimientos políticos con los cuales se sintieron identificados para seguir sus fundamentos, y en otras ocasiones simplemente para molestar a los contradictores de dichas posturas políticas. Algunas veces los símbolos nacieron del rediseño o la transformación de símbolos que poseen un gran significado dentro de la población y fueron adoptados por la cultura del punk y del metal para sentar posiciones de rechazo frente al orden establecido. En todo caso, vemos cómo el símbolo es representación en la sociedad de la norma, pero también de la oposición y de la crítica: “Los jóvenes parecen "responder" a estos flujos globales, dotando de sentido a "nuevos" territorios, que en términos socioespaciales pueden ser pensados como "comunidades de sentido” (Reguillo R. , 2000, p. 70)

Los estudiantes a través del taller propuesto pudieron conocer el origen y significado de muchos de los símbolos más representativos de la cultura rock, y luego plasmar de forma gráfica alguna posición frente a su entorno. Para conocer parte de la producción realizada

en este taller, y su relación con las categorías del pensamiento crítico, remítase al anexo 4. Uno de los hallazgos al analizar el contenido de sus productos, es la necesidad de mostrar el contexto cercano, lo que hizo que el escudo del colegio apareciera reiterativamente como imagen del territorio donde se convive, pero también donde se lucha por la libertad y donde los derechos son favorecidos o vulnerados: “Lo que se visualiza es un desinterés por los mecanismos tradicionales de hacer política” (Cortez, 2012, p. 265). Así, lo que se ve es que hay una preocupación por la decadencia del mundo que agoniza por las decisiones humanas, mostrando el suicidio como contradicción entre lo que se supone son los ideales religiosos, morales y legales con la realidad que presentan los hechos.

7.4 Taller pedagógico N° 3 contacto corporal humano y pensamiento crítico

En cuanto a lo simbólico, una manifestación muy fuerte dentro de estos dos subgéneros, es el pogo. Aquí la opción de contacto corporal humano rompe con los esquemas tradicionales de reconocimiento del otro, donde el contacto corporal entre las personas ha estado mediado por una serie de ritualidades que dejan a muchas personas sin participación, lo que sabiéndose como una necesidad primordial que fluye en las personas como deseo. El sistema de comercio ha sabido manejar para vender productos y servicios que de alguna manera le garanticen esa participación a las personas que se esfuerzan para conseguirlo, aprendiendo pasos de baile y consumiendo música determinada para ese fin en las discotecas de moda, también gastando el potencial productivo para comprar ropa, accesorios, peinados, en fin, mostrando el poder económico que le haga partícipe de este escenario comunicativo.

El *mosch* o pogo, como es llamado, se constituye en una actividad lúdica en la cual no hay pasos establecidos, por eso es de fácil acceso, no existe una invitación guiada por normas machistas para conseguir una pareja de baile, no hay parejas, se participa de manera libre, no distingue raza, género, tamaño, se juega con la intensidad que propone la música en un aparente caos de movimientos, donde se estrellan los cuerpos, y donde la dinámica del movimiento anárquico que se propone, hace que no se pueda ocupar un espacio fijo. La persona con la que se entró en contacto desaparece casi inmediatamente, y ya se está en contacto con otro sin que exista tiempo para detenerse en ello. Como hay riesgo de sentir dolor, el pogo genera emociones fuertes, y antes de ingresar hay duda y expectativa, pero después es similar a lanzarse a un abismo de incertidumbre.

El pensar y actuar sobre esta posibilidad hace que se favorezca el desarrollo de pensamiento crítico, ya que los estudiantes pueden distinguir entre el contacto corporal, suave y fuerte, pero también reconocer otras posibilidades que están muy cercanas al juego, y es el abandono en la práctica de preceptos sociales excluyentes, y en la teoría el cuestionamiento de un contacto corporal humano mediado por los mandatos de una sociedad que organiza las prácticas naturales, las sataniza y luego las ofrece como servicios.

Se evidencia el desarrollo del pensamiento crítico a través de la categoría 1, cuando el estudiante David Cazallas (24 de septiembre de 2015), después de haber realizado la actividad del taller, responde lo siguiente: “Cambió mi percepción frente a estas manifestaciones pues antes lo concebía como irrespeto y ahora miro las cosas de otra forma, veo que es una posibilidad para reconocer a otras personas”. En ese sentido, los participantes de la actividad comprenden que el pogo pretende romper con los esquemas tradicionales de contacto corporal, y cuestionan sus propios prejuicios, entendiendo que

socialmente al pogo solo lo veían como un baile desordenado que propiciaba la violencia, y entendiendo que es lo contrario: es la promoción del contacto cercano con otros sin parámetros ni protocolos:

El pogo es un baile aglomerado, en donde desaparece cualquier distancia entre los sujetos y el contacto es total (...). Finalmente, propongo considerar al rock y lo que en torno suyo crean las culturas juveniles como un canal de comunicación con la sociedad en general, para verla, representarla y hablarle desde él, en una experiencia sin fronteras fijas y cuya prioridad es el movimiento, la posibilidad de asombrarse y de descubrir. (Serrano, 1996, págs. 8, 9).

En cuanto a la categoría 2 del pensamiento crítico, una estudiante dice: “me parece que hay allí una manera de sacar la frustración y la rabia, y además mostrar el inconformismo”. Los estudiantes, entonces, reconocen que hay toda una realidad dura, una realidad que los afecta, que los presiona, que los coacciona; llegan a entender que el pogo puede ser una forma de fugarse, así sea momentáneamente de la chocante realidad del sistema que les rodea a ellos y a los suyos.

En cuanto a la categoría 3, aquella misma que habla de un escepticismo por lo convencional, señalan: “Es otra manera de bailar y de moverse”. Entienden al pogo como una forma distinta de movimiento, en la que no hay exclusión por no saber bailar, de hecho, al pogo no hay que saberlo bailar; simplemente uno se mueve como mejor le parezca, y eso parece ser atractivo a los estudiantes por el hecho de no ceñirse a parámetros ni a formas preestablecidas.

7.5 Taller pedagógico No 4 narrativa estética y pensamiento crítico

En la posibilidad de una revolución estética, la población tiene una oportunidad que emerge desde el punk, ante el avasallamiento comercial de la moda, de las boutiques, del

mundo opulento de los diseñadores y modelos y, por supuesto, la imposibilidad de participar de esa faceta que también hace parte de la gama de posibilidades comunicativas. Los precursores del movimiento punk buscaron en el desecho de la sociedad recrear un nuevo estilo que tuviera todas las características espectaculares del *fashion*, pero que no implicara gastar cantidades de dinero, a veces ninguna, y con esto imponer mediante su creatividad un estilo que además fuera acorde con su doctrina, logrando estar muy cerca de la expresión artística nuevamente sobre su propio cuerpo, haciendo de su apariencia una escultura viva.

El punk entiende que la ropa de marca subyuga al sujeto porque lo obliga a lucir de una manera determinada; el punk no quiere que la ropa someta, sino que libere, y por eso promulga una idea de libertad en el atuendo. Para enfatizar que en el punk lo más importante no es la ropa que uno luce, sino el dominio que uno ejerce sobre el cuerpo, se hizo un ejercicio en clase, en la que previamente se les había pedido que llevaran ropa que ya no utilizaran con el fin de enseñarles que el punk está desinteresado en la estética tradicional, y más bien se interesa por que el sujeto se exprese libremente, sin ataduras sociales en el vestir, sin convencionalismos, con el fin de sentirse ellos mismos de manera espontánea: El supuesto central es que toda identidad necesita “mostrarse” para hacerse real, lo que implica por parte del actor individual o colectivo la utilización dramática de aquellas marcas, atributos y elementos que le permitan desplegar su identidad (Reguillo R., 2000, p. 99). Los estudiantes hacían lo que querían con la ropa que llevaban, y en muchos sí fue posible detectar vestigios de pensamiento crítico, lo cual podemos notar en las reacciones posteriores a la actividad.

Por ejemplo, en relación con la categoría 1 del pensamiento crítico, la alumna Lizbeth Triana expresó (1 de octubre de 2015): “Se siente un cambio total, adoptamos otra

personalidad, el rock es más agresivo de lo que habitualmente somos”. El estudiante Javier Morales señaló (1 de octubre de 2015): “Me siento libre, cómodo es para mí una forma de expresión, y como todos lo estamos haciendo pues da confianza no me siento juzgado”, y por último, el alumno Ricardo Arias (1 de octubre de 2015) otro alumno dijo: “estos ejercicios educativos pierden sus significado porque las personas olvidan el contenido del trabajo, además el metal no se trata de ponerse un atuendo simplemente.” Esta última apreciación revela, por ejemplo, a un estudiante que se cuestiona a sí mismo, y que entiende que la actividad es interesante, pero se corre el riesgo de ser olvidada por no entender su pertinencia.

En cuanto a la categoría 2 del pensamiento crítico, los estudiantes son descriptivos de la realidad, porque admiten que, aunque sus padres les restringen la pertenencia a algún grupo cultural de su desagrado, en algún momento pertenecieron al mismo, olvidando que ellos también experimentaron muchas de las mismas inquietudes de sus hijos: “Hace rato quería hacer esto, pero mi papá no está de acuerdo, él no quiere que yo este inmiscuida en ninguna cosa que tenga que ver con el rock y eso que él fue rockero pero las cosas cambian cuando ya pasa el tiempo”.

La categoría 3 del pensamiento crítico también aparece en la actividad, por cuanto algunos alumnos dicen que la actividad es liberadora porque ya no sienten que tengan que someterse a formas específicas de vestir, ni tienen que vestirse acorde a la exigencia de un sitio determinado; sienten que su personalidad fluye espontáneamente mediante la libertad de vestirse a placer: “Me siento libre el mundo de afuera juzga. Siento que puedo ser yo misma y hacer con la ropa lo que se quiere, así que hice una transformación general”. “Me vestí así hoy, pero habitualmente me visto de otra manera porque, la gente piensa que esto no es muy femenino pero a mí me gusta, no pienso que eso determine las cosas”. “Esto

ayuda en la educación porque permite abandonar el prejuicio y la discriminación, enseña a no juzgar por la manera de vestirse.”

Esta práctica estética constituye un elemento que sostiene al pensamiento, crítico en la medida que cuestiona con fundamentos, una lucha constante de la juventud que se manifiesta en sus comportamientos y en las respuestas dadas en los ejercicios de aplicación de instrumentos investigativos, es la de buscar identidad, pero a la vez ser único; en esa medida aborrecen los uniformes, buscan traer otras prendas al colegio, y modifican su aspecto corporal, pero esta manifestación que busca la libertad, al menos en su propia existencia, es socavada fácilmente por argumentos controladores que ponen estas manifestaciones en el orden del delito, o simplemente les quitan el valor colocándolas como etapas de la vida por superar. Los jóvenes desconocen la historia y los fundamentos de estas expresiones, y de esta manera sucumben ante el peso del control social y cultural.

La búsqueda de identidad tiene que ver con los motivos que necesita la juventud para existir, y participar de la construcción social, algo de qué hacer parte, algo por qué luchar. El hecho de que la cultura rock, específicamente la metalera y la punkera, exija la autenticidad como uno de sus baluartes, y esta sea el compromiso con los principios de honestidad dentro de la cultura que implica conocer el contexto socio-histórico donde se desarrolla el movimiento, la capacidad para cuestionar el orden social, manifestarse en contra de todo lo que anula la dignidad humana, y señalar a los falsos cultores como *poser*.

En este sentido hay una posibilidad de cuestionamiento cuando el compromiso de la juventud por sus prácticas culturales sea reconocido por educadores, y desde el conocimiento de estas realidades se construyan unas bases para el pensamiento crítico.

7.6 Taller pedagógico N° 5 medios de comunicación, rock y pensamiento crítico

La última actividad tuvo que ver con jugar a ser locutor de un programa de rock de radio. Ya se les había mostrado cómo suelen ser los formatos de este tipo de programas, con emisoras como Javeriana Estéreo. Por ese motivo, uno de los intereses de las estudiantes fue relacionar la religión y el rock, comprendiendo porqué quienes escuchan rock, usualmente no practican las religiones tradicionales: “¿por qué se encuentran personas que no creen en dios en esa clase de música?”, preguntó Angélica Narváez. María Fernanda Cortés responde que “no es que se alejen de dios, pero sí manejan otro tipo de ritualidades”. Esta actividad se realizó el jueves 15 de octubre de 2015.

Angélica: “Lo que puedo entender es que los rockeros no se guían por leyes determinadas, sino por el contrario van creando su propia manera de actuar. En ese caso el rock sirve para abrir nuestras mentes a otras cosas”. Acá fácilmente se puede percibir cómo aparece la categoría primera del pensamiento crítico, en la que el estudiante se autocuestiona para generar su propio sistema de valores. La conversación continúa:

María Fernanda: “Es muy importante ponerle atención al mensaje, pero a veces los grupos son muy pesados y la gente no logra comprender lo que dicen”.

Ángélica: “como no todos los mensajes están en español, es muy importante conocer otros idiomas para comprender mejor los mensajes”. Es necesario incorporar la cultura a la educación y darles la oportunidad a diferentes manifestaciones. Con esta conclusión las estudiantes hacen una descripción de la realidad, como lo dice la categoría 2: son conscientes que sin el aprendizaje de una lengua extranjera, particularmente el inglés, es imposible darle todo el valor a los mensajes y enseñanzas que se imparten en estas canciones.

Por otro lado, durante el ejercicio, la estudiante Dayana Quiroga indica que no solo el rock tiene un sentido crítico social, político y ético, sino que también el rap persigue la misma finalidad crítica. Entonces, la joven argumenta su postura desde una canción del género, como lo fue la canción del grupo Mestiza y Neblina, titulada *Respétense*, en la que fundamentalmente se indicaba que las mujeres no tenían por qué exhibir su cuerpo como una mercancía ante otros hombres para hacerse notar de ellos. Ante esto, se nota que la estudiante describe la cruda realidad femenina, pero además la cuestiona, por lo cual se ve que cumple con la categoría 2 del pensamiento crítico. Acá pretendo resaltar la importancia de poder argumentar desde sus propios gustos, lo que hace que se genere un diálogo entre culturas, donde la juventud se identifica y da paso también a las hibridaciones, donde surgen nuevas maneras para comunicarse y comprender la vida de los demás. En este caso, la estudiante entendía que el rap es tan crítico como el rock –tal como pudiera serlo cualquier otro género-; ella tuvo la posibilidad de hablar con su propia voz y de buscar la información para cotejarla con sus conocimientos del tema o sus supuestos. Este ejercicio del programa radial pretendió demostrar que la escuela también es un escenario de participación y no solo de autoridad vertical, y se discutieron temas que generalmente están vetados en las prácticas educativas:

La contracultura por extensión, ha abarcado toda una serie de productos y actividades culturales como fanzines, emisiones de radio en FM, exposiciones y reuniones en bares, etc., todo lo cual ha servido de vehículo de expresión a las más variadas tribus urbanas. (Rodríguez González, 2006, pág. 6)

Es decir, este espacio lúdico permite entender que a través del juego de roles, y con la música como pretexto, se puede hablar de aquello que muchas veces la comunidad educativa quiere ocultar bajo el manto del sobreproteccionismo: las drogas, el

homosexualismo, la promiscuidad, la violencia, el narcotráfico, etc. Se gesta un espacio para que los jóvenes den sus percepciones sobre estos temas de manera argumentada y criteriosa. Acá los jóvenes pueden estar cumpliendo con las tres categorías que propongo del pensamiento crítico: se cuestionan a sí mismos, describen la realidad que se les ha ocultado, además de cuestionar lo convencional entendiendo la importancia de asimilar discursos que por lo general han sido acallados.

8 CONCLUSIONES

Son numerosas las investigaciones que se han realizado acerca del rock, pero esta vez se ofrece una nueva perspectiva, al vincularlo directamente con el proceso educativo. El rock participó en esta investigación como elemento integrador entre la cultura y la educación, y sirvió como lente por el cual observar las características de una juventud, que necesita ser escuchada, y que reclama su lugar en el escenario donde se toman las decisiones sobre cuál es su rumbo a seguir en la sociedad.

En esa medida, se determina que la comunicación de la realidad juvenil se da en diferentes facetas y manifestaciones que incluyen aspectos narrativos textuales, simbólicos y estéticos, y que dichos aspectos se muestran de manera vistosa, espectacular, y muchas veces contradictoria del orden establecido, dada la invisibilización de la que han sido objeto especialmente por el sistema educativo.

La industria cultural se ha apropiado constantemente de estas manifestaciones convirtiéndolas en productos, que se han llevado al mundo del comercio, donde han perdido su intención esencial, ante lo cual han surgido nuevas respuestas generando una situación cíclica, cuestión que se constituye en característica de la cultura popular.

Las pedagogías críticas hacen un estudio del papel que cumple la escuela en esta coyuntura formada por la realidad cultural y lo que reclama el orden social, además de proponer la incorporación de nuevas maneras de contrarrestar la crisis social, desde la educación.

Debido a que esta es una nueva posibilidad dentro del ámbito educativo, fue necesario implementar la experiencia, y para ello contar con el método de investigación acción-participación, de acuerdo a esto, se propusieron y ejecutaron una serie de talleres, en los cuales los estudiantes entraron en contacto con la cultura del rock específicamente del punk y del Heavy Metal, y exploraron las diferentes narrativas que emergen desde esta cultura.

La participación fue muy activa pues lo requería el tema, el método y la intención investigativa que buscaba dilucidar de qué manera esas diferentes expresiones contenidas en el rock, ayudaban al desarrollo del pensamiento crítico, pregunta que fue resuelta y objetivos que fueron alcanzados, evidenciándose en los resultados, especialmente al cumplirse los indicadores planteados en el trabajo que daban cuenta del desarrollo de pensamiento crítico, y que fueron mostrados en el capítulo 6, referente a los análisis de datos.

Es muy importante decir que en una experiencia tan corta, se lograron establecer canales de comunicación entre la comunidad y la propuesta investigativa, no siendo esta la música que principalmente consumen y con la cual tienen un vínculo estrecho. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes como resultado del trabajo, es el hecho de que su propia realidad, su historia de vida y sus demandas pudieran tener voz en una manifestación ajena a la que predomina en sus cotidianidades. Por lo tanto, la posibilidad de resignificar sus expresiones más cercanas y visualizar que la suya, al igual que cualquier otra cultura, puede ser estudiada, analizada y compartida. Este es uno de los aspectos más relevantes como alcance de la investigación.

El resultado final del trabajo es una proyección que se empezó a construir con los mismos estudiantes que participaron en la práctica –estudiantes del énfasis de comunicación-, y que deja las bases para el posible diseño de una propuesta pedagógica

que introduzca las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y el Punk en la formación del pensamiento crítico, en estudiantes de cualquier tipo de institución educativa.

Es verdad que esta propuesta no hubiera sido posible de no ser por mi interés personal de valerme de la música rock y sus vertientes como un recurso educativo, que expresa las mismas inquietudes y críticas del pensamiento humano contenidos en la literatura, la filosofía y otras formas de cultura. También soy consciente que el rock no es el único género musical que pudiera incentivar el pensamiento crítico. Cada género podría hacerlo a su manera. Pero más que resaltar este ejercicio como una invención individual mía, quisiera enfatizar que el ejercicio fue más productivo en la medida que los estudiantes mismos expresaron su voz a favor de él, ya que hicieron aportes puntuales mediante los cuales querían indicar qué otras posibilidades podrían explotarse en este tipo de actividades. Los estudiantes no fueron receptores pasivos que hacían los ejercicios a modo de requerimiento, sino que además se involucraron activamente en la construcción de la clase al decir qué más podría enriquecer esta propuesta. Es más importante que estas conclusiones sean producto de lo dicho por los estudiantes, que de lo dicho por mí, puesto que, al final, son los estudiantes los receptores de esta propuesta, y son ellos quienes mejor la pueden juzgar. Así que las conclusiones, no son solo producto de la recopilación bibliográfica aquí referida, sino que más bien son producto de los aportes de los estudiantes a medida que la actividad iba desarrollándose. A continuación traemos a colación los aportes de los estudiantes.

En primer lugar, los estudiantes en general dijeron que las actividades realizadas durante estas seis sesiones, fomentaban un diálogo abierto entre las culturas: en una clase donde el rock era el pretexto para fomentar pensamiento crítico, también terminó escuchándose rap,

y aquello que tenía por decir. Los estudiantes vieron en la actividad una forma de reconocer la diferencia, el respeto por el otro, comprendiendo que así yo no comparto ciertos gustos musicales, o tenga otras preferencias culturales, de todos modos es posible hallar una fuente de aprendizaje recíproco: así el rap no sea el género musical de mayor gusto personal, igual puedo aprender de él; lo mismo podría decir el rockero del rap, o quien escucha baladas acerca del rock. Igualmente, la música que debería ser reconocida por los estudiantes no es solo la música urbana, sino la música autóctona de cada país, y que obedece a unas tradiciones de antaño, como la cumbia o el bambuco.

Los estudiantes planteaban que la propuesta de incorporar la música rock en una clase, no únicamente debería perseguir la construcción del pensamiento crítico, ni incentivar el interés por este género musical, como si se estuviera vendiendo un producto. Según los estudiantes, puede tener aún otros objetivos: el rock, al ser una tendencia musical de origen angloparlante, podía ser una alternativa para el aprendizaje del inglés, y de paso una manera de conocer las diferentes culturas de habla inglesa.

Otras posibilidades que los estudiantes del énfasis de comunicación notaron que podían hacerse con la incorporación del rock para la enseñanza del pensamiento crítico, es el hecho de aprender sobre la historia de este género musical, los artistas más representativos del mismo, la manera en que era difundido, teoría musical e interpretación de instrumentos; sin embargo, es menester hacer una aclaración: no se trata solamente de aprender de rock como si se impartiera una cátedra especializada en los componentes del género, y aquello que lo ha constituido; se trata de pensar que a través del rock y su historia pueden adquirirse conocimientos de cultura general: geografía, historia, inglés, literatura, entre otras. Aunque, claro, los estudiantes no plantearon de manera explícita que el rock tuviera tantos alcances; más bien, considero yo que si se explota la historia musical del rock, o cualquier otro

género, el docente podría focalizar las narrativas del rock a otros saberes: aprender de la distribución comercial del género, les puede ayudar a aprender sobre economía, conocer lugares en los que las bandas han hecho giras, puede ayudar a aprender sobre geografía, y demás.

Por último, los estudiantes consideraron que la metodología que podría resultar útil para aprender sobre el rock y sus narrativas, es saliendo a museos, participando de conciertos, festivales, aprender a tocar instrumentos musicales, videoconciertos, visitar estudios de grabación; en otras palabras: la escuela debe incorporar la interacción, las salidas del aula a su quehacer pedagógico. Todas las actividades que se realizaran, deberían ser evaluadas, consideraron los alumnos. Deberían hacerse diagnósticos que determinaran el grado de apropiación de los saberes acerca del rock. Por último, los estudiantes consideran que estas actividades, debido a la complejidad en su organización, y a la profundidad del contenido lírico, debería estar destinada únicamente a estudiantes de décimo y once, cuyas edades normalmente oscilan entre los 15 y los 18 años. Para ellos, los estudiantes de cursos inferiores, no están aún en condiciones de comprender los contenidos críticos y temáticos expuestos en el rock.

Lo anterior fueron propuestas de los estudiantes: lo que demuestra que ellos también tienen un criterio propio que debe ser escuchado, y que el rock, en el caso de este trabajo, sirvió para generar propuestas de los estudiantes. Ellos tienen siempre un lado crítico sobre los temas que circundan en la cotidianidad, y ellos mismos son críticos, además de la escuela, con los gobiernos corruptos, con las personas deshonestas, con la injusticia social, con muchos temas. El espíritu crítico está presente, y muchas herramientas lo pueden potenciar; la de este trabajo fue el rock; a otro profesor le puede funcionar otro recurso

distinto; el espíritu crítico está en todo ser humano, solo es cuestión de ayudarlo a despertar cuando está dormido.

9 BIBLIOGRAFIA

Amador, J. C. (2011). Jóvenes, redes y derechos: acción colectiva en el sistema local de juventud de Kennedy –SLJK. En G. Muñoz, *Jóvenes y derechos en la acción colectiva*.

Campos Arenas, A. (2007). Pensamiento crítico, técnicas para su desarrollo. Bogotá: cooperativa editorial Magisterio.

Cortés, L. F. (2011). Jóvenes y derechos en la acción colectiva . Bogotá, D.C.: Ipazud.

Elliot, J. (2000). La investigación-acción en educación . Morata ediciones.

Feixa, C. (1999). De jóvenes, bandas y tribus Antropología de la juventud. Barcelona: editorial Ariel, s. a.

- Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores.
- García Canclini, N. (2004). *Culturas híbridas : estrategias para entrar y salir de la*. México: Grijalbo.
- Giroux, H. (2003). *Política cultural y pedagogía pública Segunda parte capítulo IV: Educación radical y cultura en la obra de Antonio Gramsci*.
- Giroux, H. (1992). *Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición*. Barcelona: siglo XXI.
- Huergo, J. (2005). *Hacia una genealogía de comunicación/educación*. La plata: Universidad nacional de La plata.
- (2009). *Manual de Convivencia Colegio La Amistad*.
- Molina Hernández, R. H. (2013). Diseño e implementación de ambientes de aprendizaje desde la filosofía y su articulación con los énfasis académicos de la Institución Educativa Distrital La Amistad. In R. H. Molina Hernández, *Una mirada al pasado, al presente y al futuro de las prácticas pedagógicas. 40 años de amistad* (p. 206). Bogotá, D.C.
- Pujol, s. (2007). *Las ideas del rock*. Rosario: Homa sapiens .
- Rauber, I. (2006). *Sujetos Políticos Rumbos estratégicos y tareas actuales de los movimientos sociales y político*. Santo Domingo:: Pasado y Presente XXI.
- Reguillo, R. C. (2000). *Emergencias de culturas juveniles*. Bogotá: cultura libre ,grupo editorial Norma.
- Reina, C. (2009). *Bogotá:Mucho mas que pesado,Metal con historia*. Bogotá: Ediciones letra oculta.
- Rocha, S. (2009). *Agotados de esperar el fin* . Barcelona: La Llevar-Virus.

Vasilachis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

ARTICULO DE REVISTA

Cepeda, J. (2006). Rock: una especie de folklor mundial. *La Tadeo* , 59-72.

García, D. (2008). El lugar de la autenticidad y de lo underground en el rock. *Nómadas* , 187-189.

Muñoz, G. g. (1996). La mutación como alma de la investigación. *Nomadas* .

Reguillo, R. (2000). El lugar desde las margenes musica e identidades juveniles. *Nomadas* , 40-53.

Serrano, J. F. (1996). Abismarse en el suelo del propio cuarto, observaciones sobre el consumo del rock en jovenes urbanos. *Nomadas* .

CIBERGRAFIA

Barbero, J. M. (mayo de 2004). *Comunicación y construcción social de las edades*.

Obtenido de <http://www.comminit.com/la/node/150406>

Cepeda Sánchez, H. (2009). *Industria, política y movimientos culturales: una lectura desde el fenómeno comercial del rock y el pop*. Retrieved 2014 йил 27/03/2014-marzo from

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas:

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31612027005>

Cortez, (2012). *El gótico como una expresión*. From Jóvenes, políticas y culturas::

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20121207040846/Jovenes_politica_cultu

Estados Unidos en la posguerra. (2007). Retrieved 2015 from

<http://photos.state.gov/libraries/argentina/8513/ushistory/RHEUCap12.pdf>

Gómez, J. C. (2009). Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos: un modelo alternativo de educación literaria para e.s.o. y bachillerato. *revista electrónica de estudios filológicos* .

González, G. D. (2012). “*Entre cultura, contracultura y movimiento cultural*:. From centro digital de vanguardia:

<http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/4353/1/TFLACSO-2012DGG.pdf>

Hall, S. (1984). *Notas sobre la desconstrucción de «lo popular»*. (Crítica, Ed.) From

Historia popular y teoría socialista: <http://ram->

wan.net/restrepo/hall/notas%20sobre%20la%20deconstruccion%20de%20lo%20popular.pdf

f

Kaplún, G. (2004). *Culturas juveniles y educación*:. From INAU Instituto del Niño y

Adolescente del Uruguay: <http://www.inau.gub.uy/biblioteca/kaplun.pdf>

Pérez-Concepción, H. R. (2010). La situación del negro en estados unidos en la época de la protesta armada de los independientes de color en cuba. *Redalyc.org* , 116-131.

Piñeiro, E. (2009). *Paz, amor y rock and roll*. *Cultura y contracultura*. From

<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/paz-amor-rock-and-roll-cultura.pdf>

RAMIREZ, B. R. (2008). *La pedagogía crítica Una manera ética de generar procesos educativos*. Obtenido de Folios: <http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n28/n28a09>

Rodríguez González, F. (2006). *Medios de comunicación y contracultura juvenil*. Obtenido de <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/18871>: <http://hdl.handle.net/10045/18871>

Salcedo, R. A. (2002). *Experiencias docentes, calidad y cambio escolar: investigación e innovación en el aula>la investigación en el aula: y la innovación pedagógica*. From

Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la

República:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/expedocen/expedocen8a.htm>

10 ANEXOS

10.1 Anexo (1) ENTREVISTA ESTRUCTURADA

La siguiente entrevista tiene como objeto recolectar información acerca de la manera en que asumen la cultura musical los estudiantes, qué tipo de música consumen y de qué manera se consume, para poder determinar la relación que se puede establecer entre la práctica de escuchar música y los procesos formativos que viven en el colegio.

1. Diga el tipo de música de su preferencia.

---

2. ¿Cuándo escucha música toma en cuenta la letra de la canción?

Si _____

No _____

Explique _____
_____
_____
_____

3. ¿Busca información adicional de los artistas musicales?

Si _____

No _____

Si la respuesta es sí, señale la o las opciones de su búsqueda.

Álbumes _____

Fotos _____

Página web _____

Letras de las canciones _____

Biografía _____

4. ¿Asiste a conciertos?

Si _____

No _____

Si la respuesta es sí, diga a cuáles o de qué tipo asiste.

---

5. ¿Escucha música en el colegio?

Si _____

No _____

Si la respuesta es sí, ¿en qué momento y espacio escucha música?

---

6. ¿Qué actividades realiza mientras escucha música?

---

7. ¿En qué formato adquiere la música que escucha?

Cd _____

USB _____

Descarga de internet _____

Paginas especializadas _____

YouTube _____

Otra (especifique) _____

8. ¿La ropa o accesorios que viste está relacionada con el tipo de música que escucha? ¿O está influenciado por algún artista?

Si _____

No _____

Explique la respuesta.

---

9. ¿Cree que hace parte de algún tipo de cultura juvenil?

Rapero _____

Metalero _____

Rockero _____

Punk _____

hard core _____

graffiti _____

otra (especifique) _____

10. ¿La música puede ser determinante en su comportamiento social?

Si _____

No _____

Explique la respuesta

---

11. ¿La música acompaña de alguna forma los ideales de su vida, luchas personales, expectativas, sueños, proyectos?

Si _____

No _____

Explique la respuesta

---

12. ¿Prefiere reunirse en grupo para escuchar música o de manera solitaria?

Explique la respuesta.

---

13. ¿Considera posible utilizar la música para generar aprendizaje en las aulas? ¿De qué manera?

Si _____

No _____

Explique la respuesta

---

14. ¿Qué opina usted sobre los siguientes temas?

a. Cuidado del medio ambiente

- Reciclaje.

- Beneficios económicos personales, progreso, prosperidad, uso de animales y recursos naturales.

---

b. Educación

- Papel de los profesores.

- Ambiente escolar, contenidos y asignaturas.

---

c. Cotidianidad

- Matrimonio, hijos, casa, noviazgo, relaciones.
-
-
-

- Trabajo, comprar cosas, progreso, éxito.
-
-
-

d. Religión

- Cultos, misas, celebraciones, mandamientos.
-
-
-

- Reglas, pecado, recompensas, beneficios.
-
-
-

e. Guerra

- Héroes, honor.

- Armas, enemigos, patria.

10.2 Anexo (2) REJILLA DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA

Aspectos	Resultados	Información textual	Interpretación	Investigadores
Preferencia musical	La mayoría de los estudiantes coinciden en tener un amplio espectro en cuanto a sus gustos musicales, pero son la Salsa, bachata y reggaetón, los géneros más	“ pues a mí me gusta todo tipo de música, ya que lo que veo es el significado o mensaje que lleve la canción sin importar su género”	Aunque es variado el gusto musical en la mayoría de los estudiantes, los que incluyen el rock, también escuchan reggae, pop, pero no concuerdan en escuchar	“El discurso de los jóvenes a este respecto es contundente. La música Representa más que una tonada de fondo; se trata de un tejido complejo al que vinculan sus

escuchados bachata o percepciones
 luego aparece el “rap, hip- reggaetón, que políticas,
 rap, vallenato, hop” viene a ser otro amorosas,
 baladas, música grupo de sexuales,
 electrónica, estudiantes que sociales.”
 rancheras góspel, “mi incluye estos (Reguillo R. ,
 en segundo preferida es dos tipos de 2000, p. 44)
 término, en la música música, con la
 menor góspel” música
 proporción el romántica, el
 rock , y en casos “metal vallenato la
 excepcionales el sinfónico” salsa y las
 jazz, la música rancheras,
 clásica y otras “el género podríamos decir
 fusiones como el Urbano” que son la
 electro tango mayoría,
 también
 aparecen en
 menor
 proporción los
 que son
 radicales con
 una sola
 tendencia,

			metal, hip hop, gospel	
Letra de la canción	Todos los estudiantes coinciden en prestar mucha atención a las letras de las canciones	“ porque relatan cosas que pasan con mi vida, o cosas que puedo aprender” “me gustan las canciones que me ponen a pensar, analizar y tener nuevos conceptos” “ la letra de la canción debe dar significado a una persona	La letra constituye un componente muy importante para estos jóvenes en la percepción del arte musical, allí buscan sentirse identificados, ven esta variable como un instrumento potencial para narrar sus vidas y para entregar un mensaje, esperanzador y otras veces cuestionador de la realidad	Las canciones de música constan de música y también de letra. Parece que este segundo componente no es tenido en cuenta, quizá por la escasa calidad y banalidad de muchas letras o quizá porque buena parte de la música moderna nos llega cantada en otras lenguas. Sin embargo, las letras de las

y no
solamente
por el
sonido, si es
en ingles la
busco en
español”

canciones de
música pop
existen y pueden
ser un elemento
importante para
todo tipo de
estudios
interdisciplinare
s, bien sean de
carácter
sociológico y
etnológico (los
cuales tratan de
extraer de ellas
una serie de
valores éticos y
sociales, una
especie de
centros de
interés de la
generación
joven), bien
sean de carácter
estético y

literario (los
 cuales analizan
 estas letras
 como artefacto
 estético,
 poseedor de
 artificios
 retóricos y
 características
 propias de la
 función
 poética).
 (Gómez, 2009,
 p. 2)

Información adicional	La mayoría manifiesta buscar información adicional, solo unos pocos no buscan, los inclinados hacia el género rock, metal, indican	En general sin depender del tipo de música que escuchan los estudiantes, buscan información adicional, se pueden evidenciar
--------------------------	---	--

que si buscan, la
principal
búsqueda está en
las letras de las
canciones, fotos
y biografía en
menor
proporción esta
la página web
del artista

acciones de
culto frente a
los artistas
cuando surge la
necesidad de
explorar más
allá de la
música y se
interesan en
primera
instancia por las
letras de las
canciones hasta
llegar a seguir
su biografía y
las galerías de
fotos

conciertos

Las respuestas
están divididas
en cuanto
asistencia a
conciertos, los
que asisten a
conciertos van a

“hip hop al
parque”
“los
conciertos
privados ya
que para mi

La cantidad de
estudiantes que
asiste a los
conciertos en
proporción al
gusto
manifestado por

festivales al rock al la música, es
 parque de parque no poca.
 diferente genero cuenta como
 dependiendo su concierto” La información
 afinidad, muchos muchas veces
 de los conciertos “Jumbo no llega a los
 a los que asisten concierto, estudiantes o
 están evento 40, a hay prejuicios
 promocionados los de rap, con relación a
 por emisoras los de lo que ocurre en
 radiales. Silvestre un evento
 Dangon y los público.
 de oxigeno
 100.4”

Música en el La mayoría “ en los Se percibe una
 colegio manifiesta recesos o gran
 escuchar música cuando estoy participación de
 en el colegio, lo aburrido y la música como
 hacen durante el no quiero oír acompañante de
 descanso o lo una clase” actividades,
 que ellos llaman espontaneas,
 “tiempo libre” en “cuando pero nadie
 algunas estamos manifestó que
 ocasiones haciendo una algún profesor

durante el desarrollo de alguna actividad escrita actividad y el profesor da el permiso o en los descansos” usara esta herramienta en clase, o fuera parte de las propuestas académicas

Actividades mientras se escucha música Los estudiantes manifiestan en su mayoría que escuchan música mientras hacen sus labores domésticas, se bañan, comen, leen, hacen tareas y deportes “ depende de lo que esté haciendo, para hacer oficio prefiero algo más pesadito como metal, y para hacer tareas me gusta escuchar Vivaldi” La música se escucha en casi todos los momentos de la cotidianidad, y todo tipo de música, para las labores domésticas especialmente, en esa medida cualquier género podría ser “música de plancha” hay que incluir en las estrategias descoleccionado ras y desjerarquizador as de las tecnologías culturales la asimetría existente, en su producción y uso, entre los países centrales y los dependientes, entre consumidores

de diferentes
clases de una
misma
sociedad”
(Garcia
Canclini, 2004,
p. 280)

Formato en el que se adquiere la música	La mayoría de estudiantes adquieren y escuchan la música a través del internet, principalmente de Youtube, utilizan los reproductores de música del celular, o audífonos con sistemas usb, pocos adquieren cd's	el consumo de la música está relacionado con la posibilidad de llevarla a todas partes, por medio de reproductores móviles, es muy común ver jóvenes con audífonos inalámbricos
---	---	---

Estética

La mayoría de “porque no

La pregunta

relacionada con la música los estudiantes veo la resulta un poco
dijeron no estar necesidad de incomoda y a la
influenciados, vestirme vez puede
por artistas o por como lo llegar a ofender,
el tipo de música muestra en esto debido a
que escuchan a ella, ya que que los jóvenes
la hora de estoy seguro en estas edades
escoger sus de lo que soy defienden su
atuendos, aunque y escucho” postura de
hubo algunos autonomía y no
pocos que “con el quieren verse,
manifestaron una tiempo he ni sentirse
gran influencia adoptado mi manipulados
propio estilo, por conceptos
sin masificados
influencia de buscando
ningún diferenciarse, y
género ser únicos, por
musical” eso rechazan
tajantemente la
“si la verdad idea de ser
me gusta influenciados
vestirme, en un aspecto
tanto como muy relevante

los artistas como su
 como de estética, otros
 animes y que están más
 manga” cercanos a
 definirse dentro
 “el tipo de de una cultura,
 música Indie no tiene
 puede problema para
 referirse a manifestar el
 ser impacto que
 independient causan en ellos
 e el cual al los atuendos de
 usar un los artistas y
 vestuario abiertamente
 libre, lleno dicen que
 de colores intentan
 hace que sea emularlos
 más
 divertido y
 anormal.

Cultura juvenil	En su gran mayoría los estudiantes	“Malianteo” ” danzas africanas”“sa	Los estudiantes no reconocen en su gran
-----------------	--	--	---

manifiestan no lsero”” mayoría la
 hacer parte de bachatero” noción de
 ninguna cultura “indie,” culturas
 juvenil, aunque rockero” juveniles, y
 algunos pocos metalero” aunque en
 adoptan sus party” algunas
 gustos musicales prácticas y
 como militancia “ninguna ritualidades
 en alguna pues no me estén cercanos
 cultura. influencia al concepto, de
 de esa plano rechazan
 manera pertenecer a
 aunque me algo en lo cual
 guste no se sientan
 pertenezco” masificados,
 Música y Mientras para la “ no Estos jóvenes
 comportamiento gran mayoría la determina mi encuentran
 social música comportamie motivación en
 acompaña sus nto porque las canciones,
 sueños e ideales es algo para sobre todo
 la opinión frente mí, no me toman en
 a si la música gusta ser cuenta la letra,
 determina el muy algunos se
 comportamiento sociable” sienten

social está estimulados por
 dividida, para “entre los el ritmo o por la
 algunos es seres sensación que
 determinante por humano nos producen otros
 el mensaje de las pueden elementos como
 canciones y para ocurrir cosas la velocidad, la
 otros solo hace muy melodía, la
 parte del parecidas; en distorsión o los
 entretenimiento, el amor, en efectos.
 la familia
 etc. Si esto
 ocurre y
 escriben una
 canción nos
 identificamo
 s.”

Música solo o en La mayoría “ con mi Se divisa que
 compañía prefiere escuchar familia por los estudiantes,
 música de que prefieren
 manera solitaria, comparten escuchar
 para otros mis gustos, música a solas
 depende la gracias a porque es
 ocasión o el ellos importante
 estado de ánimo, escucho este concentrarse en

algunos pocos tipo de el contenido de
 manifiestan música” la canción,
 gusto por estar cuando lo hacen
 acompañados “ depende en compañía es
 mientras del momento porque
 escuchan música que se esté realmente
 viviendo, a comparten un
 veces vínculo
 queremos alrededor de la
 que todos música con
 cantemos y otras personas,
 nos generalmente
 relacionemos familias, las
 , pero otras actividades que
 veces la acompañan la
 escuchamos música en
 solo para grupo están más
 pensar” enfocadas al
 baile, el
 “prefiero entretenimiento
 estar solo , que a la escucha
 porque la
 música me
 permite

		desconectar	
		me un rato	
		del mundo y	
		porque de	
		esta forma	
		logro des	
		estresarme”	
Música y educación	La mayoría de los estudiantes concuerdan que se puede generar aprendizaje a través de la música, solo para unos pocos no es así	“ hay canciones que nos ponen a pensar y a ver la vida desde otra perspectiva, también hay sonidos que relajan y activan el cerebro”	Aunque para la mayoría se puede generar aprendizaje a través de la música en el aula, el concepto de aprendizaje está sujeto al de las lecciones que impone el currículo, en esa medida la mayoría consideran que la música

los jóvenes coadyuvaría a
ya que todos ese aprendizaje
de una u otra como elemento
forma que ayuda a la
estamos relajación y a la
vinculados a concentración,
ella en sus pero si no es
diferentes adecuada puede
géneros” distraer de
manera
“ la música perjudicial, para
distrae en lo algunos otros el
que estamos contenido de las
realizando” letras puede
llevar a
reflexiones
profundas sobre
temas
académicos.

Opinión sobre

temáticas

Medio ambiente

Todos coinciden
en dar una
valoración

“estoy en
desacuerdo
obtener

Todos los
estudiantes
manifiestan

positiva al tener conciencia
 reciclaje y a la ecológica, sin
 utilización a costa de embargo les
 racional de otros, cuesta hacer un
 recursos destruyendo” análisis más
 naturales, exhaustivo,
 algunos pocos “para cuando se
 cuestionan el uso conseguir involucra el
 de recursos beneficios progreso y el
 naturales en pos económicos dinero en la
 del beneficio debemos explotación de
 económico trabajar” los recursos se
 personal alcanza a
 evidenciar que
 empiezan a
 dejar de lado la
 preocupación
 por el cuidado
 de la naturaleza
 por el alcanzar
 sus metas
 económicas.

Educación

Todos tienen un
 alto grado de

“los
 profesores

Los jóvenes
 mantienen un

Los
 educadore

aprecio por los profesores y por su trabajo, la mayoría coincide en que el ambiente escolar debería mejorar y brindar otras posibilidades

son como segundos padres, siempre los recordaremos, ellos también nos ven crecer y muchos nos dejan una gran marca en el corazón. “los profesores son importantes pero creo que deberían cambiar la manera de educar ya que los tiempos

alto grado de respeto por el papel de los profesores, sin embargo piensan que deberían cambiar sus prácticas de enseñanza y generar un mejor ambiente escolar

s necesitan construir alternativa s pedagógicas capaces de dialogar con las culturas juveniles y (...)la pedagogía crítica debe ser capaz de ofrecer respuestas en este sentido. (Kaplún, 2004, p. 3).

		cambian y	
		ellos	
		deberían	
		tener formas	
		variadas de	
		enseñanza	
Cotidianidad	La mayoría	“en la vida	Juega un papel
	manifiesta una	se necesita	determinante la
	opinión positiva	de otros para	cultura en este
	frente al	que nos	tema porque
	matrimonio, los	brinden	representa los
	hijos, y ven el	apoyo, saber	ideales de
	dinero	que alguien	lucha, la
	relacionado con	se preocupa	finalidad de la
	el éxito y la	por nuestro	vida, crecer
	posibilidad de	bienestar”	reproducirse y
	triunfar en las	“ esto fue lo	participar del
	relaciones	que Dios	sistema. En
		permitió e	estos jóvenes es
		hizo que un	clara la
		hombre y	influencia del
		una mujer se	medio cultural
		acompañaran	y religioso.
		y se amaran	

		por la eternidad”	
Religión	La mayoría manifiesta ser creyente solo unos pocos tienen una postura de negación, o duda, creen en la recompensa o castigo de acuerdo al comportamiento en una escala del bien y el mal.	“ es una bobada son valores relativos, hechas para manipular a las personas y sean esclavas de algo que no existe” “esto hace parte de lo que Dios nos designó a seguir y a cumplir”	Para estos jóvenes la religión no se constituye en algo primordial en su vida y siendo creyentes o no, piensan que hay cierto grado de manipulación donde prima el poder económico.
Guerra	La mayoría rechaza la guerra y el uso de las armas, para alguno el	“ en esta vida no hay héroes de guerra solo personas	La opinión de los jóvenes está dividida, algunos influenciados

heroísmo es un concepto hecho para manipular a la población y dividir a las personas, para otros los héroes están representados en los soldados y en las versiones oficiales de enemigos y guerra

utilizadas para llegar a un fin político”

por los medios masivos de comunicación responden de acuerdo a sus emociones, los que mantienen una posición de mayor escepticismo en las respuestas están más cercanos al consumo de rock, metal.

como una patria.”

10.3 Anexo (3) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Taller Pedagógico N° 1 letras explícitas

categorias

Información textual teorías

Interpretación

Capacidad de autocuestionarse	“Ambas canciones abordan a su manera el tema de la sociedad, del sistema, de lo cobardes que somos, somos esclavos.	Los estudiantes reconocen, que hemos fracasado constantemente como sociedad y que contribuimos diariamente a que se mantenga o empeore la situación social de desequilibrio, y auto destrucción.
Descripción de la realidad	“en el colegio nos están preparando para seguir obedeciendo al sistema, para enriquecer a los demás a costa de nuestro esfuerzo y necesidad.”	los estudiantes leen la realidad a través de su situación escolar, y registran la ausencia de trabajo de parte de la comunidad educativa frente a temáticas que son de interés ético-político como el conflicto armado, los recursos naturales, el sistema

		laboral etc.
Demostración de escepticismo ante lo convencional	“que todas las personas son materialistas, creen que son libres de algo pero nunca lo estarán y olvidan el verdadero valor que es la vida.”	Algunos estudiantes controvierten el pensamiento general con respecto a los ideales de vida.

10.4 Anexo (4) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Taller Pedagógico N° 2 Narrativa simbólica y pensamiento crítico

Taller pedagógico 2

Objetivo general

Comprender de qué manera las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y del Punk promueven el pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del colegio distrital La amistad.

Objetivo específico 2

Identificar las características y los alcances del pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del Colegio Distrital

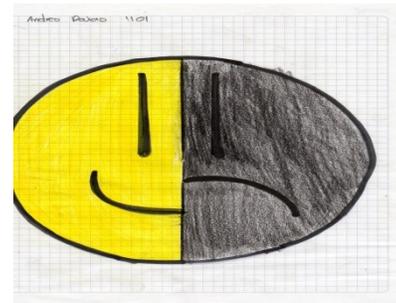
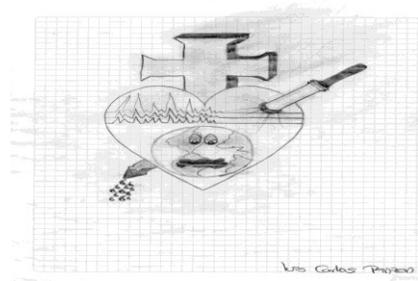
La Amistad a partir del uso de narrativas
textuales, simbólicas y estéticas del Heavy
Metal y el Punk Hispano-Americano

Categorías de análisis narrativa simbólica y pensamiento crítico

Capacidad de auto
cuestionarse

Descripción de la realidad

Demostración de escepticismo
ante lo convencional

10.5 Anexo (5) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Taller Pedagógico N° 3 contacto corporal humano y pensamiento crítico

Taller pedagógico III

Objetivo general

Comprender de qué manera las narrativas
textuales, simbólicas y estéticas del Heavy
Metal y del Punk promueven el pensamiento
crítico en estudiantes del énfasis en
comunicación del colegio distrital La
amistad.

Objetivo específico 2

Identificar las características y los alcances del pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del Colegio Distrital La Amistad a partir del uso de narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y el Punk Hispano-Americano

Categorías de análisis narrativa simbólica y pensamiento crítico

Capacidad de auto cuestionarse	Descripción de la realidad	Demostración de escepticismo ante lo convencional
“Cambió mi percepción frente a estas manifestaciones pues antes lo concebía como irrespeto y ahora miro las cosas de otra forma, veo que es una posibilidad para reconocer a otras personas” Carolina Rodríguez	“me parece que hay allí una manera de sacar la frustración y la rabia, y además mostrar el inconformismo” Laura Prieto.	“Es otra manera de bailar y de moverse” Natalia Quiroga

10.6 Anexo (6) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Taller Pedagógico N° 4 Narrativa estética y pensamiento crítico

Taller pedagógico 4

Objetivo general

Comprender de qué manera las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y del Punk promueven el pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del colegio distrital La amistad.

Objetivo específico 2

Identificar las características y los alcances del pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del Colegio Distrital La Amistad a partir del uso de narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y el Punk Hispano-Americano

Categorías de análisis narrativa estética y pensamiento crítico

Capacidad de auto cuestionarse

Descripción de la realidad

Demostración de escepticismo ante lo convencional

“Se siente un cambio total, adoptamos otra personalidad, el rock es más agresivo de lo que habitualmente somos.”

“Hace rato quería hacer esto, pero mi papá no está de acuerdo, él no quiere que yo este inmiscuida en ninguna cosa que tenga que ver con

“Me siento libre el mundo de afuera juzga. Siento que puedo ser yo misma y hacer con la ropa lo que se quiere, así que hice una

“Me siento libre, cómoda es

el rock y eso que él fue

transformación general”

para mí una forma de	rockero pero las cosas	“Me vestí así hoy, pero
expresión, y como todos lo	cambian cuando ya pasa el	habitualmente me visto de
estamos haciendo pues da	tiempo”	otra manera porque, la gente
confianza no me siento		piensa que esto no es muy
juzgada.”		femenino pero a mí me
“estos ejercicios educativos		gusta, no pienso que eso
pierden sus significado por		determine las cosas”
que las personas olvidan el		“Esto ayuda en la educación
contenido del trabajo,		porque permite abandonar el
además el metal no se trata		prejuicio y la
de ponerse un atuendo		discriminación, enseña a no
simplemente”		juzgar por la manera de
		vestirse.”

10.7 Anexo (7) REJILLA PARA CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Taller Pedagógico N° 5 medios de comunicación y pensamiento crítico

Taller pedagógico 5

Objetivo general

Comprender de qué manera las narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y del Punk promueven el pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del colegio distrital La

amistad.

Objetivo específico 2

Identificar las características y los alcances del pensamiento crítico en estudiantes del énfasis en comunicación del Colegio Distrital La Amistad a partir del uso de narrativas textuales, simbólicas y estéticas del Heavy Metal y el Punk Hispano-Americano

Categorías de análisis narrativa estética y pensamiento crítico

Capacidad de auto cuestionarse

Descripción de la realidad

Demostración de escepticismo ante lo convencional

“Pienso que es uno de esos jóvenes que se dejan llevar por las modas”

“La canción nos refleja la violencia que hay en las sociedades de hoy por ejemplo las culturas” “es muy buena para escucharla y utilizarla en las aulas de clase” “en general la cultura del rock no tiene prototipos” sienten que para ellos la libertad lo es todo” “de como el rock nos hizo

“en cuanto al tema que expone la canción, pienso que utiliza una metáfora para hablar de una situación personal pero describiendo el fin del mundo”

entender un mensaje más
profundo en el rap” la
canción que expongo a
diferencia de otras, fue
producida este año, lo que
significa que es la
descripción de la sociedad
que estamos viviendo”

10.8 Anexo (8) letras de canciones utilizadas en el taller N° 1

Herencia letal

Barón Rojo

Eres un hombre de habilidad piensas con vanidad y contaminas para aumentar la rentabilidad, el mundo es solo una transacción que te enriquecerá si lo sabes manejar.

Dicen por ahí por protestar que no se puede respirar en tu jardín no hay polución, eso es una exageración, lo que coméis es de calidad y sin adulterar, se envenenan los demás.

Si sufres una mutación debido a una intoxicación no te extrañe, no te extrañe.

Tus hijos van a un colegio ingles eso es de Gente bien y te preocupa su educación y su moralidad, quieres forjas su porvenir ¿que pensarán al descubrir que tu herencia era mortal? Si tu ambición hace del mar un basurero nuclear. Y el equilibrio natural se hace desolación.

No te extrañe que no puedas sobrevivir, no te extrañe que el desastre te alcance a ti.

Quemas los bosques para elevar el precio del papel llevas especies a su extinción para robar su piel, vendes las armas de tu arsenal siempre al mejor postor y a doblar la producción. Si alguna vez oyes decir que alguien quiere resistir piensa que puede fracasar tu avaricioso plan. No te extrañe que no puedas sobrevivir no te extrañe que el desastre te alcance a ti.

Hasta el pulmón de la humanidad llevas la enfermedad el Amazonas se morirá y a ti, ¿qué más te da? lo del ozono es mucho peor dices con seriedad y fabricas otro gas. Si alguna vez oyes decir que alguien quiere resistir piensa que puede fracasar tu avaricioso plan. No te extrañe que no puedas sobrevivir no te extrañe que el desastre te alcance a ti.

No te extrañe que no puedas sobrevivir no te extrañe que el desastre te alcance a ti. No te extrañe ser odiado por los demás, que tu imperio termina mal. Que te alcance la destrucción.

Bandejitas, latas y paquetes.

La polla records

Cristal y cartón, peladuras, plásticos y tetrabricks bandejitas, latas y paquetes. Pilas de botón, bombonas, cables y botes de spray guantes de goma y bidones. Tirar las botellas en el verde, los papeles al azul, los plastiquitos en el amarillo y los restos de comida al gris, te convierte en un ecologista. Después de cobrarte el casco, quieren que se lo devuelvas, pa que vuelvas a pagarlo Cuando el mundo es un puto cenicero y nosotros las colillas que hay dentro alguien saca dinero a la basura, roba el ultimo negocio de los pobres y los tira al vertedero. Los mismos que lo han jodido todo te dicen que recojas la mierda

¡¡Hermanos!! ya no nos queda nada

¡¡nos vemos en el ojo del culo!!

Ya no me creo nada

y lo voy a llenar todo de mierda

Los maestros

Barricada

Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo .Déjame que les quite esta losa que tapó con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre por dar al pueblo conocimiento

De nada sirvieron sus gritos de angustia antes del fusilamiento Iglesia y caciques, misas y Estado los prefieren analfabetos con ellos peligra el tiempo que ocupa el crucifijo y la moral de clero por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo .Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van creciendo

No más clases

P-ne (banda sonora Rodrigo D. No futuro)

Obviamente ya los libros echarlos en el olvido los profes disque enseñando y ahora no les están pagando no más clases!! no más clases! tengo un nudo en la cabeza que no sirve para nada para mañana hay tareas y no soy capaz de hacerlas no más clases!! no más clases!

paso los días madrugando y luego en las noches trasnochando esto no lo aguanta ni el berraco que tortura estar estudiando no más clases!! no más clases!! cinco años llevo en la primaria otros más llevo en la secundaria cinco más en la universidad y listo para salir a vagar no más clases! !no más clases!

Víctimas de la sociedad

Gillman

Bienvenido, a un nuevo despertar, regresa de tus sueños a admirar la realidad y descubrirás que todo sigue igual... Víctima de la sociedad, en el espejo, clavás tu mirada reflejas en tu rostro, la esperanza deseada. Pero volverás A tu rutina sin final... Víctima de la sociedad Saldrás a la calle al servicio de tu amo, para obedecerlo y ganarte los centavos Siempre ha sido así, es el Sistema que te rige... Víctima de la sociedad Sudarás, otra vez la gota gorda, con el estómago vacío, no te quedará otra cosa Trabajas sin descanso, enriqueciendo a los demás... Víctima de la sociedad Hoy es un día más, que contrariedad...te estás matando por vivir A veces tu paciencia tiende a agotarse al ver la corrupción que se come tu dinero Acaso... ésa es la presión que tienes que aguantar... Víctima de la sociedad Cada día es una batalla Y cada vez, tendrás tú, que ganarla Pisa tu primero... o te pisarán Víctima de la sociedad Y regresarás, agotado, y con los nervios despedazados Así es la vida, que más da... ¡somos víctimas de esta sociedad!

¡Víctima de la sociedad!

Carne molida

La pestilencia

Todos al rededor vamos girando Llenando la gran boca Sin marcha atrás, Damos el paso para ser uno más Que da de comer al sistema sigue la fila, para ser carne molida De la gran máquina, que se comerá tus sueños Tienes objetos de valor Que no se van a ir con tu viaje final Los marcados, sigan la fila La máquina no prefiere color de piel - La máquina no huele La máquina no siente ella solo te come - ella solo te come ella solo te come - ella solo te come No, yo no seré uno más Quiero vivir y aportar Comprender este rato Esta es la vida - no hay más Esta es la vida - no hay mas

'Ramón, el indio hereje

Alma fuerte

Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro. Brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Y el sol se escondió, frío intenso en la misión. Un silencio sepulcral. Esa virgen se la obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada, el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aun lo que pasó, Dios! por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del Diablo, dijo con firmeza el santo juez. Con el indio hereje, a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego. No habrá piedad! No habrá piedad!

Y el sol se escondió, frío intenso en la misión. Un silencio sepulcral. Ramón, en las llamas el monje lloró, sabía bien porque lo hizo Ramón lo hizo para bendecir la tierra, pedir por la siembra cosecha buena. Las hierbas secas eran para protegerla.

Tu Dios De Madera de

Narco

Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario: cada día que pasa tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo.

Intento cambiar de verdad, intento escapar de no progresar quiero por fin redimirme, retirarme de toda esta mediocridad. Sumergido en esta desgana, camino morao por la calle esperando que salga, que aparezca un golpe de suerte que cambie mi vida, que cambie mi alma, tan sucia de todo, de todo lo que me rodea, tan llena de muerte, tan llena de muerte de muchos colegas, tan llena de muerte de muchos colegas. Y es que te hartas, revientas y al mundo le pegas patadas; y es que te cansas de todo, y terminas no creyendo en nada. Después de tanta miseria, como quieres que siga creyendo que existe tu Dios.

¡Pues claro que no, no existe tu Dios de madera!

Pero sigo creyendo en tu iglesia, en tu iglesia con propio país, presidente y bandera, y con joyas, oro y dinero que muchos que mueren de hambre quisieran. Nunca podréis multiplicar esos peces, pero sí agrandar las riquezas en cuentas corrientes, no lo entiendo, que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente, que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que te hartas, revientas y al mundo le pegas patadas y es que te cansas de todo, y terminas no creyendo en nada. Después de tanta miseria, como esperas que siga creyendo que existe tu Dios. Pues claro que no, no existe tu Dios de madera... ¡Pues claro que no, no existe tu Dios de madera! ¡Pues claro que no, no existe tu Dios de madera! Mierda de educación que te enseña a vivir como tú no deseas, mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. ¡A chuparla la boca! Que suelta palabras que son mentiras, ¡a chuparla la boca cabrones! ¡a chuparla la vida! Prósperas familias que viven de locura, mentes más despiertas que buscan en la basura, blasfeman y se cagan, en el Dios que todos adoran; al margen de la sociedad esperan que llegue su hora. Siiiiiiiiiiii.... Si nunca has tenido prejuicios, ni nada que agradecer vives tranquilo forzado en la calle. ¿A quién tienes que obedecer? Al instinto, al estómago, al sentido de desconfiar, pero nunca a políticos ni a dioses creados por la humanidad, ¡no!. Pues claro que no, no creo en tu Dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu Dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu Dios de madera. Pues claro que no, no creo en tu Dios de madera.

El hijo de Juana

K 93

el hijo de Juana Martin Lizaraso salió esta mañana a buscar trabajo de alma muy noble sin guerra y partido sin ningún fantasma ósea tirofijo al medio camino salió tirofijo Martin ven conmigo y si no te castigo tu vida y familia las tengo en la mira con armas en mano somos la guerrilla muchacho no salgas le grita mamá pero él hace un gesto y orondo se va muchacho no salgas le grita mamá pero es colombiano y confiado se va escapo como pudo y siguió su camino buscando trabajo encontró su destino llego a unos parajes de selvas y valles aquí estoy tranquilo sin balas ni escape pasaron los días Martin en Villeta llegaron los paras castaño y chupeta Martin me contaron que eres llaveria del mono

jojoy de toda su guerrilla muchacho no salgas le grita mamá pero es colombiano y confiado se va falso positivo le grita mamá pero es colombiano y confiado se va pasaron los días Martin huiría de tanta violencia y de tanta injusticia siguió su camino encontrose al gobierno ejercito estado pensó estoy salvado Martin anda con los paras camina con la guerrilla Martin estás jugando a hacerte el marica Martin estaba llorando y a su madre está recordando si no hablas lo que sabes te matamos pelao muchacho no salgas le grita mamá pero es colombiano y confiado se va falso positivo le grita mama pero es colombiano y confiado se va.

Ángel exterminador

Ilegales

Ángel exterminador, te espera la guerra. Aún no se ha declarado ya lo sé... pero habrá guerra. Guerra excitante y prohibida sólo es para mayores de dieciocho años. Vuelves a casa como un boy-scout, quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie ya lo sé... pero habrá héroes. Guerra excitante te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Un hombre grita no dispaes... y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante te amo yo también quiero ser ministro de la muerte. El alto mando ha decidido al fin pactar un alto al fuego. Un poco tarde pues se ha arrugado ya... tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida el mundo es basura pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados lo has conseguido eres un héroe... al fin a cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida sólo es para menores de cuarenta años.

