

Un género musical que rompe cadenas: El rock como medio de liberación

A musical genre that breaks chains: Rock as a medium of release

Aixa La Rosa Castro¹, Camila Tapia Espinoza²,
Dante Torres Gomero³ y Sebastián Vargas Tinoco⁴

Resumen

El presente texto busca establecer si el rock funciona como elemento liberador en las películas "Airheads" (Lehmann, 1994), "Almost famous" (Crowe, 2000), "High fidelity" (Fears, 2000) y "School of rock" (Linklater, 2003). A través del análisis de este género musical en las narrativas fílmicas, de forma intrapersonal y colectiva, se explora la idea del rock como promesa de juventud eterna, así como el contraste entre la cultura y la industria, la construcción de la identidad y su uso como medio de catarsis emocional, en relación con conceptos como la rebeldía, el sentido de pertenencia y la identificación.

Abstract

This paper seeks to establish whether rock works as a liberating element in "Airheads" (Lehmann, 1994), "Almost famous" (Crowe, 2000), "High fidelity" (Fears, 2000) and "School of rock" (Linklater, 2003). Through the analysis of this musical genre in film narratives, both intrapersonally and collectively, the idea of rock as a promise of eternal youth is explored, as well as the contrast between culture and industry, the construction of identity and its use as a means of emotional catharsis, in relation to rebellion, sense of belonging and identification.

Palabras clave

Rock; cine; libertad; juventud; identidad; expresión

Key words

Rock; cinema; freedom; youth; identity; expression

Citar como:

La Rosa Castro, A., Tapia Espinoza, C., Torres Gomero, D. & Vargas Tinoco, S. (2024). Un género musical que rompe cadenas: El rock como medio de liberación. *CineScrúpulos*, 12(2), 179-194.

DOI: <https://doi.org/10.19083/bqme4j64>

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación y Periodismo, e-mail: u202115722@upc.edu.pe; ajade6176@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación y Periodismo, e-mail: u202112661@upc.edu.pe; camilaalex0102@gmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: u202210944@upc.edu.pe; atorresgomero@gmail.com
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación y Periodismo, e-mail: u201823772@upc.edu.pe; sebasvt_23@hotmail.com

Recibido:
4 de julio de 2024

Aceptado:
24 de octubre de 2024

Publicado:
20 de diciembre de 2024

El rock ha tenido desde sus inicios un elemento liberador ya que ha planteado un constante desafío social a las normas sociales y culturales establecidas.

• El rock es un género musical que ha representado rebeldía y libertad a lo largo de su historia. Se ha manifestado de distintas formas y ha desempeñado el rol de agente en el contexto de diversas películas. Por ello, se analiza el papel del rock como elemento liberador en “Airheads” (Lehmann, 1994), “Almost famous” (Crowe, 2000), “High fidelity” (Frears, 2000) y “School of rock” (Linklater, 2003).

• 1. MARCO TEÓRICO

• 1.1. Rock y libertad

• Para Manzanaro (2013), el rock y su éxito masivo surge de una generación de jóvenes que buscaban en la música nuevas maneras de expresarse y con qué sentirse identificados, de tal modo que la industria encuentra un público perfecto para su nuevo mercado:

• El gran énfasis en la juventud... conlleva la noción de “fase pasajera”, la rebelión “natural”, “inevitable” ... La juventud es un término material ideal donde desplazar el descontento social, ya que los jóvenes siempre envejecen. (Dyer, 2001, citado en Manzanaro, 2013, p. 32)

• Ibarra (2004) define el rock como movimiento social en función de las diversas acciones que hace el colectivo y lo relaciona por la forma en la que los ciudadanos demandan al sistema político una meta en específico:

• El rock es analizado, pensado y vivenciado en términos del movimiento rock, como un colectivo generacional con sus posturas éticas y estéticas. Donde movimiento designaría a un conjunto no orgánico (en el sentido de que no es una estructura instituida) y gregario, pero que es, a su vez, distinto y diferente. (Salerno, 2008, p. 3).

• El movimiento rock comparte puntos en común, a pesar de tener ideas u opiniones distintas respecto a una acción específica, ya que sirve para compartirlas y manifestarlas. Desde un principio, fue visto como un movimiento liberador ya que conlleva actos de rebeldía:

• La cultura rock, desde sus inicios, se postuló como una forma de interpelación atrevida, que podría autodefinirse y representarse para sus seguidores como un discurso contra el sistema o la hegemonía social instituyente (dominante) y a favor de la rebeldía, la alternatividad, la(s) resistencia(s) o la militancia ecológica, espiritual y, en menor medida, política. Denunciaba así la contradicción entre los valores afirmados por la sociedad adulta y la propia práctica social del joven. (Secul, 2014, p. 2)

• Desde esta percepción, se puede afirmar que el rock ha tenido desde sus inicios un elemento liberador ya que ha planteado un constante desafío a las normas sociales y culturales establecidas, de tal modo que ofrece un escape para que los jóvenes expresen su descontento contra el sistema y generen una identidad propia, alejada de la que pueden brindar los padres. Según Castillo (2011), el rock tiene poder de convocatoria y ofrece un modo de expresión, impulso y olvido de todo lo que es visto correctamente por la sociedad. El rock es el proceso, el medio, el motivo y la necesidad de libertad. A veces esa rebeldía se lleva a los extremos, lo que provoca el asombro de la generación anterior, que queda pasmada ante el lenguaje, las acciones o la vestimenta que se utiliza en la cultura rock.

• La gente joven es la que más se aferra a la idea de libertad que propugna el rock y busca su liberación por medio de las letras y las melodías. De este modo, se puede llegar a idealizar la idea de libertad y revolución, aunque la definición de lo que es el rock y de cómo se obtiene la libertad gracias a ello depende de cómo la persona lo emplee y lo consiga.

Airheads (Michael Lehmann, 1994).

1.2. El rock como formador de identidad

El rock tiene impacto en cómo se construye una persona, tanto en lo personal como en el ámbito social. En algunos casos rige un estilo de vida, marca una tendencia y se refleja en películas. El rock puede construir un espacio público en el que entran en conflicto los sentimientos, la forma de pensar y los comportamientos frente al otro. Acosta (1997), señala que en el rock se conjugan muchos factores sociales como los estilos de vida o las lealtades. Un caso particular puede encontrarse en “School of rock” (Linklater, 2003) cuando Dewey quiere pertenecer a un grupo involucrado estrictamente con el rock. Por ello, forma una banda escolar en la que él, en principio, sea el centro de todo, lo que implica llegar a ser profesor de la escuela. Sin embargo, a medida que transcurre la narrativa, cambia este comportamiento por un sentido de equipo con sus alumnos.

Ibarra (2003) expone que “el movimiento rockero conduce a constituir la vida personal como una forma estética anclada en la relación cotidiana con la música y los símbolos contraculturales” (p. 83). La importancia de ello se resalta claramente en una escena de “Almost famous” (Crowe, 2000), cuando la hermana de William Miller, al momento de abandonar su casa, le dice: “Mira debajo de tu cama. Te va a liberar”. Él hace caso y encuentra una maleta llena de vinilos rockeros, encuentra un interés propio radicalmente opuesto a los gustos de su madre. En esta película, la formación de una identidad va ligada directamente con el proceso de transformarse en adulto que atraviesa el protagonista. William, al ser un joven de quince años excluido, rechazado y sobreprotegido por personas de su entorno, entra en contacto con el mundo del rock y se ve envuelto en un choque entre la idea de pertenecer a ello o saber que, en su rol de periodista, no podrá acceder a este mundo. Pertenecer a

Ibarra (2003) expone que “el movimiento rockero conduce a constituir la vida personal como una forma estética anclada en la relación cotidiana con la música y los símbolos contraculturales” (p. 83).

El rock puede idealizarse y puede llegar a verse de forma romántica. Algunos jóvenes confunden uno o dos aspectos de lo rockero: en vez de ver la protesta, la rebeldía y la libertad como un camino para la mejora individual, lo ven como un fin personal y se venera en demasía a los artistas y su estilo de vida.

• una banda de rock o estar rodeado de ello otorga a los jóvenes un capital social diferente que no se presenta a través de medios tradicionales de socialización como la escuela o el deporte. Por ello, la película retrata la supuesta elevación de posición social: en su viaje de madurez, lejos de la protección exagerada de su madre y del rechazo de los demás, William tiene que elegir entre dejarse llevar por la magia de un mundo lleno de excesos o mantener sus ideales firmes, entre reconocer por primera vez el mundo real o ceder ante la idea de sentirse alguien *cool*.

• Un género musical va más allá de la composición y de la expresión musical que conlleva. Importa mucho la comunidad que trae consigo:

La significación musical no se encuentra en las estructuras musicales ni en el contexto de la performance: se ubica en la interacción entre sus participantes. Como ocurre en otros estilos, la mayor responsabilidad musical y emocional de la escena en el rock recae sobre la comunicación establecida entre los *performers*; por un lado, en el modo en que estos implican o excluyen al público del círculo comunicativo, y por otro, en la manera como el objeto sonoro obliga a la interacción entre dicho público y los *performers*. A través de los movimientos y la atención corporal, lo musical y lo extramusical se coordina entre estos tres actores. (Becker, 2013, p. 116)

• La identidad musical de cada uno no es definida por el género, sino por el entorno en el cual se desarrolla. Un ejemplo se aprecia en “High fidelity” (Frears, 2000): el protagonista, Rob, es un amante del rock y un conocedor que se desarrolla en un entorno donde predomina el estilo de vida más estereotipado. En contraste, en “Almost famous” (Crowe, 2000) el protagonista, William, también es un oyente de rock, pero no lleva el estilo de vida estereotipado de un amante de este género debido al control que ejerce la madre.

• Vásquez (2019) se relaciona con Ibarra (2004) cuando menciona que “las manifestaciones contraculturales del rock también se pueden apreciar en un ámbito político, económico y religioso aunque, paradójicamente tenga que ver con una cuestión de poder” (p. 4). Todos tienen un propósito y una meta cuando participan en una acción colectiva para expresar cierta incomodidad o ir en contra de una acción que no beneficie a la sociedad. De Garay (1994) sustenta cómo el rock forma la identidad de los jóvenes y señala el elemento “facha” como manifiesto de sus cuerpos. Por eso resalta la vestimenta como separador de un grupo:

La territorialidad, real o simbólica, es el proceso a través del cual las limitaciones ambientales son usadas para significar fronteras de grupo a las que se les enviste de un valor cultural específico y forman parte constitutiva de la identidad rockera. (De Garay, 2004, p. 13)

• De este modo se entiende cómo las bandas tienen un estilo y un maquillaje propios cuando tocan o ingresan al mundo del rock. En “School of rock” (Linklater, 2003) los niños cambian el uniforme y el logo escolar por algo más suelto y rebelde, algo contradictorio al uniforme normal, lo que incluye los peinados y cómo se expresan en su lenguaje corporal.

• El rock puede idealizarse y puede llegar a verse de forma romántica. Algunos jóvenes confunden uno o dos aspectos de lo rockero: en vez de ver la protesta, la rebeldía y la libertad como un camino para la mejora individual, lo ven como un fin personal y se venera en demasía a los artistas y su estilo de vida. Castillo (2011) compara el rock con la religión y coloca a los artistas como sacerdotes. En “Almost famous” (Crowe, 2000), Penny Lane tiene un choque de realidad al entender que Russell no va a arriesgar su vida, imagen y futuro por ella, pero sigue aferrada a esa idea hasta que William le grita y le pide que despierte de ese sueño. Muchos atraviesan ese momento en el que se dan cuenta de que las cosas no son como quieren ver. En el caso del rock, hablamos de seres humanos

con defectos a quienes por momentos se visualiza de manera diferente, como deidades. Ello se debe al brillo de la fama que a veces enceguece.

1.3. El rock como herramienta de protesta

El rock sirve como estímulo e impulso para una rebeldía que puede situarse en diferentes momentos de la vida del individuo: en el trabajo, en la escuela o en la política. Además, incentiva el sentido de pertenencia y de inclusión en un grupo donde se encuentre una sinergia (Acosta, 1997). Debido a que el rock ha experimentado una transformación significativa a lo largo de los años, toma un enfoque distinto y pasa de elemento identitario a movimiento de liberación:

Para inicios de los 70, se presentaron varios aspectos que terminaron de configurar la esencia del rock como género musical irruptor del orden. Dichos factores fueron: los movimientos de contracultura como el movimiento hippie, la desconfianza en las instituciones del Estado y las protestas contra la guerra de Vietnam. Aspectos que incorporarían el elemento político en el rock que carecía años atrás; ahora el género sumaría preocupaciones sociales y sentaría una posición clara al respecto. (Mesa, 2024, p. 32)

Este género funciona también como movimiento social que fomenta un sentido de igualdad e incentiva a mostrarse en contra de lo opuesto a ellos o a sus ideales. De esta manera, sus integrantes se consideran personas rebeldes, característica innegable e idealizada de las estrellas de rock. En “School of rock” (Linklater, 2003), los estudiantes eran sumisos y cerrados a las normas impuestas en el colegio, así que cuando Dewey irrumpe en el sistema educativo y les presenta el rock se forma en ellos un gusto propio y una identidad que rechaza lo impuesto por las figuras de autoridad. De este modo, se rebelan contra ellas. La incomodidad por omitir clases que se presenta al inicio de la película, se transforma en una forma de escape para practicar con la banda, de manera que se expresan los gustos como símbolo de rebeldía y ya no se preocupan por seguir siempre las reglas. Cuando se escapan del colegio, priorizan sus sueños por encima de lo que sus padres creen que es lo correcto. Esto se evidencia en su forma de vestir, distinta a la que se rige por las normas del colegio. Ello también se representa en “Airheads” (Lehmann, 1994), donde se demuestra la industrialización del rock. Los protagonistas, como forma de protesta, quieren que se escuche su música. Las personas fuera de la estación de radio son un elemento clave para representar el desacuerdo político y social que acompaña al rock de acuerdo con la época.

La protesta a través del rock se manifiesta de diversas formas y desde diferentes sectores marginados, silenciados y olvidados. La expresión más popular ha sido su uso como voz de la contracultura. El rock provoca, desafía, ironiza y despierta a la sociedad. Sus exageraciones han removido, en más de una ocasión, la máscara de la estructura social y se ha convertido en grito de inconformidad frente a los seudovalores y las injusticias:

... el rock nunca pudo ser censurado completamente y como dicho género musical creó un discurso que al ser aceptado por las masas, consolida una cultura, trascendiendo su objetivo básico de entretener y pasa a ser un movimiento social. Y desde este punto es evidente cómo el rock fue utilizado como voz colectiva para manifestar inconformidad del pueblo. (Cañas, 2021, párr. 3)

El rock es considerado como una revolución ante las reglas sociales y algunas normas de convivencia que limitan el ser. Es un desafío la autoridad, como sucede en “School of rock” (Linklater, 2003) cuando los niños desafían a sus padres por hacer música rock y formar una banda, protestan por las cosas que les incomoda o los hace infelices y faltan a clase para concursar en la batalla de bandas con su profesor sustituto.

Este género funciona también como movimiento social que fomenta un sentido de igualdad e incentiva a mostrarse en contra de lo opuesto a ellos o a sus ideales.

Fuente: The Guardian

High fidelity (Stephen Frears, 2000).

1.4. El rock como medio de catarsis

El rock funciona como una herramienta para la expresión y el desahogo emocional, sea que se realice o se consuma, por lo que tiene un papel catártico. Como explica Echagüe (2022), “High fidelity” (Frears, 2000) es una película en la cual el papel de la música es central en la vida de Rob, el personaje principal, pero también como un medio terapéutico y de inmolación sentimental. La banda sonora de la película es acompañamiento musical, pero también ocupa un elemento dramático dentro de la narrativa, de tal modo que funciona como un medio por el cual el protagonista expresa sus travesías amorosas o sus emociones. Rob reflexiona en torno a su toma de decisiones y dirige su vida con música de fondo, hace referencia a canciones o estrofas específicas para manifestar sus estados de ánimo. En la película podemos ver los juicios de valor implícitos que se relacionan con los gustos musicales de Rob y cómo se expresa de cada persona de su entorno a través de referencias musicales.

Algo similar sucede en “School of rock” (Linklater, 2003), particularmente en el momento en que Zach canta una composición suya y denota en sus versos el rechazo hacia el sistema educativo al que pertenece con sus compañeros. El sentirse oprimido y controlado se canaliza en forma de canción, de tal modo que se libera del peso cuando se expresa musicalmente:

El rock funciona como una herramienta para la expresión y el desahogo emocional, sea que se realice o se consuma, por lo que tiene un papel catártico.

Cuando hemos sentido emociones y no hemos sido capaces de expresarlas verbalmente o materializarlas, es cuando aparecen nuevas vías de expresión, como es el arte y, en este caso, la música. La música en general no aparece de una única emoción, sino de un conjunto de emociones, de un querer comunicar un mensaje que a través de las palabras no sería lo mismo, o quizás sería demasiado explícito. Esta forma de expresión puede tener fines de entretenimiento, de transmitir un mensaje de protesta concreto, etc. (Maldonado, 2021, pp. 26-27)

2. METODOLOGÍA

Se ha realizado un análisis cinematográfico de las películas “Airheads” (Lehmann, 1994), “Almost famous” (Crowe, 2000), “High fidelity” (Frears, 2000) y “School of rock” (Linklater, 2003) en base a cuatro puntos centrales: el rock como promesa de eterna juventud, como constructor de identidad, como industria y como herramienta para expresarse. De este modo, se delimitan los temas centrales para validar si el rock funciona como elemento liberador en las películas que forman parte del corpus.

“Airheads” (Lehmann, 1994) sigue a tres músicos de una banda de rock sin éxito llamada The Lone Rangers, conformada por Chazz Darby, Rex y Pip. Desesperados por conseguir ser escuchados por una gran audiencia, irrumpen en una estación de radio de Los Ángeles con armas de juguete y toman al personal como rehenes para forzar la emisión de su demo en directo. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado ya que el director de la estación, Ian, está más interesado en obtener rating que en la música de la banda. A medida que la situación se prolonga, se convierte en un espectáculo mediático que atrae la atención de la policía, encabezada por el sargento O’Malley, así como de una multitud de fans que se congregan fuera de la estación. Chazz trata de mantener la situación bajo control mientras lidia con sus problemas personales y con la relación con su novia Kayla.

“Almost famous” (Crowe, 2000) sigue la historia de William Miller, aspirante a periodista musical que tiene la oportunidad de su vida cuando la revista *Rolling Stone* lo envía para cubrir la gira de la banda de rock Stillwater. William, de tan solo 15 años, se ve inmerso en el estilo de vida del *rock and roll* lleno de fiestas, drogas y relaciones complicadas. A lo largo de la película, se convierte en amigo de los miembros de la banda, especialmente del guitarrista Russell Hammond y del líder del grupo, Jeff Bebe. También desarrolla una relación cercana con Penny Lane, una *groupie* que tiene una conexión especial con Russell. La experiencia de William en la gira pone a prueba su ética periodística y lo enfrenta a los desafíos de mantener su objetividad como reportero mientras se convierte en parte del círculo íntimo de la banda. Al mismo tiempo, lucha con los problemas familiares, especialmente con una madre sobreprotectora.

“High fidelity” (Frears, 2000) sigue la historia de Rob, amante de la música rock y propietario de una tienda de discos en la ciudad de Chicago en la que se encuentra con sus empleados Dick y Barry, quienes también son expertos musicales. Cuando Laura decide terminar la relación con Rob porque no demuestra madurez suficiente, el personaje narra su *top* cinco de rupturas amorosas a lo largo de su vida para entender por qué todas sus relaciones han fracasado. Rob establece contacto con sus exnovias para reflexionar sobre su comportamiento y las elecciones que ha tomado en su vida para comprender más sobre sí mismo. Ello permite que Rob madure emocionalmente mientras toma responsabilidades y ve la vida de otro modo.

“School of rock” (Linklater, 2003) inicia con la vida frustrada de Dewey Finn, a quien expulsan de la banda de rock que ha formado. Por ello, se hace pasar por otra persona y se convierte en docente de un colegio muy estricto que tiene como base las normas disciplinarias. Con la llegada de Finn, las cosas se alboro-

“Cuando hemos sentido emociones y no hemos sido capaces de expresarlas verbalmente o materializarlas, es cuando aparecen nuevas vías de expresión, como es el arte y, en este caso, la música”. (Maldonado, 2021, p. 26)

El rock surge en una época de grandes cambios sociales y culturales y se convierte en una forma de rebelión contra las normas establecidas y en una manera para los jóvenes de expresar su descontento y deseos de cambio.

tan. Decide formar una banda de rock con los estudiantes de su clase, que tocan música clásica. Finn inicia una revolución y empiezan a tocar música rock en horas de clase, pero tratan de no ser descubiertos. La meta de Finn es ganar el concurso de bandas, pero logrará algo más importante que un premio.

3. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

3.1. El rock: fuente de eterna juventud

El rock captura la esencia de la rebeldía, la libertad y la energía inagotable que, a menudo, se asocia con la juventud. Desde sus inicios, en la década de 1950, ha sido una forma de expresión de la rebeldía juvenil. Artistas y bandas como Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones desafiaron las normas sociales y culturales de su época, promovieron una actitud desafiante y contestataria, llena de energía, que mantenía vivo el espíritu juvenil. En “School of rock” (Linklater, 2003), Dewey enseña a los niños no sólo a tocar instrumentos, sino también a vivir y a sentir el rock. A través de esta música, los niños experimentan una transformación, ganan confianza y descubren sus talentos, lo que les permite alejarse de la vida de adultos prematuros que llevan. El rock se presenta dentro del film como una fuerza vital que rejuvenece y da propósito tanto a Dewey como a los estudiantes, de tal modo que resalta la idea de que el espíritu del rock revive la juventud y el entusiasmo en cualquier etapa de la vida.

El rock y la juventud están intrínsecamente ligados por varias razones culturales, históricas y sociales. El rock surge en una época de grandes cambios sociales y culturales y se convierte en una forma de rebelión contra las normas establecidas y en una manera para los jóvenes de expresar su descontento y deseos de cambio. Los conciertos ofrecen un espacio donde los jóvenes pueden reunirse, compartir experiencias y sentirse como parte de una comunidad. Esto se aprecia en “Almost famous” (Crowe, 2000), donde los personajes, a pesar de sus complejidades y problemas, encuentran en el rock un refugio y una manera de mantenerse jóvenes y apasionados. La gira y la música representan un escape de las responsabilidades y de las restricciones de la vida adulta. A través de los ojos de William Miller vemos la magia y el caos del mundo del *rock and roll*, se muestra cómo la música conecta a las personas y perpetúa un sentimiento de libertad y de juventud en un contexto que corresponde a la época dorada del rock. Esta música facilita el intercambio cultural y permite que los jóvenes de diferentes partes del mundo se conecten a través de una pasión compartida.

En “High fidelity” (Frears, 2000), Rob tiene más que una simple afición al rock. Para él, es una forma de vida, una lente a través de la cual interpreta el mundo. A través de su obsesión por los discos y por las listas de música, se aferra a su juventud y a sus sueños no realizados. La música le ofrece un sentido de orden y de control en una vida que a menudo siente caótica y fuera de control. Rob presenta en su lista de *top* cinco al rock como una forma de mantener viva la juventud porque proporciona una conexión emocional y un escape de la rutina y las decepciones de la vida adulta. Él encapsula la lucha entre la pasión juvenil desenfrenada y la necesidad de madurez.

Como todo en el mundo, el rock evoluciona en numerosos subgéneros: *punk*, *grunge*, metal o *indie rock*. Cada uno de estos estilos resuena en diferentes generaciones de jóvenes y ofrece nuevas formas de expresión. La innovación y la creatividad de los jóvenes músicos y de las bandas mantiene el rock fresco y relevante. En “High fidelity” (Frears, 2000), un dúo de jóvenes aficionados a la música lo demuestran. Al crear una mezcla en casete, llaman la atención de Rob y lo impulsan a seguir su sueño de joven: dedicarse a la música como agente.

En el caso de “Airheads” (Lehmann, 1994) se presenta la juventud a través de una extraña forma de rebelión. Para los personajes, la música representa su

última esperanza para evitar una vida mediocre ya que Chazz Darby, Rex y Pip están atrapados en trabajos sin futuro y buscan en el rock una salida y una manera de alcanzar sus sueños. El rock puede ser una promesa de juventud eterna al ofrecer una forma de rebelarse contra una existencia monótona y conformista. Cada personaje representa diferentes aspectos de esa juventud: Chazz resalta la pasión y el sacrificio que muchos músicos jóvenes sienten en su búsqueda de éxito, Rex refleja las dificultades y desilusiones que muchos enfrentan y Pip encarna la alegría y el entusiasmo juvenil, lo que recuerda que el rock también es diversión y camaradería, de tal modo que, a pesar de las dificultades, sigue siendo una fuente de felicidad y unión.

En todas las películas el rock se presenta como una fuerza revitalizadora para los personajes quienes, a través de la música, encuentran una manera de rebelarse contra las normas para redescubrir su pasión y mantener viva la chispa de la juventud, sea en el encuentro con niños, al seguir a una banda en gira, manejar una tienda de discos o al tomar una estación de radio como rehén. El rock actúa como catalizador para la autoexpresión y la renovación personal. En este sentido, no es sólo un género musical, sino un símbolo de eterna juventud y libertad.

3.2. El rock como constructor de una identidad auténtica

La música siempre ha sido un elemento básico en la formación de la identidad, especialmente en una etapa de crecimiento o de autodescubrimiento. Al ser una de las formas más universales de expresión humana, la música permite a las personas transmitir sus emociones, pensamientos y experiencias para reflejar y forjar aspectos clave de la personalidad. El rock, puntualmente, es mucho más que un género musical. Como se ha mencionado, un desenfadado Elvis Presley emergió como una figura que daba el primer bocado de rebeldía y resistencia a la juventud de su época, por lo que la música ha funcionado como un movimiento cultural que ha ayudado a definir las identidades de sus oyentes y a sentirse identificados con la música y con otras personas que pertenecen a la misma corriente. Con esto en cuenta, el rock tiene un papel en la construcción de una identidad auténtica.

En “School of rock” (Linklater, 2003) se nota de manera más explícita: el rock se presenta como un elemento disruptivo, despreocupado y nuevo para los niños. Dewey, relacionado directamente con el estilo, les presenta este género que poco a poco les ayuda a deshacerse de las expectativas y del molde impuesto en el que crecen, lo que transforma su radical rectitud a través de un camino en el que ellos pueden expresarse. Personajes como Zack —el guitarrista que se muestra tímido e inseguro pero posee un talento desbordante— o Lawrence —el pianista que no se siente lo suficientemente *cool* para estar en una banda— evolucionan y evidencian que encuentran en el rock ese algo que les falta para consolidar su identidad. Al terminar la película ellos ya no solamente son, sino que además lucen como estrellas de rock: su vestimenta y su forma de actuar cambian, son más seguros de sí mismos y montan un gran show que sorprende incluso a sus padres, que jamás se imaginaron que sus hijos pudieran tener tal talento. Probablemente ellos tampoco si no lo hubieran desarrollado, si el rock no se les hubiera presentado como una herramienta para formar una personalidad auténtica creada por ellos y en base a sus pasiones, no desde la idea de lo que sus padres quieren. Los estudiantes, que inicialmente se sienten aislados o presionados por las expectativas escolares y familiares, encuentran en la banda un lugar donde pueden ser ellos mismos y ser aceptados. Este entorno inclusivo es fundamental para el sentido de pertenencia. En conjunto, saben encontrar un aspecto en común entre ellos y la cultura del rock, lo que forma un grupo donde las diferencias son celebradas y aprovechadas en lugar de ser reprimidas, lo que fortalece su sentido de pertenencia.

“High fidelity” (Frears, 2000) ofrece otra mirada sobre cómo el rock y la música en general forma identidad. A través del protagonista Rob Gordon y su pasión

Fuente: Indiewire

Almost famous (Cameron Crowe, 2000).

“High fidelity” (Frears, 2000) ofrece otra mirada sobre cómo el rock y la música en general forma identidad. A través del protagonista Rob Gordon y su pasión por la música, la película explora cómo las canciones forman la personalidad y las relaciones de una persona.

por la música, la película explora cómo las canciones forman la personalidad y las relaciones de una persona. Rob se define a sí mismo a través de su conocimiento y amor por la música rock, que toma tal protagonismo que incluso trabaja en ello al ser dueño de una tienda de discos que funciona como extensión de su identidad. El acompañamiento musical narra toda la historia y funciona como un personaje más. Rob es una especie de *rockstar* fracasado, alguien que basó su personalidad en las típicas características de una estrella de rock: problemas con el compromiso, inmadurez, un sentimiento de superioridad propio del pretencioso mundo del rock. Por la cantidad grande de conocimiento musical que tiene, se presume que desde siempre, o al menos desde una edad temprana, el rock ha sido parte fundamental de su vida. Por eso su adultez gira en torno a ello, pese a no dedicarse propiamente a la creación de música, en contraste con las otras películas.

En el caso de “Airheads” (Lehmann, 1994), el rock simboliza la creación de una identidad individual, así como grupal y masiva. Más que en cualquiera de las películas analizadas, aquí el rock es rebeldía, romper normas y establecer una resistencia firme. Tomar la estación de radio es una medida extrema, la cúspide de una oposición en contra del sistema, lo que es un componente clave en la identidad cultural del rock. La banda tiene un compromiso fuerte y profundo con sus principios y busca transmitir su propio estilo y mensaje, lo que forma parte de una estrella de rock: ser auténtico en el actuar. Su apariencia está no-

toriamente influenciada por la pasión y demuestra que la música es una base sólida para la formación de una identidad visual: cabello largo, ropa oscura, tatuajes, una clara despreocupación y una fiereza particular por lograr sus sueños, vivir de la música y ganar reconocimiento. Cuando logran que parte de su canción se escuche por la radio al tenerla secuestrada y asiste una masa de jóvenes que se convierten en fans, se aprecia cómo el sentimiento de identificación que provoca el rock une a las personas para formar una comunidad.

“Almost famous” (Crowe, 2000) es la que más evidencia el impacto negativo del rock en la formación de identidad. Para William Miller, el protagonista, el rock es una pasión que hereda de su hermana y se convierte en una forma de conectar con un mundo más allá de lo que conoce. Escribir sobre ello le da una voz que no identifica en un entorno controlado por una madre sobreprotectora y la discriminación que soporta de sus compañeros de clase. El viaje de William cuando sigue a Stillwater lo ayuda a forjar rasgos de identidad personal, pero también para ver una realidad llena de excesos. El personaje de Penny Lane muestra la devoción desmedida por la música y las estrellas de rock. Penny se enfrenta a la realidad de no ser valorada como individuo, reducida mínimamente a ser objeto de placer. Esto, como cuando William cae en cuenta que la banda lo utiliza y no les interesa realmente ayudarlo con su reportaje o tomar en serio su trabajo, ilustra cómo la cultura del rock puede desilusionar a quienes buscan pertenencia y significado. De igual forma, para algunos personajes la inmersión en la cultura del rock conlleva una pérdida de identidad personal. La búsqueda de fama y éxito eclipsa la autenticidad y los valores personales como le sucede a Russell, el guitarrista principal de Stillwater, quien lucha por su deseo de ser auténtico mientras enfrenta la presión de la industria musical y la expectativa de ser un ícono del rock.

3.3. El contraste entre el movimiento cultural y el rock industrializado

El surgimiento del rock en la década de 1950 rompe las barreras musicales y lo convierte en un movimiento cultural a nivel global. Sin embargo, su trayectoria se encuentra marcada por un contraste porque es una industria multimillonaria. Ello plantea diversas preguntas sobre la verdadera naturaleza del rock y el impacto que ha tenido a lo largo de su desarrollo. Desde sus inicios, ha sido un reflejo de movimientos contraculturales y la mayoría de sus manifestaciones se han caracterizado por ir en contra de lo establecido por la sociedad. Pero el rock como industria es un aspecto que resalta. Un género que empezó como un movimiento de rebeldía no tardó mucho en ser captado por las entidades comerciales, que lo llevaron a convertirse en un medio de consumo a nivel masivo. El aspecto cultural que ofrece el rock se refiere a la libertad de vivir sin reglas para hacer lo que a uno le parezca correcto, sin repercusiones, por lo que es usado como elemento contracultural.

En “Almost famous” (Crowe, 2000) se observa en parte la industrialización del rock, ya que la banda viaja por sus numerosos conciertos. El momento donde se representa esto en su mayor esplendor es cuando cambian de *manager*: al industrializarse el rock, se pierde una parte de la cultura que lo representa, en particular algunos aspectos de la libertad ya que se vuelven esclavos de la música como tal.

En “High fidelity” (Frears, 2000) podemos notar el mayor contraste entre estos dos aspectos. La película empieza con el rock como un movimiento cultural que se ve representado en el protagonista, a quien realmente no le importa mantener una relación estable o casarse, tiende a ser moderno y puede estar con cualquier chica que él quiera. De este modo expresa su libertad. Hasta que vuelve con su expareja y se nota una etapa de madurez para hacer algo con su vida, además de vender discos. Busca ser productor y esto lo lleva a ingresar en la industria del rock y a un nivel de madurez porque logra una pareja estable y algo bueno en su vida al hacer lo que le gusta.

“Almost famous” (Crowe, 2000) es la que más evidencia el impacto negativo del rock en la formación de identidad. Para William Miller, el protagonista, el rock es una pasión que hereda de su hermana y se convierte en una forma de conectar con un mundo más allá de lo que conoce.

Fuente: Plugged In

School of rock (Richard Linklater, 2003).

“Airheads” (Lehmann, 1994) expone de manera explícita cómo se industrializa el rock, ya que es el tema central de la trama: una banda se encuentra desesperada por obtener el reconocimiento que esperan y toman ciertas medidas que se pueden llegar a identificar con la cultura del rock.

“Airheads” (Lehmann, 1994) expone de manera explícita cómo se industrializa el rock, ya que es el tema central de la trama: una banda se encuentra desesperada por obtener el reconocimiento que esperan y toman ciertas medidas que se pueden llegar a identificar con la cultura del rock. No sólo utilizan el género musical como expresión artística, sino también como un medio de protesta contra la industria que amenaza su libertad contracultural. A medida que se desarrolla la trama, la banda se enfrenta a las consecuencias de sus actos y se puede ver cómo un acto de rebelión cultural se transforma en un espectáculo con fines comerciales que se prioriza sobre la identidad artística de la banda. Al final, ellos se convierten en parte de la misma industria contra la que luchan.

Finalmente, en “School of rock” (Linklater, 2003) se observa el contraste entre el rock cultural y el rock industrializado a través del protagonista Dewey Finn: en él predomina el rock de forma industrializada porque busca la fama y el dinero. Por eso ve una oportunidad de ganar la batalla de bandas usando a los niños. Pero cuando él les enseña rock, ellos lo ven únicamente desde el aspecto cultural, ya que ingresan en proceso de autodescubrimiento y a la hora de la batalla de bandas no le toman importancia a la fama o al dinero porque lo único que les importa es la oportunidad de demostrar su pasión y el talento que tienen.

3.4. El rock como herramienta para expresarse

El rock sirve como herramienta para construir una identidad o una forma de vivir y para decir lo que uno no puede con palabras. Desde una situación cotidiana hasta comunicar lo que se siente o inclusive como desahogo emocional. También sirve como forma de catarsis. Sin embargo, como forma de expresión, el rock puede abarcar más ya que mueve masas y permite alzar una voz de pro-

testa o que quiere ser escuchada. Acrecienta el espíritu de rebeldía en diferentes aspectos del individuo. Por ello es importante cómo las películas lo reflejan.

En “High fidelity” (Frears, 2000) el rock toma un rol protagónico ya que acompaña de forma constante y relevante la vida del personaje principal, Rob. El *soundtrack* va en la misma línea de la historia de la película. En varias situaciones se usa la música para evidenciar o mostrar cómo se siente el personaje. Por ejemplo, cuando Rob se entera que ha fallecido alguien y no sabe qué llevar para la ocasión, su amigo Barry le recomienda hacer un recopilado de canciones, una *playlist* para comunicar que se sienten apenados por lo acontecido. Del mismo modo, en otras escenas de la película, Rob escucha canciones de acuerdo con su estado de ánimo, lo que evidencia que el rock es una forma de conexión en cuanto al sentir de un individuo.

No obstante, el rock no sólo expresa las emociones que no podemos decir o que ocultamos para el mundo exterior, sino que sirve como elemento de desacuerdo y para levantar una voz para que otros la escuchen. Es el caso de “Airheads” (Lehmann, 1994), donde se muestra el desacuerdo de cómo se maneja el rock para la banda de Chazz. Existe esta idea loca de dar un golpe a la industria para ser escuchados, ya que todo el mundo les cierra las puertas y no les deja compartir su música. En ese sentido, se crea una revuelta contra una radio que difunde y comparte rock. No sólo eso: también dan un concierto y rompen con lo que estipula la industria de realizar *playbacks*; al contrario, deciden cantar con sus voces reales y muestran a través del rock su desacuerdo y levantan una voz de protesta y de disconformidad.

Por otro lado, en “School of rock” (Linklater, 2003) es constante la necesidad de expresar mediante el rock. El personaje principal, Dewey Finn, está en disputa consigo mismo sobre la situación complicada que vive ya que su vida personal y profesional atraviesa un mal momento. El rock lo ayuda a liberarse, a expresar esa disconformidad social que tiene. Asimismo, los alumnos tienen sentimientos reprimidos que quieren dar a conocer. Dewey les ayuda a expresarse de una manera genuina y libre. Por ejemplo, Zack es un niño introvertido y con la ayuda del rock se vuelve una persona más segura; por ello, compone una canción en la que puede expresarse.

“Almost famous” (Crowe, 2000) no es la excepción cuando se habla del rock como una forma para expresarse, ya que en algunos personajes sirve como catarsis o para expresar sentimientos reprimidos. Uno de los personajes más carismáticos es Russell Hammond, el guitarrista de la banda Stillwater, que vive en constante conflicto consigo mismo. El rock le ayuda a encontrar una forma de autenticidad. Russel explora en la música una forma de comunicar al mundo cómo es él y lo que vive, además de las inseguridades que lo agobian. En la película se viven algunos momentos de unión o reflexión que comparten los personajes. Se ejemplifica cuando la banda está en el autobús y en un momento tenso el baterista de la banda canta *Tiny dancer*, de Elton John. Todos empiezan a seguirlo y cantan, no dicen otra cosa que no sea la letra de la canción. En ese momento salen sonrisas y miradas de complicidad que liberan, de cierta forma, el ambiente que se vive durante el recorrido del autobús. Esta escena es una especie de catarsis donde simplemente, con una canción de rock, los personajes pueden mostrarse y aligeran el momento, dicen lo que no quieren o no pueden expresar con las palabras.

4. CONCLUSIONES

Gracias al análisis filmico de las películas, se evidencia que el rock sí se presenta como un elemento liberador en “Airheads” (Lehmann, 1994), “Almost famous” (Crowe, 2000), “High fidelity” (Frears, 2000) y “School of rock” (Linklater, 2003). Este género permite que los personajes puedan romper las normas

No obstante, el rock no sólo expresa las emociones que no podemos decir o que ocultamos para el mundo exterior, sino que sirve como elemento de desacuerdo y para levantar una voz para que otros la escuchen.

• y expectativas, desafiar la noción de lo correcto, expresar su descontento y encontrar su verdadera identidad. El rock, con su naturaleza rebelde y de protesta, actúa en beneficio de la catarsis emocional. Esta liberación es esencial para el crecimiento y la evolución personal, da un motivo a los personajes, un por qué, una idea de vivir y la promesa de la juventud eterna.

• El rock no es sólo música, sino un medio de liberación que permite a los personajes encontrar su voz, expresar su verdad y conectar con otros. A través del rock los personajes experimentan la libertad en su forma más exaltada: libertad de ser auténticos, de desafiar las normas y de construir un sentido de pertenencia. ■

El rock no es sólo música, sino un medio de liberación que permite a los personajes encontrar su voz, expresar su verdad y conectar con otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, A. (1997). El rock: ¿movimiento social o nuevo espacio público? *Revista Ecuador Debate*, (42), 223-232. <http://hdl.handle.net/10469/5524>. [Consulta: 11 de abril de 2024].

Becker, G. (2013). El cuerpo en el rock: gestualidad, poética e identidad. Dos casos del punk. *Resonancias* 17 (32), 111-134. DOI: <http://doi.org/10.7764/res.2013.32.8>. [Consulta: 24 de abril de 2024].

Castillo, F. (2011). *La cultura rock/pop*. Chile. https://proformaldonado.com/libros/la_cultura_rock_pop.pdf. [Consulta: 15 de abril de 2024].

De Garay, A. (1996). El rock como conformador de identidades juveniles. *Nómadas*, (4), 10-15. <https://www.redalyc.org/pdf/1051/105118896002.pdf>. [Consulta: 12 de abril de 2024].

Echagüe, J. [Accion Cine Series] (4 de mayo de 2022). *Crítica a la carta de ALTA FIDELIDAD (2000) review* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=gzq6g7aTZaQ>. [Consulta: 14 de abril de 2024].

Ibarra, H. (2004). La construcción social y cultural de la música: comentarios al dossier de Íconos 18 (Dossier). *Íconos: revista de ciencias sociales*, 19, 80-86. <http://hdl.handle.net/10469/2264>. [Consulta: 18 de abril de 2024].

Maldonado, V. (2021). *La música como expresión emocional y cultural* [Tesis de grado]. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Pontificia Comillas, España. <http://hdl.handle.net/11531/50888>. [Consulta: 14 de abril de 2024].

Manzanaro, L. (2013). *El rock y lo sagrado. Sexualidad, rebeldía y sacrificio en la imagen de la estrella del rock* [Tesis de Licenciatura]. Universitat Politècnica de València. <https://riunet.upv.es/handle/10251/34142>. [Consulta: 11 de abril de 2024].

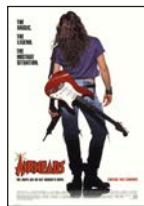
Mesa, S. (2024). Un análisis histórico del rock como género subversivo para la expresión crítica y el descontento social, político y cultural. *Revista de Estudiantes de Ciencia Política*, (21-22), 28-46. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/recp/article/view/356583/20813700>. [Consulta: 19 de abril de 2024].

Salerno, D. (2008). *Divididos por la felicidad: identidad generacional, conflicto y cultura*. IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones, Posadas. <https://cdsa.aacademica.org/000-080/47>. [Consulta: 23 de abril de 2024].

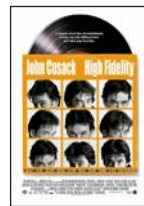
Secul, C. (2014). Rock de libre vivir: un juego dialéctico entre juventudes y resistencias. En Grinberg, S., Bang, L. & Roldán, S. (eds.). *Estado, sujetos y poder en América Latina, debates en torno de la desigualdad: pre ALAS, Calafate 2014*. Río Gallegos: Universidad Nacional de la Patagonia Austral. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38496>. [Consulta: 14 de abril de 2024].

Vásquez, A. (2019). La contracultura: El rock como protesta política. *El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas*, 16. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/874/87459435009/87459435009.pdf>. [Consulta: 17 de abril de 2024].

REFERENCIAS AUDIOVISUALES

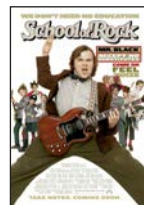
Burg, M., Simonds, R. (Productores) y Lehmann, M. (Director). (1994). *Airheads* [Película]. Estados Unidos: Twentieth Century Fox, Island World y Robert Simonds Productions.

Bevan, T., Simmons, R. (Productores) y Frears, S. (Director). (2000). *High Fidelity* [Película]. Inglaterra y Estados Unidos: Touchstone Pictures, Working Title Films, Dogstar Films y New Crime Productions.

Bryce, I. (Producer) y Crowe, C. (Producer y Director). (2000). *Almost Famous* [Película]. Estados Unidos: Dreamworks Pictures, Columbia Pictures y Vinyl Films.

Rudin, S. (Producer) y Linklater, R. (Director). (2003). *School of Rock* [Película]. Estados Unidos y Alemania: Paramount Pictures, Scott Rudin Productions y Munich Film Partners & Company (MFP).

Un género musical que rompe cadenas: El rock como medio de liberación

Referencia del artículo en APA:

La Rosa Castro, A., Tapia Espinoza, C., Torres Gomero, D. & Vargas Tinoco, S. (2024). Un género musical que rompe cadenas: El rock como medio de liberación. *CineScrúpulos*, 12(2), 179-194.

A musical genre that breaks chains: Rock as a medium of release

Article reference in APA:

La Rosa Castro, A., Tapia Espinoza, C., Torres Gomero, D. & Vargas Tinoco, S. (2024). A musical genre that breaks chains: Rock as a medium of release. *CineScrúpulos*, 12(2), 179-194.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que autoriza el intercambio, el uso y la adaptación de artículos siempre que el crédito esté asegurado para los autores. Es necesario proporcionar un enlace al texto legal de la licencia y la indicación de los cambios cuando se realicen.