

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Licenciatura en Comunicación y Cultura

Actualidad del reggae Latinoamericano

Video documental y Libro Periódístico sobre siete bandas latinoamericanas

Trabajo Recepcional para obtener el título de
Licenciado en Comunicación y Cultura

Presentan:

Cristian Cedillo Rodríguez

Adrián Jorge Rosales

Edgardo Rodríguez Rosales

Director del trabajo recepcional:

Maestro. Leonel Sagahón Campero

Codirector del trabajo recepcional:

Licenciado. Mario Viveros Barragán

UACM
BIBLIOTECA
SAN LORENZO TEZONCO

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

UACM TST-255

TE
GT 3913.16
•M4
C44

Agradecimientos

Sin duda agradecemos el apoyo que de incomparables formas nos dieron:

A nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual nos cobijó a lo largo de la carrera en Comunicación y Cultura, por el privilegio otorgado de pertenecer a una institución innovadora, leal y honesta. Indudablemente también al gran trabajo realizado por nuestro Director Leonel Sagahón Campero, y a nuestro Codirector Mario Viveros Barragán, a ellos quienes siempre creyeron en nosotros, nos motivaron e impulsaron a seguir trabajando. Así como a cada uno de nuestros lectores por su impecable revisión y corrección. De igual manera a todos y cada uno de nuestros profesores con los cuales tuvimos la oportunidad de convivir, de aprender fuera y dentro de las aulas. A todas aquellas personas que colaboraron para la realización de nuestro trabajo. A cada uno de nuestros compañeros de los cuales también aprendimos. Además del apoyo otorgado por parte de PRONABE y a la UACM para la impresión del presente.

Cristian

A mis padres, a quienes jamás encontraré la forma de agradecer el cariño, comprensión y apoyo brindado en los momentos buenos y malos de mi vida. A mis hermanos, familiares, amigos y compañeros quienes de manera significativa me han apoyado. Hago este triunfo compartido como un testimonio de eterno agradecimiento por el gran amor y la confianza que siempre me han brindado. Éste logro simboliza mi gratitud por toda la responsabilidad e invaluable ayuda que siempre me han proporcionado. A ti y a todos ellos ¡gracias!

Edgardo

Todos los logros que he obtenido a lo largo de mi vida, se han realizado gracias al apoyo incondicional de mis padres, quienes con sus consejos supieron guiarme por el camino de la sabiduría, enseñándome valores, a ser auténtico, libre y seguro, más que agradecerles, les quiero decir que los amo, los admiro y los respeto. En segundo lugar, pero no menos importante, agradezco profundamente a mis hermanos, tíos, primos, amigos, compañeros, quienes siempre me brindaron sus consejos y su apoyo. Finalmente a ti, que siempre sacas lo mejor de mí, y que con tu brillo, alegría, sonrisa y naturalidad, me ayudan a seguir siempre hacia adelante. A todos ellos muchas gracias.

Adrián

“El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras”.

José Martí

Para María Elena

Contenido

7 Introducción

Planteamiento del problema

Objetivo de investigación

Objetivos Comunicativos

Documental en vídeo

- Libro fotográfico y periodístico
- Público

9 Capítulo I. Sobre el tema

Interés

Relevancia para la Comunicación y la Cultura

Categorías de análisis

- Vida cotidiana
- Lírica
- Ideología
- Actualidad

Relación con otras disciplinas

Estado del Arte

Propuesta

25 Capítulo II. Sobre los medios

Para que un producto comunicativo

- Documental
Relevancia
- Libro
Relevancia

Referentes generales

Fuentes generales

Documental (Referentes)

- Referentes, contenido
- Referentes, diseño y elaboración

Libro (Referentes)

- Referentes, contenido
- Referentes, diseño y elaboración

Propuesta

37 Capítulo III. Carpetas de producción

39 Carpeta Audiovisual

- *#Somos Reelatinos*
- Investigación

- Guión descriptivo
- Propuesta Estética
- Propuesta Visual
- Valoración del tema/Visión del director
- Línea argumental/Propuesta estructural
- Anécdota/Tema/Premisa
- Material de archivo
- Material/documental
- Locaciones/presentaciones
- Locaciones/entrevistas
- Análisis financiero
- Etapas y análisis de costos
- Equipo Técnico

103 Carpeta Editorial

- *Una nota de reggae*
- Características físicas (Ficha técnica)
- Estructura de forros
- Sobre CD (Documental)
- Selección de papel y su rendimiento
- Selección Tipográfica
- Rendimiento de textos
- Paleta de estilos tipográficos

- Propuesta visual o gráfica
- Línea argumental
- Índice comentado
- Estudio de mercado
- Cotizaciones
- Análisis financiero
- Equipo Técnico
- Apoyos recibidos para la documentación
- Costos editoriales

Propuesta ambos productos

133 Conclusiones

Generales

- Equipo

Particulares

- Cedillo Rodríguez Cristian
- Jorge Rosales Adrián
- Rodríguez Rosales Edgardo

148 Bibliografía

Fuentes bibliográfica

Fuentes electrónicas

INTRODCCIÓN

Planteamiento del problema

Desde su origen a finales de los años sesenta y su desarrollo en los setenta, las bandas de reggae de Jamaica logran una presencia estética y una admirable solidez en su mensaje, logrando componer temas basados en el movimiento rastafari, pensamiento que se da en Jamaica con base en la ideología de Marcus Mosiah Garvey (periodista, editor y empresario jamaicano), fundador de la UNIA, Universal Negro Improvement Asociation, quien en sus ideales buscaba y difundía la visión de África como tierra prometida, la coronación de un ser de color y la venida de Dios a la tierra para liberar a los sometidos, que junto con temáticas como: la desigualdad social, el poder negro, la repatriación, la libertad, el amor, la naturaleza, la religión y la política, fueron distinguidos para los músicos de reggae en Jamaica.

Al comenzar la década de los setenta, rastafari y reggae constituían ya un sistema articulado alrededor de una unidad temática, donde los problemas sociales y una visión realista del futuro eran preocupaciones fundamentales [...]¹

7

Por lo que para rastafari fue muy importante caminar junto con el reggae, pues de esta forma pudo pregonar con mayor fuerza su creencia ante la vida y gracias a los músicos que abrazaban esta conducta se fueron reforzando los mensajes.

Uno de los máximos exponentes que adopta el pensamiento rastafari y lo difundió a través de su música fue Robert Nesta Marley: “El ascenso de la leyenda Bob Marley marcó el inicio de una persistencia de la globalización cultural del sistema *Rasta-reggae* hasta nuestro días”.² Al expandirse y ser conocido el reggae viaja a diferentes países de Latinoamérica, estilo con el que, en los ochenta y noventa las bandas latinas quedan cautivadas por el ritmo, la temática y la forma de abordar ideológicamente la lírica, creando de esta manera sus propias canciones incorporando el idioma español.

La manera de componer los versos del reggae jamaicano desde sus inicios y la del reggae latinoamericano del presente, coinciden en cuanto a los valores universales que promueven los músicos. Sin embargo la ideología propia de cada banda hace la diferencia en el abordaje de dichas coincidencias.

1 Furé, Samuel. *La cultura rastafari en Cuba*, Santiago de Cuba, Instituto Cubano del Libro, 2011, p. 44.

2 Ibidem, p. 44.

Los siete casos en los que nos enfocaremos escriben la letra de sus canciones a partir de su vivencias, de lo que los rodea, sin desapegarse por completo de los términos utilizados en la ideología rastafari, donde la ideología de las bandas juega un papel primordial para el contenido de la lírica de sus canciones, no obstante con cambios de lenguaje e ideológicos, el contenido de la lírica continua abordando problemáticas sociales pero en un contexto donde el músico vive y se expresa mediante la música.

En esta investigación se pretende conocer qué elementos culturales y qué aspectos ideológicos de la música jamaicana son los que permanecen en el reggae hecho en Latinoamérica, tomando en cuenta artistas musicales como: Antidoping, de México; Los Cafres, de Argentina; Gondwana, Quique Neira, Maxi Vargas, de Chile; Cultura Profética y La Muza, de Puerto Rico.

Objetivo de investigación

8

Conocer los aspectos ideológicos, elementos culturales y fuentes de inspiración actuales de siete bandas de reggae latinoamericano.

Objetivos comunicativos

Documental en video

Difundir a través de un documental en vídeo, la cotidianidad, los aspectos ideológicos y temática social con la que se inspiran para componer las letras sus canciones siete bandas de reggae latinoamericanas.

Libro fotográfico y periodístico

Producir un libro que exponga a través de géneros periodísticos, la cotidianidad, los elementos culturales, los referentes, los aspectos ideológicos y la temática social con que se inspiran para componer las letras de sus canciones siete bandas de reggae latinoamericanas y transmitir a través de una visión fotográfica el universo en el cual se desenvuelven como músicos.

Público

Los dos productos, el libro y el documental, estarán dirigidos a personas que tengan interés sobre el video, la lectura y la música, en particular en la música reggae.

CAPÍTULO I

SOBRE EL TEMA

Interés

Nuestro interés es estudiar el fenómeno de la música reggae, enfocándonos particularmente en la vida cotidiana para ver cuál es la fuente de inspiración de las bandas de reggae latinoamericano, así como también conocer qué papel juega la actualidad y la ideología, dentro de la creación de sus composiciones. El tema del reggae ha sido abordado desde otras perspectivas académicas enfocándose en el surgimiento de ésta música en Jamaica en los años sesenta y su expansión en años adelante, como lo comenta Samuel Furé:

A finales de la década de los noventa, las ciencias sociales comienzan a hablar de “rastafari en el contexto global” desde una perspectiva interdisciplinaria para explicar la diversidad y universalización de los que antes era más homogéneo y local. En ese corto lapso de tiempo, devino objeto de diversos estudios a nivel mundial por ser entre otras cosas un resultado de un dinámico proceso de síntesis *sui generis* de ideologías y creencias religiosas.³

Lamentablemente la mayoría de los estudios que se han hecho desde el enfoque de la música reggae, se han publicado en otros idiomas, como el inglés, por lo que existe un gran vacío en el abordaje de este tema publicado o traducido al español y con un enfoque desde Latinoamérica. Jorge Giovannetti comenta al respecto:

Es paradójico, sin embargo, que mientras trabajos sobre la música del Caribe hispano han sido publicados en inglés, en raras ocasiones los trabajos sobre la música del Caribe no hispano han sido escritos o traducidos al español. Se podría decir que hay una virtual inexistencia de trabajos de investigación sobre la música reggae —e incluso sobre Jamaica— en el idioma español.⁴

Para nuestra investigación hemos tomado siete casos provenientes de cuatro países latinoamericanos (Argentina, Chile, México y Puerto Rico), para tener un acercamiento al tema a partir del español como idioma; siendo éste el aporte que haremos para el estudio del fenómeno de la música reggae, teniendo como interés primordial abordarlo como un campo de estudio desde la Comunicación y la cultura.

3 Furé Davis, Samuel. *La cultura rastafari en Cuba*. Instituto Cubano del Libro, Santiago de Cuba, 2011, p. 45.

4 Giovannetti, Jorge L. *Sonidos de condena, sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica*. Siglo XXI Editores Mexico, 2001, p. 15.

Relevancia para la comunicación y la cultura

Observaremos la lírica del reggae como un fenómeno cultural y comunicativo que se ha transformado a través del tiempo, debido a muchos elementos propios del contexto latinoamericano, primordialmente, a partir de la lengua. Retomando un poco a Kim Roberts nos dice: “la lengua estructura el pensamiento”, de ahí las implicaciones políticas, sociales y culturales que le dieron cambio de sentido a sus canciones que los músicos de reggae hispano hablantes han construido y misma que les ha permitido comunicarse con un público. En *Arte y Comunicación* de Omar Calabrese, se destaca la idea de la comunicación como un proceso que vincula al emisor con el código, el medio y la reacción del receptor, veamos la idea:

Un proceso comunicativo es, en efecto, el simple paso de una señal que tiene una fuente y que, a través de un emisor y a lo largo de un canal, llega a un destinatario el destinatario es un ser humano (y no importa que lo sea la fuente: basta con que esta emita mensajes contruidos según reglas conocidas por el destinatario humano), estamos en presencia de un proceso de significación que requiere una interpretación por parte del destinatario mismo.⁵

La Comunicación, es el proceso por el cual se transmite información entre dos o más actores, donde participan un emisor, un mensaje y un receptor, el cual se desarrolla en diferentes aspectos culturales por medio un proceso de interacción que es mediado por signos, y por la cultura. Los actores deben compartir un mismo repertorio de signos en los cuales existen reglas para que la transmisión de los mensajes sea efectiva, el intercambio sólo es posible a través del lenguaje. En este proceso la música bien puede ser parte de un sistema de comunicación, pues así como otros procesos, cuenta con una estructura de signos y es un lenguaje en sí mismo; Gilberto Giménez nos dice que la cultura se entiende como un proceso simbólico:

La cultura es la organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados.⁶

5 Calabrese, O. *Los lenguajes del arte. Colección Signo e Imagen*. Catedra, Madrid, 1998, p. 26.

6 Giménez, Gilberto. “La concepción simbólica de la cultura”, en *Teoría y análisis de la cultura*. Conaculta, México, 2005, pp. 67-87.

La cultura se concibe como un conjunto de hechos simbólicos, objetivos, codificados y como modelos cognitivos o interiorizados sobre los sentidos y símbolos, que estructuran la cultura. La cultura se define en referencia a contextos históricos y espaciales específicos tal es el caso que ahora ponemos sobre la mesa.

Ahora bien, la vinculación entre estos dos conceptos forma el enfoque específico que le daremos a nuestra investigación, entendemos a la comunicación y cultura como un entramado complejo y un proceso que nos ayuda a observar la relación de los sujetos en sociedad, al compartir códigos dentro de la sociedad, así como la forma en la cual los sujetos interpretan y adquieren de manera arbitraria, un cúmulo de saberes que conforman identidad, en una colectividad que se comunica y se organiza entre sí.

Para nosotros es relevante estudiar el reggae como fenómeno desde la comunicación y la cultura. Ya que consideramos al reggae como una manifestación en donde intervienen sujetos culturales, lo cual se refleja en nuestra investigación al hablar de sujetos provenientes de cuatro países Latinoamericanos, que comparten un idioma. En cada caso es posible encontrar en su lírica similitudes y diferencias ideológicas, debido a las situaciones políticas, sociales, económicas y geográficas, particulares de cada país, pero de manera general, el lenguaje en español es el punto de encuentro con el que se escribe la lírica, convirtiéndose en un mensaje de latinoamericanos para latinoamericanos.

Es conveniente problematizar al reggae para hacer un aporte teórico en nuestros productos comunicativos. Para ello, es necesario definir algunos conceptos relacionados con el trabajo de investigación, así como establecer categorías de análisis que nos permitan observar cada uno de los casos a los cuales nos enfrentamos. Para esto se comenzó describiendo los conceptos de comunicación y cultura, como los ejes conceptuales alrededor del tema, posteriormente se hará énfasis en las siguientes categorías: vida cotidiana, ideología y actualidad, mismas que nos ayudarán a analizar algunos aspectos del fenómeno reggae con los que el músico construye su letras y que de manera paralelamente nos asisten a relacionar el tema del reggae con la comunicación y la cultura.

Categorías de análisis

Vida cotidiana

Para tener más claro la categoría de vida cotidiana dentro del fenómeno de la música reggae, podríamos entenderla desde lo que Bordieu llama *habitus*: “capacidad infinita de engendrar en total libertad de manera controlada acciones, productos, pensamientos, percepciones, y expresiones” (Bordieu, 1999: 96). Acciones que como seres humanos

hacemos a diario y compartimos entre personas, ya que de alguna manera nos manifestamos de acuerdo al rol que jugamos, que se producen dentro de un contexto.

Dichas acciones al realizarse día a día se convierten en lo que llamamos cotidianidad y generalmente nos referimos a ella como vida cotidiana. La cual se basa en lo vivido y experimentado mediante los sentimientos como el amar, el creer, el sentir, etc., como lo comenta Berger y Luckmann:

La vida cotidiana se origina en las acciones y pensamientos de sus miembros es un mundo intersubjetivo (se comparte con otros que tienen otros puntos de vistas pero que se unen en algo común). Se le estudia por el análisis fenomenológico, método descriptivo y empírico, pero no científico, que revela las diversas capas de la experiencia y sus estructuras de significado.⁷

Pensando en los músicos de reggae latinoamericano, es inevitable no asociarlos a las situaciones que viven día con día, es decir la manera en que ellos se desenvuelven dentro de un contexto y la manera de cómo en dicho contexto se forman roles que son estructurados socialmente, los cuales caen dentro de un juego determinado por el *habitus* como lo menciona Bordieu.

La música reggae ha destacado a lo largo de su trayectoria por su letra que es parecida a la música de protesta, música que cuenta lo que sucedía en tiempo real y que expresaba cuestiones políticas y sociales. Temas que por su parte el reggae ha manejado desde sus inicios.

Una expresión de protesta no surge de la nada; tiene que haber unas condiciones en la sociedad para el desarrollo de algún movimiento o expresión de ese tipo.⁸

Dentro de Jamaica, la cuna de la música reggae, siendo este un país que arrastra problemáticas de desigualdad económica, de colonización, de imposiciones, asuntos que también la mayoría de los países latinoamericanos padecen, por lo que las canciones hablan de ello, sean jamaicanas o sean latinoamericanas, logrando que los músicos de reggae construyan espacios simbólicos en sus vidas, tratando siempre de hilar lo que pasa en su cotidianidad a su lírica.

7 Berger y Luckmann (capítulos 1, 2 y 3) "Vida cotidiana e institucionalización". *BuenasTareas.com*. Consultado en: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Berger-y-Luckmann-Cap%C3%ADtulo-1-2/4172900.html>, mayo, 2012.

8 Giovannetti, Jorge L. *Sonidos de condena, sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica*. Siglo XXI de Siglo XXI Editores Mexico, 2001, p. 80.

Como en todas las expresiones juveniles significativas, la música juega un papel fundamental. Es parte de la banda sonora que acompaña a muchos jóvenes en su vida cotidiana, con la que crean y refuerzan distintos planos de sus identidades colectivas e individuales (de pertenencia, biográfica, “caracterológica”), pero también es vivir experiencias simultáneas desde lo racional, lo emotivo y lo corporal.⁹

La música reggae, así como el ska, el punk, el surf, el rock, el pop, y toda la música popular acompañan vidas de generación en generación. Por lo que al estudiar el fenómeno comunicativo y cultural nos permite acercarnos a todo grupo de personas que se sienten identificados con algún ritmo musical de los antes mencionados y verlos como sujetos interculturales y de esta manera podemos hablar de las acciones tanto de los escuchas como de los músicos que comparten una lírica arraigada en sus experiencias de vida, reflejando en ellas su ideología y la apropiación del espacio en el que se desenvuelven.

Es así como la lírica del reggae habla de la vida cotidiana en donde se refleja la ideología de los sujetos que la construyen. Entendiendo por vida cotidiana el espacio relacional donde se encuentra lo diverso y la unidad de sí mismo, si tomamos la vida cotidiana como el concepto que relata el hábitat de la cultura tanto en espacio como en tiempo, permitiendo el intercambio de saberes y prácticas que se dan como ideología en las relaciones sociales.

13

Lírica

Tomando en cuenta la historia literaria la lírica es un género en el cual el autor transmite todas sus emociones, tomando en cuenta a personas u objetos como parte de su inspiración. La forma de expresión se da generalmente en el poema y de forma escrita por el verso. Al verso bien lo podríamos llamar o denominar como “texto lírico”. El texto lírico es la forma escrita por la cual el autor refleja sus emociones. Por lo general las ideas que escribe son aquellas que lo rodean en su vida cotidiana. La combinación de los actos, poema y verso, pueden verse reflejados en los cantantes autores de la música contemporánea.

En sus orígenes la lírica fue concebida como textos poéticos. Históricamente tuvieron diferentes variaciones tales como mozárabe, galaico-portuguesa, castellana, el primer de estos tenía que ver con los cristianos que se encontraban en territorio musulmán

donde realizaban composiciones al final de los poemas cultos denominados moaxajas y que más o menos consistían en estados de ánimo. La segunda desarrolla poemas de manera paralela, es decir, repite el mismo verso a lo largo del poema llamado “Cantigas”, las cuales hablaban de amor, cortes prioritariamente y que además son cantadas por un hombre. Por último la castellana que realiza composiciones más importantes, pero en el fondo se enfoca en encuentros amorosos. Mencionamos que existen varios tipos de lírica, al menos tres, pero nos enfocaremos en la siguiente:

En este trabajo consideraremos a la lírica como un anglicismo ya establecido y aceptado que se refiere a aquella poesía que no está destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público por un individuo, por un coro, banda o grupo acompañado de algún instrumento musical. Su temática principal son los sentimientos personales del individuo, sus ideas, sus afecciones, y su intimidad. Cuando nosotros nos referimos a la lírica estamos hablando de un proceso de oralidad, le llamamos “texto” o “letra de las canciones”, ya que más que escrita y leída, es cantada y escuchada. Para poder relacionarlo con la lírica del reggae en Latinoamérica es necesario traer una cita de Juan López para profundizar de mejor manera: “La lírica del reggae se profeso en contra del racismo y todo tipo de discriminación, además de presentar un alto contenido social, político entre otros”.¹⁰

Uno de los orígenes líricos del reggae es la manifestación reaccionaria de los jamaicanos. Los jamaicanos en la década de los sesenta vivían una etapa de independencia y los mensajes que mandaban los políticos no eran necesarios para la sociedad. Los individuos comenzaron a formar su propio estilo musical y lingüístico mismo que iba acompañado de mensajes que tenían que ver con la participación ciudadana, la igualdad, la repatriación a África, legalización de la mariguana, entre otros. Así es como detectamos que los mensajes de los músicos de reggae están en su lírica y no en un discurso político o institucional. De esta manera creemos acertado indagar sobre la lírica para conocer de qué manera los músicos se envuelven para escribir sus textos líricos.

En el contexto de este trabajo, las bandas abordan en sus canciones todo aquello que los rodea, su lírica es diseñada no para ser escrita y pasar de mano en mano, si no, para ser transmitida a una masa de personas que durante el concierto no sólo bailan al ritmo de la música, pues también se sienten identificadas con los textos líricos. Justo en este proceso comunicativo que es la oralidad-público, interviene el fenómeno de la interacción del músico-público; el vocalista nos cuenta sobre su realidad y el público se identifica con ésta ya que juntos interpretan su vida cotidiana.

Ideología

La ideología es un concepto occidental que comienza a ser fenómeno de interés en la Francia del siglo XVIII. Por su parte, los filósofos alemanes en plena revolución industrial se interesan por el fenómeno a través de la relación que este tiene con la sociedad dominada y la sociedad dominante, para así poder explicarse un poco la historia desde un punto de vista científico.

Los filósofos alemanes (Marx y Engels) hayan en la ideología un ente que domina y sirve de aliado para la constitución de la sociedad capitalista. Un aporte de los marxistas es haber encontrado el juego que crea la estructura y la superestructura para comprender los niveles de la sociedad y en ella comprender qué fenómenos se mezclan como la ideología y así conocer qué papel realiza en la sociedad.

Marx y Engels han llamado infraestructura o base a la estructura económica de la sociedad, y superestructura a las instituciones jurídico-políticas, Estado, derecho, etc., y a las “formas de la conciencia social” que corresponden a una infraestructura determinada.¹¹

15

La ideología podría pertenecer a la superestructura ya que las formas de conciencia las dictan las instituciones, pero para la autora Marta Harnecker esto no es del todo cierto.

Pero la ideología no se limita a ser solamente una instancia de la superestructura, ella se desliza también por las otras partes del edificio social, es como el cemento que asegura la cohesión del edificio. La ideología cohesionan a los individuos en sus papeles, en sus funciones y en sus relaciones sociales.¹²

Para Karl Marx la ideología es una disimulación de la realidad, una falsa idea de la vida que sin la praxis sólo sirve para legitimar las ideas de la sociedad dominante. Para Paul Ricour todo sistema de control social descansa sobre un fundamento ideológico destinado a legitimar su reivindicación de la autoridad, es decir; donde hay poder hay una reivindicación de legitimación. Dicho de este modo la ideología es un vehículo que sirve de paralizador y justifica ideas que sirven para moldear la memoria de una sociedad.

11 Harnecker, Marta. *Los conceptos elementales del materialismo histórico*, Siglo XXI Editores, México, 2010, p. 296.

12 *Ibidem*, p. 296.

Sin embargo para Paul Ricour la ideología puede ser vista con otros ojos. Si la ideología es una fuerza generalizada, bien puede servir para la integración de la memoria y es justo aquí donde la cultura tiene un papel importante pues al mantener un contacto con las generaciones esta puede ser factor de integración de una memoria colectiva.

La función de la ideología consiste en servir de relevo a la memoria colectiva a fin de que el valor inaugural de los acontecimientos fundadores se convierta en objeto de la creencia de todo el grupo [...] ¹³

Los grupos sociales tienen la necesidad de representar su propia existencia y de este modo poder otorgar una identidad a los sujetos para la creación de una ideología a fin al grupo y así defender su carácter cultural. En este punto es donde nos detendremos para vincular el carácter ideológico de los letristas del reggae en Latinoamérica. Como hemos visto la ideología puede ser fenómeno de estudio desde una visión marxista, pero también puede ser analizada desde un enfoque cultural y ver cómo es que la ideología puede formar grupos de representación social.

Notamos que los músicos de reggae latinoamericano viven en un contexto similar: varios países han tenido golpes de estado, dictaduras, pobreza extrema, tercermundismo, guerrillas, pero también comparten un elemento cultural; el idioma. Vemos que muchos de los músicos hablan de lo que pasa a su alrededor y asocian cosas pasadas a su situación actual. Estos fenómenos los reflejan en sus canciones para que los problemas sigan vigentes. La ideología en los músicos es importante, pues a través de ésta se pueden integrar a un colectivo social demandas que a menudo pasan desapercibidas. Con la ideología los músicos retratan lo que piensan en sus letras, pero también es una forma de representar a una sociedad y legitimar una demanda social.

Pero esta degeneración de la ideología no debería hacernos perder de vista el papel esencialmente positivo, constructivo, y benéfico, de la ideología tomada en su sentido fundamental. Vuelvo a repetir, el grupo se representa su propia existencia a través de una idea, de una imagen idealizada de sí mismo, y esta imagen, a su vez, es la que refuerza su identidad. ¹⁴

Si bien la ideología para los marxistas es un fenómeno que puede servir para alienar a las masas, también la ideología sirve para entender el contexto actual de las comunidades y así explicarse el porqué de su forma de interpretar. Algunos de los músicos de

13 Ricour, Paul. *Ideología y utopía*. Gedisa, E.U., 2010, Consultado en: <http://www.palabracubana.org/2007-12/nazario2.htm>, Mayo 2013.

14 Ricour, Paul. *Ideología y utopía*. Gedisa, E.U., 2010, Consultado en: <http://www.palabracubana.org/2007-12/nazario2.htm>, Mayo 2013.

reggae latinoamericano han cambiado su manera de componer y su perspectiva ideológica, pues hablan del discurso de Jah, Haile Selassie, pero ahora también incorporan características muy propias de sus comunidades o entidades. Así mismo pensamos que la categoría de la ideología nos servirá para entender de qué manera los músicos de reggae han cambiado su carácter ideológico y ahora sus textos líricos hablan más de lo latinoamericano.

Actualidad

Las ciencias han dado diferentes conceptos acerca de la actualidad y revisando algunas de estas lo definen como un instante de tiempo, mismo que se transforma constantemente, dado que el ser humano se mueve por las diferentes esferas, tales como: las sociales, las académicas, las humanísticas, las científicas, las religiosas, las tecnológicas, entre otras, las cuales ayudan al desarrollo de nuevas sociedades contemporáneas.

Las ciencias están emprendiendo nuevos rumbos, ampliando y diversificando enfoques, superando las estrechas lindes disciplinares que antes separaban unas de las otras y enriqueciéndose así simultáneamente. Lo que no solo es permitido por lo que podríamos calificar como posmodernidad, es decir, por el dismantelamiento gradual de varios de los supuestos ideales de la modernidad, sino también, entre otras razones, exigido por las profundas mudanzas que en nuestros días conocen los diferentes ámbitos y las diversas formas a través de los que la cultura se desarrolla. Cambian las tecnologías, cambian las prácticas culturales, cambian los actores y los escenarios instituidos. Y en este proceso por cierto, la música desempeña un pale protagonista.¹⁵

La actualidad de la música en general, dentro de las sociedades contemporáneas tiene que ver mucho con el uso de las nuevas tecnologías y del cómo se relacionan estas con los individuos, por ejemplo, el impacto que ha tenido escuchar o mirar por medio del uso del internet, de los teléfonos inteligentes, de los dispositivos portátiles de música (MP3), etc., que han influido en gran medida como vehículos transportadores de información, tanto para el envío, como a la recepción de los diferentes mensajes.

Lo anterior viene a colación puesto que, en la plataforma del internet se puede encontrar una innumerable cantidad de cosas que ayudan a la difusión de los mensajes como las redes sociales las cuales permiten tener una interacción el artista creador y el espectador o público que desea ver los contenidos y tener un determinado acercamiento con

15

Aguilera Miguel, Joan E. Adell, "Mediaciones en el nuevo escenario digital. Música y pantallas" *Comunicar*, Grupo Comunicar, Ciudad. Vol. XVII, Núm. 34, 2010, pp. 10-14.

los contenidos audiovisuales y/o escritos. Pero para nuestro proyecto lo más importante es la música, el reggae en particular, el cual existe en diferentes géneros, ritmos e idiomas.

Al hablar de actualidad nos referimos a lo opuesto, a la tradición. Dentro del imaginario social de la música reggae, podría denominarse de esa forma a todo aquello que está explícitamente relacionado con el rastafari y también todo lo que implica este género musical desde sus orígenes en Jamaica, es decir, la indumentaria, los *dreadlocks*, el emblema tricolor (verde, amarillo y rojo), el león, que de manera casi inmediata, se asocian con Etiopía, y el tan trillado enunciado *vibra positiva*.

En este sentido, consideramos que la forma en que se está abordando en la actualidad, retomándolo desde un contexto latinoamericano, representa medianamente una ruptura con la tradición jamaicana y su relación con el rastafarismo, puesto que aún se encuentran cosas muy propias del reggae como los ritmos y palabras como, Jah, Ganja, Lion, Zion, Babylon, Dreadlocks, Irie, etc. Las siete bandas latinoamericanas que hemos estudiado han volteado a ver su contexto social y empezaron a abordar temas que competen a ellos y a sus semejantes, para involucrarse más y construir sus líricas que fortalecieran el sentimiento de una nación, además de promover el gusto por la música reggae.

La actualidad funge entonces, como la situación o el momento en el que casi de manera inmediata se llevan a cabo la interacción, comunicación, o acontecimientos, etc., pero que suceden desde lo contemporáneo, ya sea que se realice algo en un tiempo actual (año, mes, días), o se realice algo en base al contexto social actual, referente a los temas o situaciones que se estén dando en tiempo presente. Este concepto se ve en la lírica del reggae latinoamericano precisamente a partir de que las bandas latinoamericanas de reggae voltearon a ver su contexto social, lo que sucedía en sus países en base a la interculturalidad, los movimientos sociales, la situación económica, política, de las relaciones personales-afectivas. Es entonces que a partir de lo anterior empezaron a escribir de la acerca que observaban en su vida cotidiana.

Relaciones con otras disciplinas

Nuestro tema tendrá un acercamiento desde los estudios culturales, pues estos ponen en juego toda práctica simbólica y fenómeno social que se desarrolla en un espacio temporal cotidiano e histórico. El acercamiento nos ayudará a abordar nuestro tema desde distintas disciplinas como el arte en la cuestión musical. La antropología nos apoyará para determinar la perspectiva ideológica desde la cual los músicos crean su letras, pues consideramos a los músicos como sujetos culturales. Las anteriores disciplinas las consideramos como campos de interés desde donde pretendemos elaborar el desarrollo de nuestro proyecto.

Con respecto al análisis de los textos líricos no proponemos ninguna disciplina, sólo tomamos un referente para hacer un acercamiento a la indagación de los versos de los músicos. El referente más próximo que tenemos es el libro *Sonidos de Condena* de George Giovannetti, del cual el autor sólo propone las canciones más escuchadas de los sesenta y setenta del reggae, particularmente en Jamaica, y describe su lírica analizando el contexto político de Jamaica en aquellos años. Nosotros proponemos utilizar algunas letras del cantante Bob Marley y describir el contexto de las mismas para después describir y analizar cómo ha cambiado la lírica del reggae en la actualidad con algunos versos de cantantes de reggae latinoamericano. Con esto pretendemos proponer una manera de cómo estudiar un texto lírico del reggae latinoamericano para próximos análisis en otras bandas. Queremos resaltar que el análisis se hará basándonos un poco en la estructura que emplea George Giovannetti en el mencionado libro. Dicho análisis será parte de un capítulo del libro *Una nota de reggae*.

Estado del arte

19

A lo largo de nuestro proyecto notamos que existe un hueco en cuanto a investigaciones que tengan un acercamiento al tema de la actualidad del reggae Latinoamericano, sin embargo, la música reggae ha sido abordado desde otros enfoques epistemológicos.

A continuación mencionaremos algunas de las investigaciones sobre el tema del Reggae, es decir, un estado del arte sobre la actualidad del tema; donde paralelamente haremos un esbozo de cada uno de los trabajos revisados, y citaremos algunas de las ideas que refuerzan nuestro proyecto, así como diferencias que existen en comparación con nuestra investigación, para finalizar el capítulo señalaremos las contribuciones y aporte que nuestro estudio y principalmente nuestros productos tendrán.

De las investigaciones recientes sobre la música reggae destacamos cuatro de ellas, los cuales hemos analizado y tomado como referencia y fuente de información para nuestro sustento teórico. Una de las investigaciones revisadas, es una tesis de la Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM) Unidad Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que lleva por título: *El Caribe: historia del movimiento de redención cultural negra (del colonialismo al reggae)* de Alfredo Lira Chegüe, asesorado por el profesor Mtro. J Daniel Toledo Beltrán, para obtener el título de Licenciatura en Historia. Otra investigación que revisamos es una tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en México, el año 2010, lleva por título: *Belice Rasta. Un acercamiento a la importancia sociocultural de la música de los rastafaris en Belmopán, Belice*, de Christian Eugenio López-Negrete Miranda, dirigido por el Dr. Rolando Antonio Pérez Fernández,

para obtener el título de Licenciatura en Etnología. También revisamos los Libros: *La cultura rastafari en Cuba* de Samuel Furé Davis (2011) y *Sonidos de condena, sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica* de Jorge L. Giovannetti (2001).

En el primer trabajo que revisamos: *El Caribe: historia del movimiento de redención cultural negra (del colonialismo al reggae)* el autor nos narra desde un panorama histórico acontecimientos de Jamaica, las condiciones sociopolíticas y económicas que atravesó la isla, el colonialismo y por tanto el esclavismo de negros que fueron llevados desde África para trabajar y servir al hombre blanco británico.

En el desarrollo del trabajo académico, se vincula el rastafari, como tema central, con su aparición en Jamaica, su adaptación y presencia con el reggae. La tesis menciona que uno no existiría sin el otro y que han estado vinculados históricamente hasta el presente. Dicha tesis, tiene una aproximación más bien histórica a la isla de Jamaica, así como a las condiciones sociales y políticas que dieron esta música.

En un primer acercamiento el autor habla de la temática empleada para la música reggae en Jamaica, tiende un lazo entre los valores que la música utiliza y sobre todo enfatiza en las ideas de rastafari como el tema primordial de la música reggae, así como la música fue la vía para que dicha ideología se conociera en el resto del mundo, veamos la idea:

El reggae en ese sentido, fue un vehículo de expresión y adoctrinamiento de las comunidades rastafaris en Jamaica manteniendo la fe y dando ideas positivas al respecto. El poder mágico de la música, además de producir relajamiento y gozo en los individuos que la escuchan, en el caso del reggae, enfoca su lírica principalmente a la denuncia, a la revalorización, a la animosidad, al razonamiento, al convivio, en fin a mostrar la realidad en la que viven los jamaicanos y todos los herederos del continente africano dispersos en el mundo. Con la hermandad que encuentra con el rastafarismo, el reggae va a tener una peculiaridad con respecto a otros estilos musicales dentro y fuera de Jamaica: transmitirá vibras en contra de la violencia. La unión entre rastafarismo y reggae, por su esencia pro activa, incidió en los individuos que gustaban de ellos por disposición de ánimo ante la carencia de oportunidades y las variadas luchas que buscaban el reconocimiento de su personalidad. En todo caso, el reggae no hubiera sido tan importante sin la presencia del rastafarismo como éste de aquél. La conjugación simbiótica de ellos no es casual si no causal: el mismo origen y las mismas circunstancias. Es por ello que no es gratuito la presencia de uno con el otro ya que comparten ideas y acciones en tiempo y espacio. No obstante todo esto, el rastafarismo se conoce más por el reggae [...]¹⁶

Sobre el texto *Belice Rasta. Un Acercamiento a la importancia sociocultural de la música de los Rastafaris en Belmopán, Belice*, podemos mencionar que este trabajo académico tiene una visión etnográfica de la vida de Belice y su música, enfocándose en el reggae como la música de los rastas beliceños.

Paralelamente, la internacionalización del reggae generada por figuras como Bob Marley, originó en Belice el surgimiento de músicos y bandas que desde finales de los ochentas comenzaron a crear un reggae beliceño. Sin embargo, es hasta la década de los noventa que músicos como Ras Cat, Melody Man Escobar o Ras Indio, comienzan a introducir letras en torno a Rastafari, creando un reggae mucho más cercano al *soundsystem* jamaicano; acompañados, casi siempre, por pistas creadas para acompañar sus composiciones y en algunas ocasiones apoyados por una banda [...]¹⁷

En la idea podemos darnos cuenta de la gran influencia que tiene la música de la isla de Jamaica hacia los beliceños, que se adaptaron a las condiciones específicas rítmicas, melódicas e ideológicas originarias del reggae, para ser hecho de manera tal cual se había conocido en este país. Algo similar surgió en el resto de los países latinoamericanos, a lo que menciona López Negrete:

Actualmente, el reggae hecho en Belice se asemeja mucho al hecho en Jamaica, y ritmos como el *dancehall* o el *ragga*, han encontrado lugar en el reggae beliceño, que como característica principal tiene el ser cantado la mayoría de las veces en Kriol (lengua madre en Belice) y que sus letras además de hablar de Rasta, hablan también de sus raíces, de sus antepasados, y de aspectos de la vida política y social que afrontan diariamente. Al mismo tiempo, gente como LeRoy Young *The Grandmaster* dan vida a la poesía *dub* beliceña que surge, al igual que el reggae, de la cotidianidad y de las calles de Belice [...]¹⁸

Aquí podemos observar un cambio de paradigma en el abordaje de la lírica al escribirse en Kriol. Desde este punto López Negrete menciona en su investigación que “Canciones como ‘Rastaman Chant’ hicieron que Rastafari y la música reggae fueran vistas como estrechamente ligadas en el imaginario del público en todo el mundo. Algunos Rastafaris ortodoxos desdeñan la música reggae como una forma de música comercial que se vende dentro de Babylon, mientras que para otros la música reggae es música de Jah.”

17 López-Negrete Miranda, Christian Eugenio, *Belice Rasta. Un acercamiento a la importancia sociocultural de la música de los rastafaris en Belmopán, Belice*, México, ENAH, 2010, p. 163.

18 *Ibidem*, p. 348-349.

Aunque el reggae generalmente se asocia con Rastafari, debido a que muchos de los más prominentes músicos de reggae en la década de 1970 y 1980 eran Rastafaris. Sin embargo, los temas de las canciones de Reggae abordan muchos temas distintos además de Rastafari, como la liberación de África, la legalización del cannabis, canciones de amor, con referencias sexuales u otras con una fuerte crítica social [...]¹⁹

En lo que López Negrete menciona, dice que había temática diferente a las de Rastafari en la lírica del reggae, que existían diferentes conceptos dentro de esta música, pero no menciona como es que se inspiraban los músicos para generar estas nuevas temáticas.

Dentro del libro *La cultura rastafari en Cuba: encontramos claramente en voz de Samuel Furé; el desarrollo de la cultura rastafari en Cuba y la llegada de la música Reggae, conforme evolucionaba su mensaje dentro de la isla, para lo que Furé nos comenta:*

A medida que evolucionaba, se podía apreciar que los mensajes del reggae se movían con mucha efectividad entre los dos extremos: el comentario crítico-social y la diversión-festiva, bailable; por un lado la defensa de valores e ideas de un grupo o sector social dado y por otro, las tendencias comerciales que apuntan a sectores más amplios ambos extremos se sustentan en el uso de elementos de la cultura popular (la tradición oral, la vida cotidiana) [...]²⁰

Observamos en la idea anterior dos posturas del reggae, iba jugando para hacerse presente, sin embargo esas dos posturas destacan gran parte de la vida cotidiana de los músicos pues dentro de la crítico-social se encuentra la posición de componer canciones a un mal gobierno o la situación del país de origen en su momento y dentro de la diversión-festiva, se manifiesta ese día a día en el que se documenta entre otros los concepto de amor, alegría, como un impulso de festejo, temas que además de mantener la música reggae, la cultura rastafari se encargaba de manifestarlo, dado que, se tenía la idea que uno pertenecía al otro y viceversa, sin pensar que el reggae puede ser sólo una expresión musical del rastafari dependiendo su contexto, por lo que Samuel Furé destaca que:

Al enfatizar la relación entre las características de la cultura Rastafari y los mensajes del Reggae Resalta la idea de que todo reggae no es representativo de la cultura rasta pero rastafari siempre surgiere el vínculo con esta manifestación musical [...]²¹

19 López-Negrete, Miranda y Christian Eugenio, *Belice Rasta. Un Acercamiento a la importancia sociocultural de la música de los rastafaris en Belmopan, Belice*, México, ENAH, 2010, p. 335.

20 Furé Davis, Samuel. *La cultura rastafari en Cuba*. Instituto Cubano del Libro, Santiago de Cuba, 2011, p. 44.

21 *Ibidem*, p. 125.

Con la idea anterior nos podemos dar cuenta que el reggae dentro de cierto contexto, no es sólo un signo de expresión musical adaptada por un grupo o sector social sino el símbolo musical de una nación o bien el *soundtrack* de la cultura rastafari. El cual le dio paso a viajar y así poder incorporarse con culturas de diferentes países latinoamericanos y de ésta manera generar un nuevo contenido para las letras del reggae. Para esto en el libro *la cultura Rastafari en cuba* se señala al reggae como un vehículo de expresión, veamos la idea:

“La música Reggae como vehículo de expresión: música que los simpatizantes cultivan en todos los rincones del mundo exhibe aún hoy, a pesar de múltiples variantes y concesiones al comercio y a la tecnología, una unidad de temática coherente basada predominantemente en la ideología Rasta, [].”²²

A pesar de que la música reggae le sirvió y le sirve a rastafari como vehículo de expresión, y llevar su mensaje en sus letras, los músicos latinoamericanos la han usado para trasladar su mensaje, para comunicar mediante este género lo que acontece en cada uno de sus países, esto sin dejar por completo los términos utilizados dentro del mensaje rasta.

En la obra *Sonidos de condena, sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica* como se mencionó con anterioridad encontramos un claro referente para nuestro proyecto, pues dentro de él, Giovannetti analiza el mensaje de algunas canciones de reggae producidas en los años setentas. Donde al entenderse nos damos cuenta que el autor habla de lo que el reggae maneja en su contenido, y parte de la relación que mantiene con los procesos políticos, con la sociedad y su problemática, y con algunos valores universales, como música de protesta, el autor nos dice:

Dentro de los desarrollos que llevaron a los eventos de 1968 se encuentra el surgimiento de una ideología política radical relacionada con el poder negro, el movimiento Rastafari, y más que nada, el descontento de los diversos sectores sociales con la situación general del país. De manera recíproca, es para finales de la década de los setenta, con el surgimiento del reggae, como se hizo más palpable el contenido de protesta y el comentario social en la música, además de una presencia más fuerte de elementos representativos de la herencia afro caribeña, tanto en el texto como en el plano instrumental [...].²³

Claramente notamos en la idea que al surgir el reggae abraza diferentes situaciones y problemáticas que se vivían a diario dentro de la isla logrando hacerlos más notorios para sus habitantes, mismo contexto que sucede con el músico Latinoamericano de música reggae, pues este compone desde su trinchera agregando todo lo que lo rodea, lo que bien describimos en una de las categorías trabajadas como vida cotidiana. Siendo de esta forma que su lirica se ve favorecida al agregarle a los temas amorosos, temas sociopolíticos que dominan su entorno. Para esto Giovannetti comenta que “En otros países o ciudades el Reggae ha llegado mayormente por lo medios de comunicación y el mercado, y los elementos asociados a la misma asumen otras características”.²⁴

Por lo que el reggae se coloca como instrumento de conciencia, como un fenómeno musical global, siendo de los ritmos caribeños más conocidos y renombrados pues ha llegado y ha sido cantado en lugares como Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón entre otros creando grandes festivales y movimiento de reggae tanto en inglés como en español como en México el movimiento Razteca, donde se lleva el mensaje de una conciencia nacional. Proceso de internacionalización que lo coloca como símbolo nacional de Jamaica.

24

Propuesta

La propuesta es adentrarnos al reggae Latinoamericano desde la comunicación y la cultura, enfocándonos en un estudio que como lo revisado, no tiene precedentes en cuanto al idioma español. Estudiamos la manera en la cual los exponentes de reggae componen sus canciones desde sus perspectivas. Trabajamos tres categorías de análisis para respaldar y teorizar la investigación. El aporte que este trabajo puede tener para la comunicación y la cultura, así como para el reggae de habla hispana, puede ser importante para comenzar a estudiar el reggae en la actualidad más allá de las implicaciones que le dieron vida y lo vieron nacer en la isla de Jamaica, lo cual no deja de ser importante para nosotros pero retomamos el reggae donde otros autores han finalizado su estudio, para generar un debate que interese a próximos estudios.

CAPÍTULO II

SOBRE LOS MEDIOS

Para qué un producto comunicativo

Nuestro tema de investigación está conformado por dos productos comunicativos; un documental en video y libro periodístico. Consideramos que es pertinente la producción de llevar a cabo dos productos, pues cada uno tiene lenguajes distintos y el tema se puede abordar desde dos propuestas comunicativas, para enriquecer a nivel cultural nuestra mirada dentro de la lírica del reggae latinoamericano y proponer nuevas formas de ver el reggae desde el campo académico y profesional de la comunicación. Un motivo para considerar las dos propuestas comunicativas es que los recursos audiovisuales no se pueden usar en un libro impreso y también tomamos en cuenta que los recursos escritos, no pueden usarse con profundidad en un documental, ya que los lenguajes son distintos y su complejidad es particular, pero que al mismo tiempo pueden ser complementarias.

A continuación mencionaremos la elección de los productos, documental y libro, para el tema de investigación.

La cultura es conversación. Pero escribir, leer, editar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, pueden ser leña al fuego de esa conversación, formas de animarla. Hasta se pudiera decir que publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación, que organizar una editorial, una librería, una biblioteca, es organizar una conversación.²⁵

Con lo anterior nos referimos al hecho de que al realizar un libro y un documental, es para ser leído, visto, criticado, etc., y no solo como un mero proceso de diseñar, trazar, leer, ilustrar, editar, formar, montar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, reproducir, comercializar. El hecho de realizar una obra comunicativa, es para lograr en el receptor una generación de nuevas ideas, proyectos, discusiones, enigmas, expectativas, enfoques, inquietudes entre otros. Así mismo, para que sea parte importante de nuevas conversaciones y que promuevan este tipo de proyectos que logran ser complementarios entre sí, tanto en la parte editorial como en la audiovisual, además de coadyuvar a la generación de nuevos conocimientos y paradigmas educativos.

Documental

El documental nace en la segunda década del siglo xx. Los primeros trabajos que se pudieron ver fueron realizados por los hermanos Lumière. Consecuentemente algunos

otros se sumaron al trabajo documental utilizando la cámara para mostrar realidades colectivas o individuales, mismas que fundamentaban argumentos. La herramienta de los documentales mostraba contextos de ciudades, de la calle, de lo real y personas como: Dziga Vertov en *Entuziam*, Walter Ruttmann en *Berlin* y Joris Ivens en *Regen*, ellos encendían la cámara para representar la realidad. De esta manera se generaban argumentos visuales para que el espectador formara una opinión y creara una conciencia humana con base en las imágenes y sonidos.

El documental tiene su propio lenguaje comunicativo para la persuasión de sus ideas a través de sus herramientas. La imagen es una representación de la realidad subjetiva, dado que es la visión del director o guionista, que corresponde a un momento o tiempo específico, donde a su vez la imagen cuenta con un discurso sonoro el cual es desarrollado por los personajes que ahí intervienen o bien para brindar sensaciones que coadyuvan al desarrollo de una o varias ideas.

El tema de este proyecto corresponde a la música, no como análisis musicológico, sino como una forma de investigación del proceso contextual y cultural. Para reforzar el porqué de nuestro tema de investigación, nos fundamentamos en la idea de que el documental es un formato óptimo para transmitir una idea audiovisual ya que sus argumentos audiovisuales cumplen para la difusión de la música en toda su dimensión, es decir desde sus imágenes auditivas. También nos ayuda a mostrar parte de la realidad cotidiana de algunas de las bandas del reggae latinoamericano que analizaremos, ésta corresponde a los sujetos en una sociedad culturalmente organizada.

Del mismo modo el documental nos permite integrar imágenes de archivo que pueden darnos datos de acontecimientos pasados y así poder conjuntar con nuestras imágenes una historia que contemple el pasado y la actualidad, en el caso más específico manifestar en el documental de nosotros lo que ha trascendido y se ha actualizado en el reggae de Latinoamérica. Así propondremos una innovadora telaraña de imágenes que respaldaran nuestra investigación.

Relevancia

a) Documental como medio en la comunicación y la cultura

El documental, como ya lo comentamos, es un medio por el cual se puede expresar lo que uno piensa acerca de la vida. Nosotros nos hemos convencido que al captar a los músicos de reggae latinoamericano nos dará como resultado una muestra en espacio y tiempo de lo que ellos viven. Notamos que de esta forma la disciplina de la comunicación es importante, pues podemos mostrar a otros entes sociales el comportamiento

cultural de la otredad y sus formas de actuar y pensar. Es por ello que el documental nos servirá como una forma de testigo que viajara para contar qué es lo que sucede con otras cosmovisiones.

Libro

Durante muchos siglos los libros han sido fuente de información. Se presentaban para difundir las culturas, ideologías, lugares o tiempos. El libro es una de las primeras herramientas comunicativas que se produjeron en masa dirigidos a un público, desde ese entonces no han perdido su vigencia a pesar de los adelantos tecnológicos como los libros en formato digital (*eBook*). En la actualidad los libros presentan a su público contenidos más creativos que los de antaño, dentro de su creatividad podemos observar contenidos fotográficos que presentan una forma distinta de ver el diseño como los que se mostrarán en el estado de arte.

Así como el documental, los libros fotográficos se sujetan a varios recursos argumentales, que pueden ser: tipografías, gráficas, imágenes, íconos y demás. Los elementos que ocupa son importantes para determinar jerarquías, diseños y la creatividad de cómo decirlo.

27

El libro que presentamos es una aproximación a la música reggae de Latinoamérica, que muestra parte de la vida cotidiana, la ideología y actualidad de los músicos. El acercamiento se logró a partir de textos periodísticos conjugados con fotografías. Dentro del producto se alcanzan ritmos, armonías y atmósferas a base de las tipografías, las gráficas e imágenes que contribuyan a crear una manera particular de decir cómo queremos que el libro sea leído y a partir de qué recursos sea apreciado.

Relevancia

a) Libro como medio en la comunicación y la cultura

Pareciera ser que el libro ha perdido su valor a través del tiempo. Las nuevas tecnologías se han integrado al espacio cotidiano de los seres humanos y actualmente no es tan necesario ir a la biblioteca para realizar una consulta. Pero los libros a través de su propia historia jamás han perdido su valor como elemento educativo, analítico y reflexivo. Cada vez se publican más libros y cada vez alguien realiza una obra escrita que trasciende para los lectores, muchas veces premiada con el “Nobel de literatura”, como “Cien años de Soledad” del autor colombiano Gabriel García Márquez, que siendo su primer publicación en 1967 hasta la fecha sigue recorriendo toda Latinoamérica y gran parte de otros continentes.

Nosotros tenemos la certeza que un libro es relevante para la comunicación. Sabemos como comunicólogos que todo comunica y que hasta el silencio mismo nos dice algo. Desde un libro podemos interpretar varios significados tomando en cuenta el diseño, los colores, las formas, las figuras, el contenido, etc. Es por eso que al tomar en consideración un libro sabemos que este puede ser trascendental para mucha gente que está interesada en nuestro tema: el reggae. Apostamos también al libro desde el terreno de la cultura. Cada persona tiene una idea culturalmente diferente a las demás otorgándole así un significado distinto a lo que esta interpretando.

b) Un libro de corte periodístico con textos y fotos

El periodismo es una disciplina integrada a las ciencias de la comunicación. La nota es su principal herramienta, pero también a partir de ésta, se desglosan algunos otros géneros dentro de ella como: el reportaje, la crónica, la entrevista, el artículo de opinión y muy recientemente la semblanza. La labor específica de cada una es informar lo que pasa día a día en el mundo. Algunas notas periodísticas, dependiendo el tema, dejan de ser noticia al día siguiente, pero muchas otras permanecen latentes en la sociedad al ser temas de mayor interés para la sociedad. Nosotros creemos que incluir algunos géneros periodísticos hará que el libro tenga una mayor exposición de ideas para nuestros lectores, pues leer será como escuchar a los músicos hablar de su música y también sabrán lo que piensa gente especializada en la música reggae.

La información periodística ayudará a nuestros lectores a comprender mejor acerca de la cultura del reggae sabiendo que el periodismo informa de manera directa. Los temas que se manejarán serán el reggae en Latinoamérica, pero siempre tomando en cuenta algunas categorías de análisis que forman parte de nuestra investigación como: la vida cotidiana, la ideología y la actualidad. Los textos irán apoyados con fotografías para que el lector tenga una idea más clara de lo que se le está informando y así genere ideas más claras de lo que casa autor quiere comunicar.

Referentes generales

Para tener una visión cercana de los productos comunicativos decidimos hacer una reflexión acerca de ellos y tomar en cuenta qué es lo que nos puede servir en cuanto a las construcciones temáticas, técnicas y creativas. La reflexión se presentará a partir de fuentes y referentes. Las fuentes son aquellas que servirán para el análisis teórico y conceptual de la investigación. Los referentes son productos similares que servirán para enriquecernos en la construcción técnica de los productos comunicativos.

Fuentes generales

La revisión se dividió en tres aspectos; cultural, antropológico-sociológico y metodológico. En cuanto al aspecto cultural estudiamos autores, en su mayoría latinos, como José Agustín y Ludovico Silva que tratan sobre el análisis de las culturas juveniles que chocan contra el orden de la cultura dominante. Nos interesa revisar éste amplio concepto porque el tema de nuestro proyecto nos orienta hacia las tribus urbanas y sus diversas manifestaciones como la música, vestimenta, lenguaje, etc. En el apartado antropológico-sociológico pretendemos hacer una revisión conceptual de las manifestaciones de los individuos de la época, es decir, si abordamos el tema de reggae en el presente, debemos analizar y conceptualizar temas como modernidad, actualidad y algunos fenómenos culturales que arrojan estas tendencias como la interculturalidad, estos conceptos los atraemos de autores como Erving Goffman, Guy Debord, Martha Rizo, entre otros.

29

Referentes para el documental

En el caso de nuestro documental, que lleva por nombre *#Somos Reelatinos*, se analizaron algunos documentos audiovisuales que nos sirvieron para hacer un estado de la cuestión que tuvieron influencia en el tema, montaje y edición de los mismos. Los documentales son: *La historia del ska y del reggae*, producido por la BBC, el documental es una serie de tres episodios transmitidos por la BBC. Se narra la historia de la creación musical de la isla de Jamaica y se hace un recorrido de las influencias que tiene los jamaíquinos para formar lo que después se llamaría ska y reggae. En la parte de la historia que se narra, es evidente que para nuestro trabajo, que es el tema del reggae, nos sirve para tomar referencias del reggae y observar que se dice de ella y saber qué es lo nosotros queremos mostrar como historia del reggae en nuestro documental.

Referentes de contenido

Bob Marley producido por Antelope Production, es un documental que nos acerca a la vida del músico más popular del género reggae nos orienta hacia una manera de acercarnos al documental de coyuntura del reggae. Cuenta la vida cotidiana del músico y cómo emplea su lírica a partir de su contexto jamaíquino. También nos permite conocer cómo a través del tiempo la música de Bob Marley ha trascendido en la música del mundo.

Los documentales antes mencionados tienen una relación con el tema, que es la música reggae y además nos orientarán para planear la creatividad del nuestro.

Uno de los documentales que han servido como referente en la parte histórica del reggae y del rastafarismo es el documental de *Marley* dirigido por el escocés Kevin McDonald y terminado de editar en el 2012. El documental narra la historia del legendario Bob Marley desde su niñez hasta la escala del estrellato, narra a la perfección con la ayuda de imágenes de archivo la presencia en lo musical de la escena del reggae en Jamaica y en el mundo y es de resaltar como se cuenta este trabajo, pues algunas de las secuencias que se utilizan son imágenes que ya existían y eso nos da como referencia cómo hacer uso de las imágenes de archivo y ver otra manera de narrar el reggae Latinoamérica añadiendo algunos pasajes bibliográficos de nuestros protagonistas.

Referentes de diseño y elaboración

También revisamos documentales no relacionados con el reggae de los cuales pudimos apreciar aspectos técnicos, de dirección, realización, montaje, edición, musicalización, entre otros, los cuales nos permitieron crearnos una idea concreta de cómo podemos realizar nuestro proyecto.

30

Los documentales y ficciones son: *Seguir Siendo* de Café Tacuba, dirigido por Ernesto Contreras y Juan Manuel Cravioto. El documental narra la historia de la pintoresca banda mexicana Café Tacuba. Al recorrido de sus eventos personales y en conjunto de la banda nos platican la formación de la propia a los veinte años de existencia. A su vez en el recorrido de la cotidianidad, nos narran cómo es que se formó la banda, las circunstancias que atravesaron durante los 20 años de existencia, de igual forma muestra cómo fue que se posicionaron poco a poco dentro del mundo de la música para ser conocidos y llegar a nombrarse como una de las bandas más representativas del género Rock en español mexicano.

En su parte técnica el documental se articula creativamente de varias formas. La primera característica es que no tiene una *voz en off*, ésta es sustituida por entrevistas de personas expertas sobre la banda que conversan con ellos. El documental, utiliza muy pocas imágenes o videos de “archivo”, estas se enmarañan junto con el metraje del director haciendo tomas de *backstage* para entrar en la intimidad de la banda. La música que se utiliza es el audio original de las presentaciones en vivo y el *soundcheck* del grupo.

En *Pearl Jam Twenty*, dirigido por Cameron Crow, lo que se pretende retomar de éste trabajo filmico son las tomas en el *backstage*. Nos parece importante realizarlas para darle un sentido diferente al trabajo documental. Concebimos qué este tipo de tomas habla más allá de las bandas, no sólo tener los documentos audiovisuales de los conciertos y entrevistas, si no, dar a conocer su modo de vida cotidiana en sus encuentros con ellos mismos. Este tipo de escenas también están concebidas para dar ritmo al

documental y no caer en lo soso de algunos documentales que muestran la monotonía del entrevistador-entrevistado.

Aunque estos documentales no son de reggae, sí abordan un tema musical y los revisamos para tener un referente claro que nos brindaría herramientas en su conformación para la edición y el montaje. Así como también la calidad de las imágenes y el manejo de las mismas.

También hemos revisado a *Seven ages of rock*, dirigido por Michael Wadleigh y producido por la BBC, *Woodstock*, dirigido por Michael Wadleigh, *Krautrock; el renacimiento de Alemania*, dirigido por Ben Whalley y *Avándaro: Festival de rock y ruedas*, dirigido por Alfredo Gurrola. Estos documentales nos permiten aprender el lenguaje audiovisual aunque no hablan de reggae y no se refieren a una banda en específico pero sí a festivales en donde participan varias bandas. En los documentales se hacen entrevistas y también a su público directo e indirecto, así como también escenas de presentaciones en vivo.

En la parte de la ficción se miró *Almost Famous*, una película que narra la historia de un joven de 14 años que viaja en una gira con una banda de rock escribiendo notas periodísticas para publicar en la revista más prestigiosa del rock: *Rolling Stone*. La película nos interesa como inspiración, porque nosotros viajamos con músicos de reggae a una gira en la república mexicana y también efectuamos entrevistas e hicimos anotaciones periodísticas, mismas que están pensadas para publicar en nuestro libro que lleva por título: *Una nota de reggae*.

31

Referentes para el libro

El estado del arte en cuanto al libro ha sido extenso, se han tomado en cuenta diversos factores como: formato, tamaño, tipo de papel, gramaje de papel encuadernado, número de páginas, tema, entre otros. Para dicho estudio se visitaron algunas librerías, bibliotecas exposiciones y presentaciones de algunos libros. Los libros destacados para nuestro estado de la cuestión fueron en general los fotográficos y de textos periodísticos como (entrevista, crónicas, reportajes, ensayos, etc.), por lo que distribuimos nuestro estado del arte en referentes temáticos, referentes de diseño y elaboración y referentes de contenido.

Referentes de contenido

En lo literario se revisaron libros de crónicas, de periodismo y de contenido similar a nuestro tema, para poder crear un estilo propio en la redacción, los libros son: *Desayuno con John Lennon y otras crónicas para la historia del rock*, *Flashback. La aventura del periodismo musical*, *Sonidos de condena*, y *Los once de la tribu*.

En *Desayuno con John Lennon*, Robert Hilburn hace un recuento de su vida de este personaje desde un enfoque de memoria: escribe sobre sus discos, sus canciones, sus gustos musicales, ideas y experiencias que ha tenido en más de 40 años como músico, con textos de estilo periodístico.

Este no es un libro fotográfico sino más elaborado como un artículo periodístico lo que hace interesante y de relevancia la publicación pues nos muestra de manera concreta como lleva a cabo las diferentes prácticas comunicativas. Donde las entrevistas forman parte fundamental de la obra.

En *Flashback. La aventura del periodismo musical*, Enrique Blanc recopila distintos textos periodísticos que van desde la reseña al reportaje, de la entrevista a la crónica y de una semblanza a una opinión interesante para todo melómano. Todos estos géneros enfocados a diferentes bandas musicales.

Sonidos de condena. En esta publicación de Jorge Giovannetti muestra análisis de canciones de reggae producidas en los años setentas durante el mayor auge del género, donde hace hincapié en el mensaje de la misma.

Los once de la tribu. Es una recopilación de crónicas del autor Juan Villoro. El libro aborda temas muy cotidianos como la música, el arte, el fútbol y algunas otras manifestaciones humano-culturales. El libro nos parece excelente, pues la calidad literaria de Villoro es una motivación para nosotros como redactores.

En particular cada uno de estos libros son mucho de lo que buscamos ya que hablan de música, de música reggae y su expansión, de su mensaje que contienen, manejan textos periodísticos mismos que se trabajaron en el nuestro y fotografías de bandas en escena y cierta cotidianidad del músico y algo sumamente importante que están elaborados en español.

Referentes de diseño y elaboración

En primer lugar tenemos *Espectacular de la lucha libre* de Lourdes Grobet, una de las artistas y fotógrafas contemporáneas de México, durante los últimos veinte años ha puesto su mira en retratar la cultura popular mexicana. El libro, editado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), retrata diferentes aspectos de la lucha libre mexicana, con fotografías propias y tomadas de archivo, lo que muestra una importante investigación en colaboración con otros miembros. Este libro contiene textos documentales de esas épocas que permiten darse una idea de lo que pasaba en la vida diaria de un luchador profesional y su contexto social.

Es importante resaltar que el diseño del mismo incluye un concepto de identidad, es decir, es está elaborado de manera acorde a lo que se planteaba en aquellos tiempos. Un ejemplo tajante es, la portada misma, que está diseñada como un cartel donde se anuncia alguna función con luchadores destacados, por su gran poder de convocatoria y que está diseñada con letras grandes, llamativas, con un gran poder que guardan celosamente una jerarquía tipográfica, con líneas horizontales que dividían y marcaban aún más la importancia. Este libro es una gran motivación para nuestro proyecto, porque combina texto e imagen de manera muy cuidadosa, además deja ver algunas decoraciones que le dan realce. Físicamente los forros son de pasta blanda rústica, con 316 páginas, con un tamaño final de 21.5 x 28 cm, esto es importante por el hecho que las imágenes son grandes, lo que permite apreciarlas aportando mayor seducción al espectador.

El siguiente libro *El santo enmascarado de plata*, el volumen, de Lydia Gabriela Olivares Celis, preservó las imágenes del héroe para el público fiel y amigo, para toda la gente que lo aplaudió, siguió y abrazó en las grandes peleas, en su vida cotidiana y deportiva. *Santo El Enmascarado de Plata Imágenes* es un álbum fotográfico y periodístico que mostrará una historia llena de recuerdos, aquellos que fueron guardados en una caja a través del tiempo y que ahora son compartidos con todos sus admiradores.

Dicho libro es publicado por Conaculta y reúne fotografías inéditas del icono de la cultura popular mexicana. Es un diseño muy atractivo por la cantidad y calidad en las imágenes, en la presentación muy acorde a lo que se habla. Este es elaborado con tapas duras con un tamaño final 36 x 29 cm., en sus 212 páginas que muestran la vida uno de los luchadores más famosos y emblemáticos de México.

Paso del Nortec: this is Tijuana! Es uno de los referentes más cercano a lo que buscamos en diferentes aspectos, publicado por Trilce Ediciones en el 2004. Nortec es un colectivo de músicos, diseñadores gráficos, arquitectos, cineastas, artistas visuales y diseñadores de moda originarios de Tijuana y Ensenada, Baja California. Nortec es considerado una caudalosa corriente de fusiones latinas y electrónicas. Además incluye el libro incluye un documental con entrevistas, gráficos animados y música.

Sin duda, este libro es un referente claro para nuestro proyecto, pues otorga una visión real, clara y precisa de cómo puede ser el resultado editorial final, combinado con lo audiovisual en solo producto, en armonía y que para el consumidor es innovador, atractivo, llamativo, etc. Este fue elaborado en un formato rustico muy atrayente al presentar los diseños de portada sobresalientes, y vistosos, la cual cuenta incluye DVD y 319 páginas de contenido musical.

Hacemos una especial mención de este libro, ya que es lo más cercano a lo que se desea realizar. Pues como hemos propuesto nuestro proyecto habla sobre la música reggae que incluye un DVD. *Paso del Nortec* encuentra ese punto en donde estos dos productos se complementen en armonía y son interesantes al público, al punto de estar agotados los ejemplares.

Los tesoros de mecano. Este libro en particular es un homenaje al famosísimo grupo de pop español Mecano, es un recorrido por la historia de la banda a través de material fotográfico y documentos inéditos, recopilado a lo largo de los años por Javier Adrados y difundido por Libros Cúpula.

Este libro presenta un diseño muy pulcro, con colores en amarillo, texto en dos columnas y una tipografía limpia lo que permite una fácil lectura, además de que los textos no son tan grandes. Las fotografías normalmente abarcan una página completa con cintillos amarillos.

Es un formato grande que permite la apreciación de imágenes de forma clara y organizada. Se puede apreciar el trabajo y dedicación que se tuvo con esta publicación, la portada muy sutil con una fotografía de la agrupación, con tapas duras y su tamaño es de 21 x 29.8 cm., con 208 páginas de contenido musical y de cine. En sus aspectos técnicos, de tamaño, número de páginas, presentación, elaboración, es muy parecido al libro que se pretende hacer, pues sus características son similares y por supuesto que contribuye a la valoración del producto editorial.

Graphic agitation 2 de Liz McQuiston, a pesar de ser un libro de diseño en inglés con un tamaño de 26 x 30 cm., con 240 páginas de contenido es de gran utilidad para nuestro producto ya que el material de sus forros es en papel kraft justo la presentación que le que queremos dar al nuestro con esta sensación de papel ecológico

National Geographic. Las mejores fotografías. En las páginas de este libro, el lector encontrará fotografías de la revista *National Geographic* de los últimos quince años, así como información sobre los hechos que ilustran y las historias personales de los hombres y las mujeres que las realizaron. Las imágenes captan momentos poco frecuentes en la naturaleza y en la vida de los animales, así como determinados acontecimientos en la vida de gentes de todo el mundo. La autora Leah Bendavid-Val escribe sobre los planteamientos técnicos, periodísticos y artísticos de los fotógrafos”. Sin duda es un libro bastante impactante no solo por su contenido, que está sumamente cuidado con 338 páginas.

Los libros mencionados además de ser fotográficos, algunos cuentan con una estructura armónica, es decir, hacen un juego de imágenes y textos para mostrarlos a su público, que justamente es lo que nuestro proyecto del libro va a crear.

Propuesta

Para nuestra investigación de productos comunicativos hemos analizado las posibilidades de los libros y los documentales para determinar si es factible introducir el tema de investigación en aquellas herramientas ya que éstos nos brindan otra manera de lenguaje para “decir” de manera diferente lo que interviene en el tema de análisis.

Notamos que en el presente siglo XXI los trabajos de investigación deben de introducirse en los medios masivos de comunicación para caminar juntos en nuevos lenguajes que ya están integrados dentro de las nuevas sociedades tecnológicas. Con base en los análisis que realizamos para nuestra indagación técnica consideramos que un producto como el documental y el libro son generadores de nuevos lenguajes y es una de varias maneras de presentar un trabajo de investigación, pues del mismo modo que el ensayo, presentan una serie de argumentos que determinan una tesis central de la obra. Pero la particularidad de los productos es mostrar a su público nuevas estructuras de comunicación.

Percibimos que nuestra propuesta, que está a partir de generar argumentos técnicos en el encuentro de dos productos comunicativos (Documental y Libro), contemplara realidades conceptuales como vida cotidiana, actualidad e ideología. Finalmente nos encontramos en el estado del arte donde hay una escasez en los estudios del reggae en español, es por eso que traer un binomio de productos comunicativos acercaría al público de habla hispana a compartir los significados de “La actualidad del reggae Latinoamericano”.

Capítulo III

CARPETAS DE PRODUCCIÓN

Video documental y libro periodístico, sobre siete bandas latinoamericanas

#SomosReelatinos

Documental de reggae Latinoamericano

Director y guión: **Adrián Jorge Rosales**

Stills: **Cristian Cedillo Rodríguez**

Productor y Post-productor: **Edgardo Rodríguez Rosales**

Genero: **Documental**

Duración: **52 min.**

Formato: **DVCam (720 x 480)**

D R, 2013

Tel: **(55) 4134 0194 / (55) 5863 7749 / (55) 85727490**

Correo: **acefilms7@gmail.com**

© **ACE Films**

Investigación

*Aprender música leyendo teoría musical
es como hacer el amor por correo*

Luciano Pavarotti

Suele pasar que cuando se requiere de una buena idea ésta no suele surgir de manera inmediata, siempre debe pasar por un proceso creativo del cual a veces no se esta consciente puesto que la generación de ideas proviene en momentos en los que uno menos se lo espera, pues llegan sin avisarte. Por ejemplo, en una charla con los amigos, los compañeros, los familiares, etc., escuchando música, leyendo libros, algunas revistas, manuales, etc., observando la cotidianidad de la sociedad, caminando por la calle, en fin, puede provenir de muchas otras situaciones, y es así como pueden llegar las ideas a la cabeza que con ayuda e ingenio se logran convertir en un proyecto sustentable que termine en una realidad palpable. Pensamos que es importante tener una idea que te motive lo suficiente, que sea atrayente y por supuesto que se pueda llevar al lenguaje audiovisual.

Para poder iniciar este proyecto se requirió de una buena idea, la cual fue generada gracias al amor y el gusto por la música, siendo el género del reggae un vehículo de interés, mismo que nos lleva a cuestionarnos ¿qué existe detrás de todo el proceso de la construcción de la lírica en la actualidad de siete bandas latinoamericanas?, pasando por conocer a sus mayores influencias y referentes musicales, literarias, académicas, etc., que proporcionen una visión mas clara de cómo se han ido transformando sus letras a través del tiempo.

Partiendo de esta idea se pensó realizar un documental cinematográfico dado que este proporciona una visión de la realidad, prevé y ejecuta discursos o juicios sociales, donde además, se pueden plasmar historias particulares y colectivas, elaboradas y conjuntadas todas en un archivo audiovisual, el cual con ayuda de un guión, producción, realización y montaje, logren aportar elementos educativos, sociales o de interés común.

A lo largo de los años, nos dimos cuenta que la música en el idioma inglés tiene mayor alcance y por lo mismo mayor difusión a lo largo y ancho del globo terráqueo, siendo de esta forma que el reggae se ha logrado difundir a través de su máximo exponente jamaicano Bob Marley, siendo el mayor referente de muchos, sin embargo esta música era en su mayoría escrita y ejecutada en su lengua materna, (inglés), y de ahí para el mundo. Esta contenía una gran carga de significados dentro de sus letras, tales como: el rastafarismo, la religión, la política, la ideología, la tierra, así como determinados entornos socio-culturales.

De esa manera fue como se escuchó por Latinoamérica llegando a oídos de bandas conocidas en la actualidad por tocar este tan mencionado género del reggae, las cuales adoptaron en un principio todas las cargas significativas desde un contexto que no era propiamente el suyo, fue hasta años después cuando esto cambió pues se dieron cuenta que Latinoamérica no es Jamaica y por lo tanto no se identifican con muchas de esas creencias y decidieron escribir desde su lugar de origen, de sus costumbres, su cultura, su contexto social, en fin de lo que ellos viven a diario.

La importancia de que exista un reggae Latinoamericano en español, nos enseña situaciones que acontecen en diferentes lugares de América Latina como de países isleños que difunden características propias de su pensamiento y entorno social. Pero también se puede entender que lo sustancial del mensaje del reggae está integrado gracias a la similitud de la lingüística entre los países principalmente, pero también existen otras cosas que van más con lo étnico, religioso, geográfico, demográfico, político, económico, que bien ayuda a la creación de los nuevos versos.

42

Para poder conocer un poco más acerca de este tema se decidió crear diferentes categorías de análisis, cuatro para ser precisos; Vida cotidiana, Lírica, Actualidad, Ideología y estas ayudaran a la investigación y la vinculación con el reggae.

La primera de estas categorías se opone con la concepción de la tradición, pues dentro del imaginario social de la música reggae, que es nuestro caso específico, tradición podría denominarse explícitamente como “rastafarismo” y todas las implicaciones que tiene acerca del abordaje de la lírica de la música reggae producida en Jamaica, es decir; los *dreadlocks*, el emblema tricolor; verde, amarillo y rojo, los cuales se asocian al país Etiopía y al tan trillado enunciado *Vibra Positiva*.

La actualidad es la forma en que se está abordando la lírica desde un contexto latinoamericano, que es diferente al colectivo social de Jamaica. Fue en realidad cuando dichas bandas voltearon a ver su contexto social y empezaron a abordar temas que les competen a ellos y sus semejantes, para involucrarse más y construir líricas que fortalecieran el sentimiento de una nación, promoviendo además el gusto por la música reggae.

Para continuar con la lírica esta sin duda se vuelve parte fundamental de este proyecto puesto que es la columna medular en la que se apoya. Esta considerada como una poesía que no está destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público por un individuo o por un coro, banda o grupo acompañado de algún instrumento musical. Su temática principal son los sentimientos personales del individuo, del poeta, sus ideas, sus afecciones, su intimidad. Cuando nosotros nos referimos a la lírica estamos hablando del texto de las canciones, solo que ese hecho implica un proceso de orali-

dad, por ello no le llamamos “texto” o “letra de las canciones”, ya que más que escrita y leída, es cantada y escuchada.

Por último, tenemos la vida cotidiana, la cual no es más que el día a día, también es el tránsito que recorremos llamado vida, es la rutina, son las costumbres, hábitos, es nuestra realidad, pero también son sentimientos que se crean a partir de carácter y la forma en la que afrontamos las cosas que nos van pasando a lo largo del tiempo. La experiencia de diferentes vivencias te da un valor que utilizas conforme a lo que necesitas. Los músicos y compositores del reggae son seres humanos comunes y corrientes que crean y recrean vivencias que en algún momento marcaron su vida y las plasman en una canción que bien puede identificarse con alguna persona que le haya pasado algo similar y se sienta atraído por la melodía.

El documental debe tener la eficacia de mostrar todas estas categorías con ayuda de un montaje y una edición que fortalezca el entendimiento de estos tópicos de tan importante relevancia, donde se tendrá en cuenta el lenguaje audiovisual, el cual coadyuve a la composición de determinados elementos, tales como los personales, los paisajes, los colores, los objetos, los fondos, las formas, las perspectivas, entre otros elementos.

Asimismo, debe cumplir con ciertas características, pues se trata de un registro de contenido, divulgativo donde no se dramatizan los hechos registrados, sino se trata de mostrar la vida cotidiana de la forma más objetiva posible, agregando música y determinados efectos para poder narrar los hechos que muestran las imágenes, de modo que sea un montaje efectivo, con ritmo y por supuesto para un mayor entendimiento hacia el público en general o de quien lo esté observando.

Es cierto que este documental presenta una realidad que permite demostrar a una verdad subjetiva muy particular de quienes lo realizaron, pues esta basado en un porcentaje importante de investigación, creencias, ideas y posiciones, las cuales son plasmadas en imágenes, en entrevistas y testimonios de los principales exponentes de reggae Latinoamericano.

Guión descriptivo / 52min / 4to Tratamiento

1-Ext. Centro Histórico/Calles. Día.

Es de día en la ciudad de México, la gente camina sobre las calles del Centro Histórico, un lugar de mucha historia para los mexicanos. Se observa como unos platican y otros observan la cotidianidad, mientras los demás pasan con rapidez. Así, se recorren las calles de República de Argentina, Republica de Chile, Avenida México y la calle de Puerto Rico con la banda sonora de *Mr. Swin y el tres pasitos jazz ensamble de Cultura Profética*.

2-Ext. Avenida México-Puebla/Calle. Tarde.

Por la tarde se miran los carros que pasan rápidamente sobre la avenida México-Puebla. Posteriormente se pasa por la calle de *Pino* en la Delegación Iztapalapa, al mirar el letrero de la calle que nos indican el nombre de la misma se ve un rótulo que dice "Viaje por Latinoamérica". Después al seguir caminando sobre la banqueta se alcanzan a notar los barrotes que forman una barda en el Faro de Oriente, al llegar a la entrada principal se ve un letrero con forma de inscripción de nombre de calle que dice "Se ve bonita, pero hay que entrarle". Esto con relación a que hay que entrarle a "ver" Latinoamérica.

3-Ext. Avenida Reforma/Metrobus Hidalgo. Tarde.

Sobre la publicidad que hay en los cristales del Metrobus aparece una imagen fotográfica de la banda puertorriqueña *Cultura Profética*. Detrás del cristal se alcanza a notar como el transporte público del Metrobus se va en búsqueda de más pasaje. Posterior a esto se alcanzan a distinguir otras imágenes en cristales de publicidad del Metrobus de Hidalgo, las bandas son: *La Muza*, de Puerto Rico. *Los Cafres*, de Argentina, *Quique Neira* y *Maxi Vargas* de Chile.

4-Int. Metro/Isabel la católica. Tarde.

El transporte público del metro pasa sobre las vías del mismo. Su rapidez no deja ver a la gente, sólo se ven barridas las imágenes. Al dejar el espacio vacío se ve un espectacular dentro del metro en el cual aparece una imagen fotográfica de la banda chilena, *Gondwana*. Posterior a esto se camina hacia arriba por las escaleras eléctricas del Metro, al llegar al punto alto y termino de las escaleras se ve otro espectacular, pero esta vez es de la banda mexicana *Antidoping*.

5-Ext. Faro Oriente. Tarde.

La explanada del Faro de Oriente está llena. Se ve como la gente que asistió al concierto levanta las manos uniformemente, al fondo en el escenario el vocalista de la banda Antidoping canta y alienta con ademanes a que la gente brinque para colaborar con la música. Se logran escuchar los gritos de la gente en apoyo a la banda.

6-Ext. Foro Sol. Noche.

La banda *Cultura Profética* ejecuta una canción de su set en el concierto de *Reggae Latinoamericano 2011*. Al fondo del escenario esta una pantalla que transmite imágenes de personas bailando *Swing*. Se mira como la gente se mueve con el ritmo de la melodía de la banda y algunos encienden la luz de sus celulares mientras otros prenden sus encendedores.

7-Int. Bulldog. Noche.

La banda Gondwana al igual que *Cultura Profética* ejecuta una de sus canciones. El vocalista, Mc Jona, sube a una bocina para alentar un poco al público que se dio lugar al inmueble. Se logra notar que la banda obtiene respuesta, pues el público baila y canta al mismo tiempo.

8-Int. Polyforum Siqueiros. Noche.

La banda *Los Cafres* canta ante su público en el recital del Polyforum. El vocalista, Guillermo Bonetto se dirige a su público cantando, la audiencia corresponde al cantante bailando y cantando también.

9-Ext. Teatro al aire libre. Noche.

El vocalista de *La Muza* canta ante su público y se nota como emite un juego de lenguaje corporal, pues al cantar toca su pecho y levanta la mano hacia su audiencia.

10-Ext. Teatro al aire libre. Noche.

El solista chileno *Quique Neira* al igual que el vocalista de *La Muza* emplea lenguaje corporal para con su público. Al mismo tiempo canta con micrófono en mano.

11-Ext. Teatro al aire libre. Tarde.

El solista chileno *Maxi Vargas* sale de un brinco debajo del escenario. Alza la mano sosteniendo con la otra un micrófono el cual lo lleva cerca de la boca para cantar. El público salta al compás de la música. Finaliza la banda sonora *Mr. Swin y el tres pasitos jazz ensamble* de *Cultura Profética*.

Imagen multimedia.

Aparecen gotas de color verde, simulando agua, que al final emplean las palabras que le dan el título a la película *#SomosReelatinos*.

12-Ext. Avenida Juárez. Día.

Acompañando con riff de reggae en guitarra acústica empleando la nota mí los automóviles se pasean por la avenida Juárez. Se nota de lejos el Monumento a la Revolución. También se distingue el inmueble de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

13-Int. Casa Christian. Día.

El etnólogo *Christian Eugenio*; una persona alta, delgada, de pelo rizado y largo está sentado en una silla, sus manos las sostiene un escritorio, al fondo hay unas repisas con libros de antropología, historia y reggae. Eugenio nos habla del nacimiento del reggae.

Christian Eugenio

El reggae es un género musical que surge en Jamaica a finales de la década de los sesenta...

14-Ext. Calle. Día.

Hans, guitarrista del grupo *Antidoping*, una persona alta y un poco robusta toma asiento en su moto que esta estacionada en el asfalto de una calle para ser entrevistado. Él nos platica su gusto por el reggae.

Hans

Es una música que se disfruta mucho, tiene unos lenguajes muy particulares.

15-Int. Estudio/El cuartito de a Jah. Tarde.

Joshua Selecter; unos de los personajes pioneros en la escena del reggae en México es entrevistado por las cámaras dentro de su estudio de grabación. Termina el riff de reggae como banda sonora.

Joshua Selecter

Musicalmente el bit me atrajo mucho y cómo es la estructura de su lírica...

16-Ext. Explanada Bellas Artes. Tarde.

En la explanada de Bellas Artes, dos de los músicos de la banda mexicana Antidoping; Pedro Apodaca, un hombre de barbas blancas y Jacobo Govea una persona robusta de pelo largo, permanecen sentados en una jardinera para dar su testimonio para el documental.

47

Jacobo Govea

Es una forma de vida, es mi forma de expresar y crear música.

17-Int. Casa Christian. Día.

En la casa del etnólogo Christian y con la banda sonora de música Dub el investigador nos revela cuales son los subgéneros del reggae, también nos cuenta desde qué años cambia el sonido del reggae para convertirse en reggae roots. Así mismo aborda la temática de la filosofía rasta asegurando que el reggae en sus inicios no tenía un vínculo con el Rastafari.

Christian Eugenio

El reggae como género surge en el 68... El sonido del reggae cambia con el disco Cath a Fire de The Wailers... El primer reggae que surge es un reggae que todavía no tenía una vinculación con rastafari...

18-Ext. Calle. Día.

El guitarrista de *Antidoping* aun sentado en su moto observa su teléfono tranquilamente mientras hace comentarios sobre la importancia que tiene África en la música.

Hans

África yo creo que ha influenciado mucho más de lo que tomamos en cuenta al mundo... El disco que acabamos de sacar con Antidoping, Tercera Raíz, justo alude a esto, a la negritud en México...

19-Int. Estudio Alien's Dread. Día.

En el estudio de los hermanos Aragón, el locutor del programa de radio "Agua de Jamaica" y colaborador del programa de radio "Reggaevolución", José Luis Aragón, alias "Choche", se encuentra sentado en su sillón, se distingue claramente un teclado y consolas atrás de él que nos revelan que efectivamente trabaja en un estudio de grabación. Suena la banda sonora de *One Drop* en versión Dub.

Choche

48
Mi primer acercamiento fue con un casete que me regalaron que era el Legend de Bob Marley...

20-Ext. Calle. Día.

Hans. Sentado en su moto platica su anécdota sobre la primera vez que escucho reggae.

Hans

Pues Bob Marley sonaba aquí y allá... En alguna fiesta alguien lo puso y me llamo mucho la atención. Era el disco de *Survival*, me parece que era la canción de *One Drop*...

21-Ext. Explanada Bellas Artes. Tarde.

El líder de la banda *Antidoping*, Pedro Apodaca se encuentra sentado en una de las jardineras de le explanada de Bellas Artes. Al fondo se ve una parte del costado del palacio y se mira la gente pasar y gente que platicando sentada en una más de las jardineras. Pedro platica sobre cómo conoció el reggae.

Pedro Apodaca

La primera vez que tuve acercamiento con el reggae fue viendo las noticias cuando falleció el señor Bob Marley...

22-Int. Casa Christian. Día.

El etnólogo *Christian Eugenio*, aún tiene las manos sobre su escritorio, sus libros permanecen inmóviles hasta que nos sonríe para darnos una respuesta mueve sus manos. Termina banda sonora de One Drop

Christian Negrete

Quando conocí a Bob Marley, me hizo bailar.

23-Ext. Estudio El cuartito de a Jah. Tarde.

Afuera del estudio del Cuartito de a Jah, propiedad de Selecter Joshua, se ve un zaguán verde muy grande. Se suben las escaleras hasta llegar al estudio donde se observan estampas de reggae.

24-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Tarde.

Joshua Selecter, un personaje robusto con gafas sobre su cabello largo platica cómo se acercó al reggae.

49

Joshua Selecter

No soy como la mayoría que empezó oyendo a Bob Marley, en mi caso fue la de 96 ° a la sombra...

25-Ext. Mayorazgo/Calle. Tarde.

En las calles de Mayorazgo, número 83, se encuentra el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en ese inmueble se transmite el único programa de reggae en radio pública, Reggaevolución, tiene más de quince años sonando y marcando el sonido sincopado del reggae. Se escucha la voz del locutor del programa Gerardo Pimentel.

Voz en off

(Gerardo Pimentel)

Que tal buenas tardes, bienvenidos a Reggaevolución, este programa de Reactor 105, de aquí hasta las dos de la tarde...

26-Int. Cabina/Reggaevolución. Tarde.

El locutor principal del programa (Gerardo), un hombre delgado y de pelo largo, permanece sentado en el sillón-silla que utiliza durante el programa para ser entrevistado.

Gerardo Pimentel

El reggae para mi es básicamente cultura, ha sido también una forma de expresión...

Continúa voz...

27-Int. Cabina/Reggaevolución. Tarde.

Dentro de la cabina de Reggaevolución los locutores, Gerardo y Joshua Selecter chatean con los radio escuchas durante pista que corre en el programa. No están sentados juntos, permanecen esquinados para tener espacio entre ellos. Cada quien manipula una Mac para responder preguntas en las redes sociales. De fondo se logra escuchar la canción que el productor musical selecciono de la escaleta.

Gerardo Pimentel

Lo que habla Jamaica es también eso, lo que pasaba también en las calles... Creo que la lírica en esos tiempos era encontrar un vehículo...

28-Int. Cabina/Reggaevolución. Tarde.

Dentro de la cabina de Reggaevolución Gerardo se acomodó en su silla-sillón, mientras plática con el director del documental se ve como recibe instrucciones de la persona que manipula los controles en el programa, mientras tanto sigue respondiendo las preguntas para el documental.

Gerardo Pimentel

Pues mira, yo creo que el reggae latinoamericano en los 90's, encontraba el reggae como una forma de expresión... La lírica era más fiestera...

Continúa voz

29-Int. Cabina/Reggaevolución. Tarde.

La cabina de Reggaevolución tiene como invitada a la cantante colombiana Natty Fyha. La compositora entona una melodía hacia los radioescuchas desde la cabina. Ella es una mujer de mediana estatura de pelo largo que caracterizado por dreadlocks.

Gerardo Pimentel

También por supuesto situaciones ya más sociales... El reggae siempre ha traído también esa carga social

30-Int. Cabina/Reggaevolución. Tarde.

El locutor Gerardo Pimentel mientras responde las preguntas para el documental, observa con seriedad e interés a la cámara mientras juega con sus manos.

Gerardo Pimentel

La búsqueda de consolidar los sonidos propios del reggae latinoamericano que se fue forjando...

31-Int. Cabina/Reggaevolución. Tarde.

Mientras suena una canción que estaba presupuestada en la escaleta del programa los locutores siguen trabajando en la estación. Gerardo Pimentel sonríen y mientras transcribe en la computadora platica con su invitado. Selecter Joshua contesta el teléfono sonrientemente

51

32-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche

Con una playera a cuadros de color blanco y negro unos de los integrantes de la banda *Cultura Profética*; Boris el baterista del grupo, que a la luz se perciben sus delgados dreadloks planeta con una mirada sonriente el origen del nombre del grupo.

Boris

Nosotros como banda pues nos unimos y andábamos buscando una forma de hacer nuestro reggae, nuestra propia música y vamos a trabajar el reggae en español...

33-Imagen de archivo

Cultura Profética se presenta en Puerto Rico para grabar lo que sería su primer disco en vivo en el año de 2001. La banda toca la canción *Fruto de la Tierra* del disco *Canción de*

Alerta. Willy Rodríguez el bajista toca los primeros acordes de la canción. Se alcanza a ver al público como baila al ritmo del reggae.

34-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

En el lobby del hotel *Boris* sigue comentando sobre el origen del nombre del grupo, al lado de él esta *Eliut* (Guitarra) y *Joanqui* (Teclados) ellos permanecen en silencio mientras *Boris* responde.

Boris

La cultura del reggae de llevar un mensaje, de llevar un mensaje social del reggae, una Cultura Profética...

35-Ext. Calle Regina. Noche.

52

Desde la altura se mira la calle de Regina. La gente se pasea por la noche. Otras se encuentran sentadas en las bancas platicando y otras más instaladas en los cafés de la calle.

36-Int. Terraza Hostal Regina. Noche.

La banda (La Muza) sube a la terraza del hotel para comenzar a ser entrevistados. Caminando hacia sus asientos Luigi (Batería) comanda la caminata, detrás de él lo sigue Manolo (Teclados) y atrás de ellos, Henry (Vocalista).

37-Int. Terraza Hostal Regina. Noche.

La Muza, banda de puertorriqueña, está sentada en la terraza del hotel, a la izquierda esta Luigi, a la derecha Manolo y al centro Henry. Delante de Henry esta una mesa de juego de domino y al fondo se logran ver un poco los edificios que corresponden a la Ciudad de México.

Henry

Decidimos poner La Muza por el pleno hecho del simbolismo que tiene esa palabra...

38-Int. Lobby/Hotel Monte Carlo. Tarde.

En el lobby del Hotel esta *Quique Neira*, músico chileno, tiene

un gorro de color negro que cubre sus grandes dreadlocks que ha llevado por más de veinte años. Se toma constantemente una parte de su cara con su mano izquierda cuando responde las preguntas que se le hacen.

Quique Neira

Yo soy Quique Neira, es mi nombre real y también es mi nombre artístico.

39-Int. Hotel Regina. Tarde.

Maxi Vargas, cantautor chileno, permanece sentado delante de un mural que se haya dentro del Hotel Regina. Viste unos lentes oscuros. Se toma de las manos mientras responde preguntas para el documental.

Maxi Vargas

Soy Maxi Vargas, cantante de la nueva generación del reggae latinoamericano.

53

40-Ext. Carpa Cafre. Noche.

Integrantes de la banda *Los Cafres*, *Gonzalo* (Bajo) y *Claudio* (Teclados) a un costado de su carpa que los arroja antes de salir a escena se hayan parados, uno junto del otro, para responder la pregunta de dónde nace la palabra Cafre.

Claudio

Los fundadores de Los Cafres fueron tres, Roberto Razul, Adrián Canedo primer baterista y Guillermo Boneto...

Continúa voz

41-Int. Casa Christian. Tarde.

Hay una torre de libros de reggae, de rastafari, de Bob Marley y de sociología.

Claudio

Ellos tenían un libro de Marley y decían que se referían a los rastas y a los indigentes como Cafres...

42-Ext. Ensayo Antidoping. Tarde.

Estando completa la banda *Antidoping*, grupo originario de Coyoacán, México, se encuentran sentados en el jardín de la casa de *Manuel* (Teclados) excepto *Hans* y *Jacobo* que están parados, todos parecen atentos pero cada quien mantiene una postura distinta; *Hans* (guitarra) se toca su cabello, *Juampi* (Teclados) y *Jacobo* (Vox) sonríen. *Pedro* (Batería) responde con seriedad la pregunta del origen del nombre del grupo.

Pedro Apodaca

Antidoping pues fue como una anécdota la verdad es que cuando vas a ponerle nombre a un hijo te cuesta trabajo... Salió así espontaneo...

43-Ext. Torre del Caballito/ Reforma. Día.

54

La fuente que está cerca de la *Torre del Caballito* muestra como avienta agua mientras que al mismo instante se ve pasar a los automóviles con una gran rapidez.

44-Ext. Calle Madero/Centro Histórico. Día.

En la calle de Madero se observa como pasa la multitud de gente. Mientras unos van en dirección del norte los demás avanzan en dirección al sur.

45-Int. Casa Christian. Día.

Christian en el estudio de su casa. Sentado da una explicación sobre Rastafari. Mueve sus manos mientras responde.

Christian Eugenio

Rastafari es una fe viviente, es una forma de vivir.

46-Int. Hotel Regina. Tarde.

Maxi Vargas sentado en un sillón dentro del Hotel Regina, se toma de las manos mientras da una respuesta ante las cámaras.

Maxi Vargas

Es una manera muy actual de creencia.

47- Int.Casa Christian. Día.

El etnólogo Christian permanece sentado en su escritorio, en el fondo se mira su biblioteca personal y mientras da su testimonio mueve sus manos explicando su respuesta.

Christian Eugenio

Parece que rastafari ha existido siempre...
Porque es la vida, es la creación de Dios mismo
ya Rastafari...

Continúa Voz...

48-Imagen de archivo.

Haile Selassie I, emperador de *Etiopia* visita la isla de Jamaica en la década de los años 60's del siglo XX. La multitud en el aeropuerto revela que en la isla lo esperaban con mucho entusiasmo. También se ve a muchas congregaciones rasta corriendo tras de él. Haile sube a un automóvil y se pasea por las calles alzando su mano para saludar a los asistentes.

55

Christian Eugenio

(Voz en off)

Digamos que a partir de la visita del emperador de Etiopia a Jamaica empieza a ser más importante el movimiento dentro de la propia isla, muchos músicos se vuelven Rastafari...

49-Ext. Metrobús Etiopia. Tarde.

El Metrobús llega a la parada de la estación Etiopia, se ve como descienden y ascienden los usuarios. Posterior a este, el Metrobús se va a recoger pasaje a otra estación, cruza el semáforo y se pierde a la vista. Finalmente aparece una especie de señalamiento con la estación del metro Etiopía.

50-Int. Metro Etiopía. Tarde.

Se ingresa a la estación del metro Etiopia. En la entrada hay un puesto de dulces. Se mira a la gente pasar. Llegamos a los torniquetes y pasamos la tarjeta electrónica que nos permite el acceso. Al ingresar casi a las vías se ve un letrero con la

inscripción "Etiopía Plaza de la Transparencia". Al final se llega a la placa que está cerca de las vías en agradecimiento de la visita del emperador Haile Selassie I.

51-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

Willy, vocalista de la banda *Cultura Profética* sentado en el lobby del hotel permanece sentado y dicta su testimonio de una forma seria.

Willy Rodríguez

Fue súper evidente que desde un principio nos influencia bastante.

52-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

Henry de La Muza sentado en una silla, junto a su hermano Manolo y el baterista Luigi habla con la mirada cabizbaja sobre la filosofía rastafari.

Henry

La base de la música reggae cuando se pegó a difundir mundialmente era bajo la religión rastafari, bajo el estilo de vida rastafari.

53-Ext. Carpa Cafre. Noche.

Delante de una pared en las carpas de los músicos, Gonzalo el bajista de la banda *Los Cafres*, habla sobre su pensar sobre la religión rasta. A un lado de él, en la pared, se ve la sombra de Claudio, el tecladista del grupo.

Gonzalo

Nosotros lo reconocemos, no somos Rastafari, no pertenecemos a esa religión.

54-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

Willy de la banda *Cultura Profética* sentado en el lobby del Hotel Camino Real. A lado de él está una parte de los miembros del grupo. Joanqui se toma la barbilla con la mano mientras Boris y Omar permanecen atentos a lo que dice Willy.

Willy Rodríguez

Prefiero no ponerme un nombre, un sello, soy rasta, soy esto, sólo somos Cultura Profética...

55-Int. Casa Christian. Día.

El etnólogo Christian aborda la temática del rasta a través del tiempo. El entrevistado está sentado en una silla. Sus manos a veces las pone sobre su escritorio, aunque también las mueve explicando su respuesta. De fono hay una biblioteca personal, también se nota la presencia de instrumentos africanos a su lado.

Christian Eugenio

La idea o el concepto de I&I es muy importante dentro de Rastafari...

Continúa voz...

57

56-Int. Casa Christian. Día.

Christian Eugenio nos muestra una postura seria en el momento en el que está sentado, la seriedad proviene cuando mira fijamente al entrevistador. Por otra parte también se le ve parado dentro de su estudio. Levantado de su silla nos revela la gran estatura que tiene, así como también hace gesticulaciones que nos brindan una sonrisa, mientras sus manos tocan sus codos.

Christian Eugenio

...tienes que respetarte a ti, a tu cuerpo y a tu persona y al otro...

57-Int. Casa. Christian. Día.

Christian nos explica la pregunta que se le hizo sobre los conceptos de la filosofía Rasta. Él nos responde moviendo sus manos tratando de dar la explicación correcta.

Christian Eugenio

...pero la diferencia es que ya no eres tú y yo o yo y tú, somos yo y yo porque tú eres yo y yo soy tú.

58-Ext. Carpa Cafre. Noche.

Gonzalo, bajista de Los Cafres, nos habla sobre los conceptos del rastafarismo. Él se encuentra parado a un lado de la carpa de Los Cafres, a un lado se encuentra Claudio, tecladista del grupo, que sólo podemos notar su sombra en la pared.

Gonzalo

Esos principios se reanudan y son aplicables a todas las sociedades.

59-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

El vocalista de Cultura Profética está sentado en el lobby del Hotel Camino Real, al fondo de donde esta él, se divisan una pequeñas luces en fuera de foco.

Willy Rodríguez

Y aunque si había unas ideas, o hay unas ideas bien claras que son inspiradoras...

60-Int. Casa Christian. Día.

Sentado en una silla de escritorio Christian nos dicta una respuesta tratando de explicar con un movimiento de manos.

Christian Negrete

Conceptos como este no, que te hacen justo entender cuál es la lógica y la perspectiva que se tienen dentro de Rastafari.

61-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

Henry Llavina, vocalista de *La Muza*, está sentado en la terraza del Hostal Regina y con una mirada cabizbaja y hacia el micrófono nos dice su parecer con el mundo Rasta.

Henry

Es un concepto que nosotros siempre hemos respetado...

62-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

Uno de los guitarristas de la banda puertorriqueña, Cultura Profética, Omar, está sentado en el lobby del hotel junto con algunos de sus compañeros. Mientras él habla sus compañeros permanecen serios y lo miran.

Omar

Fue bien importante que temprano nos dimos cuenta que nosotros no eras del todo eso, éramos jóvenes puertorriqueños...

63-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

Henry líder de la banda La Muza con una mirada cabizbaja y tomando el micrófono con su mano dicta una respuesta para el documental.

Henry

59

Para mi Rastafari es reggae.

Imágenes fotográficas.

Fotografías de bandas representativas del movimiento Rasteca en México. Las bandas son: *Rastrillos*, *Antidoping*, *La Comuna* y *Bosquimano*.

64-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche.

En una pared del estudio de Joshua Selecter hay un poster del festival Rasteca.

Voz en off

Hans

Pues es simplemente la combinación de rasta con azteca.

Manuel Apodaca

Es una sincretización entre la cultura...

Continúa voz...

65-Ext. Calle. Tarde.

Manuel Apodaca, sentado en una silla con sus piernas cruzadas a las afueras de su casa comenta sobre el concepto de Razteca.

Manuel Apodaca

...básicamente mexicana, azteca o mexicana con la
quieran llamar y la cultura Rastafari.

66-Int. Cabina Reggaevolución. Tarde.

En la cabina del programa Reggaevolución el locutor Gerardo sentado en su silla-sillón y con el micrófono de la cabina en frente responde la pregunta del Razteca mientras se rasca un poco la cabeza pensando en su respuesta.

Gerardo Pimentel

Entonces era justamente como nosotros entendíamos
esta aproximación al reggae porque además
estábamos encantados con lo que nos daba el
reggae...

67-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche.

En una silla en su estudio recargado en una bocina y vistiendo una bermuda el productor musical y D.J en la escena del reggae nos habla del Razteca.

Selecter Joshua

Pero esencialmente era el apoyo a las bandas
mexicanas ya que estaban cerrados los espacios...

68-Int. Cabina Reggaevolución. Tarde.

El locutor principal de la estación de Reggaevolución sentado en su sillón-silla que está en la cabina y hablando al micrófono de la estación responde a la pregunta con un movimiento en sus manos.

Gerardo Pimentel

Pues en realidad eran muy pocos, no había muchos,
en los 90's estamos hablando de la parte final de

algunos de los GRANDES espacios que había aquí en el D.F. Ahí eran espacios para las bandas de rock...

Continúa voz...

69-Int. Cabina Reggaevolución. Tarde.

El locutor recibe indicaciones de su programador musical. Lo mira fijamente y con seriedad.

Gerardo Pimentel

...nos dimos a la tarea de crear espacios.

70-Int. Casa Christian. Día.

Christian sentado en una silla y de frente a su escritorio responde preguntas sobre el Razteca. El etnólogo casi no mira a la cámara, su mirada es vaga y en algunas veces sonríe para decir algunas palabras, también mueve constantemente sus manos al momento de hablar.

61

Christian Eugenio

Yo me acuerdo que tomaba el transporte para ir al CCH y me acuerdo que veía los anuncios... Es un festival, fue un festival, a lo mejor hay quienes quieran ver en el Razteca un movimiento...

71-Int. Cabina Reggaevolución. Tarde.

Gerardo, locutor de Reggaevolución, sentado en su silla-sillón de la cabina habla sobre el movimiento Razteca. Sus respuestas siempre vienen acompañadas de movimientos en sus manos. Mira seriamente la cámara mientras responde.

Gerardo Pimentel

A mí me da la impresión que sí fue un movimiento con todo el respeto que se merece el reggae en Jamaica pero nosotros no crecimos en Jamaica...

72-Int. Casa Christian. Día.

En el interior de la casa de Christian éste se encuentra sentado en la silla de su escritorio y permanece atento a la cámara dando una respuesta para el documental.

Christian Eugenio

Yo en lo particular nunca me he encontrado a alguien en la calle o alguien dentro de la comunidad Rastafari que me diga, sí yo soy Razteca.

73-Ext. Alameda Central. Tarde.

Jacobo, vocalista actual de la banda mexicana, *Antidoping*, está sentado en una banca de la alameda central. Lleva una playera negra y gafas oscuras para cubrirse del sol al medio día.

Jacobo Govea

Pues yo no me considero Rasta, pero si me considero Razteca, porque es mi entorno, porque aquí nació mi reggae...

62

74-Ext. Alameda Central. Tarde.

Pedro, líder de la agrupación mexicana, *Antidoping*, está sentado en una de las bancas de la alameda central, ambos llevan gafas oscuras para cubrirse un poco del sol. Al fondo se logra ver la gente en su andar y en su cotidianidad.

Pedro Apodaca

Yo si me considero como un Razteca puesto que si me identifica, ósea de alguna manera era como identificarnos con esta cultura jamaicana a la manera mexicana...

75-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche

El productor y locutor Joshua está en la esquina de su pequeño estudio de grabación. Atrás de él esta una pared llena de logos de la escena reggae. El permanece con un abrazo recargado en una bocina.

Joshua Selecter

Yo pienso que sí fue un movimiento en el momento en el que se hicieron cinco ediciones...

76- Ext. Calle. Día.

El guitarrista de *Antidoping* está sentado en su motocicleta a las afueras del ensayo de la banda. Trae un café con él y así dicta unas respuestas para el documental.

Hans

El primer Razteca fue un festival hermoso donde hubo comida deliciosa una vibra impresionante, un sonido muy bueno.

77-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche.

En una pared del estudio musical de Joshua hay en una pared una propaganda enorme sobre las bandas que asistieron al primer festival Razteca.

Joshua Selecter

Aparecen Rastrillos, Walla, Antidoping, Splash, Dengue, Bosquimano, Los Yerberos.

63

Imagen multimedia.

A través de imágenes fotográficas aparecen los grupos que asistieron al primer festival Razteca, dentro ellos los mencionados por Joshua Selecter.

78-Ext. Calle. Tarde.

A las afueras del ensayo de la banda *Antidoping* Manuel Apodaca unos de los fundadores del grupo está sentado en una silla con la pierna cruzada dando información para el documental.

Manuel Apodaca

Fue a raíz de ese del segundo o tercer festival ya se creó más propiamente un movimiento...

79-Ext. Calle. Tarde.

Hans el guitarrista de *Antidoping* sentado en su motocicleta y con un café en la mano habla para el documental.

Hans

El nombre lo registramos entre todos, ósea Tomas Petersen era el tecladista de Los Rastrillos nos dijo "Oye hay que registrarlo, ese festival es nuestro"... Los que más se fueron con el Razteca fueron Los Rastrillos...

80-Ext. Calle. Tarde.

Manuel, sentado en una silla afuera del ensayo de la banda permanece cruzado de piernas y brazos mientras habla para el documental.

Manuel Apodaca

Nosotros hablábamos de cosas cotidianas, de cosas que nos pasaba en el momento...

81-Ext. Calle. Tarde.

Hans afuera del ensayo de *Antidoping* y sentado en su motocicleta habla sobre las ediciones del Razteca.

Hans

Tercera edición de pronto unos si ya ganan otros no ganan, quien sabe quién decidía quien ganaba dinero...

82-Ext. Calle. Tarde.

Lalo el saxofonista de *Antidoping* llega con su automóvil al ensayo y lo estaciona afuera del mismo. Sale y se acerca a la puerta para que le abran.

83-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

La banda comienza a preparar los acordes iniciales de la canción *Reggae Party in Sesión* original de la banda inglesa *Steel Pulse*. En el ensayo se alcanza a ver a *Manuel* calentando sus manos para iniciar a tocar el teclado, mientras *Juampi* ya comienza a pisar las teclas del mismo.

84-Ext. Calle. Tarde.

Hans viajando en su motocicleta en las calles previas en donde se halla la casa de ensayo de la banda *Antidoping*. Después de

cruzar algunas calles llega a la casa del ensayo, se estaciona y abre la puerta en donde ensaya.

85-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

En pleno ensayo de *Antidoping*, Pedro, baterista, comienza a tocar los platillos de la batería. Mientras que Lalo y Yabz mantienen sus instrumentos de metal en sus manos para comenzar a soplarlos.

86-Ext. Calle. Tarde.

Juampi y Diego, integrantes de la banda *Antidoping* llegan al ensayo en un automóvil. Diego va manejando y a su llegada Juampi saluda sonriente.

87-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

En el ensayo los miembros de *Antidoping*; Pedro, Yabz y Lalo ejecutan sus instrumentos.

65

88-Ext. Calle. Tarde.

Juampi y Diego llegan a la puerta de la casa de ensayo y tocan para que les abran la puerta.

89-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

La banda ensaya en la casa de Manuel. Se puede ver a Lalo y a Pedro Apodaca tocando sus instrumentos.

90-Ext. Calle. Tarde.

Adalid, bajista de *Antidoping*, llega caminando a la casa de ensayo. Trae consigo su bajo en un hombro, toca la puerta.

91-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

Los integrantes de la banda ensayan en un cuarto pequeño.

92-Ext. Calle. Tarde.

Pedro Apodaca, líder de la banda *Antidoping*, llega caminando a la casa de su hermano Manuel, tecladista de la banda, al llegar a la puerta saca sus llaves, abre la puerta y entra a la casa.

93-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

Pedro Apodaca entra a la casa del ensayo, con su caminata seria ingresa al pequeño cuarto donde ensayara junto con los demás miembros. De esta manera entran los demás integrantes, pero a ellos les abre la puerta el dueño de la misma, Manuel Apodaca.

94-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

Los integrantes de la agrupación afinan sus instrumentos antes de ejecutar la primera canción, mientras unos afinan, otros prefieren platicar entre ellos, no se ven que lo hagan, pero sí se escuchan sus voces.

95-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

Hans, el guitarrista del grupo, sentado en una silla del ensayo afina su instrumento y los sostiene con sus piernas. Después se queda serio y no vuelve a afinar su instrumento para responder las preguntas.

Hans

Pues Black Uhuru si, en lo personal sí es una de las influencias. También me gusta el Silvano Cetina...

96-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

La banda ensaya y prepara la canción Whatta Life. Se ve a Hans y a Juampi tocando con gran intensidad. Al fondo está el vocalista Jacobo Govea con micrófono en mano ejecutando sus notas vocales.

97-Int. Salón Cuervo. Noche.

El grupo Antidoping toca la canción Whatta Life previo a la presentación de Michael Rose. El grupo toca con cierta energía que provoca en el público una respuesta muy favorable, éstos cantan y bailan a la vez.

98-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

El baterista del grupo, *Pedro Apodaca*, toca en su instrumento unos acordes de la canción Whatta Life en el ensayo de la banda.

Pedro Apodaca

Antidoping tiene del 92 a la fecha.

Continúa voz...

99-Ext. Calle/Nezahualpilli. Tarde.

Pedro Apodaca, baterista de *Antidoping*, sentado en una silla, está en la esquina de la calle Nezahualpilli, fumando un cigarro responde unas preguntas para el documental, mientras pasan los carros y la gente en su cotidianidad.

Pedro Apodaca

Ya para el 2012 estaremos cumpliendo 20 años...
Por ejemplo de Cultura Profética me identifico mucho con su lírica, su lírica que tienen es muy poética...

100-Ext. Calles del Centro Histórico. Tarde.

67

Durante la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México se observa la cotidianidad de la gente que se pasea por el lugar. La gente platica, cruza las calles, maneja sus automóviles y otras platican.

Willy Rodríguez

Y así lo vamos haciendo poco a poco y mucho más cuando venimos de la mano de grupos como Antidoping y Rastrillos...

101-Int. Bull Dog. Noche.

El grupo *Cultura Profética* canta y toca la canción *Con truenos hay que hablar*.

102-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

Con una mira cabizbaja y sentado en el lobby, Willy, vocalista de *Cultura Profética*, narra acerca de sus influencias musicales.

Más que nada, tú hablas de referentes musicales, pero también son las inquietudes sinceras que uno necesita expresar...

Continúa voz...

Imagen de Archivo.

Willy Rodríguez sentado en la sala de su casa y con una guitarra española toca y canta una melodía del cubano Silvio Rodríguez.

...y dependiendo las cosas que tu vivas es el tipo de letra que va a salir.

103-Int. Lobby/Hotel Monte Carlo. Tarde.

Sentado en un sillón del lobby del Hotel Monte Carlo el vocalista Quique Neira dicta cuáles son sus influencias y sonriente habla de ello.

Quique Neira

Bob Marley es otro daba vuelta a las situaciones y explicaba con pequeños dichos populares y terminaba diciendo cosas muy importantes...

68

104-Ext. Carpa Cafres. Noche.

Gonzalo el bajista de *Los Cafres* relata acerca de sus influencias musicales afuera de la carpa de los músicos. Él permanece parado junto a su compañero Claudio delante de una pared en donde se alcanza a ver la sombra de Claudio.

Las influencias somos, así como hay una libertad total para componer las líricas en la parte musical hay mucha libertad, ósea hacemos lo que nos sale y dentro de los gustos...

Imagen de archivos.

Salvador Allende en un discurso dado en la Universidad de Guadalajara. Al finalizar la gente lo aplaude.

105-Int. Carpa Gondwana. Noche.

En el interior de la carpa de la banda chilena Gondwana, Keno nos habla acerca de las influencias musicales. A lado de él se encuentra el Gato, saxofonista del grupo. Ambos están sentados en los sillones de la que pertenecen a la carpa.

Keno

Esta la figura de Salvador Allende, un movimiento social que influyo en las juventudes de la época...

Imagen de archivo.

Presentación en vivo de la banda chilena, Los Caribeños, haciendo un cover en versión cumbia de la canción Sentimiento Original escrita por Quique Neira.

106-Int. Lobby/ Hotel Monte Carlo. Tarde

El vocalista Quique Neira habla sobre la canción que compuso, Sentimiento Original y al terminar de hablar la tararea en versión cumbia, al mismo tiempo baila sentado.

107-Ext. Puesto de discos. Tarde.

En un puesto de discos se tienden varios DVD y CD de grupos de la escena reggae, entre los cuales hay de Quique Neira, Cultura Profética, Gondwana, Don Carlos, Fidel Nadal entre otros.

69

Maxi Vargas

A mí me gusta mucho Anthony...

Continúa voz...

108-Int. Hotel Regina. Tarde.

El vocalista Maxi habla acerca de sus influencias musicales. Se encuentra sentado en un sillón que hay dentro de la sala de espera del Hotel. Cuando da las respuestas es peculiar su forma de mover las manos.

Maxi Vargas

El primer grupo de reggae que se escuchó en mi país por lo menos a mi edad fue Gondwana, Los Cafres, también empezaron a llegar allá...

109-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

La banda La Muza permanece sentada en la terraza del Hotel Regina en la Ciudad de México. En el centro de ellos esta una mesa de juego de domino. Henry responde unas preguntas, mientras que sus compañeros permanecen atentos.

Henry

Me gustan mucho Los Cafres, Gondwana, la música de Quique...

110-Int. Pasillos del Hostal Regina. Noche.

Luigi y Henry de La Muza, revisan su computadora antes de salir a escena. Después tres de los miembros del grupo suben las escaleras, uno tras otros, para llegar al escenario.

111-Ext. Calle Regina. Noche.

En la calle de Regina del Centro Histórico se ve pasear a la gente sobre las calles y convivir en su vida cotidiana.

112-Int. Polyforum Siqueiros. Noche.

En el Polyforum Siqueiros la gente que asistió a ver a Los Cafres corea en nombre de ellos. Se logra ver una gran multitud en el recinto. La banda sale de su camerino para llegar a las espaldas del escenario, se les ve contentos, pero también algo nerviosos. Al final sube el vocalista de la agrupación. Antes de salir al escenario hace una especie de ritual para que le vaya bien en escena. La gente queda a a expectativa e impaciente antes de que salga a cantar el vocalista.

113-Ext. Lienzo Charro/Querétaro. Noche.

La banda está tocando en el Lienzo Charro de Querétaro. Claudio y Gonzalo ejecutan sus instrumentos. La gente comienza a excitarse, al momento, sale Guillermo Bonetto a escena y la gente grita más. El vocalista comienza a entonar las primeras notas vocales.

114-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche.

Selecter Joshua dicta seriamente sentado en una silla del estudio su pensar sobre la agrupación de Los Cafres.

Selecter Joshua

Nacen a raíz de la salida de Bonetto de Los Pericos... El Instinto era una lírica rastafari, con los años se corta los dread...

115-Ext. Lienzo Charro/Querétaro. Noche.

La gente excitada canta y baila a ritmo de la música de Los Cafres.

116-Ext. Lienzo Charro/Querétaro. Noche.

La banda puertorriqueña en el escenario canta la canción *Nadie se Atreve*. Se nota el goce del grupo, todos bailan junto con el ritmo.

Willy Rodríguez

Empezó siendo un tarareo, un disparate y buscando letras que encajaran en esa rima y ese ritmo, empecé con nadie se atreve...

117-Int. Estudio El Cuartito de a Jah. Noche.

Con una mirada seria y sentado en una silla de su estudio Selecter Joshua habla sobre Cultura Profética.

71

Selecter Joshua

La parte lirica su calidad no, yo creo que son de los mejores que componen...

118-Int. Lobby/Hotel Camino Real. Noche.

En el lobby del Hotel, Willy, el vocal de Cultura Profética, sentado junto a unos miembros del grupo habla sobre su lírica.

Willy Rodríguez

Muchas de las cosas que yo llevo al papel tienen que ver con lo que pensamos todos en general...

119-Int. Estudio El Cuartito de a Jah. Noche.

En el cuarto de estudio de Selecter Joshua él permanece sentado. Una cámara de video graba parte de su rostro. Posteriormente se ve al él mismo sentado en el mismo lugar, esta recargado en una bocina.

Selecter Joshua

Ellos vivían en el Ajusco y donde vivían, abajito, eran casas más o menos bien, pero abajito de esa

zona eran puras cartoneras. Todo eso lo estaban viendo.

120-Int. Lobby Hotel Camino Real. Noche.

Omar el guitarrista de la banda Cultura Profética, sentado junto a sus compañeros de la agrupación habla para el documental. Sus compañeros atentos, Willy cruzado de manos escuchando lo que dice Omar y Joanqui permanece con la misma postura que Willy.

Omar Rodríguez

Fue muy importante porque nosotros estábamos escribiendo desde nuestro lugar... Pero cuando vemos que nuestra música igual ejercía, movía algo en la gente de aquí, pues para nosotros fue un gran despertar...

72

121-Ext. Lienzo Charro. Noche.

La banda chilena Gondwana en escena ante los queretanos canta la canción Verde Amarillo y rojo. En el escenario se ve a algunos de sus integrantes tocando sus instrumentos.

122-Ext. Foro Sol. Noche.

La banda chilena canta la canción Verde Amarillo y Rojo. Se puede ver a toda la banda, en conjunto, tocando la canción.

123-Int. Estudio El Cuartito de a Jah. Noche.

Selecter Joshua sentado en una silla de su estudio. Se puede ver su figura de abajo hacia arriba. Con movimientos en sus manos trata de explicar sus respuesta.

Selecter Joshua

Aunque ellos no son Rastas, hubo dentro de la banda esa primera generación en la cual si se involucraron... esas pequeñas frases que son muy comunes del rastafarismo y del reggae con es Jah, Selassie, Irié...

124-Int. Carpa Gondwana. Noche.

En la carpa de la agrupación esta Mc Jona, el actual vocalista del grupo. Se nota su figura completa así como sus grandes dread que se recuestan sobre el sillón en donde está sentado.

Mc Jona

Por lo general las canciones son vivencias de cada uno de los que escriben de los que componen pero en general de la banda...

125-Int. Hotel Regina. Tarde.

Maxi Vargas, músico chileno, entra al restaurante del Hotel Regina, se ven los pasos que da dentro. Al pasar por un pasillo de la sala de espera sale directo por la puerta que da a la calle.

Maxi Vargas

Realmente no tengo un esquema así establecido de cómo va a comenzar ni mucho menos como va a terminar...

73

126-Ext. Calle Regina. Tarde.

Maxi sale a la calle de Regina, camina y ve la cotidianidad de la gente que transita por ahí. Con una botella de agua en la mano sigue caminando, se detiene y ve un mural que hay en la calle.

Maxi Vargas

Una canción en tema va más por sensaciones, cuando uno está al pendiente de las cosas que pasan y te puedes dar cuenta de muchas situaciones que tienen que ser comentadas...

Continúa voz...

127-Int. Hotel Regina. Tarde.

Maxi Vargas comenta sobre su lirica sentado en la sala del Hotel Regina. Se puede ver una cámara de video tomando su cara cuando habla.

Maxi Vargas

No puede hacer caso omiso. No tengo una forma de componer...

Continúa voz...

128-Ext. Calle Regina. Tarde.

Maxi Vargas con una botella de agua en la mano camina por la calle de Regina.

Maxi Vargas

A lo más recuerdo que casi todas las canciones que he compuesto han partido a base de tomar la guitarra...

129-Ext. Terraza Hostal Regina.

Maxi está sentado en la esquina de la Terraza del Hotel Regina y con guitarra en mano está cantando la canción *Vi un ángel*.

130-Int. Hotel Regina. Tarde.

Maxi Vargas platica sobre su forma de hacer canciones. Contando su método, mueve constantemente sus manos para tratar de explicar.

Maxi Vargas

Empezar a tirar acordes y ahí de cierta manera las cosas que le están pasando a uno por la cabeza...

Continúa voz...

131-Ext. Calle Regina. Tarde.

El cantautor chileno, Maxi Vargas, camina sobre la calle de Regina.

Maxi Vargas

Las cosas que estás viendo en la televisión o que se van presentando en tu entorno...

132-Ext. Teatro al aire libre. Tarde.

Maxi Vargas conversa con su público antes de comenzar a cantar la canción *Alto al fuego*. Se escuchan los primeros acordes de la melodía, mientras la gente grita con entusiasmo.

133-Ext. Teatro al aire libre. Noche.

El vocalista *Quique Neira* durante la noche canta y baila sobre el escenario. Juntas sus palmas para seguir en armonía con su público que también aplaude.

Quique Neira

A crecido y se ve a lo largo de los años las giras en trabajo en el cual se desarrolla ahora, no nada más como compositor si no como líder de la asociación de compositores...

Continúa voz...

75

134-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche.

En el estudio de la casa de *Joshua*, el productor comenta sobre la lírica de *Quique Neira*, sentado en una silla mueve sus manos tratando de explicar su respuesta.

Selecter *Joshua*

...salirse un poco no nada más de la escena reggae, si no abarcar un poco más otras escenas...

135-Int. Lobby/ Hotel Monte Carlo. Tarde.

Quique Neira sentado y cruzado de piernas en el sillón del lobby del hotel habla sobre su forma de escribir y componer su lírica.

Quique Neira

Estoy tratando en lo posible de escribir cosas auténticas que sean cosas genuinas...

Continúa voz...

136-Ext. Teatro al aire libre. Noche.

Quique Neira en escena ejecutando la canción Sentimiento Original. Canta baila junto con sus músicos. La gente responde haciendo lo mismo.

Quique Neira

En cada tiempo he ido escribiendo lo que he sentido necesario de decir y de escribir y para que de esa manera ese mensaje sea coherente...

137-Ext. Teatro al aire libre. Noche.

Los músicos Henry Llavina y Quique Neira cantan en dueto la canción *Sin ti* durante la presentación de La Muza. Los músicos cantan y bailan al mismo tiempo. El público los apoya cantando y gritando a la vez.

76

138-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

En la terraza del hotel los músicos de La Muza están sentados. Mientras habla Luigi, baterista, los demás integrantes permanecen serios.

Luigi Sánchez

Hablando de mi bandera, Henry pues la escribe y una nota a lo que paso en el disco, ese fue el último tema que llego al disco ya el disco estaba prácticamente grabado...

139-Ext. Calle Madero. Tarde.

En la calle de Madero del Centro Histórico se ven arriba de los edificios banderas de algunos países. Adelante se pueden hallar más. También se observa caminando a un señor que lleva una bandera de Ecuador dirigiéndose a la plancha del zócalo.

140-Int. Estudio El Cuartito de a Jah. Noche.

Joshua está sentado en una silla de su estudio de grabación. Al fondo una hay una pared cubierta de logos de la escena reggae.

Selecter Joshua

Tiene unas canciones muy buenas, creo que algo

de lo que caracteriza a Puerto Rico es sus letristas, son muy buenos letristas.

141-Ext. Pirámides de Teotihuacán. Día.

La banda La Muza camina por la calzada de los muertos en Teotihuacán. La banda caminando platica y hacen bromas entre ellos.

Henry

El poder hacer estos viajes como que nos alimentamos de lo que estamos viendo...

Continúa voz...

142-Ext. Calle del Centro Histórico. Tarde.

En la cotidianidad mexicana en el Centro Histórico se percibe a la gente caminando, platicando y haciendo labores en sus lugares de trabajo.

77

Henry

...caminando por las calles viendo, viendo la cotidianidad aquí mexicana, poco a poco vamos viendo también esos regímenes...

Continúa voz...

143-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

La banda La Muza se encuentra sentada en la parte alta del Hotel Regina. Al fondo se ven unas luces que iluminan un poco el lugar. El líder del grupo, Henry, platica para el documenta.

Henry

...ver los sucesos que pasan globalmente, uno se levanta con cierta tristeza ante las cosas que están pasando y...

144-Ext. Rio Puerto Rico. Tarde.

Henry, el vocalista del grupo La Muza, convive con su hija en la superficie de un rio. Además charla un poco con ella.

145-Ext. Terraza Hostal Regina. Noche.

La banda *La Muza*, en la parte de arriba del Hotel, platica sobre su forma de escribir su lírica.

Henry

Y así es que a mí me nacen las canciones.

146-Ext. Eje Central. Tarde.

Dos de los músicos de la banda *Antidoping*, *Pedro* y *Jacobo*, salen del metro Bellas Artes. Caminan rumbo a la calle y van viendo el pasar de la gente por el *Palacio de Minería*. Cruzan el eje central y llegan a la explanada del *Palacio de Bellas Artes*.

147-Int. Ensayo Antidoping. Tarde.

En el ensayo de *Antidoping* *Jacobo* canta con micrófono en mano la canción, *Sal a Caminar*.

78

148-Ext. Alameda Central. Tarde.

Jacobo, vocalista de la banda *Antidoping*, está sentado en una de las bancas de la Alameda Central. Con lentes para cubrirse del sol platica para el documental.

Jacobo

La lírica tiene que ver con historias que hemos vivido, con cosas que nos identifican también en la cuestión netamente de la ciudad...

149-Int. Estudio El cuartito de a Jah. Noche.

Selecter *Joshua* sentado en una silla de su estudio platica un poco sobre los inicios de la banda.

Selecter *Joshua*

Pues bueno a mí me toco crecer con *Antidoping*, desde la primera alineación, desde *Cabuto*, ellos *Manolo*, *Pedro*, que tocaban en *Coyoacán* en la plaza estar ahí con ellos...

150-Ext. Alameda Central. Tarde.

En la Alameda Central Jacobo el vocalista de la banda Antidoping sentado en una banca de la Alameda nos platica sobre sobre la canción *Sal a Caminar*.

Jacobo Govea

Con respeto a *Sal a Caminar* fue, justo es eso una maduración de escribir de seguir aprendiendo sobre nuestra misma vida...

151-Int. Estudio El Cuartito de a Jah. Noche.

En el estudio de grabación de Joshua el productor nos habla seriamente sobre la personalidad del vocalista de Antidoping, Jacobo Govea.

Selecter Joshua

Y en la cuestión lirica pienso que Jacobo se ha enriquecido y yo ahora veo su crecimiento...

79

152-Ext. Explanada Monumento a la Revolución. Tarde.

Se observa la cotidianidad de la gente que transita por la explanada; caminan sobre ella, otros platican a la vez.

153-Int. Estudio Alien's Dread. Tarde.

Los hermanos Aragón producen una pista desde sus consolas. Se ve a los dos trabajando la canción. Al momento de generarla, José Luis Aragón mueve su cuerpo al momento.

154-Int. Estudio Alien's Dread. Tarde.

Sentado en uno de los sillones del estudio Alien's Dread, el productor musical José Luis Aragón habla sobre la actualidad de la lírica del reggae en Latinoamérica.

José Luis Aragón

Lo que escuchamos ahora con las bandas latinoamericanas es siempre buscar una alternativa de estar mejor siempre positivos, siempre adelante, en contra de Babylon...

BIBLIOTECA UACM

155-Int. Estudio El Cuartito de a Jah. Noche.

Sentado en el sillón de su estudio Joshua trata de explicar su visión sobre la actualidad del reggae en Latinoamérica. Con ademanes en las manos trata de explicar a al director del documental.

Selecter Joshua

Y las nuevas generaciones si hay quienes se desvinculan totalmente de eso y dicen que no, yo soy rasta y compongo para rasta...

156-Int. Cabina/ Reggaevolución. Tarde.

Dentro de la cabina de Reggaevolución el locutor Gerardo Pimentel sentado en una silla-sillón de la estación habla sobre la actualidad del reggae en Latinoamérica.

Gerardo Pimentel

El reggae tiene mucha fuerza todavía independientemente que creas en rasta o no, el reggae, su fuerza, los iconos que le han dado forma que le han dado también como una identidad propia son fuertes y muy presentes...

157-Int. Estudio Alien's Dread. Tarde.

En el estudio de los hermanos Aragón, José Luis, sentado en un sillón del estudio plática sobre el reggae en Latinoamérica, al fondo se puede ver parte del estudio; un teclado y bocinas.

José Luis Aragón

Me encanta cuando platicaba con Guillermo Bonetto, le preguntaba lo mismo, y me decía, creo que lo que Latinoamérica le ha regalado al reggae es un amor renovado a esa música... En realidad es muy complicado ser artista de reggae...

158-Ext. Calles de la Ciudad de México. Tarde.

En las calles de la Ciudad de México la gente se retira de las calles caminando, otros cierran sus negocios locales y otros abordan el transporte para irse a casa.

Propuesta Estética

Uno de los filósofos de la sospecha del siglo XIX, *Federico Nietzsche*, nos decía que la vida no tendría sentido sin la música, él era un amante la música de *Wagner*. En las culturas prehispánicas los *mexicas* hacían sus rituales con la ayuda de la música, los instrumentos de viento eran esenciales para esa práctica. En los estadios de fútbol: Europa, Sudamérica, África, América, etc., los hinchas alientan a su público con tambores, bombos y cánticos para la fiesta. Estos ejemplos son solo una muestra que el ser humano, en cualquier ámbito de la vida, convive frecuentemente con la música, es parte de la cotidianidad con la que se relaciona con su cultura y también en donde intercambia símbolos y significados con otras.

En tiempos presentes de nuestra época, siglo XXI, el cine se ha encargado de radiografiar esta práctica cultural. En los años sesenta del siglo XX, la música tuvo una expansión masiva que los medios de comunicación tuvieron que intervenir en él. Uno de los casos más representativos es el concierto de *Woodstock: 3 Days of Peace & Music* dirigido por *Michael Wadleigh*, en la versión mexicana se encuentra *Festival, Rock y ruedas de Avandaro* del director Alfredo Gurrola. Actualmente algunos cineastas han sido seducidos por este tipo de trabajos y se han propuesto a dirigir conciertos, caso Martin Scorsese que dirigió el último concierto de la banda *The Rolling Stones* en formato de 35mm.

Paralelo al cine también hemos indagado sobre documentales de música, el mismo Scorsese, dirigió un documental titulado *George Harrison: Living in The Material World* del mítico guitarrista de *The Beatles*. Para el documental es más accesible hacer este tipo de trabajos filmicos que para el cine, pues para llevar a la “pantalla grande” un documental se necesitan de muchos recursos económicos que a veces el director no cuenta, pues no trabaja para una productora, por lo general se trabaja de forma independiente, además que muchos temas son de interés más local que global. Sin embargo hemos revisado bastantes documentales de alta calidad que nos servirán para la definición de la propuesta estética para el documental musical titulado *#Somos Relatinos*.

La decisión de hacer un documental de reggae y no una tesis nos transmite a una reflexión de *Luciano Pavarotti*, él nos dice que “aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo”, nosotros creemos que la música debe ser transmitida para poder despertar en el ser humano interés, así como los músicos lo hacen, estar en contacto con los sentidos del escucha.

La revisión de documentales que se ha hecho ha sido amplia por lo que sólo daré algunas menciones de algunos cortes que nos serán útiles. En primera instancia desta-

camos los documentales del género mismo, *reggae, La historia del ska y del reggae* producido por la BBC y *Bob Marley* por *Antelope Production*, estos documentales nos aportan la línea argumental para abordar el tema del reggae. Por otra parte tenemos la forma en la dirección de cámaras, en este caso los documentales referentes son *Pearl Jam Twenty*, dirigido por *Cameron Crow* y *Sin Mapa de Calle 13* dirigido *Marc De Beaufort*. Ambos documentales tienen paneos con cámara y secuencias para retratar a los músicos de forma más natural con su estado humano, nos parece que para mostrar la esencia propia de los músicos de reggae es necesario hacer el uso de éstas técnicas filmicas.

En otro punto también concebimos en la propuesta estética el montaje, que es importante para darle estructura al discurso audiovisual. Para éste modelo técnico la referencia visual fue *Seven ages of rock*, producida por la BBC, *Woodstock, Krautrock; el renacimiento de Alemania*, dirigido por *Ben Whalley* y *Avandaro: Festival de rock y ruedas*. Los documentales mencionados tienen la particularidad de montar las escenas con entrevistas, seguidas de presentaciones en vivo de las bandas. Pero no se cae en la linealidad de entrevista-música, se intercalan en un lenguaje audiovisual escenas de la vida de los músicos como: charlas privadas y vivencias personales. Este tipo de escenas y montajes es lo que nosotros queremos retratar, pues el trabajo de investigación que se hizo para la realización del documental *#SomosRelatinos* aborda temas de índole cultural que pauta la creación de las letras que efectúan los músicos. De esta manera al montar de la manera que lo hacen los documentales citados podremos obtener una realización que verdaderamente muestre que proceso llevan los músicos para escribir el tipo de lírica que enmarcan en sus canciones así como también como es el proceso final, es decir el momento de cantar la canción con el público.

De esta manera definimos nuestra propuesta estética: el documental llevará un guion que aborde el tema del reggae y cómo este género, específicamente en Latinoamérica, desarrolla su lírica, para mostrarlo se harán entrevistas de los músicos y para evidenciar cómo lo hacen se harán secuencias de su vida cotidiana para que finalmente se evidencie el proceso final, el momento de puesta en escena, es decir la de cantar frente a su público. Finalmente encontramos que la propuesta de *#Somos Relatinos* tiene una particularidad, es un documental hecho en idioma castellano, mismo que sus similares son en inglés.

Propuesta Visual

La propuesta visual se basará en construir por medio de imágenes filmadas o fotografiadas una narración de hechos que den seguimiento a la actualidad ideológica de la lírica del reggae con músicos latinoamericanos donde relatemos acciones, lugares, tiempos,

sentimientos, etc. Las imágenes deben ser presentadas con un buen montaje para crear una atmosfera de continuidad espacio tiempo de modo que demuestre la actualidad y la cotidianidad de los participantes ahí expuestos.

Los músicos de la actualidad ideológica de la lírica del reggae han hecho una ruptura con el pasado clásico del reggae, un pasado que abordaba temas jamaicanos y de carácter afro caribeño, ahora su actualidad representa su realidad más cercana, es decir la cotidianidad, que siempre está presente en su vida y que en la actualidad su lírica ha pasado a ser una especie de diario para contar lo que pasa. Así bien creemos que es necesario mostrar con imágenes ésa cotidianidad de la cual los músicos hablan.

Uno de los principales aspectos que se podrá encontrar en este documental, es que se pensó que se desarrollara una narrativa, elaborada desde el montaje por medio de bloques temáticos donde se encuentra: la presentación, la introducción, las influencias, el movimiento Razteca, cuáles son los referentes principales de cada una de las siete bandas, la actualidad ideológica de la lírica, y conclusiones. Dicho lo anterior, se proyectará a través de los testimonios vertidos por los integrantes de la escena de la música reggae latinoamericano aquí expuestos, donde parezca que ellos llevan la pauta del documental, sin necesidad de haber un narrador que lleve la continuidad y desarrollo del mismo. Cada una de estas secuencias serán ilustradas de acuerdo con lo que se está narrando. También se crearán algunos momentos lúdicos para generar una serie de pausas para no darle al espectador mucho testimonio sino acompañar o dar esas pausas apoyadas de música de fondo que irá de acuerdo con el momento que se encuentre el documental para que ambos estén conjugado, es decir, que tanto la imagen como el audio vayan de la mano contando la historia puesto que es importante hacerlo en sentido rítmico.

Cada uno de los lugares que se expondrán de acuerdo a su cotidianidad, es decir, se acudirá a varios conciertos realizados en diferentes escenarios y festivales del reggae latinoamericano en ciertos lugares de la república mexicana, tales como: Cancún, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Distrito Federal, etc. Donde pudimos captar en video algo de su cotidianidad e interacción con la sociedad, por ello veremos, tomas del escenario, de los ensayos, en las avenidas, en las calles, caminando, en el metro, etc. Así mismo, la interacción con sus amigos, su familia y por su puesto con el público, de la siguiente manera:

- Para grabar los conciertos se utilizará primordialmente un Master con protecciones laterales a 45° grados, la cámara principal se colocara en la parte de cabinas de audio (de frente) para así extraer el audio original de la consola y no se vicie con el ruido ambiental.

- Para las entrevistas se buscará el *backstage* o camerinos, algunos hoteles, por el Centro Histórico de la Ciudad de México, en estudios de audio, en sus oficinas, en las casas de algún integrante, etc.
- Se realizarán planos de secuencias para dar sensación de continuidad al personaje y también movimiento.
- Se realizarán secuencias de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se proyectará la cotidianidad del mismo en diferentes lugares como: en los monumentos, por el tránsito vehicular y peatonal, todo esto para realizar varios pasos de tiempo de manera que genere esa sensación de velocidad de cómo se vive en Ciudad de México.
- La forma en que se representan las secuencias va ligada a que no sea tan monótona la presentación, pues, sólo por poner un ejemplo, cuando se hace una entrevista es importante captar desde diferentes ángulos al entrevistado dado que eso realza el trabajo y la producción, sin dejar de mencionar que es más atrayente para el espectador. Por tal motivo es importante resaltar que el formato será de DVCam por su practicidad.
- Es evidente que el proyecto promete trabajar diferentes ambientes puesto que se vuelve un aspecto visual sumadamente importante, por ello buscará proteger por medio de cámaras alternativas el material para que esté debidamente resguardado y se pueda adecuar a las necesidades del proyecto
- Las entrevistas se grabarán con dos cámaras. La primera estará en frente del entrevistado en un Medium Shot. La otra estará a 45° de la otra con planos en Close Up y Full Shot.

Propuesta Sonora

Tal y como se ha venido mencionando, esta propuesta sonora está armoniosamente conjugada con lo visual. La música es muy importante, pues ayuda a generar ritmo, atención, emoción, etc., mismas que ayudan al público (espectador) a engancharse con lo que se está viendo en pantalla. Cuántas veces ha pasado que uno va caminando por la calle o por algún otro lugar y escucha una canción que le remite justo a ese instante de la película o documental en el cual se sintió identificado, llevándole a un buen o mal momento, de ahí la importancia de la musicalización dado que ayuda a reforzar al espectador lo que está mirando y a relacionar momentos trascendentes que ha pasado en su vida.

En este caso partimos que es un documental de música reggae latinoamericano en idioma español donde se obtendrá la oportunidad de asistir a una gira muy extensa por

el interior de la república en donde participarán las siete bandas involucradas en esta investigación. Se propone la grabación del audio mediante la consola especial donde los ingenieros de sonido del evento ubicados normalmente al frente del escenario nos proporcionarán un canal de audio por medio de un cable canon al receptor de audio de la cámara, lo que brindará una estabilidad y limpieza en el sonido. Una de las dificultades que se pueden presentar es que nos topemos con diferentes problemas al capturar el audio ya que, por experiencias anteriores, no es fácil tener acceso a las consolas de mando de audio pues son lugares restringidos, aunque en ocasiones si nos facilitan el acceso. Lo que se puede proponer para mejorar el audio capturado en los conciertos, según el equipo con el que se cuente, es la utilización de diferentes software de producción de audio como *Pro-tools*, o *Adobe Audition*.

De igual forma se propone complementar con audio de estudio por el ruido y las dificultades sonoras que en ocasiones se presentan al grabar en condiciones que no son del todo favorables, y en las que por experiencias que hemos tenido anteriormente, muchas de las veces se entorpece el trabajo sonoro porque no hay las mejores condiciones en cuanto a recursos técnicos, o porque rebota mucho el audio debido a que el lugar donde se realiza el concierto no es el adecuado, también porque no nos permiten elegir el lugar desde donde se filmará, es por ello que podemos vernos obligados a recurrir de otros elementos para poder musicalizar de una forma adecuada. Por lo tanto, por la complejidad de grabar un concierto, algunas escenas tendrán el audio de estudio de las canciones de las bandas involucradas.

Se mostraran las siete bandas en vivo con audio original, a su vez será acompañado de música en tercer plano para manejar las entrevistas, estas últimas se grabaran con micrófonos *lavalier* de carácter individual para que no se entrometa mucho el ruido ambiental y se obtenga una mejor calidad de sonido. Por ejemplo en la entrevista que se realizará a algunos de los exponentes del reggae latinoamericano, tales como, Cultura Profética de Puerto Rico, se incluirán fragmentos de concierto que filmaremos en vivo, a la par incluiremos imagen y el audio de la entrevista, el cual será realizado mediante voz en off, imagen de concierto o secuencias de la cotidianidad para ilustrar la narración.

Así mismo la musicalización se realizará de manera rítmica y para crear atmosferas agradables al espectador. En otra secuencia se incluirá a la banda Antidoping de México desde su llegada al ensayo, durante el ensayo, en concierto, regresando al ensayo, y finalizando con una entrevista, todo esto se musicalizara acorde a los momento que se registran, es decir, comenzara con audio en vivo del ensayo en un primer plano, seguirá así hasta la primera intervención del bajista de la banda donde bajara el audio a un tercer plano, y volverá a subir en cuanto se termine el dialogo, pasando por el ensayo hasta

el momento donde entre la secuencia del concierto en vivo donde se escuchara el audio original en primer plano durante unos cuantos segundos, regresará al audio del ensayo en cuanto estas imágenes aparezcan y bajara nuevamente a un tercer plano cuando entre la entrevista.

Para finalizar también se musicalizarán las entradas y presentación de las bandas con canciones en vivo, de igual manera todos los pasos de tiempo, animaciones, cortinillas, etc., que se realicen llevarán música en un primer plano. En el caso de la música de estudio se utilizara mayormente cuando se proyecten imágenes de archivo, con sus respectivas animaciones o transiciones de video que vayan acorde a la temática planteada.

Valoración del Tema / Visión del Director

Pensamos que la realización de un documental, es tener un compromiso con el contexto con el cual uno convive en su día a día. En la vida cotidiana nos encontramos con una serie de problemáticas que nacen en nuestra realidad y de esta forma nos hace pertenecer a ellas. Actualmente México y Latinoamérica se hayan con temas delicados como lo son: la violencia de género, el narcotráfico, la migración, la trata de personas, entre otros. También hallamos problemáticas sociales como las culturas juveniles, temas de salud, movimientos sociales y problemáticas de carácter musical.

La música no es un tema banal, el ser humano convive diariamente con estas prácticas culturales y con esto busca darle un significado a su contexto. Para nosotros es importante mostrar a través de un documental el proceso que lleva el músico para escribir una canción, pues al mostrar dicho tratamiento podremos observar que los músicos son como cualquier otra persona. Así mismo creemos que muchas personas viven idealizando a otras cayendo estas en un error y anulamos nuestra visión propia de la vida. Sin embargo también pensamos que los músicos presentan una parte importante dentro de la telaraña social y su discurso es importante para la comunidad pues representan la voz de lo popular.

Otro compromiso al realizar un documental es que como latinoamericanos hemos estado en constante contacto con la condición subalterna en la cual vivimos; las condiciones en las que nacimos hacen que tratemos de mostrar el contenido de nuestro continente y otorgar una de varias propuestas al público. EL hecho de convivir con músicos de diferentes nacionalidades nos ha hecho notar que tenemos las mismas inquietudes y necesidades y que podemos dar una resolución juntos.

Finalmente mostrar en un documental esas líneas argumentativas de los músicos es un compromiso para mirar como los músicos escriben sobre su entorno y ver como

tratan de exponer lo que sucede a su alrededor y que así el público no se quede con el hecho de ver al artista cantando, si no, que vea bajo qué condiciones se expresan los músicos y cómo tratan de darle una solución a partir de su lírica.

Línea Argumental / Propuesta Estructural

La línea argumental de *#Somos Reelatinos* es mostrar la actualidad ideológica de la lírica del reggae latinoamericano inmerso en la cotidianidad de siete bandas latinoamericanas, las cuales son: Antidoping de México, Los Cafres de Argentina, Gondwana, Quique Neira y Maxi Vargas de Chile, Cultura Profética y La muza de Puerto Rico, así como la intervención de personalidades destacadas en el mundo del reggae.

El video documental tiene como principal característica explorar el fenómeno de la música reggae en siete casos latinoamericanos enfocados particularmente en la construcción de la lírica y la temática social contenida en las canciones.

De esta forma, la línea argumental queda específicamente en dar a conocer con base en imágenes visuales cómo es que el músico construye su lírica, es decir, mediante una serie de entrevistas, pláticas y preguntas abiertas, los integrantes de cada una de las bandas nos compartieron sus definiciones de la música reggae, cómo se inspiran para componer las letras, la música, cuáles son sus referentes, qué es lo que buscan transmitir, todo esto se llevó a cabo desde una cabina de radio, desde el lugar donde ensayan, por las calles del Centro Histórico, de la Ciudad de México, en algunos Hoteles, durante las presentaciones en concierto, en festivales de música reggae organizados en diferentes ciudades de los Estados de la República Mexicana.

Todo lo anterior se realizó desde un proceso en el contexto de la cotidianidad del músico y referente en sus vivencias personales que se refuerza con música, no sólo se exponen las pláticas con los músicos sino que hay intervenciones en pleno escenario, además se integran canciones para un mejor entendimiento de lo que se plantea con respecto de la construcción de su lírica del reggae latinoamericano.

El idioma en que está construida la narración es español, dada la diferencia del reggae en países como Jamaica, Puerto Rico, entre otros países del caribe donde la lengua en la que está escrito es el inglés, donde se sitúa en un contexto angloparlante, por lo tanto es importante el lenguaje narrativo en español, porque si bien hablamos del reggae en Latinoamérica a quienes nos debemos referir es a los latinoamericanos (de Latinoamérica para Latinoamérica). Ahí recae la importancia de hacer una propuesta visual que sea narrada en español.

Anécdota

#SomosReelatinos es un documental creado por ACE films y la UACM que nos muestra, a siete bandas Latinoamericanas como Antidoping, Cultura Profética, Gondwana, La-Muza, Los cafres, Maxi Vargaz y Quique Neira. Así como personajes importantes dentro de la escena, describiendo por medio de entrevistas, conciertos, imágenes y mucha música la actualidad ideológica de la lírica del reggae en el contexto que se desenbuelven los músicos cotidianamente.

Tema / Premisa

Actualidad del reggae Latinoamericano

88

En este libro las bandas dan a conocer desde la entrevista su pensar acerca de su música. También abordan la conexión que tienen con el misticismo de Rastafari, cómo se hace presente en sus letras, si se deslindan de él o no, y comentan cómo construyen su lírica a partir de su contexto. En las crónicas se presenta, de manera narrativa, la actualidad y la afinidad que éstas tienen con su público, además de experiencias con los músicos. En los artículos de opinión se pronuncian temas con afinidad a cada banda los cuales encuentran y escriben “especialistas de la escena del reggae”, en cuanto al reportaje se exponen acercamientos a la relevancia que tiene la música reggae en la vida cotidiana de los seguidores del género desde diferentes puntos de vista.

Uno de los conflictos principales que se presentan en el video documental es con respecto a la lírica del reggae dado que las siete bandas por lo general no crean sus canciones bajo la ideología del rastafarismo porque no se identifican mayormente con esa religión, sino en base a su contexto, a su vida cotidiana, a la forma y el entorno que se presenta en cómo escriben la letra, la musicalizan y la transmiten a su público. Sin embargo sí incluyen alguno de esos elementos del rastafari porque no es del todo posible desvincular en la lírica del reggae elementos que por su origen ayudan a una expansión masiva de la música.

Saben y comprenden el rastafari, pero no lo emplean como una forma de vida dado que no viven en Jamaica donde hay un mayor auge, sino se adaptan a su cultura, costumbres, a su contexto étnico, demográfico y social.

Otra de las situaciones que se van presentando conforme cada una de las siete bandas son expuestas en el documental, es el reggae como género musical rítmico y cadencioso, nacido en Jamaica junto con la carga que eso conlleva. Cuál es su concepción

simbólica o significativa, dado que, el reggae no es su forma de vida, sino el medio por el cual expresan sus modos de ver la vida.

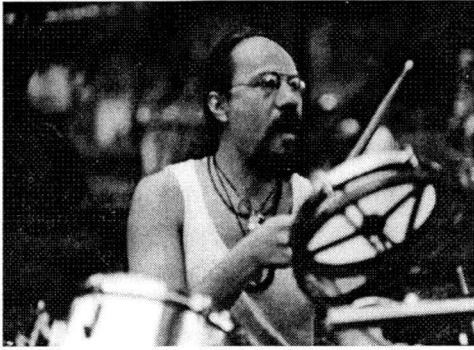
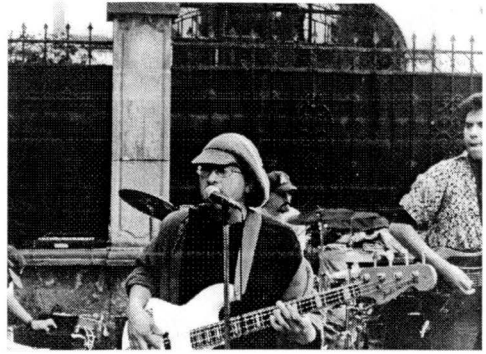
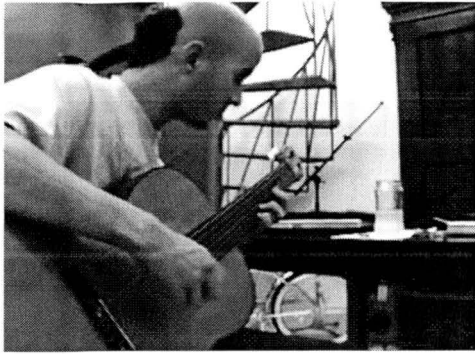
Cada una de las siete bandas es presentada, su país de origen, sus integrantes y sus canciones más reconocidas. Nos narran cuáles son sus referencias e influencias así como se fueron transformando a través del tiempo. Pues es evidente que todos o la mayoría empezó escuchando al gran Bob Marley, Steel Pulse, Peter Tochs entre otros. Los principales cantantes en inglés y en contexto totalmente diferente. Por otro lado también existen las influencias políticas, literarias, musicales, en fin, es un conjunto del todo, para lograr una visión más amplia y distinta.

Como se sabe todo músico tiene referentes, de donde retoman influencias para la composición de sus canciones y generar un estilo propio. Dentro del documental personajes de la escena reggae platican sobre el movimiento rasta que se dio en cinco ediciones, del cómo fue este un parte aguas para nuevas bandas y del cómo cambiaron su pensar para la construcción de sus canciones, ya que en ese momento estaban en búsqueda de una identidad propia donde pudieran interpretar esa llamada mexicanidad.

89

Material de Archivo

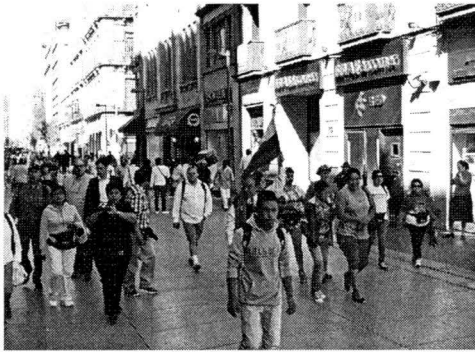
90

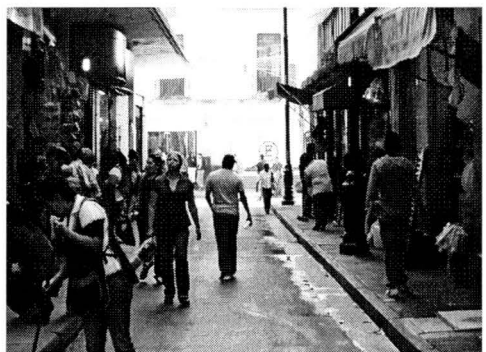
Material Documental

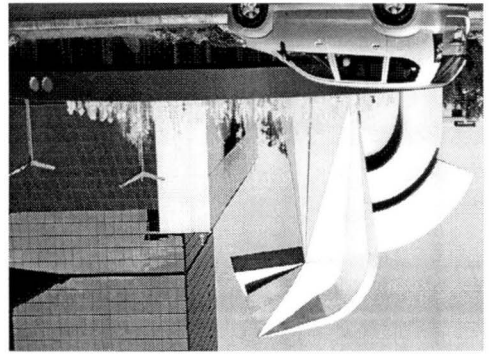
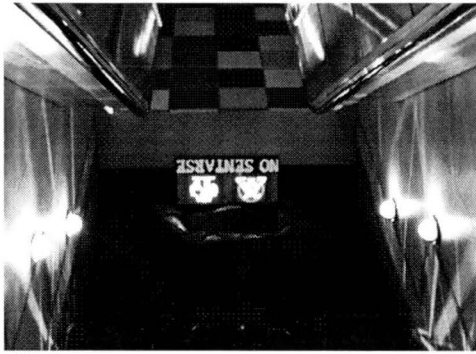

Locaciones / Presentaciones

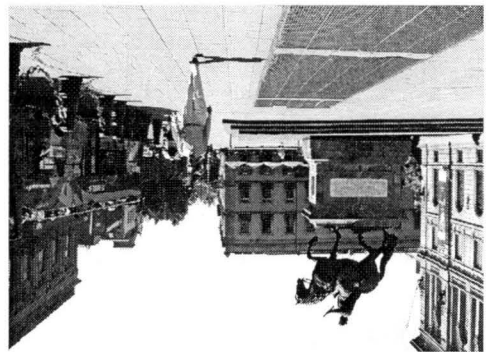
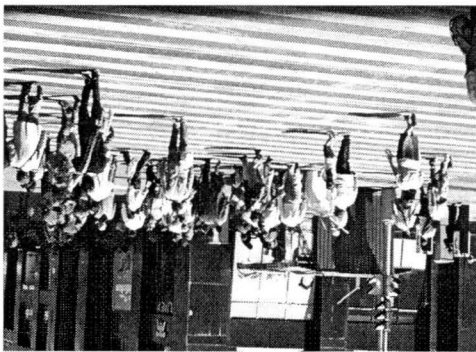

92

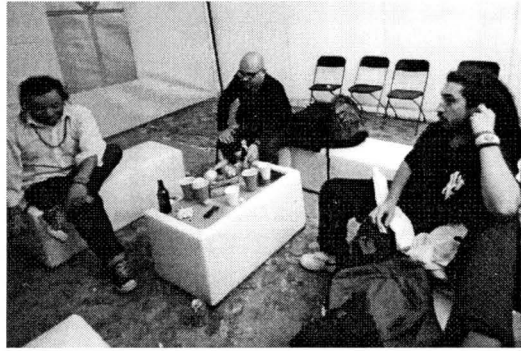

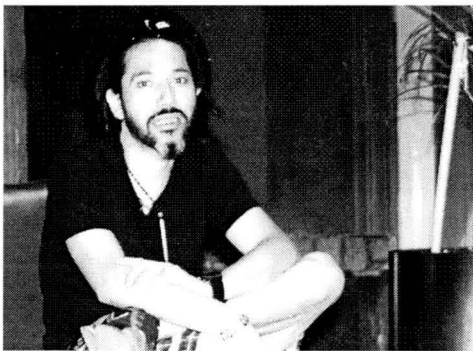
36

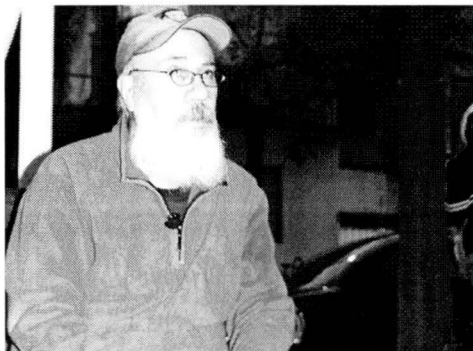
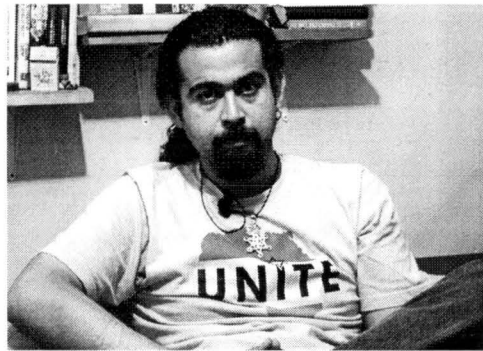
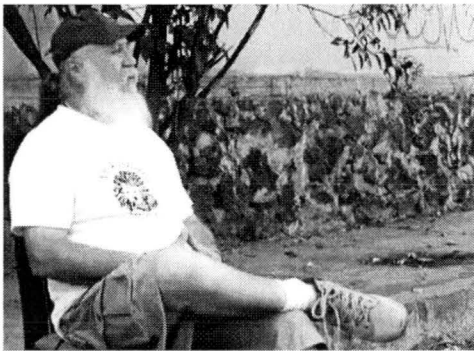
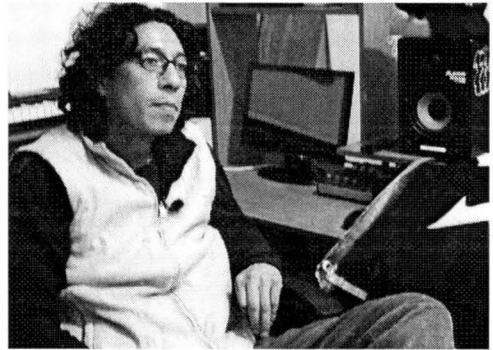
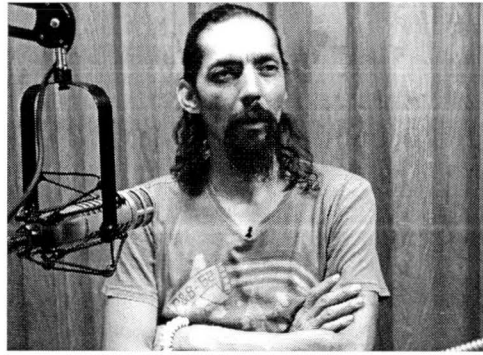
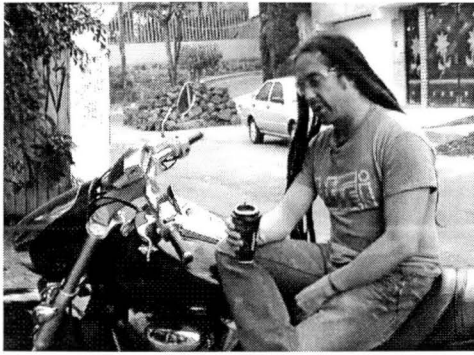

Locaciones / Entrevistas

94

Análisis financiero y viabilidad

El análisis financiero del documental cuenta con dos enfoques, uno que corresponde de manera comercial y otro de carácter escolar. El comercial nos da a conocer de manera profesional el manejo de las cantidad y rubros a cubrir en un proyecto semejante a éstas dimensión, donde nos da a conocer que se paga, cuanto se paga y a quien se le paga. Siendo así presentamos un análisis de costos que se calcula bajo la cifra de 3000 piezas, tomando en cuenta una cotización realizada con cifras reales.

El segundo enfoque considera las condiciones de un proyecto escolar o académico, el cual parte de la premisa de que dicho proyecto va subsidiado de acuerdo a la forma en que fuimos apoyados, como por ejemplo todas aquellas entrevistas de los personajes que en este documental se presentan, así como los múltiples accesos a los conciertos, algunas estancias para el levantamiento de imagen y herramientas. Tomando en cuenta los aportes de nuestra mano de obra, los donativos para costos necesarios que permitirían que se llevara acabo el proyecto, así como todos los recursos humanos de los cuales se pudo echar mano y que en gran parte por su apoyo se logro la finalización del proyecto.

A continuación se muestra de manera breve y general una tabla con un comparativo de cifras en donde por un lado las cantidades se refieren al documental de forma profesional en cada una de sus etapas y por el otro de forma escolar.

Documental #SomosReeLatinos

Datos Generales (Presupuestos)

ETAPAS		PROFESIONAL (Costos)	ESCOLAR (Costos)
Preproducción	Subtotal	\$91 300 00	\$ 23 800 00
Producción	Subtotal	\$ 218 830 00	\$ 47 450 00
Postproducción	Subtotal	\$ 225 497 00	\$ 27 500 00
	Subtotal	\$ 535 627 00	\$98 750 00
	Gastos extras	\$ 107 125 40	\$ 19 750 00
	Iva 16%	\$ 73 879 59	\$ 0 00
	Total	\$ 716 631 99	\$ 118 500 00

Como se observo en la tabla anterior, los costos varían dado que el presupuesto académico fue subsidiado y en su mayor parte donado por los integrantes del proyecto participantes, colaboradores e instituciones que nos brindaron su apoyo. Paralelamente se encuentran diferencias con respecto al IVA siendo que en un calculo profesional se toma en cuenta, y en el académico no, pues es sin un fin de lucro.

Presupuestos Profesional y Escolar

Desglose de gastos					
PREPRODUCCIÓN		PROFESIOANAL		ESCOLAR	
	Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total en \$	
	Preparación de presupuesto	1	\$ 2 000	\$ 2 000	Donación
	Guionista	1	\$ 25 000	\$ 25 000	Donación
	Derechos INDAutor	1	\$ 2 000	\$ 2 000	\$ 2 000
	Viajes/Transportes	10	\$ 3 200	\$ 32 000	Subsidiado
	Estacionamiento	10	\$ 1 000	\$ 10 000	\$ 10 000
Manutención	Gatos de la producción	varios	7500	\$ 7 500	\$ 4 000
Presentador y entrevistados	Principales	16	Donación		Donación
	Secundarios	8	Donación		Donación
	Consultores	2	Donación		Donación
Material Virgen	Tapes para grabación	60	\$ 60	\$ 3 600	\$ 3 600
	Tapes para transcripción	10	\$ 60	\$ 600	\$ 600
	Disco duro portable	3	\$ 1200	\$ 3 600	\$ 3 600
Material de Archivo	Investigación	5	Donación	\$ 6 000	Donación
	Transfer de archivos	50	\$ 120		Subsidiado
	Derechos	5	Donación		Donación
	Archivos de sonido	18	Donación		Donación

PRODUCCIÓN		PROFESIONAL		ESCOLAR	
	Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total en \$	
	Coordinador de producción	1	\$ 20 000	\$ 20 000	Donación
	Scauting	20	\$ 300	\$ 6 000	Donación
	Asistente de producción	3	\$ 1 000	\$ 3 000	Donación
	Investigador(es)	3	\$ 3 000	\$ 91 000	Donación
Dir. de Fotografía	Fotografía Stills	1	\$ 9 000	\$ 9 000	Donación
Cámaras	Operador de camara	3	\$ 8 000	\$ 8 000	Donación
Audio	Sonidista	1	\$ 6 000	\$ 6 000	Donación
Equpo Técnico	Camaras SONY A1-AH1	2	\$ 600	\$ 12 000	Subsidiado
	Camaras SONY Z1	2	\$ 1 000	\$ 2 000	Subsidiado
	Camaras SONY DV-CAM	5	\$ 400	\$ 2 000	Subsidiado
	Camaras SONY ALPHA	1	\$ 8 000	\$ 8 000	Subsidiado
	Tripiés	3	\$ 50	\$ 1 500	Subsidiado
	Memorias SD	3	\$ 250	\$ 1 050	\$ 250
	Microfonos	2	\$ 95	\$ 1 900	Subsidiado
	Lamparas	2	\$ 1 514	\$ 3 028	Subsidiado
Gastos Gral. Prod.	Gastos de oficina	1	\$ 25 000	\$ 25 000	\$ 5,400
	Equipo de oficina	1	\$ 15 000	\$ 15 000	\$ 18 000
	Teléfono	3	\$ 15 000	\$ 45 000	\$ 3 300
	Internet	1	\$ 4 000	\$ 4 000	\$ 3 300
	Fotocopiadora	2000	\$ 50	\$ 1 000	Donación
	Gastos de papel	10	\$ 90	\$ 900	\$ 400
	Manutención	3	\$ 634	\$ 1 900	\$ 600
Catering	Comida y bebidas	varias	16 200	\$ 16 200	\$ 16 200
Subtotal Producción:				\$ 218 830 00	\$ 47 450 00

POSTPRODUCCIÓN		PROFESIONAL ESCOLAR			
	Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total en \$	
Equipo de edición	Editor	1	\$ 22 000	\$ 22 000	Subsidiado
	Asistente	1	\$ 8 000	\$ 8 000	Subsidiado
Estudio	Alquiler de estudio	1	\$ 30 000	\$ 30 000	Subsidiado
Sonido y video	Transfer	60	\$ 120	\$ 7 200	Donación
	Postproduccion de sonido	1	\$ 3 000	\$ 3 000	\$ 1 500
	Transfers Final	50	\$ 200	\$ 10 000	\$10 000
	Master	200	\$ 200	\$ 40 000	\$10 000
Gráficos	Gráfica, Títulos y créditos	varios	\$ 2 800	\$ 2 800	Donación
Musica (Derechos)	Composiciones	1	\$ 1 000	\$ 1 000	Donación
	Derechos	1	\$ 1 000	\$ 1 000	Subsidiado
	Arreglos	1	\$ 500	\$ 500	Subsidiado
	Musicos	1	\$ 1 000	\$ 1 000	Subsidiado
Material de salida	DVD`s	200	\$ 10	\$ 2 000	\$ 2 000
	Sobre impreso	200	\$ 20	\$ 4 000	\$ 4 000
Computo y software	Paquetería de edición	2	\$ 5 197	\$ 10 394	Donación
	Paquetería Gráfica	3	\$ 600	\$ 1 800	Donación
	Computadoras iMac	2	\$ 21 500	\$ 43 000	Subsidiado
	Portatil	1	\$ 10 000	\$ 10 000	Subsidiado
Cargas sociales	UACM	1	Donación		Donación
	LAB Comunicación Gráfica	1	Donación		Donación
	LAB Medios Audiovisuales	1	Donación		Donación
	IMER (Reggaeolucion)	1	Donación		Donación
	Pronabes	3	Donación		Donación
	CIPI	1	Donación		Donación
Subtotal Producción:			\$ 225 497	\$ 27 500 00	

En tabla anterior se muestran dos presupuestos el primero del lado izquierdo pertenece al profesional, este desglosa las diferentes etapas de producción del documental, costos, material técnico, humano, notas importantes, entre otras cosas. El segundo del lado derecho, es el presupuesto académico, en el cual se retoman algunos aspectos del otro pero en este caso se va desglosando todos los recursos que fueron donados o subsidiados por quienes ayudaron a la elaboración de dicho proyecto así como el costo del documental.

Esto último viene a colación por que se realizó un cálculo para saber cuál sería el precio de producción y de salida del documental. Se calculó el subtotal de la producción por el factor y el número de ejemplares, para obtener un precio unitario de producción del documental. También se obtuvo el precio al público, pero esto solo para tener en cuenta un precio, dado que, el documental viene con el libro *Una nota de reggae*, y su venta será conjunta como paquete.

Para la negociación y salida del producto se planteó una propuesta de negocios la cual nos convenció y consideramos más viable como equipo. Esta se desarrolla en el apartado de las conclusiones, donde se maneja en conjunto los productos.

100

Etapas y análisis de costos

Utilizaremos este apartado para brindar una mejor perspectiva del trabajo que se realizó, partiendo de la elaboración del presupuesto, para definir los costos, en primer lugar para su elaboración se decidió manejar tres etapas las cuales constan de la preproducción, la producción y la postproducción, donde una y cada de ellas se fue desglosando de manera técnica los costos de lo que se utilizaría a lo largo del proceso de elaboración.

La primera etapa es la preproducción, donde comienza todo, desde la primera idea hasta las etapas subsecuentes, es la preparación de gastos, de locaciones, de consumibles, en fin, es la etapa preliminar a emprender y llevar a cabo esa idea.

La siguiente etapa va de acuerdo con la producción, esta no es más que poner en práctica todo aquello que ya se planeó con anterioridad se incorporan el equipo humano, de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección, de fotografía, los iluminadores, etc. Todos ellos llevan a cabo su trabajo para que de acuerdo al tiempo estimado con el material grabado y listo para la pasar al siguiente proceso.

Finalmente esta la postproducción, esta etapa consiste en seleccionar el material que mejor se adecue al montaje, edición y sonorización del proyecto, para que después de mucho trabajo y tiempo pase al master de grabación se obtenga el producto final de con la mejor calidad y profesionalismo posible con base en los costos y el análisis planeado.

De esta manera es como se concibió el presupuesto así como la elaboración del proyecto, incluyendo algunas notas para entender de manera más práctica algunos conceptos en su elaboración

Equipo técnico

Audiovisual

- Camara Sony HVR-A1N
- Camara Canon HVN30
- Camara Sony HVR Z-1
- Cámara Sony Alpha SLT-A3
- Microfono Lavalier
- Microfono Kit Ambiental (Boom)
- Tripiés
- Equipo de iluminación
- Luces calidas y frias
- Pilas recargables extras

Computo

- iMac 27”
- Paqueteria de edición (Final Cut X.0.5, Motion Graphics, Compressor)
- Paqueteria de diseño (Adobe Creative Suite)
- Computador personal (HP-Pavillion Dv5)
- Discos Duros de 500GB, 750 GB y 1 TB
- Cables de datos (USB)
- Memorias SD Card

Una nota de reggae

Libro periodístico de reggae Latinoamericano

Director de arte y diseño: **Cristian Cedillo Rodríguez**

Cuidado de la edición: **Adrián Jorge Rosales**

Productor: **Edgardo Rodríguez**

Género: **Editorial**

D R, 2013

Tel: (55) 4134 0194 / (55) 5863 7749 / (55) 85727490

Correo: acefilms7@gmail.com

© **ACE Films**

Una nota de reggae

Una nota de reggae es un libro fotográfico y periodístico sobre la actualidad del reggae latinoamericano que expone a través de textos periodísticos la cotidianidad, elementos culturales, referentes, aspectos ideológicos y temática social con que hacen su música de sus canciones siete bandas latinoamericanas: Los Cafres de Argentina, Gondwana, Quique Neira y Maxi Vargas de Chile, Cultura Profética y La Muza de Puerto Rico y Antidoping de México. Los géneros periodísticos que incluye son: entrevista, crónica, artículo de opinión, y reportaje. En cuanto a lo fotográfico, documenta acciones de los músicos tanto en escena, como detrás del escenario haciendo un paralelo con los textos.

En este libro las bandas dan a conocer desde la entrevista su pensar acerca de la música que construyen. También abordan la conexión que tienen con el misticismo de rastafari, cómo se hace presente en sus letras, si se deslindan de él o no, y comentan cómo escriben sus letras a partir de su contexto. En las crónicas se presenta de manera narrativa, la actualidad y la afinidad que las bandas tienen con su público, además de experiencias con los músicos. Los artículos de opinión contiene el punto de vista de especialistas de la escena del reggae. En cuanto al reportaje, se exponen acercamientos a la relevancia que tiene la música reggae en la vida cotidiana de los seguidores del género, desde diferentes puntos de vista.

Además se hace un ejercicio de análisis de algunas canciones con el que se pretende explorar una manera de analizar textos líricos de diferentes bandas de reggae latinoamericano. Este ejercicio analiza la actualidad, la vida cotidiana y la ideología que utilizan las bandas para la construcción de sus textos musicales, por lo que se busca proponerlo como uno de los primeros productos en idioma español en el que se muestre la relevancia del reggae en la actualidad.

Etapas de realización

La realización de la obra se logro en diferentes etapas, de las cuales sólo mencionamos algunas de manera general, brindando una perspectiva del trabajo que se realizó. Como primer etapa tenemos la investigación, la cual se llevo al tener el tema que abordaría la publicación, visitando bibliotecas, exposiciones, presentaciones de libros y mediante la indagación en documentos y sitios que hablaran del tema propuesto.

La siguiente etapa la podemos nombrar como etapa de edición donde se realizó la selección y aplicación de diferentes características que distinguirán la obra al ser publi-

cada, como la tipografía, la caja de texto y su rendimiento, las fotografías o imágenes, las viñetas o gráficos, los materiales que lo compondrán como papel tanto para interiores como para los forros y los acabados, en base a diferentes pruebas impresas y pequeños estudios de selección que nos llevaron a elegir lo adecuado para nuestra obra, lo cual genera una lectura nueva, un tercer mensaje para el lector.

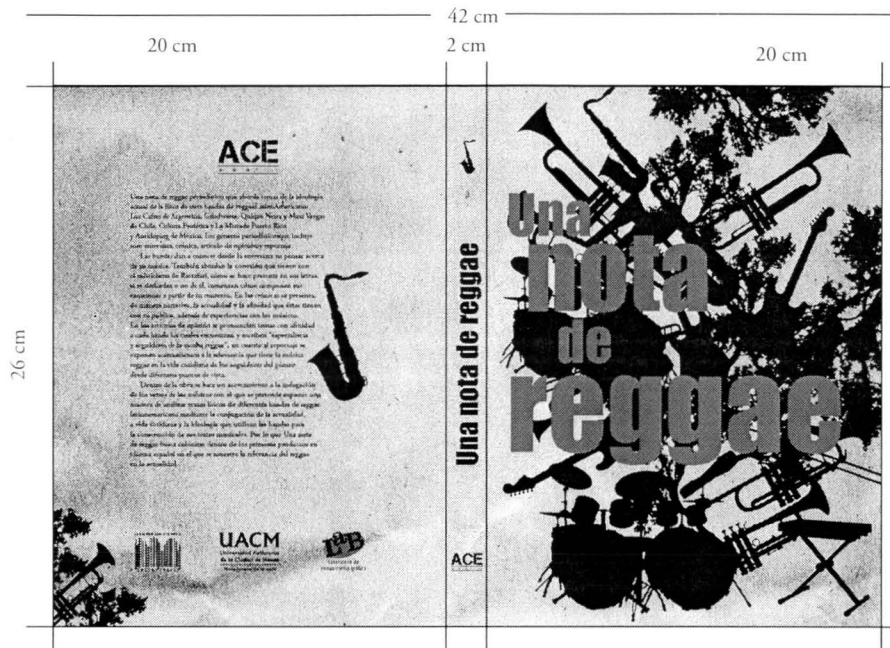
Una tercer etapa, consiste diseñar y maquetar la obra mediante el material y características seleccionadas, aquí se diseña el contenedor en armonía con el contenido de acuerdo al perfil que se le quiere dar al libro, dejando lista la obra en maqueta para entregar a corrección estilo y de pruebas, para posteriormente llegar una ultima etapa donde se realizan pruebas de impresión las cuales nos permitirán ver la calidad con la que se obtendrá el producto, las cuales se autorizan para su realización y salida.

Características físicas del libro (ficha técnica)

106

- Título: *Una nota de reggae*.
- Cantidad de ejemplares: 40.
- Tamaño final: 20 x 26 cm.
- Tamaño extendido: 41 x 20 cm.
- Cantidad de páginas: 224 páginas.
- Papeles interiores: 9-Pliegos de Couché brillante de 150g.
- Papel de interiores: 5-Pliegos de Cultural de 110g.
- Tintas interiores Couché: 4 x 4 tintas (Selección de color) más barniz de máquina mate.
- Tintas interiores Cultural: 2 x 2 tintas (negro y pantone 613 C).
- Papel de guardas: bond de 110 g.
- Tintas de guardas: 2 x 2 tintas.
- Cubierta: Cartoné forrado con papel kraft 200g.
- Tintas de cubierta: 2 x 0 tintas con barniz UV a registro.
- Encuadernación: cosido.
- Acabados: retractilado.
- Impresión: offset.

Estructura extendida de los forros

Sobre para el DVD del documental

El sobre para el DVD será diseñado de la misma manera que los forros del libro con un tamaño final de 12.5 x 13 cm, en papel Kraft de 200 g, e impreso a 2 x 0 tintas; será colocado en la 3ª de forros del libro en unas sajaduras. Este se comprara ya hecho y se entregara a la imprenta para su impresión y colocación.

Selección de papel y su rendimiento

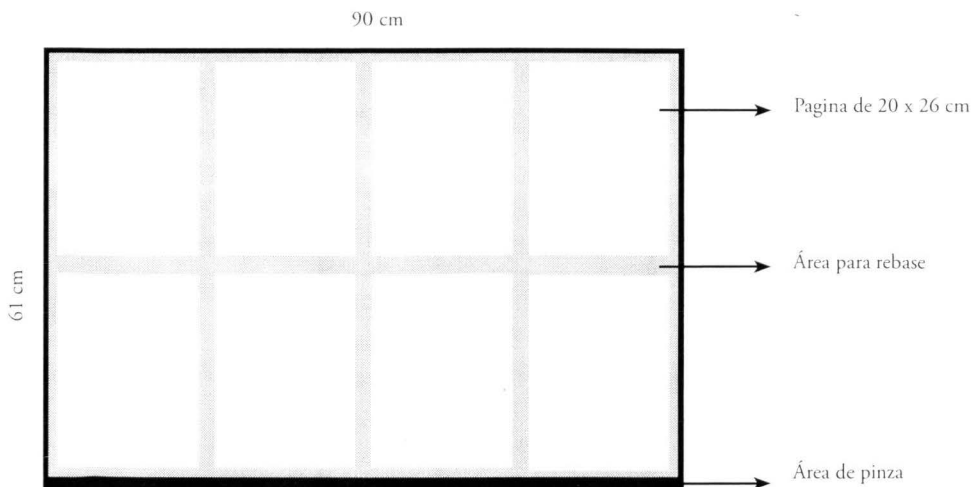
Para la selección de papel y su rendimiento, se realizó un pequeño estudio donde se revisaron las cualidades de diferentes papeles, que nos permitiera decidir tanto el tipo —mate o brillante—, así como el gramaje y el tamaño para un rendimiento adecuado.

En las 224 páginas de nuestro libro se alternaran textos y fotografías. Para lo cual se eligió papel couché brillante de 150 g, para 144 páginas y cultural de 110g, para las 80 restantes. Esta decisión obedece a que por su cualidades el papel couché permite reproducir con calidad las fotografías, las cuales se reproducen a cuatro tintas, en cuanto al cultural, es un papel no cubierto que se presta para el manejo de dos tintas, no es tan delgado y permite la plasta de color sin transparentarse, su textura ayuda a lucir el contenido, además de ser más económico, lo que ayuda a reducir el costo manteniendo la calidad.

En un pliego de 61 x 90 cm, se logra un aprovechamiento de un 75.77%, al multiplicar la altura por el ancho del pliego de (61 x 90), lo cual nos da 5490 cm² mismos cm² que tomamos como el 100%.

A las tamaño de las páginas del libro le aplicamos la misma dosis multiplicando su altura por el ancho (20 x 26 cm) obtenemos 520 cm² estos 520 cm² lo multiplicamos por 8 que son las páginas que caben en el pliego, lo cual nos da 4160 cm², mismos que equivaldrían a un 75.77 % de aprovechamiento.

El restante 24.23 %, sirve para el área de pinza y el área de rebase que se le da a las páginas. Por lo anterior, se utilizará 14 pliegos de los que se obtienen 16 páginas por pliego como se ilustra a continuación.

Selección Tipográfica

Para la elegir las tipografías que se utilizarían en el libro, se realizaron diferentes pruebas de tamaño, diseño, calidez, legibilidad, variantes y rendimiento de forma impresa donde se calificaba y descalifican infinidad puntos que nos permitiera llegar a la más adecuada para lo que buscamos transmitir tomando en cuenta cada una de sus características.

Después de descartar varias posibilidades, decidimos y aprobamos que las tipografías que se utilizarían fueran *Adobe Garamond Pro*, *Impact* y *Myriad Pro*. Las cuales se emplearan en la obra de la siguiente manera:

- *Adobe Garamond Pro*, para formación de interiores (cuerpo de texto)
- *Myriad Pro*, para subtítulos, balazos, párrafos categóricos etc. (complementaria)
- *Impact*, para títulos y encabezados (complementaria)

Adobe Garamond Pro

Diseñada por Robert Slimbach, quien se inspiró en los punzones y matices comprados por Christoffel Plantin a la viuda de Claude Garamond, diseño con el que recreo el estilo Garamond en la casa Adobe en 1989. Donde las romanas están basadas en los punzones de Garamond del Museo Plantin-Moretus, mientras que las cursivas derivan de los tipos de Robert Granjon un joven grabador contemporáneo de Claude Garamond.

La tipografía Adobe Garamond tiene un cuerpo un poco un más grueso donde la altura de la x es menor a la Garamond original, aunque en la impresión se ve clara y ancha aún en letra pequeña. Algunas de sus características de sus tipos son la forma de la “a” o el ojo de la “e”. Es una tipografía que podemos observar y reconocer por sus serifas que caen completamente hacia abajo. Tipografía utilizada en todas las ediciones americanas de JK Rowling; *Harry Potter*.

Myriad Pro

Diseñada por Robert Slimbach y Carol Twombly junto con Freed Brady, Christopher Syle y el personal de diseño de Adobe en el año 1992. Pues después de ser una tipografía de las sans-serif más distinguibles debido a su particular descenso (cola) en la letra “y” y su característico corte en la “e”, y sus formas claras y limpias la convierten en una opción excelente para texto.

En los años noventa se amplió la familia creando la Myriad Pro. Donde añadieron caracteres griegos, cirílicos y centroeuropeos, figuras *Old Style* y varios pesos y anchos que le proporcionan una amplia gama de matices para el diseño más exigente. Tipografía que desde el 2001 Apple ha alabado para comercializar sus productos. (iPod)

En esta par de pruebas realizadas podemos observar como se trabajo con una y dos columnas, con diferente tipografías para el texto de cuerpo, con variantes para los títulos en diferentes puntajes sobre la misma caja tipográfica. Paralelamente se continuo a probar en dos más el manejo de un subtítulo, además de un colgado y la alineación tanto de títulos como de subtítulos.

Capítulo V
Entrevista Maxi Vargas
Chile

Maxi Vargas
Entrevista
Chile
2 columnas

El pasado invierno uno de los cuestionamientos de Reggae en México tuvo lugar en el juzgado "Miguel Alemán" en un momento en el que la ciudad con sus grandes avenidas y edificios para demostrar un futuro de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba. Después de la muerte Reggae y el hecho de haberlo en un momento de progreso de la ciudad, expresiones de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba.

Capítulo V
Entrevista Maxi Va
Chile

Maxi Vargas
Entrevista
Chile
2 columnas

El pasado invierno uno de los cuestionamientos de Reggae en México tuvo lugar en el juzgado "Miguel Alemán" en un momento en el que la ciudad con sus grandes avenidas y edificios para demostrar un futuro de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba.

Capítulo VII
Entrevista Quique Neira
Paraguay

Quique Neira
Entrevista
Paraguay
2 columnas

El pasado invierno uno de los cuestionamientos de Reggae en México tuvo lugar en el juzgado "Miguel Alemán" en un momento en el que la ciudad con sus grandes avenidas y edificios para demostrar un futuro de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba.

Capítulo VI
Entrevista Los Cafres
Argentina

Los Cafres
Entrevista
Argentina
2 columnas

El pasado invierno uno de los cuestionamientos de Reggae en México tuvo lugar en el juzgado "Miguel Alemán" en un momento en el que la ciudad con sus grandes avenidas y edificios para demostrar un futuro de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba.

Capítulo V
Entrevista Maxi Vargas
Chile

Maxi Vargas
Entrevista
Chile
2 columnas

El pasado invierno uno de los cuestionamientos de Reggae en México tuvo lugar en el juzgado "Miguel Alemán" en un momento en el que la ciudad con sus grandes avenidas y edificios para demostrar un futuro de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba.

Capítulo V
Entrevista Maxi Vargas
Chile

Maxi Vargas
Entrevista
Chile
2 columnas

El pasado invierno uno de los cuestionamientos de Reggae en México tuvo lugar en el juzgado "Miguel Alemán" en un momento en el que la ciudad con sus grandes avenidas y edificios para demostrar un futuro de un mundo más limpio, pacífico y con mejores perspectivas de que el que el siglo se presentaba.

Es estas pruebas siguiendo con una primer selección de dos columnas se trabajo de nuevo con otros puntajes para el cuerpo de la obra, con el tamaño y alineación de títulos y subtítulos y el uso de negritas y cursivas para poder seleccionar de mejor manera con sus variantes la tipografía.

Rendimiento de textos

Nuestro rendimiento es variable ya que al ser un libro en que alternan fotos y textos, no se puede controlar en un 100 por ciento la cantidad de caracteres que se utilizan por página, pero si llevar un control de paginas de puro texto ya sea de una o dos columnas y así saber el total de caracteres usados en toda la obra.

- El rendimiento de texto por página con una columna es de 2.943 caracteres incluyendo los espacios entre palabras.
- El rendimiento de texto por página con dos columna es de 3.607 caracteres incluyendo los espacios entre palabras.

Paleta de estilos tipográficos

ESTILO	TIPOGRAFÍA	CUERPO	FUENTE	ALINEACIÓN
Título-capítulos	Impact	108/129	Regular	Justificado
Subtítulos	Myriad Pro	30/31	SemiCondensed	Izquierda
Cuerpo-texto	Adobe Garamond	11.5/15	Regular	Justificado
Balazo-reportaje	Myriad Pro	14/19	Semibold	Izquierda
Balazo-entrevistas	Myriad Pro	15/18	Bold Italic	Izquierda
Pie de foto	Myriad Pro	8/10	SemiCondensed	Izquierda
Autor	Myriad Pro	18/22	Bold Condensed	Derecha
Nota introductoria	Myriad Pro	16/19	Semibold Condensed	Izquierda

Propuesta visual o gráfica

Para la Producción de *Una nota de reggae* revisamos diferentes tipos de libros de regular y buena calidad que nos sirvieron como referentes para la selección de las cualidades graficas y estilo que buscamos para esta publicación.

Una de ellas y de las más importantes es la tipografía tanto para el cuerpo de la obra como para una complementaria, las seleccionadas como ya se menciono en un apartado anterior son tipografías con gran trayectoria y de gran uso en diferentes aplicaciones editoriales, son de familias grandes pues cuentan con una gran variación para su uso, refiriéndome a la *Myriad Pro* y a la *Adobe Garamond*, además de tener buen rendimiento, cuentan con un diseño legible y adecuado para su uso y legibilidad.

Otro cualidad es el papel que se uso para interiores como para los forros. Dentro de la obra se utilizaron dos tipos de papel una razón fue cuestión económica y el resto de la decisión fue por sus características, ya que el papel Couché permite reproducir con mejor calidad la fotografías y en esta publicación se trabajaran un aproximado de 120 fotos que irán en cuatro tintas. El segundo papel para interiores es el cultural, el cual fue elegido para economizar el costo de la publicación además de ser un papel que tiene textura, lo cual nos ayuda a lucir el estilo que buscamos, ya que una de las propuestas es que la obra genere un ambiente ecológico, sin perder su calidad en imagen y texto. Un tercer papel es el Kraf que se utilizo para los forros, esto por la misma propuesta de un ambiente ecológico y de reciclaje. Ya que no seria lo mismo utilizar estos tipos de papel en una obra que hable de música electrónica, del pop, de narcocorridos, etc.

Una tercer cualidad son los colores utilizados a independencia de el de las fotografías, dentro de la obra se manejan los colores blanco y negro como base, y el amarillo y el verde en tonalidades oscuras, estos son seleccionados por la bandera de la isla donde nació el reggae, como un tributo a Jamaica, pero con la diferencia de ser mas oscuros ya que se pretende no caer en los clichés o estereotipos creados por la sociedad en un genero musical, siendo este una de las propuestas visuales para los productos.

Entre estas cualidades y otras no mencionadas tienen existir relación y reflejarse en el contenedor y el contenido siendo que a una publicación la integran estas dos partes, Al contenido lo conforman por un lado, los textos, los números y en general los gráficos representados con tipografía por parte del lenguaje escrito y por parte del lenguaje visual las imágenes, las fotografías o ilustraciones que forman parte del. Al contenedor lo forman las características físicas que constituyen el objeto editorial como lo son el papel, las tapas o forros y los acabados.

Línea argumental

La línea argumental de *Una nota de reggae*, no es explícita pero existe cierta estructura ya que se divide en tres bloques, cada uno con diferentes capítulos que se ordenan de manera temática y que paralelamente narran de carácter breve, lo que bien se lee en su título *Una nota de reggae*, una parte de la música reggae, una muestra de lo que se vive en el universo de ésta música.

El primer bloque se compone de tres apartados en el primero se relata de manera general los inicios del reggae y su estancia en diferentes países de Latinoamérica, como en Argentina, Chile, Puerto Rico y México, le continúa un segundo donde personajes involucrados en la escena reggae con diferentes posturas escriben sobre géneros que le dieron pie al reggae entre otros subgéneros. Un tercero es un reportaje acerca de la presencia de la mujer en la escena reggae, elaborado a partir de una entrevista realizada a Olinka Roots (cantante mexicana de música reggae de sexo femenino). dando así entrada al segundo bloque el cual se compone de siete apartados que se dedican a diferentes bandas las cuales aparecen según su año de aparición o de solista según el caso, en los que se revela su postura en cuanto al reggae, su pensar acerca de su música, la actualidad y la afinidad que se tiene con el público siendo el contenido de estos siete capítulos, como toda historia el clímax del libro, posterior a esto se inicia con el tercer bloque que comienza con un reportaje en el que se habla sobre la adopción y Re-significación de la cultura en México, que se forma alrededor del pensamiento de la música reggae.

De esta forma se llega al final de la obra con un texto a manera de propuesta para análisis de canciones de músicos de reggae en el que se usan diferentes categorías para su estructuración. Seguido del glosario y la sinopsis del documental que acompaña este libro. Los cuales funcionan como desenlace, o cierre de una historia, con lo que se busca provocar diferente interés sobre este producto, sabiendo que existe mucho más de este género musical denominado reggae.

Índice comentado

En el primer capítulo se encuentra el texto introductorio a la obra, se narrará de manera general los inicios del reggae y su surgimiento en diferentes países de Latinoamérica, como en Argentina, Chile, Puerto Rico y México, así como la trayectoria y participación de algunas bandas.

- » ¿Podrían ser amados?
- » De ahí venimos

- El origen
- De la dictadura al reggaenacimiento
- El reggae autóctono de Chile
- La invasión del reggae Boricua
- Reggae Azteca

En el segundo capítulo, especialistas y líderes de opinión en el campo de la música reggae escriben sobre géneros musicales que contribuyeron al nacimiento del reggae, como el ska, el rocksteady y *Sound System*, y sobre algunos subgéneros derivados de esta música: roots, dub y drum and bass.

- » Para escuchar
 - Ska
 - Rocksteady
 - Dub
 - Roots
 - Sound System
 - Drum and Bass.

115

Reportaje: Reggae-rreras

El reportaje es elaborado a partir de la entrevista realizada a Olinka Roots, (cantante mexicana, de música reggae de sexo femenino), en el que se muestra su opinión acerca de la presencia de la mujer en la escena reggae, su pasión por ella y un recorrido breve sobre la mujer como cantante de música reggae.

Los capítulos III al IX estarán dedicados a cada una de las siete bandas. En los que se podrá conocer su postura en cuanto al reggae, su pensar acerca de su música, la actualidad y la afinidad que se tiene con el público, la relevancia que tiene la música reggae en la vida cotidiana de los seguidores del género desde diferentes puntos de vista, a partir de: entrevistas, artículos de opinión y crónicas. Desde diferentes puntos de vista.

- » Las bandas
 - Gondwana
 - Autobiografía
 - Entrevista
 - Artículo de opinión
 - Crónica

- Los Cafres
Biografía
Entrevista
Artículo de opinión
Crónica
- Antidoping
Biografía
Entrevista
Artículo de opinión
Crónica
- Cultura Profética
Biografía
Entrevista
Artículo de opinión
Crónica
- La Muza
Biografía
Entrevista
Artículo de opinión
Crónica
- Quique Neira
Biografía
Entrevista
Artículo de opinión
Crónica
- Maxi Vargas
Autobiografía
Entrevista
Artículo de opinión
Crónica

Reportaje: Ree-significación_

Reportaje en el que se menciona la adopción y Re-significación de la cultura en México, que se forma alrededor del pensamiento de la música reggae.

Sonidos Reelatinos

En el capítulo X se hace un ejercicio de análisis de algunas canciones con el que se pretende explorar una manera de analizar textos líricos de diferentes bandas de reggae latinoamericano.

Glosario

En el glosario se explicaran términos utilizados dentro de los escritos que ayudaran al entendimiento de cada autor.

Documental *#SomosReelatinos*

La sinopsis del documental que acompañara a libro que lleva el nombre de *#Somos Reelatinos* se colocara en la solapa de la cuarta de forros.

Relación de textos y caracteres del Libro

PÁGINAS	CAPITULOS	CONTENIDO	AUTOR	PROCESO	CARACTERES
1 a 8 Preliminares					
1		Portadilla	Cristian Cedillo	Hecho	
2		Legal	Cristian Cedillo	Hecho	904
3		Falsa portadilla	Cristian Cedillo	Hecho	
4 a 5		Índice / Contenido	Cristian Cedillo	Hecho	1381
6 a 8		¿Podrían set amados?	Javier Perucho	Hecho	8121
9 a 22 De ahí Venimos					
10 a 15		El reggae que llevo	Christian López N.	Hecho	17832
16 a 17		De la dictadura al regganacimiento	Victor Raffo	Hecho	4616
18 a 19		El reggae autóctono de Chile	Edgardo Rosáles	Hecho	3982
20 a 21		La invitación del reggae Boricua	Cristian Cedillo	Hecho	4063
22 a 24		Reggae azteca	Pedro Apodaca	Hecho	6593
9 a 22 Para escuchar					
26 a 27		Ska	Carlos Ruiz	Hecho	5300
28 a 29		Rocksteady	Sandra Vera	Hecho	5520
30 a 31		Dub	José Luis Aragón	Hecho	5532
32 a 33		Roots	Cristian Cedillo	Hecho	5581
34 a 35		Sound System	Adrián Chavéz	Hecho	5527
36 a 37		Druam & Bass	Luis Murillo	Hecho	5984
38 a 44 Regga-rreras			Edgardo y Sandra	Hecho	11868
47 a 66 Gondwana					
48 a 49	Biografía	El león latino	Archivo	Hecho	3157
50 a 59	Entrevista	Rock, balada y cumbia	ACE Films	Hecho	5945
60 a 61	Artículo de opinión	Un pilar del reggae	Martín Cueto	Hecho	3272
62 a 66	Crónica	Sentimiento original	Adrián Jorge	Hecho	7240

PÁGINAS	CAPITULOS	CONTENIDO	AUTOR	PROCESO	CARACTERES
67 a 86	Los Cafres				
68 a 69	Biografía	Un nacimiento Argentino	Archivo	Hecho	3503
70 a 81	Entrevista	Palabras a lo cafe	ACE Films	Hecho	6640
82 a 83	Articulo de opinión	Frecuencia cafe	Chinto Muchá	Hecho	3053
84 a 86	Crónica	La foto de latinoamerica	Adrián Jorge	Hecho	7313
87 a 108	Antidoping				
68 a 69	Biografía	Sobredosis de reggae	Archivo	Hecho	2399
70 a 81	Entrevista	Folklor Antidoping	ACE Films	Hecho	7400
82 a 83	Articulo de opinión	Antidopin 20 años	Alfredo Flores	Hecho	3693
84 a 86	Crónica	Búscalo	Adrián Jorge	Hecho	9728
109 a 12	Cultura Profética				
110 a 111	Biografía	Reggae Boricua	Archivo	Hecho	2583
112 a 121	Entrevista	Una charla profética	ACE Films	Hecho	15853
122 a 123	Articulo de opinión	El poder del sonido y palabra	Manuel Apodaca	Hecho	2334
124 a 128	Crónica	Contacto boricua	Adrián Jorge	Hecho	8565
129 a 150	La Muza				
130 a 131	Biografía	Reggae Boricua	Archivo	Hecho	2583
132 a 143	Entrevista	Una charla profética	ACE Films	Hecho	17730
144 a 145	Articulo de opinión	El poder del sonido y palabra	Polock Muchá	Hecho	3420
146 a 150	Crónica	Contacto boricua	Adrián Jorge	Hecho	8113
151 a 170	Quique Neira				
152 a 153	Biografía	El caudillo del reggae	Archivo	Hecho	3255
154 a 163	Entrevista	El alma de Quique Neira	ACE Films	Hecho	11265
164 a 165	Articulo de opinión	Enrique "Quique Neira"	Beni y Jimena	Hecho	4508
166 a 170	Crónica	Sueños de libertad	Adrián Jorge	Hecho	7525

PÁGINAS	CAPITULOS	CONTENIDO	AUTOR	PROCESO	CARACTERES
171 a 191	Maxi Vargas				
172 a 173	Biografía	El viaje de Maxi	Archivo	Hecho	3502
174 a 183	Entrevista	Maxi conversación	ACE Films	Hecho	12118
184 a 185	Artículo de opinión	La Maxi-ma opinión	Monica Mosqueda	Hecho	3248
186 a 190	Crónica	Soldado de jah	Adrián Jorge	Hecho	8100
192 a 200	Reesignificación		Roberto de la fuente	Hecho	13038
201 a 213	Sonidos Reelatinos		Adrián y Pilar Morales	Hecho	25077
214 a 219	Glosario		Cristian Cedillo	Hecho	12888
220 a 221	Bibliografía		Cristian Cedillo	Hecho	3567
222 a 223	Semblanzas editores		ACE Films	Hecho	4188
224	Colofón		Cristian Cedillo	Hecho	502
Solapa	Documental #SomosReeLatinos		ACE Films	Hecho	480

Caracteres Totales de Textos: 330834

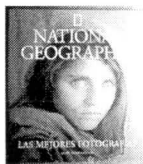

Estudio de mercado

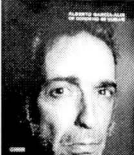
Al considerar al libro como un producto comunicativo, es necesario tomar en cuenta qué hay en el mercado y explorar las diferentes temáticas estructuras y formas en las que están diseñados.

Es por eso que realizamos un estudio de mercado; en el cual se documenta cada uno de los libros consultados en cuanto a su diseño de portada, editorial, tipo y gramaje de papel, tamaño, número de páginas, tipo de encuadernado, temática y costos, esto mediante visitas a librerías, bibliotecas, exposiciones y presentaciones de libros.

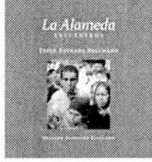

De esta manera definimos el diseño y formación adecuada a lo que se busca comunicar, el mismo análisis nos muestra precios consultados en el 2012 lo que nos ayuda determinar un precio estimado para nuestro producto y viable para el público.

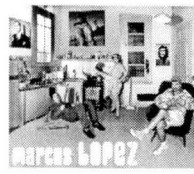
PORTADA	TITULO	ENCUADERNADO / PÁGINAS	EDITORIAL / TEMATICA	PRECIO
	Paos del Nortec: thi is Tijuana	Rústico 319pp	Océano / Musical	\$374.00
	Alicia en el espejo	Rústico 150pp	Ediciones Alicia / Musical	\$262.00
	Espectaculares de la lucha libre	Rústico 320pp		\$400.00
	Desayuno con Jon Lenon y otras crónicas para la historia del rock	Rústico 250pp	Musical	\$480.00

	<i>Fotoperiodismo. La fotografía de noticias más importantes del mundo</i>	Rústico	Fotoperiodismo	\$128 00
	<i>Vive Latino Festival Iberoamericano de cultura y música</i>	Rústico	Fotoperiodismo	\$250 00
	<i>Foto Septiembre</i>	Rústico 250pp	Fotografía	\$250 00
	<i>El camino</i>	Rústico	Fotografía	\$252 00
	<i>Health and Efficiency</i>	Tapa dura 180pp	RM / Fotografía	\$362 00
	<i>Las mejores fotografías</i>	Tapa dura 350pp	National Geographic / Fotografía	\$800 00
	<i>Santo el enmascarado de plata</i>	Tapa dura 400pp	Lidia Gabriela / Fotografía	\$600 00
	<i>Santo el enmascarado de plata</i>	Tapa dura 208pp	Libros Cúpula / Música y cine	\$400 00

	<p><i>Guía musical de Bob Marley</i></p>	<p>Rústico 180pp</p>	<p>Ian McCann / Musical</p>	<p>\$120 00</p>
	<p><i>Camino de Hidalgo</i></p>	<p>Rústico / tela 160pp</p>	<p>Alvuelo / Fotografía</p>	<p>\$695 00</p>
	<p><i>XV años del tráiler fotográfico de Mary Ellen Mark en Oaxaca</i></p>	<p>Rústico 240pp</p>	<p>Editorial Arte / Fotografía</p>	<p>\$262 00</p>
	<p><i>Cerca de Dios</i></p>	<p>Rústico 288pp</p>	<p>Océano / Fotografía</p>	<p>\$650 00</p>
	<p><i>Cartografía del mundo</i></p>	<p>Tapa dura 240pp</p>	<p>Prosperous Printing / Fotografía</p>	<p>\$1 275 00</p>
	<p><i>Obras maestras la naturaleza</i></p>	<p>Tapa dura 272pp</p>	<p>Océano / Fotografía</p>	<p>\$650 00</p>
	<p><i>De donde no se vuelve</i></p>	<p>Tapa dura 334pp</p>	<p>La fabrica editoria / Fotografía</p>	<p>\$980 00</p>

	<p><i>Campeche celebración de la memoria</i></p>	<p>Tapa dura 240pp</p>	<p>Editorial Gob. Campeche / Fotografía</p>	<p>\$629 00</p>
	<p><i>En México</i></p>	<p>Tapa dura 240pp</p>	<p>Editorial RM / Fotografía</p>	<p>\$344 00</p>
	<p><i>Lo que el mar dejó</i></p>	<p>Rústico 17pp</p>	<p>Artes de México y el mundo / Fotografía</p>	<p>\$171 00</p>
	<p><i>Paco Gómez fotografías</i></p>	<p>Tapa dura 157pp</p>	<p>Editorial RM / Fotografía</p>	<p>\$675 00</p>
	<p><i>Lady Warhol</i></p>	<p>Tapa dura 200pp</p>	<p>La fabrica editorial / Fotografía</p>	<p>\$999 00</p>
	<p><i>Refranes: persona que es curiosa tiene un refrán para cada cosa</i></p>	<p>Tapa dura 274pp</p>	<p>Ámbar Diseño / Fotografía</p>	<p>\$612 00</p>
	<p><i>Paul Strand en México</i></p>	<p>Tapa dura 200pp</p>	<p>La fabrica editorial / Fotografía</p>	<p>\$1350 00</p>

	<i>Todo ángel es terrible</i>	Rústico 59pp	Artes de México y el mundo Musical	\$171 00
	<i>1,000.000 y más</i>	Tapa dura 233pp	Numen/Advanced Marketing Fotografía	\$469 00
	<i>El ABC de la fotografía</i>	Rústica 512pp	Phaidon Press Limited Fotografía	\$450 00
	<i>La alameda encuentros</i>	Tapa dura / tela 123pp	Fondo Editorial N.L. Fotografía	\$160 00
	<i>Años 70 fotografía y vida cotidiana</i>	Tapa dura 304pp	La fabrica editoria / Fotografía	\$950 00
	<i>El elefante majestuoso gigante del reino animal</i>	Tapa dura 256pp	Parragón / Fotografía	\$249 00
	<i>México</i>	Tapa dura 270pp	Art. Blume / Fotografía	\$725 00
	<i>Batalla de Ciudad Juárez</i>	Tapa dura 240pp	Océano / Fotografía	\$490 00

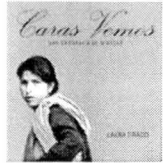

Marco López

Tapa dura
231pp

Editorial RM
/ Fotografía

\$585 00

Caras vemos

Tapa dura
287pp

EDCB
/ Fotografía

\$420 00

*Los 50s
en fotografía*

Tapa dura
256pp

Parragón
/ Fotografía

\$119 00

*Las maravillas
de la naturaleza*

Tapa dura
320pp

Océano
/ Fotografía

\$390 00

*Tepito Bravo
el barrio*

Rústica
236pp

Trilce EDC
/ Fotografía

\$350 00

*Luis Buñuel
Hector García
Alberto Gironella
Mesa para tres*

Tapa dura
108pp

Conaculta
/ Fotografía

\$250 00

Graphic Agitation 2

Tapa dura
240pp

Océano
/ Fotografía

\$560 00

Siempre di nunca

Rústica
240pp

Editorial de Azul Aquino
/ Fotografía / Dibujo

\$560 00

Cotización Imprenta

 Programas Educativos S.A. de C.V.																											
Carretera Chabacano # 85 Local A Col. Anáhuac México D.F. C.P. 0688 Tel: 57 41 02 03 17 41 02 30 Fax: 57 41 01 13 57 4006 70 typhess@reggae.net.mx www.cotizacion@reggae.com.mx	Primera Empresa en Artes Gráficas Certificada en ISO 9002m: América Latina (Diciembre 1999) Primer Centro de Elaboración y Capacitación en Competencia Laboral en la Industria de las Artes Gráficas (Diciembre 1999) Empresa Certificada en ISO 14001:2004 en ISO 14001:2004 América Latina (Diciembre 2004)																										
México DF, a 02 de mayo del 2013 AT'N: Sr. Cristian Cedillo.																											
Por medio de la presente me es muy grato saludarle, así como de presentarle el presupuesto correspondiente a la obra:																											
"Una nota de reggae".																											
1,000 Ejemplares más sobrantes en la cantidad de 13 pliegos de 16 páginas (208 páginas) impresas a 4/4 tintas más barniz mate de máquina, en papel couche brillante de 150 grs, forros impresos y plastificados a 2/0 tintas en cartóné forrado con papel kraft de 200 grs con barniz a registro, para la encuadernación cosida con cartóné, en medida final 20x26cms.																											
<table border="1"> <tr><td>Imp. Interiores</td><td>\$ 62,828.28</td></tr> <tr><td>Imp. Forros e Imp. Sobres</td><td>\$ 1,340.16</td></tr> <tr><td>Barniz UV a registro</td><td>\$ 1,623.94</td></tr> <tr><td>Enc. Cartóné</td><td>\$ 20,989.80</td></tr> <tr><td>Cartóné importado</td><td>\$ 10,512.00</td></tr> <tr><td>Retraccido</td><td>\$ 1,800.00</td></tr> <tr><td>Inserción CD en abertura</td><td>\$ 1,200.00</td></tr> <tr><td>Papel Interiores</td><td>\$ 21,801.78</td></tr> <tr><td>Papel Cubiertas</td><td>\$ 1,442.32</td></tr> <tr><td>Papel Guardas</td><td>\$ 931.10</td></tr> <tr><td>CTP'S</td><td>\$ 69,018.05</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 193,488.00</td></tr> <tr><td>P.U.</td><td>\$ 193.49</td></tr> </table>	Imp. Interiores	\$ 62,828.28	Imp. Forros e Imp. Sobres	\$ 1,340.16	Barniz UV a registro	\$ 1,623.94	Enc. Cartóné	\$ 20,989.80	Cartóné importado	\$ 10,512.00	Retraccido	\$ 1,800.00	Inserción CD en abertura	\$ 1,200.00	Papel Interiores	\$ 21,801.78	Papel Cubiertas	\$ 1,442.32	Papel Guardas	\$ 931.10	CTP'S	\$ 69,018.05	Total	\$ 193,488.00	P.U.	\$ 193.49	
Imp. Interiores	\$ 62,828.28																										
Imp. Forros e Imp. Sobres	\$ 1,340.16																										
Barniz UV a registro	\$ 1,623.94																										
Enc. Cartóné	\$ 20,989.80																										
Cartóné importado	\$ 10,512.00																										
Retraccido	\$ 1,800.00																										
Inserción CD en abertura	\$ 1,200.00																										
Papel Interiores	\$ 21,801.78																										
Papel Cubiertas	\$ 1,442.32																										
Papel Guardas	\$ 931.10																										
CTP'S	\$ 69,018.05																										
Total	\$ 193,488.00																										
P.U.	\$ 193.49																										
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. El cliente proporcionará: Archivos Forma de pago: Convenio referido. Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso y no existe fecha de vigencia. Esta cotización no incluye corrección de estilo, ni diseño, ni corrección de archivos, ni corrección de edición.																											
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente me despido como su Seguro Servidor.																											
ATENTAMENTE																											
Ing. Alfredo Virgen Vallado. Director General.																											

 Programas Educativos S.A. de C.V.																											
Carretera Chabacano # 85 Local A Col. Anáhuac México D.F. C.P. 0688 Tel: 57 41 02 03 17 41 02 30 Fax: 57 41 01 13 57 4006 70 typhess@reggae.net.mx www.cotizacion@reggae.com.mx	Primera Empresa en Artes Gráficas Certificada en ISO 9002m: América Latina (Diciembre 1999) Primer Centro de Elaboración y Capacitación en Competencia Laboral en la Industria de las Artes Gráficas (Diciembre 1999) Empresa Certificada en ISO 14001:2004 en ISO 14001:2004 América Latina (Diciembre 2004)																										
México DF, a 02 de mayo del 2013 AT'N: Sr. Cristian Cedillo.																											
Por medio de la presente me es muy grato saludarle, así como de presentarle el presupuesto correspondiente a la obra:																											
"Una nota de reggae".																											
3,000 Ejemplares más sobrantes en la cantidad de 13 pliegos de 16 páginas (208 páginas) impresas a 4/4 tintas más barniz mate de máquina, en papel couche brillante de 150 grs, forros impresos y plastificados a 2/0 tintas en cartóné forrado con papel kraft de 200 grs con barniz a registro, para la encuadernación cosida con cartóné, en medida final 20x26cms.																											
<table border="1"> <tr><td>Imp. Interiores</td><td>\$ 96,679.44</td></tr> <tr><td>Imp. Forros e Imp. Sobres</td><td>\$ 2,205.72</td></tr> <tr><td>Barniz UV a registro</td><td>\$ 4,871.80</td></tr> <tr><td>Enc. Cartóné</td><td>\$ 54,756.00</td></tr> <tr><td>Cartóné importado</td><td>\$ 31,320.00</td></tr> <tr><td>Retraccido</td><td>\$ 5,400.00</td></tr> <tr><td>Inserción CD en abertura</td><td>\$ 3,900.00</td></tr> <tr><td>Papel Interiores</td><td>\$ 65,405.34</td></tr> <tr><td>Papel Cubiertas</td><td>\$ 4,326.98</td></tr> <tr><td>Papel Guardas</td><td>\$ 2,795.10</td></tr> <tr><td>CTP'S</td><td>\$ 69,018.05</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 340,372.40</td></tr> <tr><td>P.U.</td><td>\$ 113.46</td></tr> </table>	Imp. Interiores	\$ 96,679.44	Imp. Forros e Imp. Sobres	\$ 2,205.72	Barniz UV a registro	\$ 4,871.80	Enc. Cartóné	\$ 54,756.00	Cartóné importado	\$ 31,320.00	Retraccido	\$ 5,400.00	Inserción CD en abertura	\$ 3,900.00	Papel Interiores	\$ 65,405.34	Papel Cubiertas	\$ 4,326.98	Papel Guardas	\$ 2,795.10	CTP'S	\$ 69,018.05	Total	\$ 340,372.40	P.U.	\$ 113.46	
Imp. Interiores	\$ 96,679.44																										
Imp. Forros e Imp. Sobres	\$ 2,205.72																										
Barniz UV a registro	\$ 4,871.80																										
Enc. Cartóné	\$ 54,756.00																										
Cartóné importado	\$ 31,320.00																										
Retraccido	\$ 5,400.00																										
Inserción CD en abertura	\$ 3,900.00																										
Papel Interiores	\$ 65,405.34																										
Papel Cubiertas	\$ 4,326.98																										
Papel Guardas	\$ 2,795.10																										
CTP'S	\$ 69,018.05																										
Total	\$ 340,372.40																										
P.U.	\$ 113.46																										
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. El cliente proporcionará: Archivos Forma de pago: Convenio referido. Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso y no existe fecha de vigencia. Esta cotización no incluye corrección de estilo, ni diseño, ni corrección de archivos, ni corrección de edición.																											
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente me despido como su Seguro Servidor.																											
ATENTAMENTE																											
Ing. Alfredo Virgen Vallado. Director General.																											

Análisis financiero y viabilidad

El análisis financiero de *Una nota de reggae* tiene dos enfoques el comercial y el escolar. El comercial se refiere a cantidades y costos establecidos en el mercado, en el que se encuentran cifras y datos que nos ayudaron a conocer cómo se manejan las cantidades en proyectos de éste tipo, en el medio profesional, es decir, qué se paga, cuánto se paga y a quien se le paga. Para cada caso presentamos un análisis de costos calculado sobre la base de 3,000 ejemplares.

El segundo enfoque considera las condiciones de un proyecto escolar, partiendo de la premisa de que dicho proyecto es subsidiado en parte por diferentes factores como es el caso de los textos cedidos por los autores o el trabajo no cobrado por nuestro equipo, se muestra como donativo al proyecto, así como todos los recursos humanos con los que se contaron para su conclusión. En este enfoque se muestra sólo los costos necesarios, que permiten la viabilidad para su realización.

A continuación se muestra un comparativo en resumen, donde se muestran algunos costos utilizados en cada análisis (comercial, escolar). Donde dependiendo del precio con factor 2.53 y con ayuda del estudio de mercado se llega a los precios de \$700 y \$400.

Libro *Una nota de reggae*

Datos Generales (Presupuesto) 3000 pzas.

ETAPAS	PROFESIONAL (Costos)	ESCOLAR (Costos)
Imprenta	\$340 378 40	\$ 340 378 40
Subtotal de producción	\$ 598 218 70	\$ 394 178 40
Costo unitario	\$ 675 41	\$159 15
Precio con factor 2.53	\$ 504 50	\$ 335 86
Precio venta al publico	\$ 700 00	\$ 400 00
Total de costos	\$ 2 026 218 70	\$ 477 451 58

127

Como se puede notar la diferencia en las cifras es grande ya que el presupuesto académico esta subsidiado y sólo se costea lo necesario como la imprenta y algunos gastos extras para su elaboración. Teniendo en cuenta que la mayor parte de su contenido y mano de obra es donada por los participantes, colaboradores e instituciones.

Paralelamente nos muestra los precios para el público que se derivan del factor 2.53 de producción resaltando la diferente viabilidad pues el escolar nos arroja el PVP de \$400, mientras que en el comercial es de \$700.

De acuerdo a lo arrojado en el análisis financiero escolar podemos determinar la viabilidad para el producto, ya que a pesar de manejar una cifra elevada es una cifra que se puede considerar y agenciar para su realización y reproducción.

Libro *Una nota de reggae*

Datos Generales (Presupuesto)

Cuartillas totales del libro	108.4	Pliegos necesarios	6.6
Rendimiento por página	3275	Cierre a pliego	14
Páginas de la obra	99.2		
Preliminares y finales	6		
Subtotal de páginas	105.2		
Total de páginas	224		
Total de ejemplares	3000		

	PROFESIONAL	ESCOLAR	
Total del diseño de la colección	\$78 400 00	\$44 800 00	
Total anual de gastos de oficina	\$ 163 200 00	\$ 0 00	
Total de suldo vendedor	\$ 0 00	\$ 0 00	
Pago a los colaboradores	\$ 0 00	\$ 53 800 00	
Cuidado editorial	\$ 16 240 30	\$ 4 000 00	
Diseño	\$ 78 400 00	\$ 0 00	
Formación	\$ 0 00	\$ 0 00	
Impresión	\$ 340 378 40	\$ 0 00	
Gastos fijos (de oficina)	\$ 163 200 00	\$ 0 00	
Sueldo vendedor	\$ 0 00	\$ 0 00	
Anticipo de regalías	\$ 0 00	\$ 0 00	
Subtotal de la producción	\$ 598 218 70	\$ 398 251 28	
Resto de derechos	\$ 126 000 00	\$ 79 200 00	
Difusión	\$ 42 000 00	\$ 0 00	
Comisiones ventas	\$ 0 00	\$ 0 00	
Distribuidor	\$ 1 250 000 00	\$ 0 00	
Librería	\$ 0 00	\$ 0 00	
Total de costos	\$ 2 026 218 70	\$ 477 451 26	
Unitario de costos	\$ 675 41	\$ 159 15	
PVP según el factor tradicional	\$ 504 50	\$ 335 86	2.53 Factor
Valor de la edición	\$ 2 100 000 00	\$ 1 320 000 00	
Margen de ganancia	\$ 73 781 30	\$ 842 548 74	
Ganancia por libro	\$ 24 59	\$ 280 85	
% del costo total	3.6	176.5	

En las tablas anteriores se muestran dos presupuestos la tabla 1 pertenece al comercial, que muestra las características de producto y datos importantes para el cálculo de su precio, como el total de caracteres usados en toda la obra, la cantidad del tiraje (Que en este caso se calcula bajo la base de 3000 ejemplares), desglosa rubros y costos necesarios, como el pago de imprenta, el pago al diseñador, al corrector de estilo, y diferentes pagos a colaboradores que interfieren en la realización. Nos arroja el total de producción, manejado y el costo unitario del producto el cual se calcula bajo el factor 2.53 utilizado en la industria editorial, mismo que nos ayuda a obtener el precio para el mercado, el cual está basado en el estudio de mercado como en esta cifra arrojada. La tabla 2 se refiere al presupuesto escolar, en el cual se retoman los mismos rubros que en el otro e igual se maneja el factor 2.54 y el pago de imprenta, pero con la diferencia de que el llenado es mediante la donación del trabajo pues de esta manera es como se trabaja y se consigue la mayoría del material expuesto en la obra.

Esto en cuanto al libro ya que paralelamente se maneja el presupuesto del documental para lograr su precio de salida del producto en conjunto. El cual se muestra en el precio de \$400.

Para la negociación y salida del producto tenemos una propuesta de negocios la cual nos convenció y consideramos más viable como equipo. Esta se desarrolla en el apartado de las conclusiones, donde se maneja en conjunto los productos.

129

Equipo técnico

Computo

- Computadora Macintosh 21"
- Paquetería básica de diseño (Adobe InDesign, Illustrator y Photoshop)
- Computadoras personales (HP-Pavillion Dv5)
- Discos duros portables de 750Gb. 1T.
- Grabadora de voz, Sony de 4Gb y mp3.

Audiovisual

- Camara Sony HVR-A1N
- Camara Canon HVN30
- Camara Sony HVR Z-1
- Cámara Sony Alpha
- Microfono Lavalier
- Microfono Kit Ambiental (Boom)

Tripiés
Equipo de iluminación
Luces calidas y frias
Cargadores
Fotografía
Cámara digital Canon EOS Rebel Xsi 450D
Lente 18x200
Telefoto 18 x 135
Tripié
Cargador
Cables USB
Memorias SD

Apoyos recibidos para la documentación

130

Darwin Norvak

Acceso a la gira Reggae Latino 2011 en el interior de la Republica mexicana y acercamiento con bandas Latinoamericanas como: Los Cafres, Gondwana y Cultura Profética.

Panthertainman music&production

Acceso a la conferencia de prensa y al evento del concierto, Un canto por África (Marzo 2012) provocando de esta manera contacto con músicos Latinoamericanos como: Quique Neira, Maxi Vargas y La Muza.

Laboratorio de comunicación gráfica LAB (UACM)

Lugar donde se generaron muchas de las expectativas e ideas para este proyecto. Además de las primeras pruebas de tipografía y diseño.

Laboratorio de Practicas en medios (UACM)

Préstamo del equipo técnico (cámara fotográfica y aditamentos). Para la documentación del materia utilizado en los productos.

Conclusión sobre la producción de ambos productos

Como se planteo al inicio de este escrito, el proyecto se compone de dos partes, una editorial con un libro llamado *Una nota de reggae* y otra parte audiovisual con el nombre *#Somos Reelatinos*, los cuales desde la idea inicial se han trabajado al parejo guardando y respetando cada una de sus respectivas características pero siempre teniendo en cuenta que se manejara como una mancuerna (documental y libro) el cual cuenta con una misma investigación y de realizarse su negociación será un único precio por ambos.

Es por ello que nos dimos a la tarea de buscar una propuesta de negocio que sea factible para todas las partes involucradas que de alguna manera u otra participaron.

Existen diferentes maneras de hacer negocio con este tipo de proyectos:

a) una de ellas puede ser venderlo de puerta en puerta con productoras, editoriales, librerías, etc., donde se le paga al vendedor distribuidor un tanto por ciento de la venta y el resto para cubrir los costos y gastos necesarios.

b) Otra manera se originar en una venta institucional, es decir, vender a una marca o a una institución reconocida donde ellos nos paguen por el producto hecho y nosotros paguemos toda la producción ya sea el total del tiraje o un porcentaje grande en el que se aplica descuento por mayoreo. En otras palabras nosotros tendríamos que pagar a la imprenta el numero de ejemplares solicitado, el master del documental, la rotulación o cubierta del DVD, entre otras cosas que incrementan el costo.

c) Por ultimo y por el que mas nos inclinamos como equipo, es vender el proyecto a alguna editorial, marca o institución sin imprimir sólo la construcción del mismo, donde se maneje un pago único, el cual servirá para cubrir los gastos de la producción generando una ganancia en la que se tomaría en cuenta a todos los participantes con un porcentaje justo a su colaboración, esto siempre y cuando el combo se venda.

Es por lo anterior que se llega a un precio único del proyecto donde se incluye tanto libro como documental de acuerdo al cálculo realizado sólo con los costos de elaboración de ambos productos.

La venta del proyecto se realizaría en \$1200,000.00 Tomando en cuenta el pago y una ganancia estimada para los creadores de la obra, además de los pagos para los colaboradores, independientemente de que la venta sea o no un éxito.

Conclusiones

Conclusiones generales

Al comienzo de la investigación se planteó que algunos músicos de reggae latinoamericano se habían desvinculado totalmente de la vieja escuela encabezada por Bob Marley (enfilada por músicos como Capleton, Black Uhuru, Don Carlos, Jimmy Cliff, Burning Spear, Dennis Brown, Wailing Souls e Gregory Isaacs), quienes tenían una fuerte conexión con la religión rastafari. Se pensó hipotéticamente que las canciones del reggae actual en Latinoamérica ya no hablaba de rasta, de la negritud y del contexto jamaicano. Especulamos también que los actuales músicos de reggae latinoamericano sólo escribían acerca de lo que ellos vivían en su propio entorno y creaban sus canciones con base en sus propios fenómenos.

Creímos que el músico latinoamericano ya no hablaba de rasta y que su vinculación sólo le servía como referente, pero lo que hallamos es que los músicos no pueden alejarse por completo de la espiritualidad del pensamiento rastafari porque este género musical siempre ha ido de la mano de dicha religión y, en consecuencia, se mantiene con frases muy propias del género, como Fire, Lion, Zion, Rastafari, Irie, etc. La vinculación de reggae y rasta es muy fuerte, ya que este pensamiento ha sido divulgado a través de las canciones de músicos que abrazaron esta filosofía desde sus inicios.

En la investigación se descubrió que algunas de estas hipótesis no eran del todo acertadas con la realidad que nosotros suponíamos, pero esto no quiere decir que el trabajo haya tropezado al no ser confirmadas, descubrimos en el andar que la actualidad del reggae latinoamericano es más compleja y que nuestro trabajo puede sentar las bases para futuros estudios que profundicen en ella. Así mismo tenemos un fuerte compromiso que se adquirió al elaborar un trabajo en español que hable sobre la música reggae en nuestro idioma, éste va orientado a que el lector se identifique con su entorno social y que al mismo tiempo pueda compartir, conversar y entender por medio de su lenguaje, lo que el reggae latinoamericano difunde y contiene musicalmente.

Después de estos hallazgos podemos definir actualmente a las canciones como una música que ha expresado y ha estado renovando temas que corresponden a Latinoamérica, pero que su vínculo con el rastafari está presente en la espiritualidad de cada músico y que la presencia del rasta en la globalización no ha dejado de tener vigencia (esto lo atribuimos a las bandas por lo expresado en las entrevistas realizadas).

De tal forma que la música en español, en cualquiera de sus géneros, crea lazos o vínculos significativos que proveen empatía o identidad funcionando dentro de su contexto cotidiano como rectores e incluso capaces de fungir como un escape en alguna situación vivencial. Entonces al hablar de música, hablamos de un medio de expresión, que nos ayuda a comunicar un mensaje, pero para que esté logre trascender y difundir

tenemos que hacer uso de los medios de comunicación pues estos en sus diferentes formatos (audiovisuales, digitales, editoriales, etc.) permiten acceder a contenidos de interés para la sociedad contemporánea, porque son el vehículo que permite de manera directa el acceso e interacción con los productos comunicativos.

A partir del interés de crear un par de productos comunicativos, como son: un video documental y un libro periodístico, nos hizo realizar una ardua investigación, recopilación de imágenes, de textos, de datos, de recursos tanto humano como técnicos. Además de grandes experiencias y aprendizaje acerca de la actualidad del reggae latinoamericano.

Nuestro documental en video muestra la cotidianidad de la Ciudad de México, como las calles, avenidas, medios de transporte, modos de vidas, etc. Además de testimonios en los cuales se narran los principales recursos de donde se inspiran los artistas para componer las melodías, como por ejemplo: contextos sociales, realidades, problemáticas, en las cuales se encuentran sus países y las ventajas que les a dado el poder viajar y conocer otros lugares de Latinoamérica para ver lo que esta sucediendo ahí y puedan inspirarse a seguir componiendo desde esos escenarios.

134

Por otra parte el libro periodístico se enfocó en tener un documento que concentre una muestra fotográfica, descriptiva, con artículos de opinión, textos narrativos, de crónicas, de letras de canciones y reportajes, que ayuden a la generación de enfoques críticos y analíticos acerca de este género musical.

Si bien es cierto que no es nada sencillo que una editorial de renombre acepte publicar un libro como este, dado que intervienen situaciones, tales como: la autoría de los textos, de las fotografías, de la trayectoria de los creadores, editores, formadores, etc. Sin embargo se ha pensado en otras alternativas, tales como: las editoriales independientes, que lo que buscan es crecer en este tipo de proyectos loables para los intereses de ambas partes en términos económicos.

Adecuándonos a las nuevas estrategias de producción y publicidad, pensamos en buscar nuevos métodos o formas de involucrar a lectores asiduos, frecuentes, esporádicos, etc., una nueva experiencia de lectura, mismas que les sean atrayentes e innovadoras. Un ejemplo de lo anterior es, incluir un *Trailer Book* (corto audiovisual, sobre una publicación editorial), para difundirlo por medio de redes sociales, medios electrónicos e impresos, que recupere y ratifique la buena práctica editorial.

Finalmente logramos concluir con un buen trabajo concebido como un proceso continuo de aprendizaje, con una visión y una perspectiva que clara a nuestros productos comunicativos un sentido de gran respeto hacia la diversidad cultural. Además de la capacidad de trabajar en equipo, de escuchar, de retroalimentar, de confrontar y resolver conflictos que sin duda fueron la fuerza que nos ayudó a finalizar esta investigación.

Conclusiones particulares

Cristian Cedillo Rodríguez

Al ser uno de los iniciadores de este proyecto a diferencia de mis compañeros sin demeritar su profesionalismo, entrega y responsabilidad con el trabajo y entender que en sus mentes no estaba abordar la música reggae en su proyecto de titulación; y saber que su inquietud respecto al tema era otra. Me es complaciente ver el resultado de ésta investigación donde se refleja un gusto personal relacionado con mi vida académica, en la que al igual que toda investigación, ésta igual partió de objetivos tanto generales como individuales por producto; los cuales en lo personal creo se alcanzaron a pesar de situaciones que se encontraban fuera de nuestro alcance y que tuvimos que adaptar a la necesidad de los productos aportando una solución adecuada, mismas que asistieron a incrementar tanto mi conocimiento teórico como el técnico.

Al inicio del proyecto pensamos que igual que algunas bandas de música reggae en español, todas se desvinculaban del pensamiento rastafari en cuanto a la construcción de sus canciones, idea que nos motivo a emprender una búsqueda en diferentes instituciones y sitios que hablaran del tema, momento en que comenzamos a darnos cuenta de la escasez de material que hable del reggae en español; de manera particular regresé un poco y comencé por aquellos trabajos que ya había hecho en algunas de las materias cursadas, aunque con otro enfoque pero siempre tocando el tema del reggae, para tener suficiente bibliografía además de la búsqueda que nos planteamos hacer en cuanto a la construcción de las canciones de reggae latinoamericano. Situación que me ayudó y que pude realizar sin trabajo alguno, ya que como lo comentan en la universidad, el tema de tesis debe ser algo que te llene, que te atrape y que mantengas alguna relación. Y al ser el reggae un género musical que me acompañó por años, la investigación me sirvió para comprender la música reggae más allá de un gusto musical.

Ya en el campo del proyecto, conociendo gente, teniendo pláticas de sus experiencias e investigaciones afín al tema del reggae y las entrevistas hechas a los músicos, nos dimos cuenta que estos no se deslindan por completo del pensamiento rastafari en la composición de sus canciones, como se pensó en un principio, pues el mantener cierta relación desde sus inicios reggae y rastafari, y aunque no difundan éste pensamiento, los músicos respetan esa conexión usando algunos de los términos y pensamientos de rastafari en sus canciones a pesar de cantar lo que sucede a su alrededor y de la cotidianidad en la que viven. Esto amplió mi conocimiento respecto al tema, de manera conceptual y teórica, permitiéndome generar mi propia reflexión en cuanto a la conexión del género musical reggae y la filosofía rastafari y la manera

en que utilizan estos canales los músicos latinoamericanos. Sin caer en estereotipos creados por la sociedad.

En la construcción de los productos documental y libro periodísticos, mi responsabilidad fue distinta. Dentro del libro fue llevar la dirección de arte y diseño, lo que me permitió conocer los aspectos necesarios para dirigir, supervisar y diseñar una publicación. Desde el pensar qué tipo de publicación se va a realizar, cuál es el perfil del lector al que se quiere llegar y de existir, en la posible competencia de libros similares a la obra que se proyecta llegar. Las respuestas a estos puntos fueron el inicio para lo que sería mi responsabilidad ya que en mi estaba lograr un contenedor apropiado y parte del contenido de la obra, donde en relación, mantuvieran armonía y claridad tanto el contenedor como el contenido, siendo que al contenedor lo forman las características físicas que constituyen al objeto editorial y el contenido como su nombre lo dice es lo que va dentro en éste caso los textos de diferentes autores y otros recursos gráficos que conforman el diseño de la obra.

136

Para la parte del contenido lograr una armonía entre texto e imagen no fue nada sencillo siendo que son lenguajes distintos (visual y escrito), en este se define la tipografía, la caja de texto y su rendimiento, entre otros aspectos que lo conforman como las fotografías, viñetas o gráficos que acompañaran al texto de manera paralela, de manera subordinada o hasta de manera principal como un discurso o idea nueva. Lo cual genera una lectura nueva y en ocasiones más cómoda, entendible y legible creando un tercer mensaje para el lector. Esto se logró después de una gran cantidad de pruebas impresas, a las que se les calificó y descalificó en diferentes aspectos de selección, logrando la diagramación mas adecuada que me permitiera colocar fotografías en armonía con los textos y de diferentes tamaños manejando jerarquías visuales, la tipografía apropiada con un exitoso rendimiento y legibilidad para su lectura de acuerdo a lo investigado y al público que será dirigido con el discurso editorial propuesto para la publicación. Permiéndome reflexionar que el tipo de relación que se entabla entre textos e imagen dependerá de los objetivos de la publicación en particular. En este caso fue relacionar las voces de diferentes personas inmersas en la escena reggae representadas por diferentes textos periodísticos, con fotografías donde se reflejara parte de la actualidad, cotidianidad e ideología con que los músicos componen sus canciones.

Por el lado del contenedor donde se selecciona las características físicas que constituyen al libro como el papel, las tapas o forros y acabados. Tampoco fue sencillo ya que aquí tenia que existir relación con el contenido y el tema abordado, para lo que se realizo un estudio que me encaminó a la elección de los acabados, materiales y recursos gráficos que reforzaran al tema en cuanto al diseño y características. Esto se logro mediante un estudio donde conocí diferentes papeles, aprendí a mirar las cualidades

de los mismos y el tipo de publicaciones en los que se utilizan, además de aprender a calcular el rendimiento de pliegos y la paginación adecuada para una obra.

El diseño de la portada como el material de acabados también fue un reto ya que tomando en cuenta que en esta obra se buscaba no caer con algunos estereotipos de la música reggae, como lo colores verde, amarillo y rojo, o la marihuana entre otros, busqué y pensé en algo que fuera relacionado con el público que escucha reggae. Lo cual me permitió conceptualizar la música a través de una imagen que relaciona a los instrumentos musicales, con la vegetación de la naturaleza en armonía con el medio ambiente y el reciclaje reflejándolo en el papel Kraf de los forros. En cuanto a los colores se utilizaron los básicos del país de origen del reggae verde y amarillo, pero en porcentajes mas oscuros para no referirnos a primera vista a la bandera jamaicana. Lo anterior me enseñó a pensar, imaginar y construir forros de publicaciones futuras valorando la ilustración fotografía o imagen para la portada, mediante el conocimiento del contenido.

Otra de las funciones que realice para el libro fue la de fotógrafo donde pude resolver la complejidad de fotografiar a los músico en escena, gracias a los cursos que se llevan en la universidad, un curso externo y el asesoramiento de una profesora de la UACM donde se tiene que lidiar con las difíciles condiciones de luz, del escenario, ya que uno no controla los cambios y apagones. Lo cual me dejó una enseñanza y gusto por la fotografía en escena aprendiendo a iluminar mis tomas con las luces del escenario.

De todo esto como ya lo mencioné mi aprendizaje fue conocer los aspectos necesarios para dirigir, supervisar y diseñar una publicación. Mi rol en esta publicación aumento mis ganas de especializarme en la rama de la comunicación visual, enfatizando en la producción editorial. Ya que los productos editoriales crean una visión integral donde los editores son fundamentales para su realización. Dirigir un producto editorial me permitió conocer y desarrollar a escala las prácticas de un director de arte, de un editor, de un diseñador, de un redactor y de un fotógrafo, además de permitirme conocer los cálculos editoriales para la viabilidad financiera así como tomar dediciones que mi cargo debía resolver, me ayudó a desenvolverme e involucrame más en la vida profesional, me permitió acercarme a profesionales del medio editorial, siendo este el espacio en el que ahora me desenvuelvo laboralmente.

Mi papel en el documental fue el de fotógrafo de foto fija (*Stills*), lo cual me llevó a conocer un punto de vista más en la fotografía; en el que captar no sólo el momento más representativo, el momento más emotivo o decisivo es fotografía, sino también lo que lleva al momento a tener esa particularidad; documentar mediante la fotografía el proceso de realización del documental, el cómo en compañía de mi equipo se lograba

día a día el resultado pensado, teniendo en todo momento la cámara lista para disparar detrás de cada movimiento tanto de mis compañeros como del objetivo.

Por otro lado al preocuparme un poco más por la realización de los productos acudí a un diplomado en diseño gráfico, en el que aprendí un más sobre los software necesarios en el diseño gráfico para obtener un resultado mejor en los productos, esto me permitió participar en la postproducción del documental, ya que de forma paralela con el editor pude congeniar y aportar parte de mi trabajo para la realización del suyo, siendo esto útil y de gran aprendizaje conociendo lo importante que es saber sobre estos software no sólo para el diseño si no para diferentes áreas de la comunicación en la practica. Aquí adjunto uno de los conocimientos adquiridos en cuanto al documental ya que al no ser el área en la que me desenvuelvo aprendí mucho de mis compañeros quienes en etapa tras etapa me compartían lo que ellos conocían y así poder resolver juntos la realización del documental.

En este proyecto en el que se realizaron un libro y un documental, los cuales trabajé junto con mis compañeros de equipo Adrián y Edgardo aprendí mucho, considero que cada uno de nosotros determinamos acciones generales y específicas que necesita un especialista en las áreas o campo de acción desarrollando soluciones a necesidades previamente advertidas.

Finalmente creo que además de ser un proyecto de titulación tenemos un producto real que además de alcanzar un nivel profesional es viable para ser comercializado. Esto gracias al apoyo de diferentes personas de otras nacionalidades e instituciones, que se encuentran involucradas en la escena reggae, que pueden propiciar que los productos sean publicados, que participen en concursos, muestras, exposiciones, donde podamos obtener becas, apoyos o premios, ya que llevar los trabajamos más allá de las aulas, es entrar a la vida laboral; por lo que me permito decir que los estudios universitarios son el inicio de la vida profesional.

Adrián Jorge Rosales

Al comienzo del proyecto de titulación, tomando en cuenta que fue un equipo de tres personas involucradas, partieron muchas hipótesis en relación al tema del reggae. Planteamos una idea como inicio de la investigación: escuchamos canciones de reggae en español y creíamos que los músicos se desvinculaban totalmente de la concepción ideológica de rastafari. Teniendo ésta idea consensada comenzamos a trabajar sobre el planteamiento que nosotros fabricamos. Inmediatamente me di a la tarea, con la sugerencia de los profesores de seminario de titulación, de buscar tesis que aborden la temática de la lírica del reggae latinoamericano.

Visité diferentes casas de estudios para indagar en sus bibliotecas e hice lo propio en las bibliotecas públicas. El material de la temática del reggae era poco, si existía materialmente, pero no era lo que buscaba, pues sólo encontraba los estudios historiográficos del reggae. De alguna manera sirvió para tener en cuenta el contexto de lo que queríamos hablar, el equipo y yo, en nuestro tema de investigación. Visité sitios en internet y tuve el mismo problema, volvía a tropezar obteniendo los mismos resultados. El tema de la lírica del reggae en Latinoamérica parecía ser un tema muy nuevo dentro de los estudios del reggae. Y esto convirtió al tema del equipo en algo innovador como sujeto de estudio. A parte de que teníamos la oportunidad de generar un proyecto en español de latinoamericanos para latinoamericanos.

Al darme cuenta que era mucho el trabajo de investigación, comprendí que una de las finalidades de una tesis es que los estudiantes se mantengan en pleno contacto activo con su tema de investigación. La búsqueda de material revela un abanico amplio de pensamientos. El ir cavando en cada libro y en cada dato, me permitía tomar nota de lo que me pareciera lo más nutritivo para el aprendizaje y conocer más sobre el tema. Todo el trabajo de investigación que realicé, en algunos casos, como notas en fichas de trabajo, entrevistas cualitativas, entrevistas cuantitativas, registro de imagen y trabajo de campo ya antes en mis cursos que tomé durante la formación de mi carrera universitaria lo había hecho y esto me permitió tener más experiencia con lo que ahora me encontraba, solo que noté que en particular un producto comunicativo con sustento teórico, era un trabajo que tenía una complejidad distinta y que para lograr terminar el tema, creo yo, te debe de atrapar para que no dejes de buscar y plantearte nuevas cosas: en particular a mí me gusta la música, eso hizo que no parara de buscar información adicional. Por esa razón el tema me sedujo en su totalidad y nunca deje de buscar e incluso ahora que el trabajo está terminado sigo en la búsqueda de nuevas propuestas que hablen sobre el reggae en Latinoamérica.

Después de muchos meses de elaboración teórica me percate, junto con el equipo, que nuestra hipótesis no era la correcta. Pusimos sobre la mesa que los músicos de reggae se desvinculaban del rasta de una manera radical, pero al dar lectura a varios investigadores, entrevistando a personas que conocen sobre el tema y al mismo tiempo a músicos que escriben las canciones, nos dimos cuenta que la realidad era distinta. Los músicos de reggae latinoamericano actualmente hablan en sus canciones de lo que pasa en su contexto más cercano, que es parecido a cualquier país que forma parte del continente de Latinoamérica, pero los músicos siempre mantienen un contacto con la filosofía rastafari, ellos respetan a rasta por crecer de la mano con la música reggae. Así pues nos quedó claro que los músicos no predicán la filosofía de manera ortodoxa, pero si rinden un tributo utilizando algunas palabras y formas de ser del rasta.

Creemos que no fue un error el plantearnos una hipótesis que resultara distinta a la realidad, pues finalmente esa idea nos hizo comenzar a caminar en la investigación. Pienso que una de las riquezas que se obtuvieron al comienzo de la indagación fue el encontrarnos con distintos puntos de porque esto nos hizo conocer más sobre el tema y poder así reparar nuestra visión durante la odisea conceptual. Ahora al finalizar el tema conozco más sobre cómo los músicos de reggae en Latinoamérica crean su lírica y considero que un aprendizaje que construí en ésta parte fue el pensar por mí mismo, romper con algunos paradigmas establecidos y también poder debatir de manera conceptual con los autores revisados.

Por otro lado, la de los productos comunicativos: libro fotográfico acompañado con textos periodísticos y documental yo fui el responsable de dirigir éste último y también de realizar el guión. En el libro fui el encargado de seleccionar los textos idóneos, además del cuidado de los mismos.

El cine siempre me ha acompañado desde niño. Mi memoria me alcanza viendo películas sentado en un sillón. Así fue mi infancia y cuándo tuve que realizar mi proyecto de tesis yo no quería hacer otra cosa que no fuera una película. Pero no sabía del enorme proceso que esto generaría. Cuando me decidí por realizar un documental comencé a leer sobre el lenguaje cinematográfico. Ya antes lo había hecho pero no había mirado los textos con ojo crítico, sólo los hojeaba por curiosidad. Los directores que más me llamaba la atención eran: Guy Ritchie, Fathi Akin y Roberto Gavaldón. Cuando me propuse dirigir el documental del proyecto regresé a ver las películas de mis directores de cabecera. Quería hacer algo similar en cuestión de estética, era obvio que para el documental la técnica de estos cineastas no era muy común en la realización de un documental, pero esto no detuvo mi atrevimiento. Y me propuse intentarlo. Pero antes tenía que hacer un guión. Aquí es donde me encontré con un gran problema. La producción.

A nuestro equipo y a mí se nos facilitó, por medio de una productora musical, estar en el recorrido de una gira de reggae latinoamericano en el interior del país para grabar en acción y entrevistar a los músicos de reggae que visitaban México. Comencé a grabar y dirigir con muy poca experiencia. Sólo me basaba en lo que leía en la teoría de Carlos Mendoza y en los documentales que había visto con anterioridad como: *Avándaro: Festival de Rock* y *Ruedas y Woodstock*. Ambos eran documentales musicales pioneros en la escena cinematográfica.

El primer problema que atravesé fue el audio. Grababa con el sonido directo de la cámara y así obtenía de la imagen que levantaba un sonido saturado. Con el mismo método también realizamos el equipo y yo las entrevistas. Otro problema fue no tomar en consideración la iluminación y la fotografía. Nuestras imágenes salían distintas a las

demás secuencias que realizábamos. Nos dimos cuenta del problema cuando termino la gira. Esto genero un grave problema para el editor. Sin embargo con paciencia y buscando otras alternativas pudo resolver, de manera minúscula el problema, pues a veces cuando uno graba es muy difícil tener una buena imagen y sonido después de que el origen está en mal estado.

Al término de la gira con la primera camada de grupos: Gondwana, Cultura Profética y Los Cafres pudimos conseguir contactarnos con otros músicos de reggae que vendrían a presentarse en la Ciudad de México. Esta vez me tocó a mí gestionar el acceso para el evento. Durante el camino fui conociendo e improvisando los detalles de ir a una rueda de prensa, hacer cuestionamientos hacia los músicos y convivir con periodistas de la escena musical. Creo que está parte adicional que no sabía que iba a conocer me dejo mucho aprendizaje. A mí no me interesaba el periodismo, si leía prensa y me gustaba escribir, pero a partir de esto, comencé a escribir textos periodísticos y también tome la iniciativa de escribir un diario de todo lo que estaba viviendo en esos momentos.

Llegado el momento de acudir a los conciertos donde tocaría la segunda camada de grupos y solitas de reggae: La Muza, Quique Neira y Maxi Vargas nuestra experiencia ya era notoria. Sabíamos que no se debía de hacer a la hora de grabar un concierto. También sabíamos qué tipo de ángulos y encuadres se debían de hacer para la grabación de un evento musical. Para ello se utilizó la técnica de *Master Shot* con protección. Encuadres con Close Up, *Medium Shot* y cámaras instaladas con un tiro posicionado en cada ángulo del lugar. En la parte del sonido recurrimos a grabar al sonido directo de las islas de grabación donde operaban los ingenieros de audio. El audio fue capturado hacia las cámaras y eso para nosotros fue un buen avance para próximas grabaciones, seguimos haciendo lo mismo y entendimos que así se debía grabar un concierto.

Ya para las entrevistas se tomó la idea de grabar con dos o tres cámara a la vez. Una de las cámaras jugaría un papel alternativo. La cámara grabaría de manera libre a los entrevistados. Esto ya lo había visto en algunos documentales y me gustaba la estética que otorgaba. Las otras dos cámaras estarían, una grabando planos cerrados y la otra planos abiertos, para que al momento de que el editor se llevará el material, se tuviera buen ritmo al momento de montar la imagen. Lo planificado anteriormente, en cuestión de tomas tenía mucho que ver con los directores de los cuales soy seguidor y que mencione con anterioridad. Ellos graban de esa forma y a mí me gustaba darle ésta idea a la realización del documental.

Para nuestro encuentro con la última banda que trabajamos, Antidoping, creo fue el momento en el cual los errores fueron mínimos. Habíamos aprendido de nuestros propios errores. Seguíamos grabando con más de dos cámaras pero nuestras elecciones

con relación a los ángulos eran más precisas. Esto nos daba como resultado, después de un año, el haber aprendido con el error y también el experimentar con nuestra propia visión. Me parece que fue la parte más armoniosa para mí. Tuve la oportunidad de hacer lo que me gusta, dirigir y tomar decisiones sobre el cómo realizar una película. No me quedé con lo aprendido en la universidad, pues sigo pensando que uno como estudiante tiene la responsabilidad de abrir más puertas para el razonamiento y entonces tuve que tomar cursos de realización cinematográfica y leer teoría documental para que el trabajo fuera satisfactorio para mí y mis compañeros. Pues finalmente el resultado iba a ser para todos los integrantes del equipo.

Otro momento de complejidad fue cuando inicié a escribir el guión. Quizá aquí algunos autores estarían descalificando el proceso, ya que primero se debe de iniciar un plan para el rodaje de una película, es decir: primero se debe de investigar sobre el tema, después escribir el guión y finalmente comenzar a levantar imágenes. Nosotros como obtuvimos la oportunidad de acercarnos a los músicos primero no escribimos un guión. Lo que hice fue elaborar plantillas de acción para las grabaciones y guiones de entrevistas semi estructuradas. Lo único que sí habíamos realizado era la investigación. Es por eso que el proceso del documental fue distinto y por ende la redacción del guión.

La redacción del guión tomé en cuenta lo que ya se había grabado con relación a las entrevistas y secuencias grabadas de los músicos en acción. Pero faltaba algo que para mí fue muy difícil de resolver. El guión parecía que tenía lógica periodística, yo en lo personal, no quería que tuviera ésa visión. Así que tomé de nuevo varios libros y leí sobre cómo realizar una película y cómo escribir un guión. Los libros que me ayudaron fueron: *La representación de la realidad* de Bill Nichols, *El guión para cine documental* de Carlos Mendoza y *La invención de la verdad, nueve ensayos sobre cine documental* del mismo autor. Al darles lectura me di cuenta que me faltaba buscar imágenes cotidianas para que el documental jugara con ritmos estéticos. Escribí el guión. Lo terminé e introduje en él algunas secuencias y tomas cotidianas de la Ciudad de México para que después de grabarlas el editor le diera ritmo al metraje. Lo que aprendí en este proceso fue que la planeación de una película es esencial para que no se tengan problemas en el guión y la realización. A mí me tocó trabajar de otro manera, de final a principio, si se puede decir de esa manera, pero que sin embargo el trabajo se terminó satisfactoriamente.

Finalmente en el producto comunicativo del libro fotográfico con textos periodísticos, tuve la responsabilidad de estar a cargo de la edición de los textos y el cuidado de los mismos. El trabajo empezó cuando se estructuró el libro. Recomendé a mis compañeros qué era lo que se debía de incluir en el libro. Tomando en cuenta que era el único del equipo que cursó periodismo en la universidad propuse incluir algunos

géneros periodísticos como: la entrevista, la crónica, el artículo de opinión, el reportaje y la semblanza. Consensamos e iniciamos. El primer paso era la elección de personas que escribieran para el libro. La búsqueda se hizo tomando en consideración a personas externas a nosotros, pensamos que nuestra intervención en los textos podría incluir nuestra sola forma de pensar y queríamos que el contenido fuera más amplio.

Se contactaron a varios personajes que conocían sobre el medio y se les invitó a participar. Al comienzo esperábamos que nos mandaran sus textos. Algunos mandaron en tiempo y orden lo que se les había pedido. Pero otros quizá no se interesaron en el tema o en ayudarnos y sus textos nunca llegaron. Como editor del libro este asunto me preocupaba, ya habían pasado varios meses y teníamos muy pocos textos. Posterior a esto y coordinándome con mis compañeros decidí que nosotros escribiéramos algunos textos y que algunos de nuestros propios compañeros de la universidad participaran mandándonos su aportación periodística.

El asunto empezó a tomar orden. Llegaban los textos con más rapidez y logramos juntar casi un 70% de textos periodísticos. El editor, que fue la función de otro compañero, me pedía los textos para que él los llevara a los programas de diseño e indagara y propusiera a nuestro director del proyecto de titulación los modos y formas de mostrar el producto con un sentido conceptual. Para esto me dediqué a leer los textos y dar el visto bueno a los compañeros que nos mandaron su aporte. En la revisión tomaba en cuenta el contenido, se debían contener algunos elementos que formaban parte de nuestro sustento teórico: la lírica, la actualidad, la ideología y la cotidianidad. Habiendo una base conceptual, los mandaba con la cantidad de caracteres que el editor me pedía. Esto es que si un texto rebasaba los caracteres o le faltaban tenía que editarlos yo mismo.

Al final y después de mucho trabajo logramos tener en nuestras manos todos los textos de la gente que nos ayudó, hay algunos que todavía no conocemos en persona, pues viven en otros países, pero son gente que sabe sobre la escena y me pareció idóneo escogerlos, pues su calidad iba a darle más peso al producto terminado. Una enseñanza que obtuve en este proceso fue algo que desconocía durante mi formación como universitario, la de edición de textos y la de corrector de estilo, que en algunos casos también lo hice, sobre todo en la parte final del libro fotográfico y periodístico. También adjunto aquí otra enseñanza, la de lograr ponerme en contacto con otras personas y convencerlos de escribir para nuestro libro titulado *Una nota de reggae*. Podría parecer fácil, pero en la escena musical debes convencer a la gente con buenos argumentos y seducirlos para que apuesten por tu producto y accedan a colaborar contigo.

Los productos comunicativos con sustento teórico que realice junto con mis compañeros fue una gran experiencia. El realizar un documental y al mismo tiempo un libro fo-

tográfico y periodístico, creo que rebasó mi expectativa de hacer un proyecto de titulación. Creía que iba a ser un trámite que debía hacer para titularme pero no fue así. Aprendí mucho. Lleve a la práctica bastantes cosas que en mis cursos sólo quedaban en la teoría. Otra parte, que para mí es muy importante, es que logre trabajar en equipo. Para mí era difícil hacerlo. En mi paso por la universidad no me gustaba trabajar con nadie. Todo lo quería hacer yo. Pensaba que la voz de los demás no era tan buena como la mía. Sin embargo me di cuenta que mis compañeros y yo éramos un complemento. Yo desconocía muchas cosas que ellos sabían y eso me dio la oportunidad de escucharlos y tener una retroalimentación, lo que en el lenguaje de la comunicación se conoce como: *feedback*. Eso es algo que ahora valoro mucho y creo que me permitirá seguir creciendo, no sólo como comunicólogo, también como persona, porque nada humano me es ajeno.

Edgardo Rodríguez Rosales

Al principio de este trabajo, en la mente viajaban ideas, pensamientos, imágenes que deseaba plasmar; no siempre se tiene la capacidad de plasmar lo que el imaginativo concibe, por lo tanto considero es un talento que se desarrolla con tiempo y práctica, y precisamente fue lo que este trabajo requirió. durante el proceso de construcción de estos productos, amplíé mi conocimiento teórico, técnico y práctico. En el primero de ellos tuve que recurrir a libros especializados en documentales, realización, imágenes audiovisuales, comunicación gráfica, composición, producción editorial, etc., que me aportaron las herramientas necesarias para poder llevar a cabo nuestros productos comunicativos.

En la parte técnica, también tuve que recurrir a ciertos textos académicos, pero sin duda, la práctica me llevo a un mejor conocimiento y entendimiento de las herramientas a utilizar, como las cámaras, luces, micrófonos, software, etc. Además sabía que necesitaría de mucha paciencia y dedicación, pero el esfuerzo valió la pena y el aprendizaje que obtuve al estar en el campo fue totalmente diferente al que tuve en el aula, por ejemplo, el uso de la cámara en situaciones adversas, con poca luz o mucho ruido, el control del audio que también me costo entender como debía grabarse y tener la disposición para estudiar en otras escuelas para mejorar el nivel de producto y personal, cosas que valoro, pues al final del día se que fue un buen trabajo.

Si bien el objetivo general de la investigación es:

- Conocer los aspectos ideológicos, elementos culturales y fuentes de inspiración con los cuales, siete bandas de reggae latinoamericano construyen la lírica de sus canciones.

- Particularmente debo abordar sobre los Objetivos comunicativos, principalmente las siguientes: Documental en vídeo:
- Difundir a través de un documental en vídeo, la cotidianidad, los aspectos ideológicos y temática social con la que construyen la lírica de sus canciones siete bandas de reggae latinoamericanas.
- Libro fotográfico y periodístico:
- Producir un libro que exponga a través de géneros periodísticos, la cotidianidad, los elementos culturales, los referentes, los aspectos ideológicos y la temática social con que escriben la lírica de sus canciones siete bandas de reggae latinoamericanas y transmitir a través de una visión fotográfica el universo en el cual se desenvuelven como músicos.

El desarrollo del proyecto abarco las siguientes etapas:

- 1) Preproducción
- 2) Producción
- 3) Postproducción

145

A estas etapas correspondieron diferentes cronogramas y rutas críticas que en lo general fueron cumplidas, considerando la flexibilidad requerida para adaptarse a las circunstancias ajenas a nosotros, tales como: la entrega de textos para el libro, conseguir las entrevistas con los diferentes personajes, la gira con las bandas, los asuntos burocráticos, entre otros.

La etapa de preproducción fue sin duda más colectiva, y donde los tres integrantes aportamos las ideas iniciales, como fue: definir los contenidos de ambos productos comunicativos, formatos, tamaño, duración, cronogramas, guión, logística, planes de trabajo, metodología, la elaboración de un presupuesto como punto de partida para ver la viabilidad del proyecto que se llevó a cabo.

Sin embargo dentro de mis responsabilidades durante la preproducción fueron realizar presupuestos viables para la producción, cronogramas, rutas críticas, etc. En la producción conforme íbamos avanzando mi labor adquirió mayor importancia pues era la hora de llevar a cabo todo aquello que se había planteado desde un principio, tomar el equipo y salir a grabar, tenía la responsabilidad de levantar las imágenes, hacer la fotografía, poner la iluminación, esta última básicamente consistió en el uso de la luz natural, excepto en algunas entrevistas o casos que se uso luz artificial.

Uno de los retos en el documental fue controlar el audio en la grabación de los conciertos en vivo, pues generalmente no se tiene el fácil acceso a las consolas principales desde donde puedas obtener una mezcla óptima del audio de la banda en turno.

También fue difícil tener un control del sonido, pues la captura del audio en vivo del concierto de pronto hace vibrar la cámara de tal manera que la imagen pierde calidad. Para resolver esta situación, nos ayudamos de técnicas a mano alzada; emplazando de manera diferente la cámara y la angulación de la misma.

De igual manera existió una gran enseñanza a la hora de hacer las entrevistas pues en un principio, en algunas de ellas nosotros no controlábamos de manera adecuada el audio, sino que fue parte de todo un proceso en el que paulatinamente logramos con la experiencia, tener una mejor calidad de imagen y audio. Es cierto que durante la grabación se tuvo que hacer uso de varias cámaras con diferente calidad de imagen, pero que trataron de empatar en la edición, también técnicas, tales como: un master con protecciones, planos secuencias, vistas subjetivas, *full shot*, *close up*, *bigclose up*, *top shot*, *medium shot*, etc., pero que también formó parte de un proceso empírico, pues no es lo mismo estar en el aula que en el campo profesional y los retos que eso conllevó.

Durante las postproducción, evidentemente, fue la que mayor aprendizaje me dejó, en lo personal porque, no sólo me permitió conocer y manejar distintos programas de edición, sino dominarlos y darme cuenta que este es un punto muy fuerte que ahora tengo. Puedo decir que este trabajo requirió tanto de una buena labor de edición, que me di cuenta que deseaba especializarme en esta área en específico, fue así que este proyecto me llevo de la mano, decidí tomar cursos extracurriculares y formarme profesionalmente en edición de video y adentrarme más a esta etapa.

En dicha fase, mi responsabilidad abarco desde la revisión de imágenes hasta el master final. Realicé el transfer de video desde el formato en miniDV a través de la VTR para digitalizarlo en Adobe Premier de manera que lo pudiera ver y posteriormente editar. En ello me encontré nuevas dificultades, uno de ellos relacionado con el material en video, pues para ese momento había un par de formatos que para poderse editar de manera adecuada, tuve que hacer uso de otros recursos, claro está, que me llevó más tiempo de lo pensado, pero que finalmente logre resolver con la ayuda del software Final Cut X. Una vez importado el material, y siguiendo el guión, me di a la tarea de producir una estructura, coherencia, ritmo, etc., disipando problemas que se fueran presentando, como la corrección de color, de audio, así también el diseño de los gráficos y créditos finales.

Aprendí que, aunque para muchos editar es sólo cortar y pegar, no sólo significa eso, sino tiene que ver e involucrarse con el montaje; entender éste como un arte, es parte esencial, para la transmisión de una o varias ideas al público, aunque también pueda ser subjetivo.

Es importante mencionar que para poder realizar la edición del documental, ni los conocimientos adquiridos en la licenciatura, ni el tiempo de la universidad eran sufi-

cientes, por lo que tome un par de diplomados de edición de video, los cuales incluían la instrucción en diferentes tipos de software, además tuve que comprar equipo de computo, fotográfico y de video que se adecuara más a las necesidades y me permitiera hacer mi trabajo de manera apropiada.

Considero que el resultado de este proyecto es equiparable, en calidad y alcance, a muchos de los productos que analizamos en el estado del arte. Tanto en documentales como en libros, cada uno de nuestros productos comunicativos tienen un buen nivel, pero si además consideramos que en nuestro caso los dos productos van juntos, el resultado es relevante.

Retomo lo anterior porque partimos de los referentes de artistas reconocidos nacional e internacionalmente e innovamos en generar dos productos en uno solo, el cual involucrara un único tema; la actualidad del reggae latinoamericano, pero visto desde dos perspectivas: audiovisual y editorial.

Finalmente creo en la viabilidad de los productos que proponemos e incluso pueden llegar a ser comercializados para una mayor difusión y trascendencia. Así mismo creo que pueden ser como punta de flecha para nuevas propuestas, investigaciones, proyectos entre otros. Así mismo en la obtención de conocimientos, técnicas y habilidades para un destacado desarrollo personal y profesional en el campo de la comunicación y la cultura. Definitivamente estamos como se dice en inglés “raising the bar” (que significa alzando la barra), esto habla de la calidad que cada una de las partes tiene, y que juntas forman un equipo estelar. No sólo estamos alzando el nivel de un documental, de una investigación o de un libro, nuestro afán siempre fue entregar un trabajo de tal calidad que pudiera competir con cualquier otro a nivel global, estamos entregando un proyecto de tal relevancia no sólo para nuestro país, sino para Latinoamérica y para el mundo, no sólo porque es un tema de sumo interés, sino porque es de relevancia social e histórica. Desde un principio nos planteamos dedicarnos a mantener un nivel de calidad muy alto y es grato ver que el resultado no dista en absoluto de lo que se planteó. Ahora esas ideas, esos pensamientos y esas imágenes que volaban en mi mente sobre lo que quería de este proyecto, se ha tornado en realidad.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA MIGUEL, JOAN E. ADELL.

2010 *Mediaciones en el nuevo escenario digital Música y pantallas*. "Comunicar", Grupo Comunicar, Vol. xvii, Núm. 34, pp. 10-14.

CABELLO, ANTONIO MARTÍN.

2008 *Música y sociedad. Análisis de la cultura musical de la posmodernidad*, Reseña de Jaime HoRmigos Ruiz

CALABRESE, OMAR.

1998 *Los lenguajes del arte*. "Colección Signo e Imagen", Barcelona, Cátedra, p. 26.

FURÉ DAVIS, SAMUEL

2011 *La cultura rastafari en Cuba*. Santiago de Cuba, Instituto Cubano del Libro, pp. 44, 45, 125.

GIOVANNETTI, JORGE.

2001 *Sonidos de condena, sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica*. Barcelona, Siglo XXI Editores, pp. 15, 17, 73, 80, 145.

148

GONZÁLEZ, JORGE A.

1994 *Ensayos sobre realidades plurales*, "más Cultura(s)", México, Conaculta, p. 64.

HARNECKER, MARTA.

2010 *Los conceptos elementales del materialismo histórico*, Decimo séptima reimpresión, Siglo XXI Editores, México, p. 296.

LÓPEZ NEGRETE MIRANDA, CHRISTIAN EUGENIO.

2010 *Belice Rasta. Un acercamiento etnomusicológico a la importancia sociocultural de la música de los rastafari en Belmopán, Belice*. Tesis de licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 163, 335, 348-349.

OCHOA, ANA MARÍA.

1999 *El desplazamiento de los espacios de la autenticidad*. "Revista De Antropología", fasc. 15, pp. 130-136.

RIPS.

Revista de Investigaciones políticas y sociológicas, vol. 7, núm. 2, 20088, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 170-172.

ZAID, GABRIEL.

1996 *Los demasiados libros*, Anagrama, Barcelona, p. 33.

Fuentes electrónicas

BERGER L. PETER & LUCKMANN THOMAS.

Vida Cotidiana E Institucionalización. (Capítulo 1, 2 Y 3) “BuenasTareas.com”.

Recuperado en Mayo de 2013 de: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Berger-y-Luckmann-Cap%C3%ADtulo-12/4172900.html>

CHEGÜE, ALFREDO.

El Caribe: historia del movimiento de redención cultural negra (del colonialismo al reggae),

Lira México D.F., UAM-I 2009. Recuperado en Enero de 2013 de: <http://www.revistainterpretando.com/noticias/noticia.php?id=51&categoria=4&video=>

GALEÓN.

“Lírica del Reggae”, Recuperado Enero de 2013 de: <http://lina209.galeon.com/>

GIMÉNEZ, GILBERTO.

La concepción simbólica de la cultura, “Teoría y análisis de la cultura.” Conaculta, México, 2005, pp. 67–87. Recuperado en enero de 2013 de: <http://www.paginasprodigy.com/peimber/cultura.pdf>

LÓPEZ, JUAN.

Los orígenes de la lírica, “Blog digital”, Recuperado en Enero de 2013 de: <http://www.slideshare.net/juanantlopez/los-orgenes-de-la-lrica>.

RICOUR, PAUL.

Ideología y utopía, Gedisa, 2010, Recuperado en Mayo de 2013 de: <http://www.palabracubana.org/2007-12/nazario2.htm>

