

RESEÑA: Gómez Vargas, H. (2016; 2017; 2018). *Estéticas del Rock, I, II y III*. México: Universidad Iberoamericana León; Instituto Cultural de León; Universidad del Centro de México; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Gerardo León Barrios ¹

Sección: Reseñas

Recibido: 23/03/2020

Aceptado: 07/04/2020

Publicado: 29/07/2020

Esta es una reseña de libros académicos poco común, en particular en temas relacionados con las culturas contemporáneas y asuntos de rock. No presentamos un libro, sino tres. Los tres tomos se pueden considerar monográficos y todos abordan la música rock como fenómeno de las culturas contemporáneas; por lo tanto, la obra en su totalidad está escrita para un público –no necesariamente especializado— interesado en comprender el fenómeno sociocultural de este género en una parte de siglo XX y lo que va del presente. Los tres volúmenes son producto del proyecto intelectual emprendido por Héctor Gómez Vargas, como académico de la Universidad Iberoamericana León y observador agudo de los procesos socioculturales de la ciudad de León, Guanajuato, así como de la región occidental. En este proyecto editorial de tres tomos, Gómez Vargas ha abierto un importante espacio para pensar y pensarnos en torno a la figura del rock. La estética, como figura analítica, ha cubierto toda la empresa intelectual del Seminario Estéticas del Rock (SER).

¿Qué nos ha hecho el rock? ¿Qué hemos hecho con el rock? y ¿Qué hereda el rock a sus culturas y sus nuevas prácticas? Estas han sido las preguntas que han conducido cada uno de los tres seminarios, respectivamente, y que han tenido un tono constructivo más cercano al socioanálisis, en tanto los tres encuentros fueron espacio de conversaciones y diálogos donde todos fueron afectados por el hecho de mirar el mundo social y mirarse a sí mismos desde el rock. Bajo el concepto Estéticas del Rock (SER), este espacio de discusión se fue transformando (durante sus tres momentos SER, SER II y SER III), en una comunidad altamente reflexiva que pudo concentrarse en revisar qué somos como sociedad e individuos a partir de la experiencia de vivir este género y sus posibilidades en la

¹ Profesor e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Correo electrónico:

gleon@uabc.edu.mx <https://orcid.org/0000-0002-7332-6146>

vida social, ya sea como actor del rock o como público. En este proyecto editorial de los tres volúmenes, *Estéticas del Rock* (2016); *Estéticas del Rock II. Los Siglos del Rock* (2017) y *Estéticas del Rock III. Después de las Culturas del Rock* (2018), colaboran autores de diferente perfil, desde académicos especializados en asuntos de cultura y sociedad, expertos en temas de música y rock, promotores, músicos y cronistas del rock; todos, en principio, fans y actores de la cultura rock que exponen desde sus ópticas y reflexividades la experiencia de la música rock y sus implicaciones en la vida de las personas, de las colectividades y de la sociedad en su conjunto. Este último elemento, el hablar desde lo vivido y la conversación desde la "experiencia estética", fue fundamental en la conformación de los tres libros. Todo ello llevó a enunciar y reflexionar entre pares la práctica de vivir y sentir el rock, al tiempo que generó un ambiente que permitió a los participantes mirar hacia atrás y hacia adelante todo lo que nos ha hecho este género en la vida contemporánea. Sin duda, estos ejemplares bibliográficos son un documento fundamental en la literatura especializada que se ha producido sobre el rock en México.

El primer ejemplar, que lleva el título *Estéticas del Rock*, está organizado en cuatro partes. La parte uno, inicia con el texto de la conferencia Ingeniería en Comunicación Social de la experiencia estética del rock y del jazz, de la autoría de Jesús Galindo Cáceres. La parte dos, llamada Visiones y cosmovisiones: las estéticas de la música rock, participan Esteban Cisneros, Francisco Garcilita González, Jaime Miguel González Chávez y Efraín Delgado Rivera y Edgar Josué García López. En la parte tres, Manual de instrucciones para encontrarle sentido a la realidad, con textos de Eduardo Barrera Herrera, Héctor Gómez Vargas, Sergio Miranda Bonilla y Raúl Santos Morales. En el último apartado, denominado El diseño de la experiencia, colaboran Ignacio Gómez García, Rafael Ortiz Aguirre, Rodolfo Hurtado Álvarez y Luis Eduardo Delgado Aguiñaga.

En este volumen, el coordinador editorial convocó a pensar la música rock y sus implicaciones culturales en la vida de cada uno de los participantes, así como a asumir el rock como un producto fundamental de este tiempo histórico, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Desde esa premisa, los autores exponen cómo este fenómeno se fue haciendo parte de la vida individual y colectiva, hasta generar una manera de ver y comprender el entorno trastocando el espacio, la percepción íntima y la construcción de sentido con los otros. El rock como "experiencia individual y colectiva", por lo tanto, permite que los autores enuncien cómo éste fenómeno había sido más que un simple "objeto de consumo", y se convirtió más en un dispositivo configurador del sentido de la vida.

En *Estéticas del Rock II. Los Siglos del Rock*, el libro que queda en medio de los tres, tiene como finalidad recuperar las reflexiones que habían detonado el primer Seminario de *Estéticas del Rock*. En este volumen el análisis y la reflexión llevan un tono historiográfico, esto es, importa la Historia, pero desde el punto de vista de los que hacen la Historia. Héctor Gómez Vargas, en su calidad de

coordinador, convoca a revisitar lo que ha pasado en torno a la vida contemporánea y en particular en el siglo XX, no sólo mirando y pensado un pasado, sino recuperando la experiencia del actor social y lo que éste ha hecho con el rock como experiencia estética y sociocultural. El número dos de la trilogía sigue el diseño del seminario, dividido en dos partes. La primera parte, Los Siglos del Rock, inicia con el texto de la conferencia magistral de Romina Pons Robert; le sigue el apartado Diálogo inicial, Los siglos del rock: El siglo XX, un panel que derivó en los textos de Julia Emilia Palacios Franco, Jesús Galindo Cáceres y Héctor Gómez Vargas. La segunda parte, Las estéticas del rock, se divide en cuatro apartados: Primera mesa, denominada La razón sensible. Visiones y Cosmovisiones: Las estéticas de la música rock, con la participación de Edgar Josué García López, Sergio Miranda Bonilla y José Alberto Salvador "Beto Cronopio"; la Segunda mesa de trabajo, llamada Artes de hacer-juntos: el diseño de la experiencia, se compone de los textos de Isis Fátima Mendoza González, Francisco Garcilita Durán; en la Tercera mesa, Fundación de lo cotidiano: manual de instrucciones para encontrarle sentido a la realidad, participan Emilio Garza Rodríguez y Arturo Gutiérrez Ceballos; y en la cuarta y última Mesa de trabajo, La poética de todos los días se ubican textos de Esteban Cisneros González, Rafael Ortiz y Daniela Aguilar Pérez. Estéticas del Rock II. Los siglos del rock es, en sí, una lectura al pasado cargado con los elementos descriptivos que configuraron la historia social desde las acciones y vivencias con el rock de cada actor. Así los autores intentan responder a la pregunta ¿qué hemos hecho con el rock?

126

Estéticas del Rock III. Después de las Culturas del Rock es el tercer y último número de proyecto editorial. En el primer texto de este tercer volumen, Ojalá estuvieras aquí: Después de las culturas históricas del rock, Héctor Gómez Vargas plantea no sólo los derroteros del seminario y sus productos, sino convoca a una reflexión de síntesis para recuperar y dejar constancia del nivel de análisis y meditación que se había logrado con el espacio del seminario bajo la premisa "después", condición de tiempo que lleva a pensar en la era post-rock en la transición del siglo XX al XXI. Estéticas del Rock III. Después de las Culturas del Rock está organizado en cinco partes. La primera parte, Después de los Estudios Culturales de la Música de Rock, se compone de textos presentados en el panel del SER III. Escriben Edgar Josué García López, Luis Jesús Galindo Cáceres, José Alberto Rodríguez Salvador, Viviana Cavazos y Cristian Enrique Arrona Borja. En el siguiente apartado, Después de la Música de Rock I, colaboran Alejandro Cisneros Velázquez, Sergio Miranda Bonilla y Olivia Domínguez Prieto. En la sección Después de la Comunicación Masiva I escriben José Antonio Castro Murillo, Emilio Garza Rodríguez y Jesús Nieto Rueda. En la sección Después de la Comunicación Masiva II se encuentran los textos de Ignacio Gómez García, Juan Soto Ramírez y Arturo Gutiérrez Ceballos. Finalmente, en el apartado Después de la Música de rock II, se presentan textos de Luis Eduardo Delgado Aguiñaga, Raúl Esteban Cisneros González y Daniela Aguilar López. En este número hay un elemento central que permea todos los textos, que es pasar de pensar al rock

como canon estético musical, que en su momento fue disruptivo, para revisar lo nuevo y emergente denominado culturas post-rock. El libro describe casos en el cual el rock es antecedente socio-histórico y cultural pero a su vez es escenario de nuevas prácticas. Otro tema esencial es el de la cultura masiva, acontecimiento sociocultural propio del Siglo XX que, sin duda tiene estrecha relación con el género y que es, quizás, un hecho socio-histórico sin el cual no es posible comprender el siglo XXI. Las meditaciones sobre el rock y la cultura contemporánea que vierten los autores, por lo tanto, nos llevan a un espacio socio-histórico liminal, un antes y un después, que significa que el rock en nuestros tiempos no sólo pasó de la producción y consumo de una manifestación musical, sino que se convirtió para configurar una dimensión cultural de nuestra sociedad contemporánea.

Considero que esta obra (los tres volúmenes de ER) es una importante aportación a los estudios culturales en México y a los estudios sobre rock, dado que el abordaje –con diversos tonos y estilos de escritura, todos legibles— es amplio y profundo, descriptivo y reflexivo, crítico y propositivo sobre las implicaciones y sentidos de este género en la sociedad. Cabe decir que ER representa un momento importante en la obra y la trayectoria académica del autor y coordinador, Héctor Gómez Vargas, en tanto que, con esta empresa intelectual, Gómez Vargas logra crear un grupo de estudio y análisis que se espera sea fecundo en el campo de las ciencias sociales y en los estudios de la cultura por lo que ha significado el rock para la vida sociocultural en el mundo.

“Reseña: Gómez Vargas, H. (2016; 2017; 2018). Estéticas del Rock, I, II y III. México: Universidad Iberoamericana León; Instituto Cultural de León; Universidad del Centro de México; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)” por Gerardo León Barrios, está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)