

IMPORTANCIA DE LA MUSICA EN EL PROCESO ADOLESCENTE

Musica, rock y tribus urbanas.

Lic Carlos Kachinovsky
Psic Aurora Sopena de Chao

- 1- La paradoja que presenta el adolescente que tanto sorprende al adulto , olvidado de su propia adolescencia , es que a la vez que necesita ser “él mismo” , ser uno , distinguirse de los demás , también necesita con la misma intensidad ser parte de algo, pertenecer , quedar y vivenciarse inserto en un linaje , y en una historia que es la que le va a garantizar un lugar.

En un trabajo anterior –El desasosiego identitario en la adolescencia- uno de nosotros, abordó este tema desde la integración a grupos juveniles , llamados por algunos autores casos tribus urbanas () .Desde la antropología han surgido numerosas críticas al uso del concepto “tribu” ,que aceptamos ,y lo limitamos al aspecto descriptivo , “silvestre” del término .

En el caso de los grupos juveniles la música aparece como instrumento ,medio y cemento de agrupamiento .

Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón
Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón.

Componente importante en la constitución de identidades juveniles .Adscripción a propuestas identitarias ,que interpelan al joven y a las cuales responderá presencial o simbólicamente , asumiendo sus prácticas, sus discursos , sus estéticas . ()

Algunas de estas propuestas son más conocidas, otras menos . Algunas más numerosas, otras más chicas . Las hay, tan esparcidos por la sociedad que el adulto no percibe que allí , en tal o cual joven, ha habido una asunción , parcial casi siempre , de una de estas identidades sociales. En nuestro medio, los elementos identitarios llamados neo-hippis, o hipillos ,fusionados con elementos “rastas” parece convertirse en el mayoritario y vincularse con estéticas y símbolos de los 60 , no llama la atención del adulto .Otros más pequeños y diferenciados , cómo los punk y los skin , despiertan sorpresa y desconcierto en los adultos. Estos grupos resultan más difícil de metabolizar para la cultura ,que le resulta difícil hacerlos entrar en un marco de significación , y por lo tanto despiertan más rechazo.

En el trabajo anterior señalábamos que en todos los casos se trata de un fuerte trabajo de simbolización, que apunta al proceso de constitución de subjetividad y no una mera actuación vacía de sentido .

A partir de distintas fuentes de documentación – trabajos antropológicos, materiales clínicos , y otros- veíamos como éstos grupos

presentaban un discurso sobre los orígenes . Ficcional muchas veces , pero no menos efectivo y necesario para fundar una genealogía que diera sustento a la identidad personal sacudida de alguna manera por el proceso adolescente general , pero también adolescencia ubicado en un marco epocal, o circunstancia histórica de caída de relatos , de crisis de modernidad . Este debilitamiento del marco social historizador , ordenador , contrato narcisista de Piera Aulagnier , articulado necesariamente con las vicisitudes personales de cada sujeto, donde también podría encontrarse lo fallido en lo arcaico , daba lugar a lo que llamábamos desasosiego identitario .

En ocasiones la música permite observar los cambios por los que transita un joven a lo largo de la búsqueda identitaria. Búsqueda que es posible acercarla a la creación de un personaje .

CREAR UN PERSONAJE

Stanislavsky nos presenta la escena de un actor que debe “crear un personaje” . En un gran almacén de disfraces, no puede elegir ya que “no tenía certeza de lo que quería representaresperaba tropezar de pronto con una indumentaria que me sugiriera una imagen atractiva”

Finalmente elige un sobretodo ...”de una tela llamativa que nunca había visto ...tuve la sensación de que un hombre vestido con esa extraña prenda podría parecer un fantasma....contemplar aquel viejo sobretodo me despertaba un sentimiento al mismo tiempo de repulsión y de presagio un tanto aterrador”

El encuentro con el sobretodo que lo empieza a habitar lo sumerge en una segunda vida, que lo tortura a la vez que tampoco quiere hacerla desaparecer . El desasosiego provocado por la búsqueda de ese personaje interior-exterior. Lo lleva a preguntarse: Quién eres? A esa “identidad secreta que va a usar luego , también lo llama “misterioso extranjero que palpita dentro de mí” .

El desenlace , el paso adelante, que permitirá al actor representar el personaje, surge nuevamente de un encuentro . Esta vez es la crema para limpiarse el maquillaje , que termina de darle la clave y siente que está operada la transformación , apareciendo de esa metamorfosis , el personaje.

Podemos pensar al adolescente , en una búsqueda similar de ese “oscuro personaje” que no está ni dentro ni fuera , ni una mera copia de lo que se le presenta , pero tampoco una mera reproducción de lo “interior” , topología insuficiente o mentirosa, tal como ha sido denunciada por el Psicoanálisis francés .

El desacomodo que el formador de actores nos describe , nos parece que tiene puntos de contacto con el desacomodo del joven , que también tiene algo de representación, de actuación ,de juego ,de impostura . Es

con ese “exterior” , con el otro /Otro que va a terminar o a continuar armándose ese personaje que todos construimos o tratamos de construir y reconstruir . Trabajo que ha llevado a la problemático de lo verdadero y lo falso , -tenés que ser como sós, dicen en el gran hermano .

Este exterior, o medio , o real , o realidad material,todas son conceptualizaciones complejas , encuentran al... y son encontradas por el joven .La música se destaca especialmente en esta etapa de la vida como una sustancia que le sale al encuentro.

Un paciente adolescente de 16 años, con dificultades para hablar como uno de los motivos de consulta (otro de los motivos se vincula a un episodio de violencia en el liceo),

concorre a la sesión en silencio. Hasta que un día comienza a hacer sonidos con las manos en los mangos del sillón, luego con los pies en el piso.

La analista, tomando lo que escucha , le pregunta al paciente acerca de la música que le gusta. El paciente contesta que Los Rolling Stones y los Beatles. Al mismo tiempo que el paciente está mostrando que sus preferencias en este momento tienen que ver con la generación de sus padres, parece estar demarcando con sus gestos, con su ritmo, un lugar propio desde donde hablar: la música.

A medida que avanza el análisis el paciente cada vez hace un mayor despliegue de “su música” (golpea rítmicamente con pies, manos lápiz, etc.) a la vez que comienza hablar. Habla de sus nuevas preferencias:

Sin abandonar a los viejos ídolos”que traía al comienzo del análisis, los Beatles, Los Rollings, asociados a sus padres, a su analista, el paciente va descubriendo los propios:

Los trae como los grupos que ahora le gustan. “Los Buitres” son ahora los preferidos junto a Eric Clapton, “Hereford” junto a Jaime Roos. Es así que estos grupos aparecen connotados por viejas y nuevas historias que el paciente va reconstruyendo y construyendo : Habla de los Buitres, como un grupo sucesor de “los estómagos”, surgido en la dictadura, y los asocia con historias de sus padres y propias, se refiere a los Hereford grupo constituido por jóvenes de clase media alta que tocan en un boliche a donde a veces va con sus amigos, Jaime Roos cantante popular que une a las dos generaciones a cuyos recitales va con los padres. La novela familiar y la propia se van escenificando a medida que habla sobre sus músicos, boliches y recitales, haciéndose notorio que las nuevas elecciones se han modificado respecto a las primeras.

Los grupos preferidos por sus padres.han quedado como telón de fondo de grupos jóvenes donde los propios nombres que elige el paciente condensan su búsqueda

identitaria, desde los buitres, herederos de los estómagos pasando por Los Hereford sin perder el eje tutor de Eric Clapton. A medida que avanza el análisis vienen nuevos relatos y nuevos sonidos.

Al comienzo sus sonidos parecen ser solamente efectos sonoros de sus descargas motoras donde se hace difícil encontrar una melodía, una música. Luego vendrá la repetición de la música que aprende en sus clases de batería. Más tarde comienzan ritmos diferentes, nuevos, placenteros para la escucha.

La analista pregunta por esto nuevo. El paciente dice con asombro y júbilo “estoy inventando”.

. La analista le señala que ya no toca la música de otros, que busca la propia. Le señala que está creando. Esto es tomado con sorpresa y alegría por parte del paciente y da lugar a nuevos “desasosiegos” y nuevas palabras (la búsqueda de un grupo de amigos para formar un grupo, el poder mostrar lo que toca vinculado a poder mostrar su sexualidad, etc.)

Desde los sonidos-golpes del inicio, desde la desorganización y el no-hablar al despliegue de su propia música y de sus propias palabras.

LA FUERZA DE LA MUSICA

La importancia de la música en la formación de los jóvenes se encuentra ya en Platon (La República), y en Aristóteles, y es Lacan el que los interroga en este punto, en relación a la catarsis, a la purgación de las pasiones, y al valor de la belleza en la tragedia.. No sorprenderá entonces que el joven apremiado por las pasiones, por la fuerza de las emociones acuda a ésta, se sumerja en los momentos de zozobra y hasta se aísle en ella en un movimiento de repliegue. Era a este efecto de “entusiasmo” que llegaba hasta las tripas, “como el rock and roll para nosotros” (Etica), dice Lacan, que los antiguos se preguntaban si había que prohibir o no. La música, es una voz que arrulla, o que sacude, conmueve, excita, da valor, despliega toda la gama de emociones.

Aristoteles se pregunta: ¿cuál es su verdadero poder? ¿es sólo un juego? Debemos tomarla como se toma el vino, no deteniéndonos hasta la embriaguez?

O es necesario una acción disciplinadora para poner la música en función de la educación de la juventud? Esta preocupación muestra nítidamente la movilización que provoca en los adultos la conmoción que puede despertar la música en los jóvenes.

Proponemos recordar las imágenes en blanco y negro que la TV traía de las giras de Los Beatles, donde cientos o miles de jóvenes gritaban y lloraban al escucharlos en vivo. La policía los arrastraba o contenía, a veces con violencia a veces con sonrisas irónicas. Esas conductas “locas” despiertan extrañeza y temor. Las “fans” se conmueven, se enternecen hasta el sufrimiento. Se desesperan, ante ese “objeto” maravilloso, encantado, al que no pueden acceder, y viven intensamente y fugazmente el encuentro y la pérdida.

Una jovencita de hoy , de 14 años , ha convertido uno de los grupos de cumbia en un objeto de éstas características . sexual narcisísticamente investido , por que de eso se trata . Lloro cuando los ve, se desespera por tener algo de ellos, se encuentra absorbida por ese objeto privilegiado . Es el fenómeno descrito por Freud como enamoramiento .Ella no es nada , el objeto es todo . Objeto sexual sí, pero con un alto contenido narcisista . Un año atrás ,en las sesiones , llenaba hojas con su nombre , ahora lo hace con el nombre del grupo y de sus integrantes . Asistimos a un pasaje hacia el objeto exogámico , sexual? Puede ser pero de todas formas , se detecta el monto narcisista de la elección en lo “pasional”. El destino de estos procesos dependerá de cada caso singular , pero creemos que algo de este proceso es compartido en diferentes grados y con diferentes elementos de lo externo ,en el movimiento de salida de la latencia.

En la latencia ,acorde con la vigencia del superyo familiar, con los padres todavía idealizados , vemos a las niñas y niños de la latencia , consumiendo la música más comercial, la de producto masivo , la que tiene a la vez una estructura simple , dulzona . Todavía no hay ruptura , toma lo que se le ofrece el discurso social , sin cuestionar . Claro que esto dependerá del medio familiar , y hay excepciones . Pero, en todos los casos, habrá ruptura. Una joven , ya adulta ex –punk ,(se trataba de una adscripción suave, predominantemente estética) relataba que en el caso de ella sus padres habían aprobado y apoyado su opción, con lo cual no tuvo otro camino que abandonarla.

Por qué la MUSICA?

Arnold Schoenberg decía que la música es una sucesión de tonos y combinaciones de tonos ,organizada de tal manera que produzca impresiones agradables con el poder de influir en las partes ocultas de nuestra alma y de nuestras esferas sentimentales...y esta influencia nos hace vivir en el país del ensueño de deseos cumplidos o en un infierno soñado”(Gardner).

En el campo psicoanalítico desde los pioneros trabajos de A. Aberastury y Valle de... ; DE Racker , y otros más recientes como el de Marina Altman acerca de la canción de cuna queda clara la raíz primaria de la música , la vinculación con las primeras experiencias del sujeto , de encuentro con el otro , de establecimiento de ritmos . De ésta línea es posible derivar el poder de encantamiento de la música en la medida en que recrea , placeres, vivencias , ritmos que acunan , que sostienen , que envuelven.

La música tiene como antecedente primario a la **VOZ** , incluso los instrumentos pueden ser vistos como prótesis del mismo cuerpo .

G .Rosolato estudia la música desde la Opera ,donde plantea la Voz como ubicada entre cuerpo y lenguaje. Ya en éste planteo nos dice que si bien está en juego lo primario, lo fusional, el encuentro con la madre

, lo que estaría representado por el cuerpo y el placer que produce también recoge la potencia del lenguaje, en su aspecto interdictor, superyoico y por lo tanto será factor principal para las identificaciones, para el establecimiento de los ideales.

“Casa susurrante” , “matriz sonora” que presenta la posibilidad del encuentro de una armonía “brevemente alcanzada por algún rasgo sonoro, un timbre, una altura, una melodía , que pueden convertirse en la imagen de la fusión del niño con la madre.....verdadero hechizo, cuya huella encontramos en el encantamiento de la música”

La música con su “despliegue armónico y polifónico” puede ser escuchado como sucesión de tensiones y de relajaciones, de convergencia de las partes que luego se oponen o se escalonan ,en la búsqueda de una cierta unidad .La armonía metaforiza la trama de la separación y de la reunión. Por esto mismo es instrumento de experiencias profundas en los seres humanos , pudiendo desplegar en su lenguaje el drama edípico o el enclaustramiento narcisista.

La voz por ser el mayor poder de emanación del cuerpo, por poder separarse del cuerpo y perderse, fue detectada por Lacan como un objeto especial, de la misma categoría que la mirada y los más conocidos : el pecho , las heces , y el falo .

¡Siguiendo a Rosolato podemos decir que el placer que la música provoca tiene un aspecto nostálgico , de aspiración a un origen un aspecto jubilatorio, de pero también la posibilidad de superación, liberación de esa atracción a lo arcaico .Aspecto de superación que asociamos con la presencia del lenguaje, ya sea directamente como canto, poesía , pero también a partir del mismo lenguaje musical.

ROCK – CONTRUIRSE UN DISCURSO, UNA ETICA, IDEALES O LA ILUSION DE LA RUPTURA DE TODO IDEAL.

Imposible hacer acá y nosotros una historia y teoría del Rock . Pero diremos , al menos que el tema nos ubica en la paradoja de la tensión entre globalización y localismo .

Hay , cómo mínimo ,una coincidencia entre la afirmación del Rock en nuestra civilización y la afirmación o estabilización de la Adolescencia como sujeto social, que se “codifica” inmediatamente después de la terminación de la segunda guerra mundial (J.F Kett . Rites of passage.adolescence in America.1790 to the present, citado por Luisa Passerini ,) Esta autora señala que fue en los años 50 que aparecieron teenagers diferentes de las generaciones precedentes en número, riqueza y conocimiento...Se trataba de la primera generación de adolescentes americanos privilegiados” . La codificación de la que habla Passerini , se refiere a aspectos diversos que hacen al universo identitario : ideales,ética , pero también estética, consumo, ocio, música, y otros . Allí se comienza a hablar de subculturas, y también de casta, tribu.

Rock ha sido definido como música de protesta , de caracter popular .Su lucha para nacer lo enfrentó al kitsch comercial , de masas, ese

que planteábamos como la música que seduce en la latencia .Tomando de diferentes fuentes, entre ellas la música negra ,se caracterizó por su intenso compás e intensidad del sonido. Además de la música,los movimientos los gritos y luego sus letras , indicaban que dentro del enfrentamiento a distintos aspectos conservadores de la cultura , la sexualidad estaba en primer plano . Los pelos largos ,por ejemplo , prudentes al principio, cuestionaban la diferencia de sexos y horrorizaban al mundo adulto por esto mismo . Se podría hacer un paralelo en la evolución de las expresiones de la diferencia de sexo en los conjuntos de Rock , de Elvis a Marilyn Manson o Prince , con los cambios en nuestra civilización en cuanto a la diversidad sexual y la aceptación y visibilidad de las minorías sexuales.

Desafío de los valores establecidos, que constituyen parte del cuestionamiento de los relatos de la modernidad, a la vez que un cuestionamiento del sujeto , cuyas raíces profundas quizás haya que rastrearlas muy lejos . Sade y Baudalaire fueron los primeros satanistas , que luego retoman los Rolling Stones en aquella simpatía por el demonio donde dicen :

Mucho gusto, esperáis haber adivinado mi nombre
Pero lo que os confunde es la naturaleza del juego
Observé con alegría mientras vuestros reyes y reinas
Luchaban durante diez décadas por los dioses que
Ellos mismos inventaron.

Nuestra historia, la del Uruguay, ilustra las resistencias con que se ha enfrentado el Rock , desde las músicas defensoras de lo local , el folklore , el tango, el canto popular . También permite ver hoy el avance incontenible que culmina en formas de fusión diversas. Ni angel ni demonio podríamos decir , ante la tentación de adscribir a alguna de esas posiciones enfrentadas que dividieron, al menos a una parte de la generación del 68 . Hoy en una época de globalización y de antiglobalización , con la voz de Manu Chao a la cabeza , es difícil ubicar el bien y el mal .

Si el Rock que era una música popular fué percibida como amenaza imperialista, es por que una mirada localista , corta , desmentía el potencial internacionalista de ella ,como la propia historia lo demostró.

Quizás el Rock nos muestre una de las llaves, como decía Peter Townshend (The Who) para entender éste mundo complejo.

Pero el Rock es predominantemente música , y se acepta que tardíamente sus letras tomaron importancia y nivel (Dylan y los Beatles) .

Heredera de alguna manera del jazz ,vemos entre otros dos aspectos que marcan ya ese tipo de música que surge en las EEUU del encuentro de la música europea ,que aporta los instrumentos, la melodía y la armonía; con la música africana ,que trae “el ritmo, el fraseo y la formación del sonido, así como la armonía del blues” que se habían desarrollado en la música del negro americano. Esto se expresa en dos aspectos que para

nosotros son importantes ya que se mantienen o se exageran en el Rock y sus desarrollos : el tiempo y la función de lo colectivo.

La especial relación con el tiempo que el jazz denomina con el término **swin**. A diferencia con la música europea, llamada clásica, el “arco de tensión” se reduce , tienen una “gran cantidad de pequeños elementos de tensión creadora de intensidad ,elementos que se construyen y destruyen continuamente” más acordes con los tiempos de espera de adolescente y de nuestra época . Aunque podemos pensar que la música también colaboró para estas mutaciones civilizatorias.

Lo colectivo por que la música negra americana , desde los espirituales y blues, transmite (pensar el “swing” del jazz),una forma de hacer música que implica una fusión afectiva del grupo , que “siente” cuando tiene que ir determinada nota , a diferencia de la escritura musical europea. Los blues , los espirituales, donde es la comunidad la que es expresa, llora, se queja y es contestada por otras voces dentro de la misma comunidad , con un efecto catártico innegable y poderoso .

Si bien ha habido rupturas dentro de la música europea , Schoenber, con la música dodecafónica , ésta si bien ha expresado movimientos epocales , era tramitada por una estética altamente codificada y dogmatizada , no popular como lo que luego será el rock.

Chuk Berry dice :sigue aporreando ese piano ,si quieres bailar conmigo , Little Richard que todo el énfasis está en el ritmo .”Todo es visceral, vilento..”Elvis y las contorsiones agresivas y provocativas”

La música del Rock , “expresa tanta protesta como las letras” . La intensidad, el volumen -que crece junto a los desarrollos tecnológicos-más que bañar ,o envolver , invade , penetra al escucha con sonidos duros , fuertes, en un “asalto a los sentidos” que es una ruptura a los “placeres parciales y tibios que las canciones describen como el tesoro de la burguesía”. Ritmo y compás. La rapidez, el agite , el romper la tranquilidad.

En los 70 surge el movimiento Punk, que ubica en trabajo de lo negativo , pero en un sentido casi matemático : menos buen gusto , menos status(lo barato, lo hecho por sí mismo) , negativizando todo estandarte fálico de la sociedad, aunque fuera luego digerido y levantado él mismo como falo. A nivel musical hace caer también el propio nivel musical , y la calidad de la interpretación. Lo que constituye en sí mismo una variante expresiva : el mal gusto musical, la mala interpretación, por otro lado posibilita una ampliación de la expresividad joven popular. No es necesario ser músicos para formar una banda y hacer toques. Esto tuvo una repercusión importante en nuestro país con la movida de los años 80.Cumplen el grito beatnik de Rubin : “Hazlo!”y aparecen Los estómagos, Los Tontos, Los Traidores, y muchos otros.

Si en el trabajo anterior encontramos en el punk y skin una elaboración de proyectos identitarios y por lo tanto proceso de simbolización ,de construcción de ideales, debemos decir que eso es válido para los sectores más ideologizados, más comprometidos. En otros casos se impone pura descarga , rabia sin demasiada elaboración : “malditos” gritan ,

“no te puedo cantar una canción de amor” ,”presidente, ...por que no te morís”

Podemos pensar que hay una demanda en el rock ,dirigida a molestar para que el adulto responda? Es el “desaliento malhumorado del adolescente” como decía Winnicot , desaliento , que puede incrementarse en las décadas que pasaron desde los tiempos de Winnicot, que lo convirtieron en rabia: “esos que ya no querés ver, los de la rabia por dentro”(Vela Puerca)

Del movimiento.

El movimiento , la expresión del cuerpo también semiotiza la urgencia adolescente del empuje puberal, subrayando la predominancia del acto sobre la palabra en éste período .Pueden ser los movimientos pélvicos de Elvis en los comienzos, o de M. Jagger centrados en el erotismo, como también la rabia, la necesidad de sentir el cuerpo, en el agite o en el pogo , violencia para el observador no participante ni avisado . Descarga, prueba de estar vivo , que dinamiza o entusiasma , como diría Aristóteles., frente a vivencias de vacío que deben enfrentar .

En otras ocasiones la música y su danza (rave), puede ser instrumento para aturdirse ,no pensar,llegar al trance,en combinación o no con sustancias, en una exaltación del hedonismo.

El heavy , duro metálico, resulta una coraza perfecta para enfrentar la fragilidad que puede estar exacerbada en la adolescencia , y más especialmente en algunas personalidades .

También se observa el movimiento euforizante , de estirpe maníaca diríamos los psicoanalistas , totalmente diferente al primero , al erótico . En éste (video de la Vela puerca por ejemplo) el cantante salta y salta , casi olvidándose del ritmo . El “agite” nos estaría mostrando , la dirección euforizante , en una época donde se habla del avance de la depresión o del desencanto , de la falta de lugar y de proyecto que provoca un quedar fuera , una exclusión generadora de depresión, pero también de rabia ya que configura un ataque narcisista.

La euforia,además , puesta en el ritmo, en la velocidad, en el volumen (lo alto contra el bajón) está contrastada por el contenido de las letras, dónde aparece puesta en palabras, Qué podemos hacer si todo sigue como va

Hay que reírse un poco que la muerte siempre está

Vamos a hablar de algo que nos haga divertir

Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. Dice la vela Puerca.

..... O sea que no-solo descarga o defensa maníaca, de pasaje al acto, también posibilidad de pensar, de elaboración simbólica. La Muerte no se encuentra desmentida o expulsada . La música , sus letras y toda la compleja experiencia que implica un concierto o un toque, son verdaderas ceremonias que poseen un importante valor sublimatorio . Si al comienzo hablamos de la adscripción a propuestas identitarias , es necesario agregar que este trabajo sublimatorio toma la forma también de la construcción de

agrupamientos, de colectivos ,a los que habrá que reconocer su valor en lo que respecta a la salud mental.