

**FACULTAD DE ARQUITECTURA
CARRERA DE CINE**

**La manifestación cinematográfico-musical de la rebelión juvenil
de los 60 en Estados Unidos. Análisis de 2 obras icónicas.**

**Tesis para optar al título de cineasta con especialidad en Producción
Ejecutiva y Postproducción Imagen y Sonido.**

**POR
Grethell Peña Corvalán**

Profesor Guía: Francisco Zañartu Guzmán

Índice

1. Introducción	5
1.1 Delimitación del problema de investigación.....	6
1.2 Objetivo general y objetivos específicos	7
2. Marco Teórico	8
2.1 La obra de arte como Viaje	8
2.2 Sobre la Juventud (según Eric Erikson)	10
2.3 La contracultura.....	13
2.4 Pop Art	15
2.5 Generación Beat, el inicio del movimiento Hippie	15
2.6 La historia de los esclavos en América	18
2.6.1 La música como liberación	19
2.6.2 La sociedad esclava y su revolución por medio de la música.....	21
2.6.3 El fin de la Esclavitud.....	21
2.6.4 La llegada del Rock and Roll	24
2.6.5 Desde Gran Bretaña.....	26
2.6.6 La Música rock en el Cine.....	28
3. Metodología	30
4. Capítulo I: Análisis del Corpus	31
4.1 Easy Rider (Buscando mi Destino).....	32
4.2 Zabriskie Point.....	48
5. Capítulo II conclusión: el reflejo de un contexto.....	62
6. Anexos	67
6.1 Ficha Técnica Easy Rider.....	67
6.2 Afiche Easy Rider	68
6.3 Ficha técnica Zabriskie Point.....	69
6.4 Afiche Zabriskie Point.....	70
Bibliografía.....	71
Filmografía.....	72

*A mis padres Belarmino y Denise
por darme la oportunidad*

1. Introducción

En los años sesenta la sociedad en Estados Unidos es muy conservadora, totalmente en contra del liberalismo sexual y la utilización de drogas. Por otro lado, el materialismo dado por la producción industrial puesta en el sistema económico de EEUU, es lo que lidera el pensamiento sobre la vida, llamado el sueño americano.

La juventud siempre más libre, apoya los movimientos pacifistas; además de disfrutar y seguir la música que principios refleja su inquietud ante este conservadurismo social: el rock.

Todo esto se desarrolla dentro del contexto de la guerra de Vietnam; causa de los movimientos pacifistas, que evoluciona rápidamente debido a su gran cantidad de adeptos que están en contra de esta situación violenta.

El país se ve inundado de manifestaciones que promulgan la paz y el amor, las que son lideradas por los hippies, cabecillas del movimiento contracultural.

Jóvenes que demostraban ser libres del sistema teniendo como base de vida el sexo libre, el consumo habitual de drogas como el LSD y la música rock.

El lugar en donde se intentará dar cuenta de esto es esta investigación, que involucra todos estos elementos del contexto, incluyendo el actuar del movimiento contracultural dentro de su representación en el cine y cómo este utiliza la música rock para darle un sentido más profundo.

Una investigación que viaja por el tiempo, para entender la importancia de la música en la vida de las personas, para entender el significado de la contracultura y lograr entender a los personajes representados en dos obras seleccionadas por tener las características necesarias para desarrollar la tesis que se tiene entre manos. Se habla de Easy Rider de Dennis Hopper y Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni.

Un viaje por el tiempo que lleva a entender el complemento maravilloso que resulta del cine y la música rock, analizando la contracultura hippie por medio del cine que incorpora la música rock en su banda sonora.

1.1 Delimitación del problema de investigación

Desde la antigüedad se han impuesto ideas que se hacen llamar correctas e irrefutables. Las personas, de alguna manera, crean una sociedad y jerarquizan a modo de ejercer el poder sobre otras personas, dándoles nombres como sirvientes, o más conocidos actualmente como proletariado.

En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, ponen un punto interesante al permitir comparar la esclavitud con el sistema económico de esa época, y que es actual, utilizando una palabra que los une: explotación, hombres explotados por hombres. Los humanos nos comunicamos por medio de discursos, que expresan pensamientos sobre distintas cosas. En él hay distintas posiciones sobre un tema; el discurso puede llevar a confluir entre las dos posiciones, a discutir entre ambas hasta pelear entre sí logrando que una posición se ponga sobre la otra. Es lo que postula Van Dijk al hacer un análisis sobre el discurso.

La libertad y la justicia deben ser para todos, son palabras que están en boca de todos, pero que en realidad nadie practica. A cambio de eso, se utilizan para ponerse encima del otro y utilizarlo según su conveniencia.

La generación Beat, conocida por sus célebres autores Kerouac o Ginsberg, es la conformada por un movimiento literario que desafía al pensamiento sobre la sexualidad y el uso de las drogas en los 50.

Es en la década de los 60 que los jóvenes toman este movimiento y lo transforman en una contracultura para mostrar a esa parte de la sociedad conservadora, cómo realmente nuestra humanidad debe funcionar. El problema está en que todos somos diferentes, y para muchos esto podría ser la nueva cultura y para otros la contracultura. Entonces ¿Cómo es que se manifiesta en las bandas sonoras la ruptura contracultural frente a la sociedad capitalista estadounidense de los años sesenta?

La investigación se basa en que la expresión musical conlleva una nueva forma de manifestación, la que es tomada por el artista audiovisual para engendrar junto a las imágenes del cine un producto que reúne especialmente al cine y la música rock, que a su misma vez crea un nuevo medio y estilo de manifestación en contra del sistema capitalista que contiene a la sociedad de los sesenta en Estados Unidos.

1.2 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General:

- Analizar y demostrar que la música rock forma parte importante dentro de los hitos del cine.

Objetivos específicos:

- Analizar el componente ideológico de cada obra cinematográfica.
- Descomponer las obras cinematográficas escogidas por escena para identificar las letras de las obras musicales presentes en ellas.
- Comparar ambas obras cinematográficas en relación a los dos puntos anteriores.

2. Marco Teórico

Cada tema presentado en las siguientes páginas, representa un contenido que se ha requerido profundizar, para que al ser sumados entre sí constituyan la base y contexto para el análisis principal del trabajo que se tiene entre manos.

Se vuelve sorprendente ver cómo rasgos de nuestra sociedad, a medida que se va avanzando en las épocas, completan las piezas que faltan en cada historia.

La investigación está basada en dos obras cinematográficas, las que no se debe olvidar están compuestas principalmente por un guión literario que contiene la estructura de las historias. Es por esto, que se permite hacer una observación fundamental sobre la consideración de la obra de arte como un viaje.

2.1 La obra de arte como Viaje

El viaje geográfico con sus distintos momentos es correlativo al viaje de la vida y los estados del ser (*Carignano*)

El viaje posee la estructura base de toda búsqueda, ya sea de conocimiento, de lo que es o no real, del yo interno, la búsqueda del destino, lo cual lo convierte en una metáfora absoluta de la existencia del ser.

La tradición ha dado este valor al viaje, en donde se debe encontrar la verdad y la paz.

Se puede considerar el viaje como un acto migratorio del personaje, y considerando las décadas que apuntan esta investigación, se establece que son por razones sociales, políticas y económicas, que obviamente afecta directamente al viajero.

En este viaje se pueden identificar tres conceptos claves: abandono, errancia y destino desconocido, que muestran paso a paso la experiencia de una migración que significa un cambio, una ruptura.

El escritor Joseph Campbell en *El héroe de las mil caras* (1959), elabora una descomposición fundamental sobre los estados de un viajero, todo lo que pasa en su camino, para lograr finalizar su búsqueda.

En este texto de psicoanálisis se describen las diferentes etapas del camino que emprende un ser humano interactuando con el mundo que le rodea para lograr encontrarse a sí mismo.

Para esto recorre un viaje que consta de doce etapas, y en estas se describe el estado de la relación que el ser tiene con el mundo, según los hechos que van aconteciendo.

Los 12 estadíos del viajero

1. **Mundo ordinario:** el mundo normal del héroe antes de que la historia comience.
2. **El llamado de la aventura:** al héroe se le presenta un problema, desafío o aventura, principalmente por miedo al cambio.
3. **Reticencia del héroe o rechazo del llamado:** el héroe rechaza el desafío o aventura, principalmente por miedo al cambio.
4. **Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural:** mentor que lo hace aceptar el llamado y lo informa y entrena para su aventura o desafío.
5. **Cruce del primer umbral:** el héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial o mágico.
6. **Pruebas, aliados y enemigos:** el héroe se enfrenta a pruebas, encuentra aliados y confronta enemigos, de forma que aprende las reglas del mundo especial.
7. **Acercamiento:** el héroe tiene éxitos durante las pruebas.
8. **Prueba difícil o traumática:** la crisis más grande de la aventura, de vida o muerte.
9. **Recompensa:** el héroe se ha enfrentado a la muerte, se sobrepone a su miedo y ahora gana una recompensa.
10. **El camino de vuelta:** el héroe debe volver al mundo ordinario.
11. **Resurrección del héroe:** otra prueba donde el héroe enfrenta la muerte y debe usar todo lo aprendido.
12. **Regreso con el elixir:** el héroe regresa a casa con el elixir y lo usa para ayudar a todos en el mundo ordinario.

La palabra principal que ha de ser destacada de estas etapas del viajero, y que no ha sido mencionada antes, es que el viajero es considerado el héroe de la historia, puesto que lo que consigue trae felicidad al mundo que le rodea, pero ¿qué es un héroe? Pues es el personaje común que luego de realizar alguna proeza extraordinaria y digna de elogios, arriesgando su vida, es reconocido por todo un grupo de personas. Pasa de ser un personaje ordinario, a ser llamado héroe. El

hecho que arriesgue su vida y muera, lo convierte aún más en un héroe, por ejemplo alguien que se coloca en frente de una pistola para salvar a quien era dirigido el proyectil.

Existe también el héroe trágico que es aquel destinado a un final, valga la redundancia, trágico. Él da la batalla hasta el final para evadir este destino que no es consecuencia de algo malo que haya hecho, pero el final está prescrito para conseguir el bien.

Esta información tomará total sentido en el texto cuando al analizar las obras cinematográficas, conozcamos personajes que emprenden un viaje que los define como héroes trágicos.

Los héroes que en las obras escogidas son representados, son parte del movimiento liderado por la juventud de los años 60, es por esto que a continuación se abre el tema hacía la búsqueda de la identidad de los jóvenes y cómo es que esto se desenvuelve en la descripción del movimiento contracultural.

2.2 Sobre la Juventud (según Eric Erikson)

El desarrollo de la investigación llevada a cabo se apoya en la formación de un pensamiento en los jóvenes. Es por esto que antes que todo se hace hincapié a un análisis psicológico sobre la búsqueda de la identidad en la juventud que se sitúa en una posición evolutiva en la sociedad; en donde frente a las concurrentes actitudes hostiles y poco compasivas, están listos para seguir su vida “solos” y alcanzar su propia cultura.

El autor, que desde los años 50 estudia la influencia de la cultura y la sociedad en la infancia y desarrollo en general del niño y la juventud, hace referencia exclusivamente a los hechos de su época, justamente las décadas que marcaron la historia mundial, y sobre todo la lucha social creada a partir de la juventud.

En su obra *Sociedad y adolescencia* (1991) publicada en 1968, habla del pensamiento estereotipado que existe con respecto a la juventud, de cómo se les ve como un fenómeno generacional y se les trata como una tribu extraña.

Desde este punto de vista, las acciones de los jóvenes son siempre, en parte y por necesidad, reacciones a los estereotipos sostenidos frente a ellos por sus mayores.

Los llamados medios de comunicación, lejos de mediar, se interponen entre las generaciones como fabricantes de estereotipos.

Según esto, hace hincapié en dos factores culturales que determinan el comportamiento general de la juventud:

- Escepticismo respecto de toda autoridad: existe una continua desconfianza hacia las personas que actúan autoritariamente sin una autoridad auténtica. Se niega la autoridad paterna.
- Hedonismo extraordinario: perversidad hedonista que no busca tolerar todo, sino que implantar nuevos límites lógicos y éticos.

Existe una desacralización de la vida por parte de los jóvenes, ya que es evidente que la generación anterior ha denigrado sus vidas mediante el cientificismo ingenuo, el escepticismo irreflexivo, la oposición política diletante y la expansión técnica irresponsable.

La sociedad impone formas nuevas de especialización de entrenamiento prolongado, de jerarquías y organizaciones nuevas. Es aquí donde se crea un divorcio entre la cultura y la sociedad, además se crea una relación con las nuevas tecnologías y nuevas formas de pensamiento que se encuentran entre una nueva cultura y una nueva forma e sociedad.

Las experiencias dejan un “depósito cultural” que es la conciencia acumulativa, que por lo demás es irreversible, lo que hace que las próximas generaciones partan de una posición más avanzada de enajenación y desapego.

Es una enajenación que lucha contra el peligro de la sobre acomodación en la consolidación de una imagen nueva del mundo. El peligro que pone a prueba la búsqueda de criterios sobre lo óptimo y lo éticamente permisible, incluso aquello que se transmite de generación en generación.

Según el análisis anterior manifiesta que la búsqueda de identidad de los jóvenes lleva a algunos a ser humanistas, para decirlo de alguna manera. Una insistencia existencial respecto a que cada hombre es una isla dentro de sí, más que la compasión por salvajes y animales descarriados y un activismo decididamente humanitario listo para encarar dificultades y peligros concretos al servicio de los subprivilegiados de cualquier parte.

Entonces hay dos tipos de juventud:

- Tecnológica: que las fuerzas dominantes busquen un nuevo equilibrio de poder.
- Humanista: se opone a la mecanización y regimentación, además cultiva una conciencia sensible a la humanidad de cualquier individuo a distancia de tiro.

Este segmento de la juventud carece aún de liderazgo que reemplazaría a la pérdida de la tradición revolucionaria. Por último está el peligro de un retroceso hacia todo tipo de esnobismos derrotistas o hacia mundos privadamente paralelos, cada uno con su propia conciencia artificialmente expandida.

El adulto descuida constantemente el potencial ético de los jóvenes y lo niega con reacción moralista que tradicionalmente se utiliza hacia y contra la juventud. Probablemente esta es la mayor causa de resentimiento entre los jóvenes, mucho más que la obligación de mantenerlos en el orden por medio de la prohibición.

El joven busca saber quién es y cómo es que logra encajar en la sociedad. Toma todo lo que ha aprendido de la vida y obviamente de sí mismo, para así construir una autoimagen que se incerta dentro de la sociedad que ya lo observa.

Walter Benjamin plantea en una tesis relacionada con la generación del nacionalsocialismo porqué es necesario para ésta mirar hacia el pasado para formar su identidad, este puede ser tomado para este caso al hablar de la juventud sesentera. Benjamin plantea que el individuo debe mirar el pasado para comprender de mejor manera su entorno. El progreso no necesariamente es el medio que resuelve los problemas del presente, la tradición es fundamental y no se debe perder la importancia que se encuentra bajo amenaza por este “progreso”, ya que es elemental para seguir construyendo un futuro mejor. Esto explica las posibilidades de comportamiento al observar el movimiento hippie que más adelante será definido.

2.3 La contracultura

Es una constante histórica: La voluntad de la marginación optimista, la búsqueda posible de la felicidad aquí y ahora –en la tierra-, el deseo permanente de ser (también en lo íntimo) confraternales y libres. (De Villena, 90)

Se refiere a un movimiento social y cultural que se identifica por el rechazo que existe a los valores sociales y estilos de vida establecidos en una sociedad, considerando que cultura es el conjunto de todas las formas que regulan el comportamiento de una sociedad.

Apunta a las tendencias sociales que van totalmente en contra de lo establecido, casi lo mismo es lo que hacen las heterodoxias que se oponen a una doctrina establecida. Esta similitud de conceptos que han sido practicados a lo largo de la historia de la humanidad, son los que exponen Fernando Savater y Luis A. De Villena en *Heterodoxias y Contracultura*.

Estos dos conceptos son profundizados en dos grandes capítulos. Hace un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad, la que siempre ha sido inundada de protestas heterodoxas en distintos ámbitos de la sociedad, ya sea religioso, científicos, filosófico, etc.

En la antigüedad, conceptualmente la situación ante la religión es separada en dos grupos, *ortodoxos*: que se identifica por la conformidad frente a una doctrina tradicional en cualquier área del conocimiento, y por otro lado están los *heterodoxos* que son aquellos disconformes o quienes piensan diferente a lo establecido por una doctrina.

El uso de estos conceptos puede hallarse en distintos temas controversiales que día a día tenemos en nuestra propia mesa.

En esta obra la definición de los conceptos sale definida por el comportamiento individual como producto, es decir, como sociedad, en donde se destaca que se le denomina ortodoxo a aquella parte que busca una identidad que se ejerza para crear una sociedad y/o comunidad con excelencia, organizada, dispuesta a cumplir tareas dispuestas por un mandato que ha preparado todo para la supervivencia:

...el afán de fundirnos en la indistinción acogedora y protectora de un colectivo unánime. (Savater, 11)

Por otro lado, a la otra parte, se le denomina heterodoxo al que busca la diferencia individual sobre lo impuesto, preocupándose casi solamente por el hoy y el ahora, y no por ese futuro que tan lejano está:

...la íntima necesidad de afirmar la propia e irrepetible diferencia individual, la vocación de fundar un mundo con nuestro propio rostro y cuyas leyes brotasen directamente de nuestra peculiar voluntad. (Savater, 11)

Dentro de la definición de estos conceptos puede entrar fácilmente el uso de la separación entre conservadurismo y liberalismo, ya que implican una contrariedad de pensamiento en donde el liberal busca individualizar a la persona para que se haga cargo de su libertad ya sea de pensamiento, de expresión, etc. En cambio, el conservador no avala esto mientras rompa el tradicional valor de la familia y la religión, sobre todo si es un cambio radical.

Es cierto que todo en la vida debe tener su equilibrio, entonces la conclusión que hace Fernando Savater es que ninguna de ambas tendencias podría existir sin la otra, puesto que sin la primera no habría manera de organización en nuestra sociedad, y por ende no se habría descubierto y creado tantas cosas que sólo en comunidad y con fiel compañerismo pueden darse, ni mucho menos resolver problemas a largo plazo, ya que tendría que plantearse diariamente por el hecho de estar siempre preocupados por uno mismo, y por lo suyo y no contribuyendo a construir un mundo para todos; por otro lado, sin la segunda estaríamos inmersos en un sistema de leyes asfixiantes imposibles de quebrantar; además de que es muy importante primero surgir uno mismo, para luego apoyar al resto.

Si se observa un poco más de cerca esto, se puede concluir que es un ejercicio básico de la dialéctica, en donde tenemos un problema, tesis y antítesis de la contraparte y finalmente la síntesis concluyente de que una sin la otra, no pueden existir. Son complemento.

Se deja en claro que este término no trata de una época dentro del tiempo, sino que es algo que nace, se fortalece y logra permanecer y evolucionar en la sociedad.

La lucha que se acrecentó en la década de los sesenta con la ideología del movimiento hippie, es el lazo permanente al concepto de la contracultura. Pero antes, un pequeño paso por la base del hippismo.

2.4 Pop Art

Es necesario tomar en cuenta otros tipos de lucha social que en estas décadas estuvieron muy presentes.

Como lo relata Ana María Preckler en la *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX* (2003), por ejemplo, a finales de los años 50, llegó a Estados Unidos el movimiento Pop Art, que se originó en el Reino Unido a principios de los años 50. Es un arte representacional en donde los artistas responden tomando las características de la realidad cosmopolita e impersonal para hacer de ellas parodias irónicas de la sociedad.

Andy Warhol, uno de los mayores representantes de este movimiento, fue poco a poco eliminando los rasgos expresionistas de su trabajo, hasta que logró que la obra solamente fuese una repetición en serie de un elemento popular de la cultura de masas, el mundo del consumismo y los medios masivos de comunicación. Entre sus ejemplares más reconocidos están la repetición en serie de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor y las latas de sopa Campbell, todas realizadas en la década de los 60.

Es por medio de la manipulación de color, contraste, brillo, etc. que estos elementos publicitarios importantísimos para la sociedad se volvían angustiantes y molestos de mirar, lo cual representa totalmente el descontento del artista.

2.5 Generación Beat, el inicio del movimiento Hippie

Muchos jóvenes de las clases medias buscaron sus propios espacios de identificación e impugnación a las visiones dominantes, desarrollando importantes movimientos que cuestionaron el estilo de vida plástico ofrecido por el mercado de consumo y la organización capitalista de la posguerra. (Margulis, 40)

Otro tipo de lucha y la más importante a la hora de hablar del hippismo, es la Generación Beat, que se encuentra descrita en *Viviendo a toda*, una obra literaria de la Universidad Central de Colombia (2002).

El término “beat” fue adaptado de “beaten down (derrotados)” que refleja la desesperación ante los hechos desastrosos que barrieron con la sociedad a finales de la década de los 40. La depresión económica, la II Guerra Mundial y la bomba atómica, entre otros.

Ellos optaron por deshacerse de toda aquella moralidad falsa que estaba dada en EE.UU. por el excesivo anticomunismo y crecimiento de la burocracia, además del tratamiento médico que se le daba a las enfermedades sociales como la homosexualidad o el inconformismo. Se logró una aceptación de espontaneidad como forma de vida, sin pretender lograr que le llegue a mucha gente, consiguieron muchos adeptos que decidieron darle la espalda a esta sociedad materialista.

Eran un grupo de personas desastradas por el sistema, pero con un gusto musical refinado por el jazz, en el bebop, en donde escribían insultos a los “bien vestidos”. Su canto era a la liberación espiritual del ser humano, que conllevó a escribir sobre la liberación sexual, homosexual, de las mujeres y los negros. De la mano vino un renacimiento de la bohemia cultura, que trajo consigo una juventud hambrienta por huir de lo establecido.

Uno de los escritores de la época, y que fue partícipe total de la Generación Beat que inmortalizó el movimiento fue Jack Kerouac con sus obras sobre viajes y aventuras.

Una frase célebre de lo que fue la Generación Beat, está dada por Burroughs, también escritor y amigo de Kerouac: “Lo único que se puede hacer es lo que uno quiere hacer”, que describe totalmente su ideología ante el sistema.

Otro gran escritor que mantiene inmortalizada a la Generación Beat es Allen Ginsberg a quien se le debe lo que el poder del hippismo logró, además de la conciencia anti-Vietnam (por la guerra). En la década de lo 60, con el movimiento hippie, él cooperó delirantemente.

Se basó en ideales que se oponían a la moral de la época, moral que incluía racismo, guerras, muerte, etc.

Para responder a esta violencia represiva de la época, los hippies deciden retirarse de aquella sociedad que odian, que sólo se trata de comodidad y conservadurías de antaño. Así fue como comenzaron a crearse comunidades con organizaciones liberales y exentas de jerarquías controladoras llenas de poder, se hizo un

reemplazo de la familia por comunidades, en donde reinaban la libertad, los acuerdos mutuos y el amor totalmente libre.

Crecieron a tal modo que lograron crear el festival de “Woodstock” que se hizo por primera vez en 1969. Medio millón de jóvenes juntos durante tres días para inundarse de rock, estilo musical en donde encontraron expresión, lleno de discursos sobre su base ideológica: la tolerancia y el amor. La droga fue su musa inspiradora. El LSD fue quien dio colores a sus prendas.

Los hippies lograron incorporar plenamente la música al movimiento, provocando una evolución en el rock, en donde progresivamente las letras de estas canciones se hacían más críticas.

Este término entonces, hace referencia a un movimiento organizado y visible cuya acción afecta a muchas personas durante un período considerable que además consigue realizar muchas de sus aspiraciones.

Sin embargo Margulis en *Viviendo a toda* hace hincapié en que el hippismo no es un movimiento uniforme, puesto que se conforma de muchos ideales que apuntan a distintos temas, debido a la diversidad de personas que conforman el movimiento y que en cierta medida se rehúsan a tener un líder, lo cual se puede decir es una deficiencia del movimiento.

Ciertamente el hippismo no era un movimiento homogéneo, sino que comprendía diversas perspectivas, desde las visiones políticas que planteaban modelos alternativos de sociedad; las salidas sensoriales que se envolvían en las drogas; las perspectivas hedonistas; las rupturas en los ámbitos cotidianos que presentaron convulsiones fundamentales en las relaciones de pareja o impugnaron de facto las relaciones monogámicas... (Margulis, 40)

Los temas anteriores hacen referencia a las características esenciales para entender en cierta manera de qué componentes se conforma la sociedad de los 60 en EEUU. Esta época también da paso a obras de arte referentes a los acontecimientos que competen a la actualidad, obras que en esta investigación han sido observadas, de las cuales se han escogido dos y que más adelante serán analizadas.

Sin embargo, para la realización de esta investigación es necesario entender la historia de la liberación humana, representada en este caso, por los esclavos llevados a EE.UU. Esta evolución en la búsqueda de la libertad hará hincapié a la

expresión musical, que con el pasar de los años es reconocida como obra de arte, para zafarse de la dura realidad que es impuesta por los humanos.

La expresión artística compone un elemento fundamental de la humanidad, sin ella no habría cómo representar todo aquello que se nos imposibilita sacar de nuestro interior; el arte lo ha hecho, el cine lo ha hecho, la música lo hizo desde mucho antes.

La esclavitud provocó que existiera la palabra libertad en este mundo, y está demostrado en las canciones de estas personas. Una sociedad que da forma a la juventud norteamericana de los años 60.

2.6 La historia de los esclavos en América

La esclavitud es algo que viene de las guerras entre pueblos incluso por asuntos religiosos dentro de la sociedad, situándonos específicamente en el siglo XVII y XVIII.

Los esclavos eran aquellas personas que habían sido conquistadas, porque sus respectivos pueblos fueron conquistados por unos “más fuertes”. Los que lograron sobrevivir fueron obligados a comenzar una nueva vida, trabajos forzosos y humillantes. Obviamente, dentro de la jerarquía ellos eran los de más abajo, que exponiéndolos en una tabla, en realidad ni siquiera debían aparecer.

Mientras que estas personas son adquiridas como objetos de trabajo (esclavos) por medio de las conquistas a distintos pueblos e incluso ciudades, en otros países se desarrolló más y más el agrado de vivir una vida lujosa llena de sirvientes para atender a sus comodidades, es por esto que se crea el comercio de esclavos, ya que estos poderosos conquistadores ya se habían llenado de esclavos, y obviamente podían ganar más dinero vendiéndolos y consiguiendo otros más para usarlos y luego venderlos también.

Si nos trasladamos a la época en que los europeos trabajaban en conquistar América, podemos decir que escasea con demasía la mano de obra para producir bienes y alimentos que abastezcan a la población en dirección a la conquista, y la mejor oportunidad para resolver este problema fue el mercado de esclavos. La mayoría de estos esclavos son traídos desde África, aglomerados en barcos como si fueran un montón de cajas. Cuando se menciona a los esclavos puede ser que se piense sólo en hombres, pero debe quedar en claro que eran hombres, mujeres y niños, es decir familias enteras que, como es de imaginar, eran separadas por el

mismo hecho de que eran vendidas a distintas haciendas de los países europeos; pero en realidad no sólo eran separados de por vida, sino que el mismo encarcelamiento que les hacían luego de ser raptados, privados de comida y agua, los llevaba directamente a la muerte.

...la plantación rompe en lo posible la continuidad de las tradiciones africanas, se cimenta sobre el desgarramiento de todo nexo o unión, incluyendo la familiar... (Moreno, 23)

Entonces considerando que los esclavos eran aproximadamente 40 millones de personas, luego fueron trasladados tan sólo unos 35 millones de ellos, pero a tierra firme sólo llegaron 15 millones de ellos vivos, todo esto entre el siglo XVI y XIX. Estos esclavos fueron los encargados de abastecer no tan sólo a la colonia española en América, sino que también a la portuguesa, inglesa, francesa y holandesa de alimentos como el arroz y el azúcar, y también de tabaco, entre otras cosas.

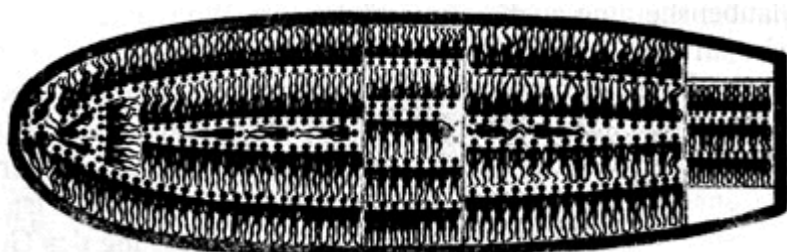

Gráfico del transporte de esclavos

Un viaje completo por estos tiempos hace Colin Cripps en *La música popular en el siglo XX*, en donde expone a modo de línea de tiempo la evolución de la música afroamericana, que parte con la llegada de los esclavos africanos a Estados Unidos.

2.6.1 La música como liberación

Todas sus costumbres perdieron fuerza desde que quitaron los pies de su tierra natal. Su música y religión por ejemplo, adoptaron nuevas formas, que por

supuesto mantienen una base étnica, pero muy pronto se fusionan con la cultura colonial.

El aburrimiento impuesto por los trabajos forzosos a los que estaban sometidas estas personas, es la motivación a crear un ritmo de trabajo distinto al que el silencio les entregaba. Su cultura africana es la encargada de motivarlos a encontrar algo que realmente les produzca ganas de vivir; el gran problema es que los conquistadores evitan hasta el último punto que los africanos rescaten algo de su cultura, algo obviamente importantísimo, porque la cultura es lo que nos hace ser, ya sea como sociedad y/o como persona.

Los castigos por no producir al ritmo debido, son terribles, pero hay un momento en que esto ya no es de mucha importancia, ya que la música llega a sus vidas, pero como ya se dijo anteriormente, es una fusión entre las dos culturas que dan paso a una música africana que se puede decir está medianamente evolucionada.

Para adaptarse a este nuevo presente y futuro, se apropian de características de la cultura europea, dándole así nuevas tonalidades a su manifestación cultural: la música y la danza africana.

Es esto lo que le da título a este capítulo, la música es lo que libera la tensión espiritual que tienen estas personas al estar presas en un lugar que jamás será propio, quizás para sus próximas generaciones, pero para ellos, ni imaginarlo. Un lugar en donde se es torturado, jamás se podrá sentir como un hogar, pero lo importante en este caso es que finalmente logran alzar su voz como trabajadores, exigir el derecho de motivarse por sí mismos a vivir esa vida tan desgraciada. Como en todas partes del mundo ha sido y, es en la actualidad, la música tiene distintos repertorios, ya sea para distintitas ceremonias, lugares y/o situaciones; así mismo siempre fue con la música africana. Es en este nuevo repertorio en que ellos crean un discurso por medio de sus voces, que se hacen notar en las letras de sus autores.

Antes de hablar de lo que llegó a ser esta fusión, la música afroamericana, es necesario referirse a la música de los esclavos y de todos los africanos, lo que representaba y representa este arte para ellos.

Entre los viajeros visitantes al continente africano, siempre se comentaba cosas increíbles de él, sobre todo aquellas cosas que no ocurrían en sus propios países, porque claro aquí había tribus, que eran familias numerosas guiadas por un jefe. La música en África lo es todo, es antesala para cada ceremonia que hubiese que realizar ya sea para recibir visitas, para celebrar derrotas a los enemigos, para

celebrar victorias en la cacería de alimentos y obviamente para ceremonia religiosas en donde memoraban a sus dioses más importante, a los menores, a espíritus e incluso a sus antepasados; todo esto acompañado de esplendorosas danzas, e incluso a veces de teatro, al son de los instrumentos que construían estas melodías. Esto es lo que está dentro de las ceremonias más grandes y conocidas, pero también realizan ceremonias más personales, reservadas entre familias, como por ejemplo para los recién nacidos, por el primer diente, para el inicio de la pubertad, o funerales, que requieren siempre de la voz femenina, al contrario de los cánticos para las tareas diarias de los guerreros, de los pescadores o de los cazadores por nombrar algunos. Aunque esto no implica que muchas veces hombres y mujeres forman parte de una misma interpretación musical, que puede ser parte de los repertorios que se nombraron anteriormente o de la música que sirve para nada más que satisfacer la entretención de todos.

2.6.2 La sociedad esclava y su revolución por medio de la música

De alguna manera estos dos estilos musicales se fusionan creando un nuevo género, que se le llama música afroamericana. Fue así como esto dio paso a las canciones de trabajo, que proponen un ritmo que deben seguir, para así trabajar animados. Además en estos tiempos, los colonizadores pretenden también convertir a los esclavos al cristianismo, y estos ya rendidos ven una luz de esperanza en la religión, por lo que sus cánticos ya se relacionan con historias religiosas que hablan sobre la liberación de su pueblo.

2.6.3 El fin de la Esclavitud

Se da fin legalmente a la esclavitud, pero para estas personas no es parte de su pasado, sino que actualidad, siendo ahora esclavos de la estructura socioeconómica que se reduce a una discriminación por jerarquía. Es interesante relacionar esto inmediatamente con la presión que hacen los “adultos” (los de la vieja generación) sobre los jóvenes de la nueva generación. Después de muchos años, cuando al fin la esclavitud tuvo su “finalización” con la victoria del norte en la Guerra Civil, los negros pasan a formar parte de la sociedad en cierto punto, ya que se les comienza a reconocer como trabajadores, y no tan sólo eso, sino que también como músicos a aquellas personas negras que pueden tocar violín o cualquier otro instrumento en los bailes que se dan en la ciudad.

Y como siguen siendo discriminados, el hecho de no tener derechos, los hace también ser libres de la ley, por ende tienen la libertad de vender su música a quien quiera pagarle por oírlo quien sabe, quizás toda la noche. Los instrumentos fueron adquiridos luego de que la guerra terminara, puesto las bandas de guerra se deshacen de muchos instrumentos (que más adelante son mencionados) a valores muy bajos.

Según la información recopilada en la obra citada anteriormente, de esta fusión europea con la africana, como se dijo antes se forman las canciones de trabajo, y de esta misma comienzan a salir nuevas adaptaciones de ritmo que consideran algunas distintas características, por ejemplo:

- Ragtime: que se basa fundamentalmente en el ritmo del piano, siendo la primera música de negros aceptada por la gente blanca. Incluso ellos la escriben y tocan.
- Blues: uno de los estilos más conocidos de esta época. Al igual que los estilos anteriores, sus letras son muy expresivas. Estas hablan de la esperanza, los temores y todo aquel sentimiento que se apodera de estos músicos, pero hecho de una forma mucho más personal que en los tiempos anteriores.

El Blues se originó en sectores rurales al sur del país, pero no pasó mucho tiempo hasta que se pudo encontrar músicos interpretando estos ritmos en las ciudades.

Lo que suena generalmente es: voz, guitarra y banjo, en algunas ocasiones también se acompaña el vocalista por un piano.

Sus letras, para decirlo más detalladamente, como ya se dijo, tienen que ver con la intimidad del autor, pero en otros casos igual hacen referencia a una crítica social, como por ejemplo haciendo referencia a la pobreza.

- Jazz tradicional: es el último estilo que nace de la fusión africana y europea. Este estilo se establece en Nueva Orleans, un lugar en donde hay muchos bares en los cuales siempre se presentan bandas de todo tipo a mostrar sus experimentos musicales; son bandas con un número aumentado de integrantes. Algunos en corneta, otros con el clarinete, otro con el trombón, otro más con el banjo o el piano, otro en el bajo, y un último en los tambores. Estos son los instrumentos típicos en una banda.

Los estilos musicales van variando, fusionándose y evolucionando, demostrando de distintas maneras lo que se puede llegar a hacer en grupos que juntan sus ideales y los desarrollan por una misma línea.

El sonido de la batería en este tiempo está dividido. Había una persona para cada tambor y platillos. Pero muy pronto los costos por traer a la composición completa se vuelven muy altos, por lo que se comienza a contratar a un solo músico que hiciera todo el trabajo de percusión. Es por este motivo que se adapta la batería a lo que actualmente conocemos: bombo y platillos hi-hat tocados con un pedal y el resto con las manos.

Lo más emocionante de estas bandas es que entre sí los músicos tienen una conexión que les permite improvisar melodías, con distintos acordes e incluso distintos ritmos, que les hace moverse con total libertad. Eso sí, es importante decir que las improvisaciones se realizan sobre canciones que ya existen, pero que ellos reinterpretan a su nueva manera de ver la vida.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el jazz ya es conocido alrededor de todo EEUU, ya que mientras más emigran los negros en busca de trabajo hacia el norte del país, más emigra la música junto con ellos.

Es aquí cuando aparece un conocido trompetista llamado Louis Armstrong, uno de los cuales lleva su jazz desde Nueva Orleans hasta Chicago.

Con el asunto de la gran depresión de 1929, y las grandes inundaciones y plagas en el sur que arruinan las cosechas, toda la buena vida se lleva a cabo en el norte. Más y más negros comienzan a llegar a estas ciudades, aunque no eran bienvenidos, así que sólo se les permite vivir en un lado de la ciudad. Muy pronto esto se convierte en un gueto negro sobresaturado, porque más y más personas llegan, pero su espacio no crece.

Por la poca demanda de europeos en esta época, debido a los problemas en la nación, los afroamericanos comienzan a obtener puestos de trabajo, pero muy mal pagados.

El jazz evoluciona poco a poco, partiendo porque ya no salen bandas de cinco músicos, sino que de diez o más, y como es difícil organizarse, incluyen un líder que dirige la banda; la música se adapta más al baile y se conoce como *Swing*.

Este estilo más tarde incluye improvisaciones rápidas y complicadas conocidas como *be-pop*.

Algunos músicos blancos comienzan a adaptar el jazz y esto pasa a llamarse *Cool jazz*, debido a que se hace una fusión con características de la música clásica.

Por mientras en otro lado, está el *City Blues*; el blues llega a la ciudad.

Con el dinero que implica contratar músicos para fiestas en casas arrendadas, mejor contratan un pianista que cambiando un poco el ritmo, crea el *Boggie Woogie* de ritmos salvajes y acortados.

T. Bone Walter es un músico de City blues y pionero en el sonido y la técnica de la guitarra rock. Hace sonidos “sucios” y distorsionados con la guitarra.

Músicos blancos como Bob Willis que mezclaron la música negra y blanca, en donde se mezcló Folk (música tradicional inglesa, irlandesa y escocesa que fue tomada por gente blanca de bajos recursos, de los colonos europeos) y jazz tradicional.

También es interesante mencionar el caso de Al Jolson, un actor y cantante lituano blanco, que resulta ser el protagonista de la primera película con sonido; quien se pinta de negro para realizar sus espectáculos.

2.6.4 La llegada del Rock and Roll

En 1954, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes se vuelven más liberales en el sentido que pueden derrochar dinero y hacer grupos, y así todos juntos buscar una identidad.

El Rock'n'Roll era especial porque unificaba las numerosas y diferentes tendencias de la música popular. (Cripps, 42)

El sonido de la guitarra es limpio, pero muy pronto Elvis Presley utiliza la misma técnica de T. Bone Walker, cantando letras agresivas y relacionadas con la sexualidad.

Los adolescentes blancos nacidos y criados en este ambiente racista, no aceptan esta connotación sexual de un artista negro, pero sus padres no aceptan ni siquiera al artista.

Uno de los primeros cantantes de Rock and Roll negro es Chuck Berry, con sus éxitos para adolescentes como *Sweet Little Sixteen* que en ese entonces, tiene espantados a los padres y a los predicadores hablando del demonio.

Un extracto:

Oh mommy mommy	Oh mamá mamá
Please may I go	Por favor ¿puedo ir?
It's such a sight to see	Es un espectáculo digno de ver
Somebody steal the show	Alguien robó el espectáculo
Oh daddy daddy	Oh papá papá
I beg of you	Te ruego
Whisper to mommy	Susurra a mamá
It's all right with you	Está todo bien contigo
Cause they'll be rockin on bandstand	Porque estarán rockeando
In Philadelphia P.A.	En Filadelfia P.A.
Deep in the heart of Texas	En el corazón de Texas
And 'round the Frisco Bay	Y alrededor de la bahía Frisco
Al over St. Louis	En San Louis
Way down in New Orleans	Hacia abajo en Nueva Orleans
All the cats wanna dance with	Todos los gatos quieren bailar con
Sweet little sixteen	Pequeños dulces dieciseis
Sweet little sixteen	Pequeños dulces dieciseis
She's got the grown up blues	ella tiene los blues crecidos
Tight dress and lipstick	un vestido ajustado y labial
She's sportin' high heal shoes	ella tiene zapatos altos
Oh, but tomorrow morning	oh, pero mañana en la mañana
She'll have to chang her trend	tendrá que cambiar su tendencia
And be sweet sixteen	y ser dulce dieciseis
And back in class again	y de vuelta a clases

(<http://www.azlyrics.com/lyrics/chuckberry/sweetlittlesixteen.html>)

Una serie de hechos lamentables terminaron sacando de las pistas a los exponentes del rock'n'roll (por ejemplo a Chuck Berry lo encarcelaron por violar las leyes de inmigración y Elvis se alistó en el ejército), lo cual da paso a otros músicos para interpretar música popular. En término sencillos para la época, música más limpia y menos peligrosa.

2.6.5 Desde Gran Bretaña

Ya en 1963, aparecen los Beatles con su fusión de música negra y blanca, tocando de todos los estilos que anteriormente se han mencionado, considerando primeramente el comentario sobre las letras referentes a los adolescentes.

Contrario al estilo “ordenado” de los Beatles, se posicionan los Rolling Stones con un estilo totalmente escandaloso, perfecto para los adolescentes.

En sus actuaciones son amenazantes y sexuales.

Su gran éxito *Satisfaction* es una canción de protesta, una letra que alude al sistema en el que está inmersa la sociedad, ese mundo de plástico, empaquetado y comercializado. Esto es algo que introdujo el cantante americano Bob Dylan.

Un extracto de Satisfaction:

I can't get no satisfaction	No puedo obtener ninguna satisfacción
When I'm watchin' my TV	Cuando estoy mirando mi televisión
And that man comes on to tell me	Y ese hombre viene a decirme
How white my shirts can be	Que tan blancas pueden ser mis camisas
But he can't be a man 'cause	Pero él no puede ser un hombre
he doesn't smoke	porque él no fuma
The same cigarettes as me	los mismos cigarillos que yo

(<http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/icantgetnosatisfaction.html>)

La música de protesta nace en una época de descontento social, un tiempo dramático. Asesinatos (Kennedy y Luther King), manifestaciones por los derechos civiles, la guerra de Vietnam que motiva a los jóvenes a manifestarse en contra de ella; sittings y tomas en sus universidades.

Esta guerra es un enfrentamiento militar en Vietnam que se extendió desde el año 1959 hasta el año 1975, el cual se desata debido a que las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, apoyadas por el gobierno de Vietnam del Norte, querían destruir al gobierno survietnamita.

Este conflicto se transforma en un gran problema internacional ya que EEUU y otros países apoyaron a Vietnam del Sur, mientras que la URSS y la República Popular de China apoyaban a Vietnam del Norte y a la guerrilla Vietcong.

Sin olvidar que EEUU y la URSS abusan de la oportunidad para combatir abiertamente la guerra fría.

Una serie de manifestaciones por parte de la ciudadanía alrededor de todo el mundo, son las que se hacen en contra de la guerra. Las más destacadas son en EEUU. El país se ve dividido entre los que avalan la guerra para que continuara y los que definitivamente quieren paz.

Todo tipo de personas puede verse en estas manifestaciones como estudiantes, negros, hippies, profesores, religiosos, viejos militares e incluso las madres de los soldados, que se juntan para realizar tanto manifestaciones pacíficas como disturbios violentos en las calles de las ciudades.

Una de las grandes manifestaciones es la de un obrero que en vez de dar un discurso en un acto, quemó su cartón militar. Esto es luego realizado también por jóvenes que se unen a este tipo de manifestación, quemando su cartola de reclutamiento.

Esta es la época en la que se enfoca el análisis que más adelante se presenta. La música refleja lo que ahora identifica a la juventud, la lucha.

Tal como lo muestra Bob Dylan en su canción *Master of War*:

You fasten the triggers	Ustedes ajustan todos los gatillos
For the others to fire	para que otros disparen
Then you set back and watch	luego se apartan y esperan
When the death count gets higher	cuando la lista de muertos aumenta
You hide in your mansion	ustedes se esconden en su mansión
As young people's blood	mientras la sangre de los jóvenes
Flows out of their bodies	se escapa de sus cuerpos
And is buried in the mud.	Y se hunde en el barro.
You've thrown the worst fear	Ustedes han extendido el peor miedo
That can ever be hurled	que jamás pueda ser gritado
Fear to bring children	miedo a traer hijos
Into the world	a este mundo
For threatening my baby	por haber amenazado a mi hijo
Unborn and unnamed	nonato y sin nombre
You ain't worth the blood	no valen la sangre
That runs in your veins.	Que corre por sus venas.

(<http://www.azlyrics.com/lyrics/bobdylan/mastersofwar.html>)

Con la llegada de las drogas y los hippies, todo pretende ser amor y paz, ahora los Beatles cantan “All You Need Is Love” (todo lo que necesitas es amor) y la juventud levanta sus manos con el dedo índice y medio arriba, símbolo de la paz y el amor. Existe ahora, una liberación extrema en la búsqueda del placer, el hedonismo, que está dado por las drogas como el LSD, que los transportaba a la realidad de los sueños, un mundo nuevo y mejor para ellos.

Una vez en los años 70, el sueño hippie se desvanece poco a poco. La juventud debe hacerse cargo del mundo actual que se encuentra destruido debido a las guerras que tienen como consecuencia horribles crisis económicas.

La juventud aún se siente engañada, y utilizan cada vez más la música como elemento de expresión de liberación, pero todo llevado mucho más al extremo. Los shows en vivo son mucho más rebeldes, considerando por ejemplo la llegada del punk que hereda la música de protesta de los sesenta, pero la hace mucho más enérgica y cruda.

2.6.6 La Música rock en el Cine

Con las bandas de rock en el aire y el éxito de las comedia musicales, muy pronto los directores de cine comienzan a dirigir operas-rock, en donde se escogen canciones de una banda y se crea un musical con una historia que abarque la temática de las canciones.

Lo malo (o lo bueno) de esto es que a los expertos en venta, se les ocurre que si los jóvenes llenan los estadios para los conciertos de rock, y además cada vez se interesan más en el cine, la mejor idea sería juntarlos y ganar (dinero).

Durante mucho tiempo –dice Stigwood-, he estado observando las largas colas de espera a las puertas de los conciertos de rock preguntándome por qué no conseguimos atraer a la misma audiencia a las salas de cine. ¿Por qué no podríamos crear una excitación idéntica? Encontrar un público verdaderamente tocado por la música, pero al que también le gustara el cine. (cit. Chion, 161)

Es interesante mencionar que el hecho de llegar a la universidad, luego de haber aprendido los movimientos básicos para la supervivencia con la sociedad en la

escuela, debería ser esa etapa en donde puedes abrir totalmente tu mente, para así poder desarrollar todas las ideas que rondan en su interior; pero lo que sucede ahí es todo lo contrario. La universidad resulta ser un lugar en donde un joven debe matar sus neuronas para memorizar cosas que en alguno momento le ayudará a superar paredes y barreras, es decir, lograr salir de la universidad, y muy luego encontrar un trabajo que lo ayudará a consumir lo que el mercado le ofrece. Con respecto a esto, se hace referencia a un texto de J. B. Mays en donde habla de la identidad que los jóvenes buscan, para hacerse un espacio dentro de la sociedad.

Hace mención sobre el tipo de posibilidades que se le da a los jóvenes de la época sesentera. Encuentra las palabras exactas para describir esto:

A este nivel de desarrollo, el mundo se muestra ante todo a los adolescentes como una cafetería gigante o un enorme bazar. La única diferencia es, tal vez, la ausencia de etiquetas y precios pegados a la variedad de posibilidades tan tentadoramente expuestas. El precio es algo que sólo se descubre mediante la experiencia, y al final puede resultar abrumadoramente caro. (Mays, 20)

En todos los puntos de la integración de los jóvenes en la sociedad (burguesa), se les impone la toma de decisiones, las cuales pueden resultar abrumadoras, llevándolos a tomar el camino delictivo.

Es así como la historia trae a la época un nuevo sentir a la música, un medio de expresión más informal, que está cada vez más al alcance de todos, porque poco a poco es más fácil conseguir instrumentos, para luego aprender a tocarlos para acompañar esas letras que se escriben en esos momentos de soledad, de rabia y por qué no de alegría. Sólo que el contexto social en EEUU deja bastante que desear, lo cual será mencionado en las próximas páginas.

3. Metodología

Para lograr la resolución de esta tesis se hace uso de la llamada investigación analítica.

Se encuentra este gran tema que es la contracultura, que va de muchos años. Es por esto que se selecciona una década en específico para estudiar, para recopilar todas las teorías e interpretaciones con respecto al tema que implica a una sociedad y su cultura, específicamente la de EEUU.

Recurrir a los inicios, a la historia de la humanidad se vuelve necesario, puesto que en los siglos pasados está la respuesta al comportamiento que se puede observar en una sociedad ya más actual.

Analizar absolutamente toda definición que tenga que ver con las palabras claves del proyecto, para así encontrar nuevos elementos que ayuden a comprender con mayor profundidad la cultura y la contracultura.

Una vez que se tiene la información necesaria, expresada en la primera parte del texto, se logra hacer una síntesis del tema que ayuda a comprender la finalidad del análisis: reafirmar la representación por medio de obras artísticas (obra cinematográfica más su banda sonora) de la ruptura contracultural en los años 60. Primero se recopila la bibliografía que dé cuenta de cómo se logró llegar al concepto de contracultura, luego se identifican los giros que sufre el comportamiento de la sociedad juvenil estadounidense y la industria cultural que impone un modelo, ya después se observa y analiza el modelo social que se impone a los jóvenes, según las obras fílmicas seleccionadas, para luego revisar y estudiar las bandas sonoras de estas obras en relación a la representación dispuesta por el autor de la obra.

4. Capítulo I: Análisis del Corpus

Existen muchas obras cinematográficas que retratan las distintas situaciones de la época, y se habla de películas que van desde aquellos años hasta ahora, el siglo XXI.

Apuntando primeramente a la rebeldía de la juventud de la época, no se puede dejar de citar la obra cinematográfica que en 1990 es incluida al registro nacional de filmes del congreso de EEUU, se trata de *Rebel without a cause* (Rebelde sin Causa) de Nicholas Ray, en donde se retrata la vida de un joven antisocial que no tiene una buena relación con su familia. En una comisaría conoce a Judy que se ha escapado de su casa, de la cual se enamora, y Platón, un joven solitario que no cuenta con el cariño de sus padres. Desde ese momento sus vidas se unen para encontrar un desahogo existencial inconsciente.

En la obra hay una preocupación por lo que sucederá con la juventud y los sucesos que la hacen ser, construyendo el drama generacional que está presente en esta época, que se constituye sobre todo por la decadencia moral de la juventud en EEUU y el estilo de vida que llevan las familias.

Hair, de Milos Forman, es un musical en donde el joven Claude viaja a Nueva York para unirse al ejército y pelear en la Guerra de Vietnam. Pero al llegar a la ciudad conoce a unos hippies, entre ellos Berger que se convierte en su amigo, y a Sheila de quien se enamora, una joven de estatus acomodado.

Berger y sus amigos le enseñan un nuevo modo de ver la vida basado en disfrutar las cosas simples y la libertad, pero él insiste en ir a pelear por la patria. Para poder volver a ver a su amigo, Berger se disfraza de militar y entra a la base militar para sacar a Claude y por un error de cálculos termina él yéndose a Vietnam, en donde muere.

Esta obra cinematográfica refleja el conflicto socio-político del que ya se ha hablado anteriormente. Refleja cómo la lucha en contra de la Guerra de Vietnam provoca un desarrollo en la cultura y la sociedad; y este último se refiere al conflicto que se mantiene entre un individuo y la sociedad, que es la cual obliga a las personas a adaptarse al potente nuevo modelo económico y obedecer las reglas para que todo funcione. Además, es interesante la intensa burla que se hace a las familias conservadoras, poniendo a personajes en situaciones que los ridiculizan, por ejemplo, robarle su auto a la salida de su casa.

Cabe destacar la diferencia de contexto en ambas obras, la primera es de antes del movimiento hippie, que apunta a la rebeldía de la juventud ante la sociedad conservadora, y la segunda es un retrato del movimiento hippie en todo su esplendor.

La lista de obras relacionadas al tema central de este texto, es interminable, y para profundizar se ha escogido dos, por sus características presentes con respecto a conceptos como sociedad, lucha, abuso, viaje y por supuesto, antihéroe.

Es importante acotar que ambas obras son representaciones de viajes, que a ojos del protagonista, son al paraíso, pero que terminan siendo un viaje al mismo infierno. En ambas historias, los personajes resultan muertos en manos de un sistema capitalista que ha consumido a la sociedad.

Una descomposición por secuencia, hará relación entre banda sonora y etapas del viajero para identificar la ruptura contracultural presente en la música de la obra.

4.1 Easy Rider (Buscando mi Destino)

Sinopsis:

Se retrata el viaje de dos grandes amigos: Wyatt y Billy, que van camino al Carnaval Mardi Gras en Nueva Orleans. Y en cada parada logran ver los distintos tipos de personas que conforman la sociedad en los Estados Unidos. Notan lo triste y oscuras que se han vuelto gran parte de las personas, pero eso no duraría mucho, puesto que son asesinados.

1. La transacción

En México, Wyatt y Billy compran cocaína. Se dirigen a los alrededores de un aeropuerto en donde se juntan con un hombre, quien prueba la mercancía y ordena a su hombre pagarles por ella.

Los acercan a la carretera, y una vez ahí ellos emprenden un viaje en camioneta, para ir a buscar sus motos. Ocultan el dinero en el tanque de combustible de la moto de Wyatt, que está pintada como la bandera de EEUU, al igual que su casco. La moto de Billy es roja.

Mientras esto sucede, suena *The Pusher* (El Narco) de Steppenwolf, que representa una crítica al tráfico de drogas, que lleva a los jóvenes a hundirse en un mundo irreal y que además los lleva a consumir heroína. Justamente en el momento en que se puede observar como se dispersa de un país a otro la venta de esta droga.

Esta letra claramente es una oposición a la liberación de las drogas que se obtuvo con el movimiento contracultural de la década de los 60.

You know I've smoked
a lot of grass
O' Lord, I've popped
a lot of pills
But I never touched nothin'
That my spirit could kill
You know, I've seen a lot of people
walkin' 'round
With tombstones in their eyes
But the pusher don't care
Ah, if you live or if you die
God damn, The Pusher
God damn, I say The Pusher
I said God damn, God damn
The Pusher man
You know the dealer,
the dealer is a man
With the love grass in his hand
Oh but the pusher is a monster
Good God,
he's not a natural man
The dealer for a nickel
Lord, will sell you lots
of sweet dreams
Ah, but the pusher ruin your body
Lord, he'll leave your,
he'll leave your mind to scream
God damn, The Pusher

Sabes que he fumado
mucho yerba
Señor, me he metido
muchas píldoras
pero nunca toque nada
que mi espíritu podía matar
Sabes, he visto mucha gente
dando vueltas
con lápidas en sus ojos
pero al narco no le importa
si vives o mueres
Maldito, el narco
maldito, le digo al narco
digo maldito, maldito
el tipo narco
Sabes el traficante,
el traficante es un hombre
con la amada yerba en su mano
oh pero el narco es un monstruo
Buen Dios,
él no es un hombre natural
el traficante por un níquel
Señor, te venderá un montón
de dulces sueños
ah, pero el narco daña tu cuerpo
Señor, él te dejará,
él te dejará la cabeza a morir
Maldito, el narco

God damn, God damn the Pusher
 I said God damn, God,
 God damn The Pusher man
 Well, now if I were the president
 of this land
 You know, I'd declare total war
 on The Pusher man
 I'd cut him if he stands,
 and I'd shoot him if he'd run
 Yes I'd kill him with my Bible
 and my razor and my gun
 God damn The Pusher
 Gad damn The Pusher
 I said God damn, God damn
 The Pusher man

Maldito, maldito el narco
 Dije maldito, Dios,
 Maldito el tipo narco
 Bueno, si yo fuera el presidente
 de este lugar
 Sabes, le declararía la Guerra total
 al narcotraficante
 Lo reduciría si se parara,
 y le dispararía si tratara de huir
 Si, lo mataría con mi Biblia
 y mi navaja y mi pistola
 Maldito el narco
 Maldito el narco
 Dije maldito, maldito
 el tipo narco

(<http://www.stlyrics.com/lyrics/easyrider/steppenwolf.htm>)

Antes de partir, Wyatt toma su reloj y lo bota, eliminando el tiempo que oprime la
 búsqueda del camino correcto para su vida, una contrariedad al sistema capitalista,
 en donde el tiempo es oro.

Toman el rumbo por la carretera, y atraviesan la frontera desde México a EEUU.
 Todo el recorrido acompañado por *Born to be wild* de Steppenwolf. Canción muy
 contraria a la anterior, puesto que trata de la libertad de un motoquero al volante,
 en donde la velocidad lo hace sentir como si nada existiera. John Kay, líder de la
 banda dijo:

“Todas las generaciones piensan que han nacido para ser rebeldes
 y se identifican con la canción”

Esta es una letra que se suma bastante al movimiento contracultural, en el que se
 insita a los jóvenes, que siempre son los más influenciados por el hecho que están
 en la etapa de adaptación y búsqueda de identidad, a ser simplemente libres.

Get your motor runnin'
 head out on the highway
 lookin' for adventure

Pon el motor en marcha
 métete por la autopista
 buscando aventuras

and whatever comes our way
Darlin', go make it happen
take the world in
a love embrace
fire all of your guns at once
and explode into space.
I like smoke and lightning,
heavy metal thunder,
racin' with the wind
and the feelin' that I'm under
like a true nature's child
we were born, born to be wild
we can climb so high
I never wanna die
Born to be wild.
Born to be wild.

y lo que se cruce en nuestro camino
Cariño hagámos que suceda
conquista el mundo
con un abrazo amoroso
dispara todas tus armas a la vez
y explota en el espacio.
Me gusta humear e iluminar
trueno de metal pesado
echando carrera con el viento
y la sensación que tengo
como un auténtico hijo de la naturaleza
Nacidos, nacidos para ser libres
podemos escalar muy alto
No quiero morir nunca
Nacer para ser libres
Nacer para ser libres.

(http://www.letras4u.com/steppenwolf/born_to_be_wild.htm)

2. *El Ranchero Amable*

Llegan de noche a un motel para pedir un cuarto. El recepcionista los ve y les cierra la puerta en la cara. Ellos le gritan "¡Imbécil!".

Deciden acampar en medio del desierto, en donde Billy recuerda que deben llegar al Carnaval Mardi Gras.

Wyatt despierta a Billy para marcharse, y al salir del terreno casi chocan con una persona arriba de un asno.

Se dirigen a un rancho para arreglar un neumático, el dueño les presta sus herramientas, y en un mismo plano se puede ver al ranchero poniendo una herradura nueva a su caballo, mientras Wyatt y Billy cambian el neumático; dejando en evidencia la vida en el campo, ya antes con lo del asno y ahora el arreglo del transporte.

El ranchero los invita a comer junto a su familia. Le piden a Billy que se quite el sombrero para rezar y agradecer por los alimentos. El dueño le pide amablemente a su mujer que traiga más café a la mesa.

En conversación, Wyatt elogia el rancho al dueño y este se burla, pero el motoquero ractifica su opinión diciendo que debería sentirse orgulloso de poder hacer lo que quiera cuando quiera, y que no cualquier persona vive de la tierra.

3. *El Hippie en la Carretera*

Emprenden su viaje de nuevo y durante este suena *I wasn't born to follow* de The Byrds, que habla de dejar el materialismo y creer en la libertad que da la naturaleza. Mensaje claro en contra de la sociedad capitalista de la época.

Oh I'd rather go and journey
Where the diamond
crescent's glowing and
Run across the valley
Beneath the sacred mountain
And Wander through the forest
Where the trees have
leaves of prisms
And break the light in colors
That no-one knows the names of
And when it's time I'll go and wait
Beside a legendary fountain
Till I see your form reflected
In it's clear and jeweled waters
And if you think I'm ready
You may lead me to the chasm
Where the rivers of our vision
Flow into one another
I will watch her dive beneath
The white cascading waters
She may beg she may plead
She may argue with her logic
And then mention
all the things I'll lose
That really have no value

Oh, yo prefiero ir y viajar
donde el diamante
de media luna brilla y
corre a cruzando el valle
debajo de la montaña sagrada
y deambula a través del bosque
donde los árboles tienen
hojas de prismas
y desvía la luz en colores
que nadie sabe los nombres
y cuando sea tiempo iré y esperaré
junto a una fuente legendaria
mientras veo tu forma reflejada
en su clara y adornada agua
y si piensas que estoy listo
podrías guiarme a la sima
donde los ríos de nuestra visión
fluyen entre sí
la observaré buceando bajo
las aguas de la blanca cascada
ella podría suplicar, implorar
podría discutir con su lógica
y después mencionar
todas las cosas que perderé
que realmente no tienen valor

In the end she will surely know
I wasn't born to follow

al final ella seguramente sabrá
no nací para seguir.

(<http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Wasn't-Born-To-Follow-lyrics-The-Byrds/0A22E543053EBCB9482569A0000F16CA>)

Un hippie los hace parar en la carretera para que le den un aventón. Pasan a una gasolinera, y Billy se asusta porque el hippie echa combustible en el tanque donde va el dinero. Wyatt trata de pagarle por el combustible, pero el hippie le dice que ya está arreglado. Una niña mira curiosa por la ventana de la casa en la gasolinera. Al salir de ahí comienza a sonar *The Weight* de The band, que al ser un relato totalmente surrealista, que se compone por referencias a pasajes del antiguo testamento, podría estar presente en el film para hacer alusión a los viajes que se hacen mientras se está drogado, creando un mundo distinto al que acontece en la realidad.

I pulled into Nazareth,
I was feelin' about half past dead;
I just need some place
where I can lay my head.
"Hey, mister, can you tell me
where a man
might find a bed?"
He just grinned and shook my hand,
and "No!", was all he said.
Take a load off Fanny,
take a load for free;
Take a load off Fanny,
and you put the load right on me.
I picked up my bag,
I went lookin' for
a place to hide;
When I saw Carmen and
the Devil walkin' side by side.
I said, "Hey, Carmen,
come on, let's go downtown."
She said, "I gotta go, but my

Me arrastré a Nazaret
me sentía medio muerto
necesitaba un lugar
donde apoyar mi cabeza.
"maestro, ¿puede decirme
dónde un hombre
encuentra una cama?
él tan solo sonrió y me dio la mano
¡No! fue todo lo que dijo
Libérate de tu carga Fanny,
Libérate
Libérate de tu carga, Fanny
y ponla sobre mí.
Tomé mi bolso,
fui a buscar
un lugar para esconderme;
cuando vi a Carmen y
el Diablo caminando a su lado
Dije "Hey, Carmen
Ven, vamos al centro".
ella dijo "Iría, pero mi

friend can stick around."
 Take a load off Fanny,
 take a load for free;
 Take a load off Fanny,
 and you put the load right on me.
 Go down, Miss Moses,
 there's nothin' you can say
 It's just old Luke,
 and Luke's waitin' on the Judgment Day.
 "Well, Luke, my friend,
 what about young Anna Lee?"
 He said, "Do me a favor, son,
 won't you stay and keep Anna Lee
 company?"
 Crazy Chester followed me,
 and he caught me in the fog.
 He said, "I will fix your rack,
 if you'll take Jack, my dog."
 I said, "Wait a minute, Chester,
 you know I'm a peaceful man."
 He said, "That's okay, boy,
 won't you feed him when you can."
 Catch a Cannonball, now,
 to take me down the line
 My bag is sinkin' low
 and I do believe it's time.
 To get back to Miss Fanny,
 you know she's the only one.
 Who sent me here with
 her regards for everyone.

amigo vendrá con nosotros".
 Libérate de tu carga Fanny,
 libérate
 libérate de tu carga Fanny
 Y ponla sobre mí.
 Baja, señorita Moisés
 no hay nada que puedas decir
 es sólo el Viejo Luke
 Y está esperando el día del juicio
 "Bueno Luke, mi amigo
 ¿qué pasa con Anna Lee?"
 Dijo "Hazme un favor hijo,
 ¿te quedarás y cuidarás de Anna
 Lee?"
 El loco Chester me siguió
 Y me alcanzó en la niebla
 Dijo "yo llevaré tu equipaje
 Si tomas a mi perro Jack"
 Dijo "Espera un minuto Chester
 Sabes que soy un tipo pacífico"
 Dijo "está bien chico ¿no
 le darás de comer cuando puedas?
 Tomo el camino ahora
 que me llevará hacia la línea
 mi bolso está pesado
 y realmente creo que es la hora.
 de volver con Fanny
 Tú sabes que es la única
 quien me envió aquí con
 Sus recuerdos para todos.

(<http://www.azlyrics.com/lyrics/band/theweight.html>)

Llegan a un lugar cerca de El Gran Cañón y acampan. Fuman droga y el hippie les
 comenta que todas las ciudades son iguales, que por eso está fuera de ellas.

4. La comunidad Hippie

Al amanecer emprenden viaje de nuevo y llegan a una comunidad hippie en medio del desierto.

El hippie saluda a su novia y se lava el rostro, Wyatt lo mira. Mientras Billy juega con los niños a dispararse con palos que imitan pistolas. Finalmente le dan un golpe al tirarle un palo en la cabeza. Wyatt y el hippie entra a la casa y se puede ver el símbolo de la paz en la puerta.

Adentro el hippie coquetea con otra mujer, Sara, y a la cual saludó afuera románticamente le pide conocer a Wyatt.

Una chica más allá lee “Comenzar trae infortunio. La perseverancia trae peligro. No todas las exigencias de cambio en el orden existente, deben encenderse. Por otro lado, las quejas repetidas y bien fundadas deberán tener una audiencia.”

Luego Sara echa a todos para servir la cena. Una vez más, al igual que la mujer del rancho, tenemos a una mujer encargada de la cocina, representando la sociedad machista de la época.

5. Bendición de los alimentos

El hippie le cuenta a Billy y Wyatt lo pobre que es la aldea, pero que ahora están intentando sembrar, mientras miran a jóvenes descalzos sembrando sobre tierra desértica. Billy se burla diciendo que nunca lograrán, mientras que Wyatt deposita su esperanza en ellos.

Ya en la cena, un paneo largo muestra a todos los presentes en la cena y cuando vuelve al primero, este habla para orar porque su trabajo en la siembra sea compensado con alimentos y para agradecer el lugar que se les ha dado.

6. Diversión

Después de la cena están todos afuera. Wyatt con la mujer que lo buscó, quien le pide que le dé un aventón a ella y su amiga Sara.

Nuevamente suena *I wasn't born to follow* de The Byrds.

Billy y Wyatt han llevado a las chicas al río. Y en una poza apartada se bañan los cuatro desnudos, en donde juegan felices. Cuando termina la escena, termina la música.

De vuelta en la aldea, el hippie que los hizo parar en la carretera, le regala Lcda. Wyatt para que lo consuma en el lugar indicado con las personas indicadas.

7. *El abogado George*

Han llegado a un pueblo en donde hay un desfile. Ellos al encontrarse con esto deciden desfilar en sus motos junto a ellos, pero la policía los encarcela por “Desfilar sin permiso”. Aquí conocen a George un abogado al que la policía trata bien. Les promete sacarlos de ahí por su cargo, pero en realidad es porque su padre es alguien importante dentro de la ciudad, entonces le tienen cariño.

8. *Libres*

George celebra su salida bebiendo whiskey con Billy y Wyatt. Les propone ir con ellos al carnaval y visitar un burdel que le recomendaron. La condición que le ponen es que tenga un casco y George lleva un casco y polerón de fútbol americano. Emprenden rumbo y suena *If you want to be a bird* – Holy Modal Rounders. Una canción que habla de que para despejar de este mundo sólo falta fumar un poco de marihuana, pero que al bajar es decepcionante volver a estar en la tierra. Es una forma de mostrar el pesimismo con respecto a la sociedad, cómo se puede arrancar de ella.

If you want to be a bird	Si quieres ser un pájaro
Why don't you try a little flying	Porque no pruebas un pequeño vuelo
There's no denying	Ahí no hay rechazo
It gets you high	te deja colocado
Why be shackled to your feet	por qué estás encadenado en tus pies
When you've got wings	cuando tienes alas
You haven't used yet	que aún no has usado
Don't wait for heaven	no esperes por el cielo
Get out and fly	sal y vuela
Just glide there	sólo deslízate
Through the clear air	a través del aire despejado
Making figure eights	haciendo ochos
Through the pearly gates	atraviesa las puertas del cielo

Where the soul and the universe meet	donde el alma y el cielo se unen
If you want to be a bird	si quieres ser un pájaro
It won't take much	no toma mucho
To get you up there	para elevarte ahí
But when you come down	pero cuando bajas
Land on your feet	tierra en tus pies

(<http://www.stlyrics.com/lyrics/easyrider/ifyouwanttobeabird.htm>)

Al anochecer se detienen a acampar. George cuenta sobre su madre, que no quería que practicara fútbol americano porque podría hacerse daño, entonces le dijo que había botado el casco, pero un día lo encontró junto a su almohada con una nota que decía “guárdalo para tu hijo”, aludiendo a la sobreprotección de su madre, mientras que no sabemos nada sobre los familiares de los protagonistas. George bebe cerveza y Wyatt le dice que pruebe la marihuana. George se rehusa porque no quiere volverse adicto, ni llegar a drogas más fuerte. Wyatt le aclara que nada de eso va a sucederle con la marihuana, entonces la prueba. En ese entonces Billy dice ver un OVNI, entonces George habla sobre los extraterrestres que tienen sus bases en la Tierra y que su sociedad está mucho más evolucionada, lo que significa que no tienen ni guerras ni líderes.

9. Discriminación sangrienta

Ya encaminados de nuevo, ven muchos caballos. Mientras suena *Don't bogart me* de Fraternity of Man, en donde un amigo le pide al suyo que haga más cigarrillos de marihuana para fumar, que comparta.

Don't bogart that joint, my friend	No te robes ese porro, amigo
Pass it over to me	pásalo hasta mi
Don't bogart that joint, my friend	No te robes ese porro, amigo
Pass it over to me.	pásalo hasta mi
Roll another one	Enrola otro
just like the other one	tal como el anterior
you've been hanging on to it	te has estado colgando de este
and I sure would like a hit	y seguro me gustaría una fumada

Roll another one	enrola otro
Just like the other one	tal como el anterior
That one's just 'bout	ese sólo se trata
burned to the end	de quemarlo hasta el final
So come on and be a real friend	entonces ven y sé un amigo de verdad

(<http://www.songlyrics.com/the-fraternity-of-man/don-t-bogart-me-lyrics/>)

Una vez que llegan a la ciudad, a Louisiana, suena *If six was nine* de Jimi Hendrix, canción que hace referencia a la rebeldía en contra del conservador que sólo pretende eliminar al que es distinto a él. Una canción que además llama a la unión de las masas para luchar en contra del sistema.

(Yeah, sing a song bro'...)	canta una canción hermano
If the sun refused to shine	si el sol se niega a brillar
I don't mind, I don't mind	no me importa, no me importa
If the mountains ah, fell in the sea	si las montañas, caen al mar
Let it be, it ain't me.	déjalo ser, no soy yo
(Well, all right)	bueno, está bien
Got my own world	Tengo mi propio mundo
to live through and uh, ha !	en el que vivir
And I ain't gonna copy you.	Y no voy a copiarte
Yeah (sing the song brother...)	canta la canción hermano
Now if uh, six uh, huh, turned out	Ahora si el seis, resultara ser
to be nine	un nueve
Oh I don't mind, I don't mind uh	no me importa, no me importa
(Well all right...)	bueno, está bien
If all the hippies	Si todos los hippies
cut off all their hair	se cortaran todos sus pelos
Oh I don't care, oh I don't care.	No me importa, no me importa
Dig.	trágatelo
'Cause I've got my own world	porque tengo mi propio mundo
to live through and uh, huh	en el que vivir
And I ain't gonna copy you.	Y no te voy a copiar
White collar conservative	conservadores de collar blanco

flashin' down the street
 Pointin' their plastic finger
 at me, ha!
 They're hopin' soon
 my kind will drop and die but uh
 I'm gonna wave
 my freak flag high, high !
 Oww ! Wave on, wave on... Ah, ha, ha
 Fall mountains, just don't
 fall on me
 Go ahead on mister business man,
 you can't dress like me
 Yeah !
 Don't nobody know what I'm talkin' about
 I've got my own life to live
 I'm the one that's gonna die
 when it's time for me to die
 So let me live my life
 the way I want to
 Yeah, sing on brother, play on drummer.

resplandecen calle abajo
 apuntado sus dedos plásticos
 A mi!
 Ellos están esperando que pronto
 mi especie se rinda y muera pero
 Yo voy a flamear
 mi marginal bandera alto, alto
 flamear, flamear...
 montañas caídas, tan sólo no
 caigan en mi
 anda señor de negocios
 no puedes vestirme como yo
 nadie sabe lo que estoy hablando
 tengo mi propia vida para vivir
 soy el que va a morir
 cuando se mi tiempo de morir
 entonces déjame vivir mi vida
 como yo quiera
 Canta hermano, toca la batería.

(<http://www.metrolyrics.com/if-six-was-nine-lyrics-jimi-hendrix.html>)

Pasan por un lugar bastante acomodado en la ciudad, luego a un lugar más pobre, en donde se ven familias afroamericanas numerosas.

Paran a comer a una fuente de soda. Dentro hay un policía con su amigo campesino y en otra mesa otros civiles que comienzan a insultarlos, en otra mesa unas jóvenes que los observan coquetas.

Los insultos son del tipo homofóbicos, hasta descalificarlos como humanos.

Deciden irse sin comer, aparte que ni siquiera los atienden. Las jóvenes salen tras ellos para que las lleven en moto, mientras que el policía y su amigo los miran por la ventana despreciándolos.

En la noche acampan en medio del bosque y George comienza a decir que ese país solía ser uno bueno, que no entiende qué le ha ocurrido.

Billy dice que todo el mundo se ha vuelto cobarde, que ni siquiera pueden alojar en un motel de segunda, que le tienen miedo. George le aclara que no tienen miedo de él, sino de lo que él representa para ellos, y eso es la libertad.

Billy le dice que no tiene nada de malo ser libre, pero George le rebate diciendo que hablar de libertad es distinto de ser libre, porque la sociedad está comprada por el mercado, y si les dices que no son libres son capaces de matarte para probar que lo son, pero esa es libertad individual, la cual los vuelve peligrosos.

George trata ahora de animar el ambiente, pero es asesinado mientras duermen, mientras que Wyatt sobrevive a los golpes y Billy se salva de la golpiza.

10. El Carnaval

Luego de dejar a su amigo van a un restaurant a comer y beber, ya han llegado a Nueva Orleáns. Suena Kyrie Eleison/Mardi Gras de The Electric Prunes, que es un cántico eclesiástico en latín que significa Dios ten piedad de nosotros. Mardi Gras es en francés Martes graso, o más conocido como Martes de Carnaval, para llamarle a la fiesta que se hace justo antes del miércoles de ceniza que da inicio a los días de abstinencia.

Billy convence a Wyatt de ir al Burdel que dijo George para honrar su muerte y animarse. Ya en el lugar, Wyatt lee una frase “Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo”. También en otra parte dice “Todos los caminos de la gloria te llevan a la tumba”, “la muerte cierra la reputación de un hombre y determina si es bueno o malo”. Y a la misma vez hay un plano que augura el final de los amigos.

Llegan las mujeres. Billy está animado con su chica, mientras Wyatt habla con la suya, Mary, sobre el carnaval. Decide invitar a todos al carnaval, así que salen los cuatro. En el exterior hay unos músicos negros tocando rock and roll.

Vagan hasta el amanecer y llegan al cementerio del lugar. Aquí consumen el LSD que les dio el hippie y tienen un viaje lleno de oraciones, culpas, perdones y odios.

11. Hacia el fin del viaje

Abandonan la ciudad y acampan de noche. Billy le dice a Wyatt que ahora son ricos, que se retirarán en Florida, para cumplir el sueño americano, a lo que Wyatt responde “nos equivocamos”. Suena *It's alright ma (I'm only bleeding)* de Roger

Mcguinn, que también es una crítica a la sociedad que sólo se preocupa de lo material, además de considerar como falsas a las autoridades, y oponerse a la guerra.

Darkness at the break of noon
Shadows even the silver spoon
The handmade blade,
the child's balloon
Eclipses both the sun and moon
To understand you know too soon
There is no sense in trying.
Pointed threats,
they bluff with scorn
Suicide remarks
are torn
From the fool's gold mouthpiece
The hollow horn
plays wasted words
Proves to warn
That he not busy being born
Is busy dying.
Temptation's page flies
out the door
You follow, find yourself at war
Watch waterfalls
of pity roar
You feel to moan
but unlike before
You discover
That you'd just be
One more person crying.
So don't fear if you hear
A foreign sound to your ear
It's alright, Ma, I'm only sighing.
As some warn victory,

Oscuridad al quiebre del mediodía
sombras ingualan la cuchara plateada
la cuchilla hecha a mano
el globo del niño
eclipses en la luna y el sol
para entender, sabrás muy pronto
Que no hay sentido en tratar.
peligro punzante
ellos engañan con desprecio
los comentarios sobre el suicidio
son indecisos
de las boquillas de oro de los tontos
el cuerno vacío reproduce
palabras sin utilizar
demostrar para advertir
que él no nació ocupado
Está ocupado muriendo.
la página de la tentación vuela
fuera de la puerta
tú sigues, encuéntrate en la guerra
observa las cataratas
de rugidos de lamentos
Te sientes gemir
pero distinto a ayer
Descubriste
que deberías ser
Una persona más llorando.
Entonces no temas si oyes
un sonido exterior en tu oído
Está bien ma, sólo estoy suspirando
como una alerta de victoria,

some downfall	una ruina
Private reasons great or small	razones ocultas, grandes o chicas
Can be seen in the eyes	pueden ser vistas en los ojos
of those that call	de aquellos que llaman
To make all that should be	para hacer todo, eso debería estar
killed to crawl	muerto para trepar
While others say	mientras otros dicen
don't hate nothing at all	no odiar absolutamente nada
Except hatred.	Excepto el odio.
Disillusioned words	palabras de desilusión
like bullets bark	como ladridos de bala
As human gods aim	como dioses humanos apuntan
for their mark	a sus marcas
Made everything	hecho todo
from toy guns that spark	de pistolas de juguete que provocan
To flesh-colored Christs	a Cristos de color carne
that glow in the dark	que brillan en la oscuridad
It's easy to see without looking too far	es fácil de ver sin mirar más allá
That not much	No hay tanto
Is really sacred.	Es realmente sagrado.
While preachers preach	mientras predicadores predicán
of evil fates	sobre el terrible destino
Teachers teach that	profesores enseñan que el
knowledge waits	conocimiento puede esperar
Can lead to hundred-dollar plates	puede guiar platos de cien dólares
Goodness hides behind its gates	el bien se esconde tras estas puertas
But even the	pero incluso el
president of the United States	presidente de EEUU
Sometimes must have	a veces debe
To stand naked.	Pararse desnudo.

(<http://www.stlyrics.com/lyrics/easyrider/itsalrightmaimonlybleeding.htm>)

Al amanecer emprenden viaje nuevamente. En el camino hay muchas fábricas. Ya en un camino más rural, pasan unos campesinos en camioneta y le disparan con una escopeta a Billy. Wyatt se devuelve, lo tapa y se va para conseguir ayuda. Los campesinos se devuelven y matan también a Wyatt.

Para el final *Ballad of easy rider* de Roger McGuinn, que compara al viajero con el correr del río, que se deja llevar y que desemboca en el mar, pero que nunca se sabe donde llegará, pero lo que sea, debe ser lejos de esta ciudad.

The river flows	El río fluye
It flows to the sea	desemboca en el mar
Wherever that river goes	a donde sea que vaya ese río
That's where I want to be	es donde quiero estar
Flow river flow	fluye río fluye
Let your waters wash down	deja que tus aguas laven a fondo
Take me from this road	llévame de este camino
To some other town	a alguna otra ciudad
All he wanted	todo lo que él quería
Was to be free	era ser libre
And that's the way	y ese es el camino
It turned out to be	que arregle para ser
Flow river flow	fluye río fluye
Let your waters wash down	deja que tus aguas laven a fondo
Take me from this road	llévame de este camino
To some other town	a alguna otra ciudad.
Flow river flow	fluye río fluye
Past the shaded tree	más allá del árbol matizado
Go river, go	ve río, ve
Go to the sea	ve al mar.
Flow to the sea	desemboca en el mar
The river flows	el río fluye
It flows to the sea	desemboca en el mar
Wherever that river goes	donde sea que ese río vaya
That's where I want to be	es donde quiero estar
Flow river flow	fluye río fluye
Let your waters wash down	deja que tus agua laven todo
Take me from this road	llévame de este camino
To some other town	a alguna otra ciudad.

(http://www.lyricsfreak.com/b/byrds/ballad+of+easy+rider_20026351.html)

4.2 Zabriskie Point

Es una obra que retrata el amor entre un joven (Mark) que no le interesa dar la vida por lograr la paz y una joven (Daria) que no pretende vivir la vida rodeada del materialismo.

Sinopsis:

Mark es un joven universitario que pretende disparar a un policia que persigue a sus compañeros en la universidad. Alguien se le adelanta, pero lo culpan a él, por lo que huye de la ciudad y al encontrarse con un aeródromo decide pasear en una avioneta que no es de él. En el viaje conoce a Daria, quien trabaja para un abogado que forma parte de un proyecto estafalario en medio del desierto. Ella regresa de una búsqueda espiritual fallida en el desierto. Se enamoran y pasan el día juntos, pero Mark decide regresar para devolver la avioneta, aquí lo asesinan. Es por esto que Daria en un impulso de tristeza y enojo con el sistema decide dejar todo atrás.

1. *Revolucionarios*

Se ven los créditos iniciales de la obra acompañados de *Heart beat, pig meat* de Pink Floyd e imágenes de jóvenes estudiantes en una asamblea, para ver si se toman o no la universidad.

Si investigamos un poco en la red, en muchas partes no se encuentra la letra de esta obra musical, sino que sólo la describen como una obra instrumental, de la cual no está demás decir que destaca el tono amenazador de la escena que se ve tras los créditos. Pero en ella además, se oyen personas hablando, pero cosas al aire, nada concreto. Se alcanza a oír por ejemplo: Teenagers are sometimes so freaked out if they cannot deduce straight to your class (Los adolescentes a veces son tan histéricos si no deducen correctamente tu clase) o Win a Florida Holyday Inn and a colour TV (gana un Florida Holyday Inn, referente al hotel, y un televisor a color)

(<http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Heart-Beat-Pig-Meat-lyrics-Pink-Floyd/D66783EB38DF4A76482568A100121990>)

Se discute entre negros y blancos, porque negros dices ser los únicos y verdaderos revolucionarios, mientras que los blancos lo niegan.

Dentro del lugar un joven pide más café a una chica, esta contesta preguntando si acaso hay algún chico que sepa hacer café.

Siguiendo en la discusión, un negro dice que a los blancos hay que responderles en su idioma, si te hablan con armas les respondes con armas. Alguien le pregunta si acaso está dispuesto a morir y él dice que muchos negros ya están muriendo; entonces un joven llamado Mark, se levanta y dice estar dispuesto a morir, pero no de aburrimiento en una asamblea, después de esto, sale de la sala; mientras que alguien comenta que si sigue con ese individualismo burgués conseguirá que lo maten.

2. El sistema que sostiene la ciudad

Daria es una joven que trabaja esporádicamente para conseguir dinero. Ha olvidado un libro en la azotea del edificio donde trabaja, y para poder subir a buscarlo debe pedir permiso al Sr. Allen, un abogado que trabaja en un gran proyecto inmobiliario para el desierto, quien la busca para trabajar con él.

Por otro lado, Mark va junto a un amigo conduciendo en medio del sector industrial de la ciudad. Hablan del movimiento hasta que llegan a destino, Mark pasa a dejar a su amigo a una manifestación quien está llenando un formulario por si lo toman detenido.

Más tarde Mark va a la comisaria, justamente a buscar a su amigo que ha sido llevado ahí. Dentro están tomando los datos de los detenidos, y cuando trata de pagar la fianza, lo toman detenido también y a modo de burla les dice que se llama Carl Marx.

3. Armas y la vida de tus sueños

Mark junto a un amigo van a comprar armas. Para conseguir un arma sin el permiso debido, mienten al vendedor diciendo que viven en un barrio vulnerable y que necesitan defender a sus mujeres. Él accede a venderles sus productos sin reparos.

En otra parte de la ciudad, un grupo de ejecutivos miran la publicidad de un condominio en medio del desierto (Sunnydunes), con grandes piscinas y campos

de golf. También recalca lo grandes que son las cocinas, perfectas para que las mujeres cocinen a sus hombres y niños.

Llegando al lugar en auto, va el Sr. Allen hablando sobre las ventas, mientras que en la radio hablan de la guerra de Vietnam y el conflicto estudiantil en la universidad. Mark escucha sobre esto en su casa por la radio, entonces toma su arma y va al lugar.

4. ¿Dónde está Daria?

El abogado llega a su oficina y comienza a llamar a casa de Daria porque no se ha aparecido, ahí alguien le dice que se ha ido en auto, pero no sabe dónde. Entonces se puede ver a Daria quien se ha ido al desierto, mientras se oye *Brother Mary* de The Kaleidoscope, obra musical que habla sobre una persona que se encuentra medio perdido en la vida según el narrador, pero que en realidad poco a poco va sembrando lo que quiere para su futuro, sin importar lo que digan el resto de las personas, lo cual referencia a la situación de Daria que se encuentra buscando rumbo en su vida.

Brother Mary dressed in hairy
you don't care what the people say
'cause getting everything together
telling everybody: got to get away.
living in the moment
at the break of dawn
carrying a pocket of seeds
you should've get ahead
in everything you've done
just plan everything he needs
brother Mary, are you weary?
looking for a living in the wilderness
you've got eyes
in the back of your head
bringing in he a bundle of happiness
now listen to your momma
tell you what she wants
you keep your own trouble in mind

Hermano Mary de pelo largo
no te importa lo que diga la gente
porque teniendo todo junto
diciéndole a todos que deben irse.
Viviendo en el momento
en que amanece
llevando una bolsa con semillas
deberías haber salido adelante
en todo lo que has hecho
sólo planea todo lo que él necesita
Hermano Mary, estás cansado?
buscando una vida en la tierra salvaje
tienes ojos
en la parte trasera de tu cabeza
atrayéndose un lote de felicidad
ahora escucha a tu mamá
te dice lo que quiere
sigues con tus problemas en mente

working on her baby	trabajando en su bebé
just as hard as she can	tan fuerte como puede
you've got to leave the lady behind	tienes que dejar a la señorita de lado
brother Mary, you are scary	brother Mary, estás asustado
see if you can find a way	vé si puedes encontrar un camino
to get her on	para ponerla
get the bread from uncle Larry	toma el dinero del tío Larry
that'll give all you need	eso te dará todo lo que necesitas
to get it on	para ponerlo a andar
living in the moment	viviendo en el momento
at the break of dawn	en que amanece
carrying a pocket of seeds	llevando una bolsa con semillas
should've get ahead	deberíamos salir adelante
in everything we do	en todo lo que hacemos
we'll plan everything we need.	planearemos todo lo que necesitamos.

(transcrita a oído)

5. *Le han disparado a un policía*

Cada vez llegan más policías y hay muchos heridos en la manifestación. Una patrulla ha llegado para sacar a más jóvenes armados que se escondieron en un edificio de la universidad. La policía lanza una bomba lacrimógena dentro para obligarlos a salir, y lo logran. Cuando los jóvenes van saliendo, ven a uno armado, entonces le disparan.

Mark que está observando todo desde atrás, saca su arma para dispararle a un policía, pero alguien se le adelanta. Es por esto que huye del lugar, toma un bus y se va lejos de la ciudad.

Mark llega a un negocio y llama a su amigo, quien le dice que ha aparecido en las noticias como culpable del disparo.

Hambriento le pide al vendedor que le fíe un sándwich, pero este se lo niega. Al salir del local, ve pasar un avión, lo cual lo hace ir al aeródromo. Allí se roba una avioneta y sobrevuela la ciudad, un lugar lleno de edificios y smog. Durante el vuelo se puede oír *Dark star* de Grateful Dead, obra musical que hace una analogía con las imágenes presentes, comparando la ciudad cubierta de humo con

el derrame de cenizas de oscuras estrellas y el vuelo en la avioneta como un paseo por las nubes de la ilusión.

Dark star crashes,
pouring it's light into ashes.
Reason tatters,
the forces tear loose from the axis.
Searchlight casting for faults
in the clouds of delusion.
Shall we go,
you and I while we can
Through the transitive
nightfall of diamonds?
Mirror shatters in formless
reflections of matter.
Glass hand dissolving
to ice petal flowers revolving.
Lady in velvet recedes
in the nights of good-bye.
Shall we go,
you and I while we can
Through the transitive
nightfall of diamonds?

Choque de oscuras estrellas,
derramando su luz en cenizas
Las razones giran,
las fuerzas se sueltan del eje.
el reflector proyectando errores
en las nubes de la ilusión.
¿Vamos a ir,
tú y yo mientras podamos
a través de la caída de la
noche transitiva de diamantes?
el espejo se destroza en reflejos
sin forma de materia.
La mano de cristal disolviéndose en una
mezcla de hielo de pétalos de flores.
la señorita en terciopelo retrocede
en las noches de despedidas.
¿Vamos a ir,
tú y yo mientras podamos
a través de la caída de la
noche transitiva de diamantes?

(<http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Dark-Star-lyrics-Grateful-Dead/878BAD32128DE65148256961000F24A6>)

6. *La maldición del pueblo*

Daria conduce por el desierto mientras se oye *Crumbling land* de Pink Floyd, que hace referencia al ambiente que rodea el camino de Daria que es justamente el desierto, nombrando a un rey que tiene objetos de valor, lo cual lo hace obtener el poder, alusivo totalmente a la jerarquía que se da por lo material en la sociedad de esta época.

In a while I'll find the time
to make the sunshine mine
In a smile I saw
a single eagle in the sky
Wheeling, soaring,
gliding by
On a hill there lived a man
with many shining things
Shiny pool, a shiny car
and shiny diamond rings
Wining, dining,
shining king
And the eagle flies
in clear blue skies
Breathing in the clear blue air
Back here on the ground
another dealer coughs and dies
And fifty more come rolling off
The Ford production line
Then a man appearing
like a mirage on the sand
In his hand a moving picture
of the crumbling land
Screaming, dealing,
movie man
Here we go, hold your nose
and see if something blows
Close your eyes, count to ten
and see the sunrise right
Climbing, high into the sky
By the golden mansion
let the guardian rise
Upon the finger of the king
Hung high, the eagle spies
the glitter of a gun
And wheeling in a climbing
turn he flies into the sun

En un rato encontraré el momento
para hacer mío el sol.
En una risa vi
un águila en el cielo
rondando, elevándose
volando
En una colina vive un hombre
con muchas cosas brillantes
una piscina brillante, un auto brillante
y anillos con brillosos diamantes
ganando, cenando,
brillante rey
y el águila vuela
en el despejado cielo azul
respirando en el despejado cielo azul
vuelve a la tierra
otro traficante tose y muere
y cincuenta más vienen de rodar
la línea productiva de Ford.
Después un hombre aparece
como un espejismo en la arena
en su mano una imagen en movimiento
de la tierra desmoronada
Gritando, traficando,
hombre de película
Aquí vamos, contiene tu nariz
y ve si algo sopla
Cierra los ojos, cuenta hasta diez
y ve el amanecer correcto
escalando, alto al cielo.
Junto a la mansión de oro
deja al guardian levantarse
sobre el dedo del rey,
colgado en lo alto, el águila espía
el brillo de un arma
y rondando una escalda
torna su vuelo al sol.

(<http://www.traduceletras.net/es/pink-floyd/crumbling-land/197111/>)

Daria llega a un pueblo y llama a su jefe, el Sr. Allen, para que le ayude a ubicar un lugar en medio del desierto. Él no logra ayudarla, así que decide preguntarle a la gente de la fuente de soda en la que se encuentra, y ahí le dicen que está en el lugar que anda buscando, mientras en una radio se puede oír *Tennessee waltz* de Patti Page, obra relatada por una mujer que cuenta como una vieja amiga le roba a su novio.

I was dancin' with my darlin'	Estaba bailando con mi querido
to the Tennessee Waltz	el vals de Tennessee
When an old friend	cuando por casualidad vi
I happened to see	a una vieja amiga
I introduced her to my loved one	le presente a mi amado
And while they were dancin'	y mientras estaban bailando
My friend stole my sweetheart from me.	mi amiga me robó a mi novio.
I remember the night	Recuerdo aquella noche
and the Tennessee Waltz	y el vals de Tennessee
Now I know just how much I have lost	Ahora sé cuanto he perdido
Yes, I lost my little darlin'	si, perdí a mi pequeño querido
the night they were playing	la noche en que ellos tocaban
The beautiful Tennessee Waltz	el hermoso vals de Tennessee

(<http://www.metrolyrics.com/tennessee-waltz-lyrics-patti-page.html>)

El cantinero adivina a quien Daria anda buscando, a ese quien se dice ser un buen samaritano porque llevó niños con problemas mentales que sólo hacen destrozos, y de pronto lanzan una piedra hacia dentro. Daria sale tras los niños los que después de arrancar de ella, se le acercan y comienzan a toquetearla. Ella sale corriendo, toma el auto y se va.

7. El encuentro del amor

Daria ha parado en la carretera para echarla agua al auto. Ve que una avioneta sobrevuela el sector y sigue conduciendo. Es Mark que comienza a fastidiarla volando muy cerca del auto, ella le sigue el juego bajándose del auto y haciéndole señas. Mark le lanza una polera roja y se va.

Daria trata de seguir el recorrido de la avioneta, hasta que la encuentra cerca de una casa a campo abierto, mientras suena *Sugar babe* de The Youngbloods, referente total en la película a uno de los ideales del hippismo, vivir la vida porque muy pronto se acabará.

Shoot your dice and
have your fun, sugar babe
shoot your dice and
have your fun
run like your mama,
when the police come
yeah sugar babe, oh my, sugar babe.
I got drunk and
I fell on the floor, sugar babe
I got drunk and
I fell on the floor
That's good for whiskey and
I want some more
yeah sugar babe, oh my, sugar babe.
Shoot your dice and roll'em
in the sand, sugar babe
shoot your dice and roll'em
in the sand
well it ain't gonna work mama,
I know damn that
Yeah sugar babe, oh my, sugar babe.
Put your hand on your hip
and let your mind roll by, sugar babe
'cause your body's gonna shrivel,
when you come to die
yeah sugar babe, oh my, sugar babe.

Tira los dados y
diviértete, dulce nena
Tira los dados y
diviértete
corre como tu mamá
cuando venga la policía
Si dulce nena, oh mi dulce nena.
Me embriagué y
me caí al suelo, dulce nena
Me embriagué y
me caí al suelo
está bien por el whiskey y
quiero más
Si dulce nena, oh mi dulce nena.
Tira los dados y házlos rodar
en la arena, dulce nena
tira los dados y házlos rodar
en la arena
bueno esto no va a funcionar mamá,
demonios, lo sé
Si dulce nena, oh mi dulce nena.
Pon tu mano en tu cadera
y deja lleva a tu mente, dulce nena
porque tu cuerpo va a marchitarse
cuando te mueras
si dulce nena, oh mi dulce nena.

<http://www.metrolyrics.com/sugar-babe-lyrics-the-youngbloods.html>)

Se conocen y Mark le pide a Daria que lo lleve a una gasolinera y le cuenta que está metido en un lío con lo de la avioneta. Pero en realidad no van a una gasolinera, llegan a Zabriskie Point, un lugar lleno de montañas ondeadas formadas por el agua y el viento, agua que alguna vez formó un lago ahí. Este lugar se hace perfecto para que se conozcan más. Él le pregunta si ha escuchado algo sobre la huelga, ella le dice que prefiere oír la música pero que supo que mataron a un policía, y que dicen que fue un joven blanco. Se fuman unos cigarrillos de marihuana y comienzan a jugar en el lugar, a correr por todas partes. Daria dice que deberían implantarle recuerdos a la gente para que sólo recordaran cosas buenas.

Finalmente hacen el amor, llegan a fecundar ese desierto falto de vida, lleno de muerte y soledad, mientras suena *Love Scene* de Jerry García, líder de la banda Grateful Dead. Esta obra musical es totalmente instrumental la cual inspira paz y alegría, además de ir acorde al movimiento que se da en la escena, partiendo desde un toqueo cariñoso hasta el juego que resulta complaciente en un lugar tan seco que en ese momento parece renacer.

Luego de esta escena onírica llena de amor y lujuria en el desierto representada por muchas parejas, se ve llegar a unos turistas, una familia conformada por madre, padre e hijo, que por los stickers que traen en su automóvil se puede notar que han recorrido muchos lugares. Se bajan a observar al lugar y el padre dice que deberían aprovechar el lugar y construir un restaurante, la madre dice que él debería ser quien lo administre. Luego de esta vaga conversación, se van.

8. Gracias

Los jóvenes van subiendo de vuelta al automóvil. Están cerca de los baños cuando llega un auto de policía. Mark se esconde tras la caseta y apunta al policía con la pistola; Daria ya ha logrado que se vaya y cuando lo ve con el arma regresa y le pregunta si fue él quien disparó al policía, él le confiesa que quiso hacerlo, pero que alguien se le adelantó.

Vuelven a donde está la avioneta y la pintan con dibujos alusivos a la guerra como una bomba que dentro lleva escrito "He-She-It" (el, ella, ello), detrás de esta está

escrito “NO WAR” (no a la guerra). También Mark escribió en la ventana “thanks” (gracias) para agradecer el préstamo de la avioneta.

Daria le dice a Mark que no tiene para qué correr el riesgo de devolver la avioneta, él le contesta que le gusta correr riesgos.

Mark despegue, y mientras en el aeródromo interrogan al dueño de la avioneta y un periodista entrevista a un funcionario que vio salir a Mark con la avioneta, pero no lo detuvo. Daria en su auto escucha la entrevista, se ríe y cambia la emisora en donde suena *You got the silver* de Rolling Stones, obra musical que representa el enamoramiento y cómo es que este se siente, claramente haciendo referencia a Daria, que su risa mientras oye la radio es una sonrisa al recuerdo del día que ha pasado junto a Mark.

Hey babe, what's in your eyes?
I saw them flashing
like airplane lights
You fill my cup, babe, that's for sure
I must come back for a little more
You got my heart you got my soul
You got the silver you got the gold
You got the diamonds from the mine
Well that's all right,
it'll buy sometime
Tell me, honey, what will I do
When I'm hungry and thirsty too
Feeling foolish (and that's for sure)
Just waiting here
at your kitchen door?
Hey baby, what's in your eyes?
Is that the diamonds from the mine?
What's that laughing in your smile?
I don't care, no, I don't care
Oh babe, you got my soul
You got the silver you got the gold
A flash of love, just made me blind
I don't care, no,
that's the big surprise

Oye nena, ¿qué es eso en tus ojos?
he visto un destello
como el de las luces de los aviones
tú llenas mi copa, nena, eso es cierto
debería volver por un poco más
tienes mi corazón, mi alma
tienes la plata, el oro
tienes los diamantes de las minas
bueno eso está bien,
lo comprarás alguna vez
dime, cariño ¿qué debería hacer?
cuando estoy hambriento y sediento
sentirse como un tonto (eso es cierto)
aquí esperando
en la puerta de tu cocina.
Oye nena, ¿qué es eso en tus ojos?
¿son aquellos diamantes de las minas?
¿qué significa la risa de tu sonrisa?
no me importa, no, no me importa
oh nena, tienes mi alma
tienes la plata, el oro
un destello de amor me ha cegado
no me importa, no,
esa es la gran sorpresa.

(<http://www.azlyrics.com/lyrics/rollingstones/yougotthesilver.html>)

Luego cambia la emisora, suena una publicidad de un espacio recreativo para la familia, vuelve a cambiarla y suena country, *I wish I was a single girl again* de Rocio Holcomb, mientras que en el camino se ven caballos.

When I was single,
Lord I dressed so fine
Now that I'm married,
Lord, I go ragged all the time
Oh, Lord, don't
I wish I was a single girl again
Got the dishes to wash
and the spring to do to.
When you are married,
Lord you've got it all to do
Oh, Lord, don't
I wish I was a single girl again
I got three little babies
lying in the bed
One of them's so weary Lord,
he can't raise up his head
Oh, Lord, don't
I wish I was a single girl again
Along comes that drunkard
and he call them all a bunch of fools
So I wash their little feet
and I send them off to school
Oh, Lord, don't
I wish I was a single girl again
When I was single,
I ate biscuits and pie
Now that I'm married,
it's eat cornbread or die
Oh, Lord, don't
I wish I was a single girl again
When I was single,

Cuando era soltera,
señor me vestía finamente
ahora que estoy casada,
señor, ando harapienta todo el tiempo
oh, señor, no
desearía ser soltera de nuevo
tengo platos para lavar
y el manantial para hacerlo.
Cuando estás casado,
Señor lo tienes todo para hacerlo
oh señor, no
desearía ser soltera de nuevo
tengo tres pequeños bebés
acostados en la cama
uno de ellos está tan cansado señor
no puede levantar su cabeza
oh señor, no
desearía ser soltera de nuevo
por ahí viene ese alcohólico
y los llama a todos montón de tontos
entonces les lavo sus piecitos
y los envió a la escuela
oh señor, no
desearía ser soltera de nuevo
cuando era soltera,
comía panecillos y tarta
ahora que estoy casada
se come pan de maíz o mueres
oh señor, no
desearía ser soltera de nuevo
cuando era soltera,

marrying was all I craved
Now that I'm married,
Lord, I'll go troubled to my grave
Oh, Lord, don't
I wish I was a single girl again

casarme era lo que más ansiaba
ahora que estoy casada,
señor, me iré afligida a mi tumba
oh señor, no
desearía ser soltera de nuevo

(<http://www.releaselyrics.com/e2c3/roscoe-holcomb-i-wish-i-was-a-single-girl-again/>)

Mark sigue su camino, mientras que en el aeródromo todos esperan expectantes si es que regresa. De la torre de control avisan que se está acercando a la pista de aterrizaje. Un fotógrafo de prensa archiva la llegada con su cámara. La prensa que vuela en helicóptero transmite todo por radio.

Cuando Mark va aterrizando la policía lo encierra con sus autos, él no se detiene, entonces le disparan y este muere.

9. *Está muerto*

Daria escucha todo por la radio. Ha detenido el auto y se ha bajado. En este momento suena *Dance of death* de John Fahey, obra instrumental que crea distintos matices para representar los pensamientos y recuerdos, que luego de ser maravillosos llegan a tornarse tempestuosos, estos son los recuerdos que invaden la mente de Daria al momento de la noticia.

Se encuentra en shock, parada fuera de su auto, hasta que rápidamente decide tomar el auto y viajar hasta donde se encuentra Mark, pero finalmente, triste desiste.

Llega a la casa del Sr. Allen que se encuentra en medio del desierto. Ahí hay unas mujeres hablando de la vida en una piscina. Daria las ve y sigue su camino. Se encuentra con una mini cascada que escurre por unas rocas de la edificación, se moja en ella para calmar su tristeza.

Camina y observa a su jefe por la venta que negocia con sus socios. Se encuentra con él en el interior, y este se burla de su ropa mojada. Le dice que vaya a cambiarse a su pieza que se encuentra abajo.

Daria se dirige al dormitorio, se encuentra con la empleada del lugar quien le sonríe. Finalmente decide irse de ahí, se sube al auto y se va. Se detiene más allá

y retrocede la mirada hacia la casa, muy elegante, con gente consumiendo cigarrillos y hombres viendo la tierra sólo como dinero. Acaricia la polera que le regaló Mark, baja del auto, se para mirando hacia la casa y esta explota, vuela absolutamente todo lo que ahí había, productos alimenticios, ropa, etc. Mientras suena *Come in number 51, your time is up* de Pink Floyd, obra musical que también es instrumental, con un comienzo bastante onírico que poco a poco llega a su cúspide en donde no se puede sostener y explota, tal cual es relatado en la escena descrita anteriormente.

La música se detiene abruptamente, lo cual es parte de *Come in number 51, your time is up*, cuando Daria se sube nuevamente al auto para irse. Ya es el atardecer, acompañado y es acompañado de *So young* de Roy Orbison, un himno sobre el amor y la vida.

Dawn comes up so young
Dreams begin so young
And if you live just for today
The day may soon be done
But there's a place where
Dreams always stay so young
A place to hear the sun go down
And fade away
To see the wind just run away
With yesterday
Anyplace for those
who care
Zabriskie point is anywhere
Time runs out so fast on love
Too good to last, so young
A time to look forever's there
Or never found
To touch the sky and really feel
The world go 'round
To live, to love, to laugh, to cry
To be alone
Young, so young,

El amanecer viene de tan pronto
los sueños comienzan tan pronto
y si vives solo por hoy
el día puede que muy pronto acabe
pero hay un lugar donde
los sueños siempre permanecen frescos
un lugar para oír al sol esconderse
y desvanecer
para tan solo ver el viento correr
con el ayer
en cualquier lugar para aquellos
que le importa
Zabriskie Point es cualquier lugar
el tiempo se va tan rápido en el amor
muy bueno para durar, tan joven
un tiempo para buscar por siempre ahí
o nunca encontrarlos
para tocar el cielo y realmente sentir
que el mundo gira
para vivir, amar, reír, llorar
para estar solo
joven, tan joven,

love was meant to be
Wild and free, so young
Young, so young,
love is space in life
A place in time
a state of mind
Too late I find
When tomorrows gone
And love is lost so young
Young, so young,
love was meant to be
Wild and free, so young

el amor pretende ser
salvaje y libre, tan pronto
pronto, tan pronto
el amor es el espacio en vida
un espacio en el tiempo
un estado de la mente
lo encontré muy tarde
cuando el mañana se haya ido
y el amor se perdió tan pronto
pronto, tan pronto
el amor pretendió ser
salvaje y libre, tan pronto

(<http://www.metrolyrics.com/so-young-lyrics-roy-orbison.html>)

5. Capítulo II conclusión: el reflejo de un contexto

En la década de los sesenta la sociedad estadounidense lidia con una explosión que llega a desacomodar todas las piezas perfectamente armadas para el funcionamiento del sistema capital que se encuentra en el peak de ganancia. Las nuevas tendencias que van de la mano con la búsqueda de la liberación personal, se apodera de la población más joven, la cual además abre su mente al contexto de la época que se encuentra en plena guerra, que intentan revertir con felicidad inducida por drogas que llenan de sueños sus mentes, los cuales manifiestan en las protestas en contra del sistema por las calles de las ciudades. Las artes como medio de expresión llegan a los jóvenes, considerando que artistas musicales tienen menos de treinta años y que a partir de esta expresión se manifiestan también en contra del sistema en que se encuentran inmersos los jóvenes y el futuro que depara a los niños a partir del contexto país. En este trabajo se quiere demostrar que el cine es el arte que reúne a todas las artes, pero que en este caso se hace especial debido a que logra conformar las manifestaciones de todos los tipos en un solo lugar; las imágenes, la voz y la música en una sola pantalla.

Para demostrarlo se hace primeramente una búsqueda de obras literarias que proporcionen información sobre los conceptos claves de la investigación para así ordenarlos y juntarlos para armar un esquema que concluyera en información para luego analizar las dos obras cinematográficas escogidas.

Primero que todo, se hace hincapié en lo que está basada la obra audiovisual, y esto es la historia, la cual se sostiene sobre un personaje que se desarrolla a medida que esta avanza. A partir de esto se toma al personaje como un viajero que lo convierte en un héroe o antihéroe dentro de la historia.

Es decir, se toman dos obras Easy Rider y Zabriskie Point en las cuales existen personajes que emprenden un viaje dentro de la historia, de las cuales ambas terminan con desenlaces trágicos,

En segundo lugar el contexto de las obras, el cual está justamente dado en los años en que fueron realizadas, la década de los sesenta, lo cual las ubica inmediatamente en una época liderada por el tema de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y las manifestaciones de la población en contra de ella.

El sistema dentro del país EEUU, propone no darle importancia al sufrimiento que conlleva mantener al país bajo esta masacre, recordándoles que siempre pueden

comprar un buen producto para satisfacer sus necesidades, pero es la juventud quien se revela contra esto y crea un movimiento contracultural que logra sobresalir en la sociedad, haciéndose escuchar en el país y el resto del mundo. Entonces en tercer lugar está la juventud y en cuarto, no menos importante por supuesto, el entender con exactitud el significado de contracultura dentro de la sociedad estadounidense de los 60.

El proceso de reunión de estos datos estuvo exclusivamente guiada por la búsqueda de bibliografía tanto de manera física, como por internet, puesto que la amplitud de obras literarias que existen alrededor del mundo se hace inalcanzable, pero además una vez que se cree han sido encontradas, los puntos se desvían de la investigación. Es por esto que manteniendo en base la obra sobre la contracultura, la investigación se fue complementando de nuevos conceptos que fueron a su debido tiempo encontrados en internet.

Por otro lado, existe la búsqueda de obras audiovisuales que se hace dirigida a obras que incorporen el movimiento hippie junto a los jóvenes, además de considerar su banda sonora, en la cual se busca música rock y letras que se relacionen con el contexto. En definitiva, esta es la razón por la cual son escogidas las obras audiovisuales anteriormente mencionadas.

A partir de los conceptos encontrados en común entre estas dos obras audiovisuales se puede hacer una comparación para encontrar similitudes y diferencias entre ellas y así afirmar la hipótesis dispuesta al inicio de esta investigación.

En primer lugar la gran diferencia que se puede notar entre ambas obras es que una de ellas es una historia de amor, ese amor a primera vista que se da entre dos jóvenes, distinta a la otra que involucra a un par de amigos viajeros.

Sin embargo al compararlas de acuerdo a la investigación tenemos distintas similitudes que son nombradas a continuación:

- A nivel narrativo tenemos dos obras que poseen un viaje en donde los personajes descubren su realidad y deciden cambiarla. En Easy rider, están los transportadores de drogas que recorren el país para hacer la entrega, quienes planean vivir el sueño americano luego de recibir su dinero, pero uno de ellos cambia de opinión y le dice a su amigo que no es lo que deben hacer, que la sociedad está mal. Cuando deciden tratar de cambiar el mundo definitivamente, porque ya tienen pensamientos distintos a lo discriminatorio de las personas que normalmente los rodean, son

asesinados, haciéndoles finalizar cruelmente su viaje. Por otro lado, los jóvenes de Zabriskie Point. Está Mark quien inicia un viaje inesperado arrancando de la ley por algo que no hizo, porque alguien se le adelantó en matar al policía. A modo de evadir la propiedad privada para contradecir al sistema toma prestada una avioneta, en este viaje el giro se da por el encuentro que tiene con Daria de quien se enamora, él quiere darle fin a su viaje devolviendo el objeto volador, pero la policía le da un trágico final a su viaje, la muerte. Daria además inicia un viaje al momento de ponerse a trabajar como secretaria para el abogado que negocia el proyecto inmobiliario en el desierto, ese lugar que florece gracias al amor de ella con Mark. Pero su viaje también da un giro al conocer a Mark, puesto que una vez que se entera de su muerte cambia radicalmente el rumbo de su vida.

- No se debe olvidar que cuando se habla de viaje, se refiere al autodescubrimiento que hace el personaje en su mundo interior, un mundo que se ha identificado en las obras literarias. Es decir, que existe la consideración de la obra cinematográfica como una obra literaria. Es interesante sí, ver que este viaje se haga físicamente también como se ve en ambas obras, aunque mucho más en Easy Rider, dado por estos motoqueros que atraviesan EEUU, situación que se da absolutamente durante toda la película, y es aún más interesante considerar que al español es conocida con el nombre *Buscando mi Destino*. Por otro lado, en Zabriskie Point, Daria viaja constantemente en su auto por medio del desierto. En ambos casos se pueden notar cada una de las etapas descritas en “el camino del héroe”, lo curioso es decir que estos héroes son trágicos, puesto que mueren y se produce un cambio en este mundo ordinario, sobre todo por lo que se provoca en el espectador que se siente parte de este mundo, de una u otra forma.
- Una similitud importante evoca en la musicalización de las obras que se dan tanto de manera diegética y extradiegética, en Zabriskie Point al menos, existe una amplia recurrencia a la utilización de la radio, en donde pueden oírse las noticias sobre el contexto país que es el que acontece en la realidad de la época, además de los hechos que están presentes en la historia; desde las manifestaciones hasta la muerte de Mark, que luego son seguidas de música que acompaña el momento, que hace referencia al contexto que rodea el acontecimiento y obviamente a los sentimientos . En

Easy rider se puede sentir el estilo liberal que se da a los personajes por ejemplo cuando los presentan con “Nacer para ser salvaje”, es un indicio total de lo que se está a punto de ver, o por ejemplo cuando recogen al hippie en la carretera, la canción parece describir la vida de este, además de dar indicios de una posible relación entre los tres a partir de esto.

La juventud es totalmente atraída por la música rock, puesto que es representada en ella, ya que sus letras expresan justamente lo que el común de la sociedad no quiere o no puede entender, esa sed de libertad.

En la actualidad todos estamos siendo esclavizados en el sistema social. Es lo que alguna vez sienten los jóvenes, y muy luego se revelan, todo gracias a los negros quienes siempre son discriminados en la historia norteamericana, pero que con su música logran sobresalir, y de ellos salen estilos musicales, y uno de ellos será por siempre la representación artística de la revelación que la juventud estuvo buscando, para liberarse de esa opresión.

Es lo que sucede en la década de los 60; y los jóvenes universitarios son los grandes actores de esta época, como es expresado en *Zabriskie Point*.

Con el festival de Woodstock, se demuestra que el rock atrae masas, y masas de jóvenes que se encuentran bastante alejados del cine.

Es por esto que parece interesante mencionar el hecho de que el rock sea considerado por estos directores para musicalizar estas obras audiovisuales. Obviamente puede estar dado por el gusto musical de los mismos, pero está claro que en estos casos no es lo mismo utilizar música clásica que música rock, el sentimiento que expresa es lo que la lleva a la pantalla grande, y a su misma vez lleva a los jóvenes al cine, a ver obras que realmente los representan.

La música rock que nace de la mezcla de estilos afroamericanos, y sus letras se suman a la lucha contra el sistema, lucha que se encuentra liderada por la juventud de la época, que además agradece esta masificación por medio del arte, que es incorporada en el cine creando una expansión aún mayor dentro de la comunidad, abierto al público, convirtiéndose ambas en hitos de la contracultura de los años 60.

Ambas obras son una manifestación en contra del sistema, el cual tarde o temprano, de una u otra forma termina matando a la juventud, sacándola de sus sueños. En ambos casos expuestos la música complementa el sentimiento expresado en los personajes, ya sea con su armoniosa melodía o con sus

metafóricas, y a veces no tanto, letras. Porque la música que combina la poesía con la armonía puede decir mucho más que un par de frases, es esa complementación que logra un ensamble donde cada escena puede llegar a mucho más a fondo que si no se musicalizara, para que más allá de ver y conocer a cada personaje o situación, se pueda sentir como algo vivo en el espectador. La música más allá de demostrar una infinidad de sonidos llenos de esa hipérbole emocional, muestra ese ambiente que se respira en distintas épocas, muestra el contexto de cada hecho histórico y las sensaciones que se pueden percibir, las cuales se suman a la expresión del cine, que es un arte completo.

6. Anexos

6.1 Ficha Técnica Easy Rider

Título: Easy Rider: Buscando mi destino

Título original: Easy Rider

Dirección: Dennis Hopper

País: Estados Unidos

Año: 1969

Duración: 95 min.

Género: Criminal, Drama

Calificación: No recomendada para menores de 18 años

Reparto: Peter Fonda, Dennis Hopper, Antonio Mendoza, Phil Spector, Mac

Mashourian, Warren Finnerty, Tita Colorado, Luke Askew, Luana Anders, Sabrina

Scharf, Sandy Brown Wyeth, Robert Walker Jr., Robert Ball, Carmen Phillips, Ellie

Wood Walker, Michael Pataki, Jack Nicholson, George Fowler Jr., Keith Green,

Hayward Robillard, Arnold Hess Jr., Buddy Causey Jr., Duffy Lafont, Blase M.

Dawson, Paul Guedry Jr., Suzie Ramagos, Elida Ann Hebert, Rose LeBlanc, Mary

Kaye Hebert, Cynthia Grezaffi, Colette Purpera, Toni Basil, Karen Black, Lea

Marmer, Cathé Cozzi, Thea Salerno, Anne McClain, Beatriz Monteil, Marcia

Bowman, David C. Billodeau, Johnny David

Distribuidora: Columbia Pictures

Productora: Columbia Pictures Corporation, Raybert Productions, Pando Company Inc.

Presupuesto: 340.000,00 \$

Departamento de transportes: Lee Pierpont

Departamento editorial: Henry Jaglom, Marilyn Schlossberg, Stan Siegel

Dirección: Dennis Hopper

Dirección artística: Jeremy Kay

Efectos especiales: Steve Karkus

Fotografía: Baird Bryant, László Kovács

Guión: Dennis Hopper, Peter Fonda, Terry Southern

Maquillaje: Virgil Frye

Montaje: Donn Cambern

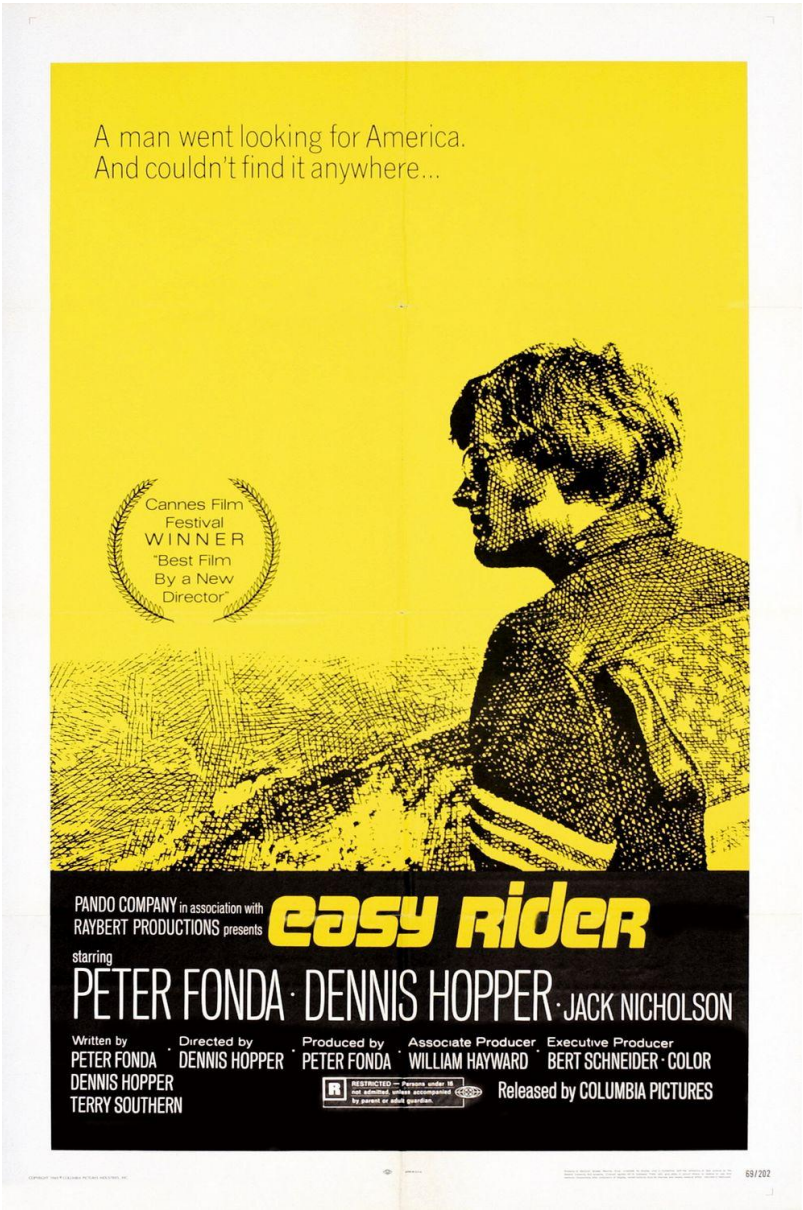
Producción: Peter Fonda

Producción asociada: William Hayward

Producción ejecutiva: Bert Schneider
Sonido: James Contrares, Le Roy Robbins

(<http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/easy-rider-buscando-mi-destino/ficha-tecnica-ampliada/>)

6.2 Afiche Easy Rider

6.3 Ficha técnica Zabriskie Point

Título: Zabriskie Point

Título original: Zabriskie Point

Dirección: Michelangelo Antonioni

País: Estados Unidos

Año: 1970

Duración: 110 min.

Género: Drama, Romance

Reparto: Mark Frechette, Daria Halprin, Paul Fix, G.D. Spradlin, Rod Taylor

Distribuidora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Productora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Presupuesto: 7.000.000,00 \$

Compositor de la música original: Jerry Garcia

Decoración: George R. Nelson

Dirección: Michelangelo Antonioni

Director de fotografía: Alfio Contini

Diseño de producción: Dean Tavoularis

Guión: Michelangelo Antonioni

Montador: Franco Arcalli

Producción: Carlo Ponti

(<http://cine.estamosrodando.com/filmoteca/zabriskie-point/ficha-tecnica-ampliada/>)

6.4 Afiche Zabriskie Point

Bibliografía

- Campbell, Joseph. *El héroe de las mil caras*. Fondo de cultura económica, 1959.
- Carignano, Dante. *Migraciones: el viaje como modelo figurativo en el arte contemporáneo de América Latina*. Les Cahiers ALHIM. En Línea. 6. 2006.
URL: <http://alhim.revues.org/770>
- Cripps, Colin. *La música popular en el siglo XX*. Akal S.A. 1999.
- Chion, Michel. *La música en el Cine*. Paidós Ibérica S.A. 1997.
- Erikson, Eric H. *Sociedad y Adolescencia*. Siglo XXI editores S.A. 1991.
- Margulis, Mario. *Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades*. Siglo del hombre editores, 2002.
- Mays, J. B. *Cultura Adolescente en la Sociedad Actual*. Lumen, 1968.
- Moreno Fraginals, Manuel. *África en América Latina*. Siglo XXI editores S.A. 1996.
- Preckler, Ana María. *Historia universal de las artes del siglo XIX y XX*. Complutense S.A., 2003.
- Savater, Fernando y Luis Antonio De Villena. *Heterodoxias y Contracultura*. Montesinos editor S.A. 1989.

Filmografía

- *Easy Rider*. Dir. Dennis Hopper. Con Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson. Columbia Pictures, 1969.
- *Hair*. Dir. Milos Forman. Con John Savage, Beverly d'Angelo y Treat Williams. MGM, 1979.
- *Rebel Without a Cause*. Dir. Nicholas Ray. Con James Dean, Sal Mineo y Natalie Wood. Warner Brothers, 1955.
- *Zabriskie Point*. Dir. Michelangelo Antonioni. Con Mark Frechette y Daria Halprin. MGM, 1970.