

Del LP al MP3, dos textos para entender las complejidades de la industria de la música

Sandra Velásquez Puerta¹

Resumen

No es fácil encontrar textos sobre la industria del disco, esta situación es paradójica si se tiene en cuenta el aprecio que la mayoría de las personas tiene por este bien cultural y los cambios que se han dado en el sector con la desmaterialización de los formatos y la piratería.

Esta reseña invita a la lectura de dos textos que pueden ser complementarios para quienes buscan entender no solo el disfrute de la música en nuestros días, sino también la complejidad de los cambios que ha tenido la industria del disco desde el LP hasta la descarga de músicas en línea y la creación colectiva a partir de los *mashups*². La novela *La nostalgia del melómano* de Juan Carlos Garay y el ensayo *Nuevas tecnologías, música y experiencia* de George Yúdice, son los libros que desde puntos opuestos nos mostrarán dos caras de la realidad de la música grabada en la actualidad.

La reseña que a continuación se presenta comenzará comentando los libros y luego abordará la trayectoria de sus autores para apreciar no solo su experiencia

¹ Profesora del programa Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.

² Para el profesor Yúdice esta palabra tiene origen jamaicano, su traducción al castellano sería “manjar y mezclar”. El *Mashup* es un collage musical realizado a partir de fragmentos tomados de otras canciones (Yúdice, 2007: 28).

sino también la opinión que ellos tienen sobre sus obras.

Palabras clave: industria musical, melómanos, ficción, reflexión.

Abstract

It is not easy to find texts about disc industry. That is a paradox if we consider the appreciation of this cultural good by most of the people and also the changes in this sector due to the dematerialization of formats and piracy.

This review invites to read to texts that can complement our understanding not only the enjoyment of music but also the complexity of changes in disc industry from LP until the downloading of music on line, or the creative creation using mash-ups. The novel "The nostalgia of the music lover" de Juan Carlos Garay, and the essay "New technologies, music and experience" de George Yúdice. are the books which, from opposite perspectives will show us two faces of the reality of recorded music today.

The review that is presented below, starts commenting the books and then will board the trajectory of the authors to appreciate not only their experience but also the opinion that themselves have about their works..

Key words: music industry, music lovers, fiction, reflection.

Del misterio del mercado musical en la novela a la reflexión de un conocedor de la industria del disco en el ensayo

¿Será que los LP desaparecieron y solo se encuentran en las tiendas de antigüedades y en los archivos de los coleccionistas? ¿Por qué hay personas amantes del *crash* que produce el disco al contacto con la aguja? ¿Cómo son los melómanos? ¿Cuál es la importancia y el valor económico de las diferentes versiones de un tema musical? En

la novela *La nostalgia del melómano* (Garay, 2005) el lector puede encontrar no solo respuesta a estos interrogantes, sino también la historia emocionante que gira en torno a *Cocodrilo*

Discos, una tienda especializada en acetatos en la que Francisco, un melómano del jazz, comparte su gusto por la música y vive una relación personal y profesional con Miranda, una estudiante que le ayuda a atender su negocio.

La narración nostálgica muestra el exotismo de las tiendas de los coleccionistas de música y la confusión del gran público para quien los discos son poco más que piezas de museos:

“Arriba de mi puerta hay un aviso amarillo de letras verdes que dice: El Cocodrilo Discos, nada más. A veces he pensado en cambiarlo por un letrero más descriptivo, que explique que vendo y compro viejos

discos de vinilo. Resulta que la C y la D del aviso son más grandes que las demás letras, y mucha gente entra esperando ver los mismos discos compactos que ve en todos los almacenes, y reacciona como si hubiera entrado a una casa de espantos: ‘Ah, pero es que esto es un anticuario’, y se marcha” (Garay, 2005: 23).

El protagonista cuenta su pasión por la música, esa que le impide describirla con palabras, que lo lleva a adentrarse en el oscuro mundo de negociaciones de los LP de colección, esas piezas únicas de incalculable valor sentimental cuyo valor económico aumenta en función de la afición de quien lo requiere y de la dificultad para conseguirlo.

“Si usted me consigue un álbum de esos, en buen estado y a un precio razonable podríamos pensar en publicar un artículo sobre su negocio. Imagínese los clientes que consigue si sale un reportaje sobre el mercado del disco del vinilo y hacemos una referencia muy directa al almacén El Lagarto” (Garay, 2005: 151).

La nostalgia del melómano es una novela que muestra la intimidad de un apasionado por la música, que se debate entre la rentabilidad de su negocio y la incertidumbre que le produce el coqueteo con esa cómplice y compañera de trabajo, Miranda.

Ahora de los viejos formatos pasamos a la velocidad de los cambios tecnológicos y las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación a la industria musical. El ensayo *Nuevas*

tecnologías, música y experiencia (Yúdice, 2007) muestra la vivencia de la música en la actualidad. Desde la escucha del *walkman* que facilita llevar los ritmos consigo, hasta las creaciones fruto de la fusión de trozos de creaciones musicales.

El texto es un recorrido por los avances en la industria del disco, apreciado no solo desde los soportes y los formatos, sino también desde las incidencias que en la sociedad han tenido las diferentes expresiones musicales. En ese sentido, el libro nos muestra cómo en la actualidad la música está más presente que nunca, así las empresas fonográficas registren pérdidas en el número de copias vendidas.

En la actualidad la música está más presente que nunca, así las empresas fonográficas registren pérdidas en el número de copias vendidas.

El autor también facilita la comprensión de los aportes teóricos de la Escuela de Frankfurt y nos lleva por los aportes de autores latinoamericanos como Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini y Ana María Ochoa a la luz de los cambios tecnológicos que han generado una relación distinta entre el creador, la industria y el público.

“En la ‘época de la reproducción digital’, de las redes que se valen de ella y de los mercados de nicho que se abren a partir de ella, es cuestionable el uso de la noción de ‘masa’, pero aun así podemos constatar que se han creado una miríada de redes o movimientos protesta y hasta de organización social relacionados con la circulación de la música” (Yúdice, 2007: 22).

Ahora los medios se han modificado y ello facilita no solo la exposición de nuevos artistas desde páginas como *My Space* o *You Tube*, sino que también genera nuevas sociabilidades que permiten a los artistas tener una relación directa con su público y con ello evitarse las intermediaciones de las empresas fonográficas.

Precisamente, frente a estas grandes industrias Yúdice también revela las tensiones del comercio internacional y las nuevas tecnologías de cara al consumo personal y al de las empresas piratas. En el capítulo cuarto titulado “Legalidad, resistencia y ética” la problemática es descrita así:

“Los sitios que ofrecen intercambio mediante la tecnología P2P hacen posible que los aficionados determinen de antemano si les gusta o no una música, e incluso pueden decidir luego si la compran o van al concierto de los músicos. Pero la política de la industria fonográfica prefiere más bien criminalizar a los cancheros, como si éstos fueran iguales que las mafias piratas que fabrican CD industrialmente” (Yúdice 2007: 69).

En el libro *Nuevas tecnologías, música y experiencia*, la trayectoria del profesor Yúdice devela su vivencia con la música más allá de la investigación pues la redacción muestra su pasión por los sonidos y su permanente preocupación por los cambios y los efectos de los avances en la industria

musical, en las formas de escucha y en el ejercicio de creación.

Dos autores muy sonados por su experiencia

Del periodismo a la literatura, Juan Carlos Garay se estrena como novelista con *La nostalgia del melómano*. Su trayectoria lo ha llevado a desempeñarse como crítico y periodista, y realizador. Ha trabajado en revistas como: *Rolling Stone* en Estados Unidos y *Semana* en Colombia y en el Magazín Dominical de *El Espectador*. Además ha realizado programas musicales para la *Voz de las Américas* y es profesor de la Universidad Javeriana. En esta misma institución realizó su pregrado en Periodismo que complementó con el posgrado en Periodismo Cultural en la American University de Washington.

Esta novela publicada por Alfaguara muestra el conocimiento que tiene Garay del jazz, pues además de la historia que combina el misterio con el romanticismo, el texto aporta información sobre canciones, libros e imágenes de las películas que llevan al lector no solo a contextualizarse, sino también a aprender sobre este importante género musical.

Ahora bien, la opinión que Garay tiene sobre el argumento de su novela es:

“También tengo el miedo, no sé que tan fundamentado sea, de que habrán unas cosas que no den el paso del vinilo al CD, músicas que se pierdan o que ya se perdieron. Esa es la nostalgia” (Marcos Fabián Herrera).

“La nostalgia por los vinilos. A mí me tocaron unos pocos años del acetato, pues viví la transición al disco compacto y creo que me quedé con ganas de escuchar más vinilos. Por ejemplo, una cantante que se llama Billie Holiday, y en eso está de acuerdo mi colega Miguel Camacho, a mí me suena mejor en LP; hay una sonoridad distinta en el vinilo. También tengo el miedo, no sé que tan fundamentado sea, de que habrán unas cosas que no den el paso del vinilo al CD, músicas que se pierdan o que ya se perdieron. Esa es la nostalgia” (Herrera, 2006).

En el caso de George Yúdice, su trayectoria investigativa lo ha llevado a conocer la realidad de la industria de la música en la integración entre América Latina y Estados Unidos, y ha trabajado temas relacionados con las políticas culturales, el fenómeno de la música en las favelas del Brasil y las industrias culturales desde el aporte social. Sus reflexiones giran en torno no solo a la estética, sino también a ese entramado político, cultural y social que se gesta teniendo como protagonista a la cultura, no en vano Gedisa publicó un texto de su autoría que lleva por título *La Cultura como recurso*. Su presencia como catedrático lo ha llevado a dictar cursos en prestigiosas universidades como: la Universidad de Miami y de New York en Estados Unidos, y en el doctorado interdisciplinario de Letras y Artes de América Central de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Para George Yúdice el libro le permite expresar no solo su conocimiento como teórico de las industrias culturales sino también como melómano:

“Estas músicas son parte de un repertorio personalísimo, digno de subir a mi perfil en una página de My Space, uno de los temas investigados en el ensayo que ustedes podrán leer a continuación. El encargo de Alfredo Landman³ me ha hecho consciente de cómo mis gustos culturales desembocaron en el texto escrito para esta serie” (Yúdice, 2007: 16).

A manera de coda o de bis

Nuestra reseña finaliza con una invitación a leer la nueva obra de Juan Carlos Garay, lanzada en abril de 2010, *La Canción de la luna*. Esta creación de ficción gira en torno a tres grandes obsesiones: la música, la astronáutica y la religión⁴. Este texto sale desde el sello Icono, una editorial que hace parte de la Red de Editoriales Independientes de Colombia, que tiene una trayectoria destacada en libros que van desde el periodismo, la poesía y las artes plásticas y que ha ganado convocatorias del Ministerio de Cultura. A quienes desean disfrutar la música desde las historias los invitamos a leer esta novela.

³ Alfredo Landman es la persona que invitó a George Yúdice a participar en la Serie V3x de la Editorial Gedisa.

⁴ Texto promocional del libro *La canción de la luna*, en sitio web de Icono Editorial: http://www.iconoeditorial.com/libro.html?libro_id=30

Bibliografía

CEPEDA, L. Nostalgia de un Melómano. En: *Farándula criolla*. Disponible en: <http://www.farandulacriolla.com/2007/04/21/nostalgia-de-un-melomano> [Consulta: 20 de octubre de 2009].

GARAY, J. *La nostalgia del Melómano*. Bogotá: Punto de Lectura, 2005.

GARCÍA, N. y MONETA, J. (coords.). *Las industrias culturales en la integración latinoamericana*. México: Grijalbo, 1999.

HERRERA, M. Juan Carlos Garay un melómano nostálgico. 2006. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero32/garay.html> [Consulta: 26 de enero de 2010].

HORWENDIL, A. De cuando 'lyrics' y 'letras' no son la misma cosa. Disponible en: <http://totopteca.blogspot.com> [Consulta: 23 de octubre de 2009].

PISCITELLI. Música 2.0, pro-ams y diciéndole que no a Adorno & Horkheimer. En: *Filosofitis*. Disponible en: <http://www.filosofitis.com.ar/2008/10/02/musica-20-pro-ams-y-diciendole-wur-no-a-adorno-horkheimer/> [Consulta: 20 de octubre de 2009].

YÚDICE, G. *Nuevas tecnologías, música y experiencia*. Barcelona: Editorial Gedisa, 2007.