

Andrea M

La psicologia *Crescere con la musica in adolescenza* del Rock

Introduzione di
Zbigniew Formella

Psiche e dintorni

Andrea Montesano

LA PSICOLOGÍA DEL ROCK
*Crecer con la música en la
adolescencia*

Prefacio de Romeo Lippi

Alpes Italia srl - Via G. Romagnosi 3 - 00196 Roma
tel./fax 0639738315 - e.mail: info@alpesitalia.it - www.alpesitalia.it

© Derechos de autor

Alpes Italia srl - Via G. Romagnosi, 3 - 00196 Roma, tel./fax 06-39738315

I edición, 2017

Andrea Montesano, de 24 años, *canotera* y máster en Psicología del Desarrollo y la Educación, es una guitarrista y psicóloga que siempre mantiene el volumen alto. Escribe sobre psicología y música, ya que cree en la función del rock como herramienta de aprendizaje y conocimiento de uno mismo. Está interesado en la promoción del bienestar personal en la infancia y en el campo de las adicciones juveniles. Estudia la función que cumple la música para los jóvenes a varios niveles: en la escucha, en la producción musical y en el ámbito terapéutico. Gracias a los conocimientos adquiridos en experiencias de voluntariado nacionales e internacionales, trabaja en el ámbito social en contacto con los jóvenes.

Portada: Diseño gráfico de Tommaso Sardelli - info@laboratom.it.

En la imagen, la guitarra *American Fender Stratocaster Voodoo Hendrix '97* con *golpeadores Zonzart Handmade*

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Todos los derechos literarios y artísticos están reservados.

Queda prohibida cualquier reproducción, incluso parcial, de esta obra.

Toda copia o reproducción realizada por cualquier procedimiento (fotocopia, fotografía, microfilm, cinta magnética, disco u otro) constituye una infracción sancionada por las penas previstas en la Ley n° 633 de 22 de abril de 1941 en su versión modificada sobre la protección de los derechos de autor

Índice general

PRESENTACIÓN <i>de Zbigniew Formella</i>	IX
PREFACIO <i>de Romeo Lippi</i>	XV
<i>CAPÍTULO I</i>	
ADOLESCENCIA Y DESARROLLO SOCIAL	1
1. ¿Quién es el adolescente?	3
1.1 <i>Características generales</i>	7
1.2 <i>La adolescencia como edad incierta</i>	10
2. La formación de la identidad personal: ¿la autorrealización?	14
2.1 <i>Tareas de desarrollo y formas de tratar a los niños</i>	14
2.2 <i>El desarrollo de la identidad: la contribución de E. Erikson y J. Marcia</i>	19
2.3 <i>La identidad en la música: la construcción de un currículo musical</i>	26
3. Desarrollo social	29
3.1 <i>La perspectiva ecológica de Bronfenbrenner</i>	30
3.2 <i>La familia</i>	35
3.3 <i>El Grupo de Amigos</i>	39
3.4 <i>La escuela</i>	45
<i>CAPÍTULO II</i>	
LA MÚSICA COMO LENGUAJE Y COMO <i>RATIO EXAUDIENDI</i> DE LOS ADOLESCENTES.....	49
1. Música y adolescentes	52
1.1 <i>La música en la vida. Lenguas, historias, significados, emociones y sentido por</i>	53
1.2 <i>¿Qué es la música de los adolescentes?</i>	61
1.3 <i>¿Qué es la psicología musical? Perspectivas, investigaciones y estudios</i>	66
2. ¡Boom! La explosión del rock entre el género musical y la expresión cultural	70
2.1 <i>La fascinación del rock</i>	71
2.2 <i>Los adolescentes y la música rock desde los años 50 hasta la actualidad</i>	79

La psicoLogía del rock

3. El fenómeno de la "música" en la adolescencia.....	92
3.1 Una mirada para ser "alguien". La música como pegamento psicosocial	.94
3.2 Gemelos diferentes: Hip Hop y Heavy Metal.....	100

CAPÍTULO III

LA CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA EN LA ADOLESCENCIA AL DESARROLLO SOCIAL	109
1. La psicología del aficionado a partir de la identificación en el mito musical en el concierto Rock	111
1.1 De papá y mamá a Lady Gaga: el proceso de identificación en la adolescencia	113
1.2 La noche mágica del concierto de Rock	122
1.3 El valor psicológico y social de un concierto en la actualidad	130
1.4 Woodstock: el primero de una larga serie.....	138
2. Música y transgresión: correlatos psicosociales del (ab)uso de la música en la adolescencia	142
2.1 Música y cultura de la (s)danza: de día en la escuela, de noche en la discoteca143	
2.2 'Hecho' de música: los adolescentes y las drogas	150
3. La escucha y la práctica musical hoy: en busca de adultos con sentido a la música "en vivo" así.....	159
3.1 Algunos consejos para formar musicalmente a los adolescentes	160
3.2 Música digital para niños	164

CAPÍTULO IV

"CRECIENDO CON EL ROCK": PROPUESTA DE PROYECTO PSICOEDUCATIVO A TRAVÉS DE LA MÚSICA	171
1. Definición y análisis del problema.....	173
2. Objetivos generales del proyecto	179
3. Subobjetivos	179
4. Objetivos específicos.....	180
5. Destinatarios	181

6. Equipo de trabajo.....	182
7. Actividades	182
8. Modelos, metodologías y herramientas de intervención	186
9. Times	190
10. Procesos de evaluación	191
CONCLUSIÓN.....	193
BIBLIOGRAFÍA	199
DISCOGRAFÍA	207

La contribución de la música en la adolescencia a desarrollo social

"Tenemos caras que no sabemos que se ponen en nuestras caras lentamente. Y tenemos hambre de ese hambre que nos dará tu grito. [...] Nosotros somos los que estamos allí. Los que están entre el escenario y la realidad".
(Entre el escenario y la realidad - Ligabue)

Observar los distintos cruces de frontera de los adolescentes de hoy en día significa enfrentarse constantemente al concepto de límite, el umbral a partir del cual en la psicología de los adolescentes se habla de la presencia del factor de riesgo. Así pues, para comprender las funciones del comportamiento de los adolescentes y, por tanto, también de las conductas de riesgo, es necesario partir de un supuesto básico: un comportamiento sólo puede entenderse si se considera dentro del contexto físico, cognitivo y social en el que se manifiesta. Esto se debe a que el individuo no vive en un vacío absoluto dentro de fuerzas sociales que le influyen constantemente (Palmonari, 2006, 15). Más allá del concepto de límites, con respecto a la *conducta musical* sería más correcto hablar de *ausencia de límites*. Los adolescentes tienen una percepción alterada de temas como el buen gusto, la gradualidad o el control de los impulsos; de hecho, la racionalidad durante la adolescencia da paso a una fuerte emocionalidad, un impulso hacia la transgresión y la experimentación. La música encaja perfectamente como medio en el encuentro entre los adolescentes y sus necesidades más profundas de experimentar las emociones de la danza. Cuando esta unión se produce y la música penetra de manera preponderante en la vida cotidiana de un chico, no hay tiempo, lugar o barrera que pueda

impedir que el chico la experimente a través de

La psicoLogía del rock

de la forma que consideren más adecuada para ellos. Por eso, escuchar música en la adolescencia se correlaciona con la asistencia a eventos masivos, el consumo de sustancias psicoactivas o la búsqueda de adultos que les presten tiempo y voluntad para escuchar sus necesidades ocultas en la canción de un artista.

Según R. Frison presidente CEMU (Centro Europeo de Musicoterapia, Artes, Terapias, Asesoramiento y Psicotecnia) en la adolescencia

"Las diversas posibilidades expresivas disponibles son oportunidades de "relaciones expresivas" que representan deseos eróticos, afectos e incluso emociones agresivas ligadas a las necesidades narcisistas y exhibicionistas más extremas vinculadas a un placer exclusivo de representar el propio estado de ánimo ante la mirada del otro. Ecos que oscilan entre el ser adulto y el ser niño en las formas de vestir, de transformar el cuerpo, de bailar, de escribir, de pintar, de hacer música entre los significados ético-afectivos de un mundo ligado a la cultura ~~gruñida~~ como posesión importante de una cultura de referencia, para emerger y madurar un nuevo signo cultural y superar esa sensación de vacío, de aburrimiento, de indiferencia, de apatía bien presente en la adolescencia, jugada como un juego" (Frison, 2004, 1-2).

Aunque aparentemente abstractas, las reflexiones del autor parecen detallar exactamente algunos de los pensamientos y comportamientos típicos de la adopción, justificados por el uso y el consumo de música. Por ello, dentro de este tercer capítulo ofreceré una lectura de las actitudes psicosociales que se derivan de la escucha y práctica de la música costumbrista y de las reacciones, a través de un análisis de los manuales e investigaciones sobre el tema. Describiré la contribución de la música al desarrollo del proceso de identificación, cómo la necesidad de sentirse uno con el mito musical surge a través de la música, dentro de la "celebración" de un concierto. A continuación, propondré la yuxtaposición del tema de la transgresión en la adolescencia, y cómo se vincula con la escucha y la práctica musical a través del consumo de sustancias y la asistencia locales musicales "autorizados" para drogarse. Expondré la lectura de la oferta musical que se propone a los adolescentes de hoy, hasta identificar algunos consejos para educar a los adolescentes en la escucha y en la formación de su propia cultura

musical.

A la luz de lo descrito en los dos primeros capítulos, a continuación se intentará responder a las siguientes preguntas:

- La música juvenil es producida principalmente por las ~~mujeres~~ ^{muñecas} del entretenimiento que dan forma a los imaginarios sociales y consumistas. ¿Cuál es el espacio para la libre elección por parte de los jóvenes y cómo podemos hablar de un proceso de construcción del ego cuando las elecciones musicales son en cierto modo impuestas?
- ¿Cuáles son los aspectos psicosociales que entran en juego en la elección de un género musical, un artista o una conducta musical por parte de un adolescente?
- ¿En qué medida afecta la transgresión de los artistas a las elecciones musicales de los adolescentes y en qué aspectos psicológicos?
- ¿Cuál es el papel, en este espacio, de un buen educador musical?

1. La psicología del fan desde la identificación en el mito musical hasta el concierto de rock

Hay una pieza musical escrita por *Luciano Ligabue* extraída como segundo single del álbum en directo de 1997 *Su e giù da un palco* (*Arriba y abajo del escenario*), que parece resumir bien la psicología del aficionado dentro de un concierto. La canción se titula *Entre el escenario y la realidad*, aquí está la letra:

*Tenemos caras que no conocemos / que nos ponen en la cara lentamente. Y tenemos hambre de ese hambre / que nos dan tus gritos. / Y tenemos el aire de los que viven de la casualidad / el aire de los que pagas al peso. / Y tenemos excusas que, aunque buenas, / no hay quien las escuche.
/ Y luego ya tenemos quien nos lleve / al siguiente pueblo. / Nos pones delante de otro micrófono / que algo pasará.
Somos los que estamos allí somos los que estamos allí / Los que están entre el escenario y la realidad. Tenemos amigos que ni siquiera*

*conocemos / que nos besan el culo mientras es bueno. / Y luego
tenemos cajas de maalox / para peinar nuestros estómagos. / Tenemos
dinero para justificar / y kudos para el show. / Y tenemos un ego para
mostrar / a uno realmente bueno. / Y*

La psicoLogía del rock

luego tenemos a los que nos dan el voto / y quieren explicar cómo se hace / '¿es como antes? No se ha montado' / cada uno elige su verdad. Somos los de allí somos los de allí somos los de allí / Los que están entre el escenario y la realidad. Y hay quienes nunca se equivocan / que te miran y saben quién eres. / Y hay quienes nunca comprueban / detrás de la f / Y hay quienes nunca tuvieron / ni siquiera una duda jamás. / Tenemos idas y venidas violentas / o demasiado brillantes o demasiado apagadas.

/ no sólo por las canciones / por la letra o la música.

Somos los de allí somos los de allí somos los de allí. Los que están entre el escenario y la realidad.

Los mitos musicales de los adolescentes de hoy son cada vez más numerosos y variados. Los nuevos medios de comunicación "al chasquido de un dedo" hacen que el acceso a los chismes de su cantante favorito sea tan inmediato, que su vida privada es ahora muy poco más privada. Por cierto, este es el precio que las estrellas pagan hoy por su éxito. Es posible que los ídolos musicales de los adolescentes suban y bajen en el ranking de sus preferencias, aunque tomando el eslogan de un conocido anuncio de joyas, y adaptándolo al ámbito musical, se podría decir "¡un mito es para siempre! Si en la infancia los modelos en los que inspirarse son principalmente los padres, ~~dur~~ en la adolescencia el joven siente la necesidad de sacudirse esta idea: pasa así a construir sus propios mitos, los llamados *ídolos de la adolescencia*, esos puntos de referencia que esta vez elige con su propia voluntad y según sus propias *visiones*, que por otra parte había aprendido por "tradicción" cuando era niño.

Si se hiciera un análisis de cómo ha cambiado el disfrute de la música ~~de~~ los años 50 hasta la actualidad, se observaría cómo la música, como lenguaje polifacético, cumple diferentes tareas en cada periodo histórico y, por tanto, adquiere un valor distinto según la forma en que se presenta al oído del oyente. El valor que adquirió la música en los años 60 gracias a la difusión del *Jukebox*, por ejemplo, fue el de la música como "producto de placer": no todo el mundo tenía la posibilidad de introducir una moneda en el aparato, y quizás los aficionados más ahorradores

Solían ahorrar su dinero para disfrutar plenamente de cuatro minutos de su canción favorita, justo cuando más lo necesitaban. Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes posee *un teléfono inteligente* con el que puede escuchar sin esfuerzo toda la música que desee con sólo pulsar un botón. Teniendo esto en cuenta, tendría sentido justificar el éxito del concierto de Woodstock en 1969, dada la posibilidad "restringida" de experimentar la música en directo, pero desde luego no explicaría las continuas *entradas de U2* desde los años 80 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue impulsando a un joven en 2017 a esperar y luego a participar en un verdadero concierto en vivo? ¿Por qué miles de jóvenes siguen acudiendo a abarrotar un estadio, un estadio o una plaza para escuchar a su cantante o grupo favorito?

1.1 De papá y mamá a Lady Gaga: el proceso de identificación en la adolescencia

El lento proceso de separación e identificación que el adolescente pone en marcha en esta delicada edad pasa por el esfuerzo de diferenciación de sus figuras de referencia. La diferenciación forma parte, de hecho, de un sistema en constante transformación, cuya evolución viene dada, en primer lugar, por la calidad de las relaciones entre sus miembros y, en segundo lugar, entre éstos y el entorno exterior. En el transcurso de su evolución y concretamente en la tercera fase de su ciclo vital (la familia con hijos adolescentes), el sistema familiar debe mantener cierta integridad en su evolución, para que los hijos adolescentes puedan desarrollar su individualidad. En este sentido, el proceso de separación-individuación al que se refiere P. Blos (1967), permitiría al adolescente desarrollar las capacidades adecuadas para la construcción de su propia identidad personal y social por un lado sólida, bien integrada y permanente, y por otro lado articulada y resistente a las dificultades cotidianas.

Los extractos de este libro son para uso exclusivo de la prensa
y no deben distribuirse sin permiso del autor. Todos los
derechos reservados por Alpes Italia srl - Via G. Romagnosi, 3
- 00196 Roma.