

Y Nosotros Ganamos el Punk: Génesis del Punk en Cali

Jaider Rodríguez Garro

Trabajo de Grado

Escuela de Comunicación Social y Periodismo

Facultad de Artes Integradas

Universidad del Valle

Sede Meléndez

Director de trabajo de grado:

Carlos Patiño

Santiago de Cali, Colombia

Julio de 2024

Tabla de contenidos

1. Descripción del Proyecto.....	6
1.1 Nombre del documental.....	6
1.2 Objetivos.....	6
1.2.1 Objetivo General.....	6
1.2.2 Objetivos Específicos.....	6
1.3 Sinopsis.....	7
2. Motivación.....	8
2.1 Intereses Personales.....	8
2.2 ¡Cómo No Hablar de Salsa en Cali!.....	8
2.3 Vivir en Reggaeton.....	9
2.4 ¿Reggaetón en un Documental Punk?.....	10
2.5 Experiencia Rock.....	10
2.6 La Historia a Contar.....	12
3. Estado de la Cuestión.....	12
3.1 Introducción.....	12
3.2 Medellín.....	13
3.2.1 Tesis, Proyectos de Grado y Artículos de Investigación.....	13
3.2.2 Artículos Periodísticos y de Revistas.....	14
3.2.3 Libros.....	15
3.2.4 Podcast y Archivo Sonoro.....	15
3.2.5 Producciones Audiovisuales.....	15
3.2.5.1 Rodrigo D. No Futuro (1990).....	15
3.2.5.2 Apocalipsur (2005).....	16
3.2.5.3 Más Allá del No Futuro (2009).....	16
3.2.5.4 Los Nadie (2016).....	16
3.2.5.5 Cuando Llegue la Muerte (1987).....	17
3.2.5.6 Parabellum (2016).....	17
3.3 Bogotá.....	17
3.3.1 Tesis, Proyectos de Grado y Artículos de Investigación.....	18
3.3.2 Otros Recursos.....	18
3.4 Cali.....	18
3.4.1 Tesis, Proyectos de Grado y Artículos de Investigación.....	19
3.4.2 Artículos Periodísticos.....	19
3.4.3 Producciones Audiovisuales.....	20
3.4.3.1 Sebastián Duque.....	20
3.4.3.2 Pandebonium, Blues de Cali (2020).....	21
3.4.3.3 Cali Rock.....	22

3.4.3.4 Punkalimetal (1991).....	22
3.4.3.5 Documental Punk England, España, Colombia y Cali (2020).....	23
3.4.4 Otras Producciones.....	23
3.5 Conclusiones del Estado de la Cuestión.....	23
4. Antecedentes.....	25
4.1. La Llegada del Rock And Roll a Cali.....	25
4.2 Llegada del Rock and Roll a Colombia.....	27
4.3 Protopunk.....	29
4.4 Punk Rock.....	32
4.5 Punk en Colombia.....	33
4.6 Punk en Cali.....	34
5. Producción.....	35
5.1 La Historia Está en los Comentarios.....	35
5.2 Perfiles Entrevistados.....	39
5.2.1 Luis Fernando “Urzuz”.....	39
5.2.2 Juan Carlos Melo.....	41
5.2.2 Gloria Esneda Olaya.....	42
5.2.3 Personajes Frecuentes.....	44
5.3 Montaje.....	45
5.3.1 Ritmo.....	45
5.3.2 Visuales.....	46
5.3.3 Archivo.....	47
6. Conclusiones.....	48
7. Referencias.....	50

Y Nosotros Ganamos el Punk: Génesis del Punk en Cali

Resumen

Esta investigación se enmarca como una bitácora base para la construcción y montaje del documental *Y Nosotros Ganamos el Punk: Génesis del Punk en Cali*. Repasa brevemente temas como la llegada del *Rock and Roll* al país y a Cali, el *Protopunk* mundial, el *Punk* en Colombia y -por supuesto- los orígenes del *Punk* en Cali. De igual modo, se indagan los antecedentes de este género musical en las principales ciudades del país a través de diversas fuentes. Así mismo, se expone cómo y por qué fueron elegidos los personajes que se entrevistaron en el film. Estos expresan, mediante relatos en redes sociales y testimonios, cómo se vivieron los primeros años de este movimiento musical dentro y fuera de la ciudad.

El presente escrito debe entenderse como un material complementario para comprender el proceso y el contexto que hubo en la realización del documental antes mencionado. Este a su vez, busca llenar un vacío académico y cultural que aporte a la memoria musical de la escena *Punk* en Cali y Colombia.

Palabras Clave

Punk, Punk Cali, Historia, Música, Contracultura, Colombia, Génesis, Rock.

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del documental

Y Nosotros Ganamos El Punk hace referencia al verso del himno a Santiago de Cali: “*Nuestros padres ganaron la guerra y nosotros ganamos la paz*”. El subtítulo *Génesis del Punk en Cali* surge a raíz de la acotación espacio-temporal del proyecto, la cual estará presente en la llegada del *Punk* a la ciudad y los relatos de cómo se vivieron los primeros años de esta escena musical en Cali

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Construir un producto audiovisual que funcione como archivo de memoria musical para la historia del *Punk* en Cali y sirva como complemento para los estudios realizados del *Rock* en Colombia.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Realizar un documental a partir de material de archivo, grabaciones de toques recientes y entrevistas a personas que presenciaron e hicieron parte de los primeros años de la escena *Punk* en la ciudad de Cali.
2. Recopilar material fotográfico, académico, periodístico, audiovisual, musical y gráfico que permita relatar de manera completa la historia del *Punk* en Cali.
3. Identificar cuál fue la génesis del *Punk* en Cali, mediante la recolección, comparación y el contraste de todo el material recopilado.

1.3 Sinopsis

"*Y Nosotros Ganamos el Punk*" es un documental que relata la historia de los primeros años de la escena *Punk* en Cali. En este filme se entrevista a Esneda Olaya, considerada por muchos como la primera mujer metalera de la ciudad y a Juan Melo, vocalista de una de las primeras bandas de *Punk* caleño, sin embargo, no es la primera. En un casete publicado en 1984 por una disquera de New York se recopilaron 27 bandas *Punk* de 25 países, entre las cuales llama la atención "*Warriors of the Last Days*", una banda caleña, y única banda colombiana en el compilado, liderada por alguien conocido como Urzuz, un misterioso personaje que, sin intención alguna, fue precursor del punk en Santiago de Cali.

2. Motivación

2.1 Intereses Personales

Motivado por mi gusto por la música, la realización audiovisual documental y la historia de mi ciudad, Santiago de Cali, vi como una opción viable articular estas tres pasiones para desarrollar un proyecto de grado en el que pudiera sumergirme de manera profunda y prolongada. Como la mayoría de realizadores audiovisuales, mi intención es contar historias y -de cierta forma- dejar un legado a una persona, comunidad o movimiento.

2.2 ¿Cómo No Hablar de *Salsa* en Cali!

Esta ciudad tiene una fuerte cultura musical que la ha posicionado como la capital mundial de la *Salsa*. Esto ha generado que en los últimos treinta años se hayan hecho todo tipo de productos relacionados con este género, los cuales hacen parte de un patrimonio cultural latino e internacional.

Desde muy temprana edad siempre me he topado con la *Salsa* en todas sus presentaciones. La he visto en libros, cines, museos, circos y teatros; también en el colegio, la universidad, la discoteca y la calle; así mismo en matrimonios, bautizos, estatuas, conciertos, en mi playlist, en mis amigos y en mis pies. Creo que de cierta manera los y las caleños somos directa o indirectamente hijos de la *Salsa*, sin embargo esto no significa que sea lo único que se escucha en la ciudad.

Tener un archivo cultural tan vasto de la *Salsa*, me hizo ver el gran contraste que hay con respecto a los otros géneros musicales que habitan la ciudad. Como muchos colombianos, crecí escuchando diversos géneros musicales populares como la *Salsa*, el *Merengue*, el *Vallenato*, la *Ranchera*, la *Cumbia* y la *Balada*, esta era una música que me llegaba

colateralmente. Sin embargo hay una característica que todos estos géneros comparten y es que para el año 2000 -cinco años después de mi nacimiento- esta música ya había tenido sus épocas doradas.

Esto no quiere decir que no se siguiera produciendo música de calidad para cada género mencionado o que los artistas no fueran relevantes y populares, es solo que vivir una época dorada musical de un género es algo muchísimo más grande que puede marcar generaciones, y este fue mi caso con el *Reggaeton*.

2.3 Vivir en Reggaeton

Este género, así como los demás, fue algo que me llegó de forma colateral. De cierta forma pude presenciar el nacimiento, evolución y expansión del *Reggaeton*, a tal punto que Colombia ha sido considerada en los últimos años capital mundial del *Reggaeton*, en gran parte gracias a ciudades como Cali y Medellín.

Este género era la música mainstream, la música de mi generación y mi ciudad, por ende pude presenciar el nacimiento, las transformaciones, los declives y el éxito de artistas, subgéneros, temáticas, bailes, modas y demás aspectos que rodean a una escena musical.

El *Reggaeton* es actualmente el género más escuchado a nivel mundial. Esto llevó a nuestro idioma y a Colombia a los primeros puestos de las listas musicales internacionales, algo que no se había visto nunca de forma tan recurrente. Estamos viviendo la época dorada del *Reggaeton* donde Colombia y Latinoamérica se posicionan como una potencia musical mundial.

2.4 ¿Reggaetón en un Documental Punk?

La primera línea de este texto dice que una de mis motivaciones principales es el gusto por la música, no por el *Reggaeton*, la *Salsa* o algún género en particular, sino que -reitero- por la música. Es por eso que vi necesario hacer un barrido general para mencionar la música con la que crecí, para así entender el por qué la escucho y recalcar que, en su mayoría, fue algo que me llegó indirectamente en la infancia, sin embargo, no toda la música me llegó de esta manera.

A lo largo de mi vida he escuchado otros géneros musicales que encontré con un poco más de elección y criterio. No era algo que me aprendiera por escucharlo reiteradas veces en una radio, en reuniones o en la calle, era más bien una navegación personal, selectiva y profunda que fue desarrollando un gusto musical muy marcado en mí: el *Rock*.

2.5 Experiencia Rock

Hay ciertos estigmas y estereotipos sociales dentro de la escena *Rock* a los cuales nunca les presté mucho cuidado. Por mencionar algunos diré que enfrascarse en escuchar un puñado de bandas muy populares de la décadas de los 60's a los 90's y no escuchar nada más; endiosar al *Rock* y criticar a las personas que escuchan un género diferente o incluso a ciertos subgéneros del mismo *Rock*; apoyar poco a las bandas locales o hispanohablantes, entre otros. Esto lo menciono porque el haber crecido con el *Reggaeton* y otros géneros no me impidió escuchar *Rock* ni estar en dos escenas paralelamente.

El *Rock* es y ha sido el género que más he escuchado y del que más conocimiento musical e histórico tengo. Por supuesto hay muchos productos académicos, cinematográficos e informales enfocados en el *Rock*, después de todo, es uno de los

géneros más grandes de la historia. Sin embargo, Cali y Colombia no son potencias musicales mundiales como pasa con la *Salsa* y el *Reggaeton*. Esto genera que a la hora de acotar información sobre, por ejemplo, el *Rock* en Cali, aparezca un conglomerado mucho menor que el comparado con la *Salsa* en Cali.

Era muy irónico pensar que, a pesar de tener conocimiento discográfico, histórico y anecdótico de bandas de *Rock* de todos los países, yo no conocía la historia del *Rock* caleño ni colombiano y en cambio sí conocía la historia de la *Salsa* y el *Reggaeton* de mi ciudad.

No se trataba de un desconocimiento por desinterés, ya que yo apoyaba y sigo apoyando la escena local, la realidad es que había muy poco material “a simple vista” disponible para informarse. Fue hasta que llegué a la academia cuando busqué crónicas, artículos de investigación y documentales donde poco a poco me fui dando cuenta que el *Rock* nacional y local tenía historias increíbles por contar. Quedé anonadado cuando, en busca de un tema para un trabajo, encontré diferentes crónicas que contaban como David Gilmour (vocalista de Pink Floyd) y Roger Daltrey (Vocalista de The Who), dos miembros de las bandas más importantes de la historia del *Rock*, vinieron a Cali y fueron recibidos por un estadio vacío, una lluvia de abucheos, amenazas del Cartel de Cali y una pésima logística. Varios medios lo documentaron como por ejemplo (El Tiempo, 2007) y (Vice, 2017). O la vez que me enteré que un caleño, que ahora vive en Jamundí (a solo unos kilómetros de Cali), fue baterista de dos de las bandas de *Punk* más importantes de todos los tiempos (Black Flag y Misfits), siendo así una de las leyendas vivas más importantes de nuestro país y de la historia del *Punk* mundial.

2.6 La Historia a Contar

Por las calles de Cali quizá se encuentre todavía la primera persona que trajo un vinilo o cassette de un género que nadie había escuchado en la ciudad o incluso en el país. Por ahí puede estar el miembro de una agrupación primigenia que, sin saber, fue pionero de todo un movimiento musical y cultural que hasta hoy perdura. Historias como estas son las que me interesó buscar y contar.

Todo esto es lo que en principio me llevó al planteamiento de un documental que hable acerca de estas historias enmarcadas en el tema del *Rock* en Cali, sin embargo, por motivos de acotación espacio-temporal, decidí limitarme a hablar sobre el *Punk* debido a que, personalmente, es uno de los subgéneros del *Rock* que más me gusta y que hoy en día siguen muy fuertes dentro de la ciudad. Adicionalmente, considero que este tiene una gran riqueza sociocultural, política, estética, antropológica y musical que busqué documentar. Así mismo, decidí abarcar sólo los inicios del género en Cali, para así dejar un punto de partida que, hasta la fecha, no está muy bien documentado.

3. Estado de la Cuestión

3.1 Introducción

A lo largo de los años, se han desarrollado algunos productos relacionados con la historia del *Rock* en Colombia, desde monografías para trabajos de grado hasta series documentales. Estos son antecedentes muy valiosos que forman parte de un estado del arte general, el cual sirve para aterrizar y contextualizar el proyecto. Sin embargo, la mayoría de productos del *Rock* se encuentran enfocados en Bogotá y Medellín.

Delimitando un poco más el objeto de investigación a solo el género *Punk*, el resultado sigue siendo el mismo, con Medellín a la cabeza de las producciones. El filtro utilizado para la selección del estado del arte, cumple con algunas condiciones. La primera es que -evidentemente- sea principalmente sobre el *Punk* nacional. La segunda es que sirvan como referente para ver cómo diversos autores abordaron los primeros años del *Punk* en otras ciudades del país. Y la tercera es que los antecedentes aporten contenido histórico valioso para el documental en Cali. A continuación se recopilan algunos de los documentos que considero relevantes y referentes a la hora de construir la propuesta investigativa, esto con la intención de tener un panorama general que ayude a visualizar y contrastar el corpus de las tres principales ciudades del país.

3.2 Medellín

Medellín es la ciudad con más corpus relacionados al *Punk*. Este abarca desde el área académica hasta productos culturales como películas, documentales, libros y podcasts.

3.2.1 Tesis, Proyectos de Grado y Artículos de Investigación

1. *El Punk en Medellín : historia de un movimiento auto marginado (1980-1995)* (Camacho, 2017).
2. *El Punk como fenómeno contracultural de la contemporaneidad y su paso por Medellín, Colombia en las dos últimas décadas del Siglo xx.* (Bracho, 2021).
3. *Punk, más allá de las botas y las crestas. La letra hecha resistencia, un análisis de contenido a la música Punk de Medellín en los años 80's* (Amalfi y Marriaga, 2011).

4. *El Punk en Medellín : su historia, su apropiación y sus efectos*”(Caballero, 2007).
5. *Juntos permanecemos, divididos caemos: El Punk y el Metal en Medellín y Bogotá (1985 - 1995)* (Barbosa, 2021).
6. *Una lectura de lo real a través del Punk*”*recibimiento del movimiento Punk en la ciudad de Medellín en la década del ochenta* (Restrepo, 2005).
7. *Música y resistencia el Hardcore Punk en Medellín* (Castaño, 2019).
8. *Construyendo futuro desde el no futuro: un análisis del fenómeno Punk en Medellín desde la teoría de la paz subalterna (1985-1995)* (Vélez, 2018).
9. *Hazlo tú mismo: ‘Punk Medallo’ y la construcción de una cultura popular autónoma y crítica* (Gómez, 2017).

3.2.2 Artículos Periodísticos y de Revistas

1. *Punk Medallo: memoria de Colombia* (Fajardo, Gladys Palmera, 2020).
2. *Los años del Punk en Medellín* (Botero, El Espectador, 2018).
3. *El Punk nos salvó la vida* (Castañeda, Hacemos Memoria, 2020).
4. *Ramiro Meneses: mis años de Punk* (Meneses, Semana, 2016).

3.2.3 Libros

1. *Medellín en vivo : la historia del Rock ; una aproximación histórica y visual a la escena Rock de la ciudad desde los años 60's hasta nuestros días* (Medina, Urán, Valencia, 1997).
2. *Mala hierba. El surgimiento del Punk en el barrio Castilla Medellín* (Bravo, 2019).
3. *Medellín City Punk* (Cardona, 2018).
4. *Punk Medallo* (Viola, 2019).

3.2.4 Podcast y Archivo Sonoro

1. *Medallo Punkero - miradas sobre el movimiento Punk de Medellín (2011).*
2. *Callejones de la ciudad podrida. Un recorrido por la memoria viva de la escena Punk Medallo y los contextos locales, nacionales y globales en los que se ha desarrollado.* (2019-2024).
3. *Historia del Punk en Medellín* (2015).
4. *'La causa nacional': Punk hecho en casa* (2018).

3.2.5 Producciones Audiovisuales

3.2.5.1 Rodrigo D. No Futuro (1990)

Rodrigo D. No Futuro, dirigida por Victor Gaviria, es sin duda una de las películas relacionadas con el *Rock* más importantes de Colombia. Este largometraje muestra -entre otras cosas- el mundo del sicariato y el creciente movimiento *Punk* y *Metal* en las comunas de Medellín, usando locaciones reales y actores naturales.

3.2.5.2 Apocalipsur (2005)

Dirigida por Javier Mejía, Apocalipsur es una película que se desarrolla en el violento Medellín de los años noventa. Sus personajes se caracterizan por tener estéticas y actitudes arquetípicas del *Punk* al mismo tiempo que retratan cómo era vivir azotado por las mafias del narcotráfico en la ciudad.

3.2.5.3 Más Allá del No Futuro (2009)

Este es un documental dirigido por José Juan Posada y David Viola, fundadores de la banda I.R.A, como una respuesta de algunos punkeros al mal manejo que -desde la perspectiva de ellos- Victor Gaviria le dio al movimiento *punk* en Rodrigo D. No Futuro. Es así como los punkeros cuentan historias acerca de la escena *Punk* y *Hardcore* de Medellín en los años ochenta y noventa y toda la violencia que los rodeaba.

3.2.5.4 Los Nadie (2016)

Los Nadie es una película dirigida por Juan Sebastián Mesa ambientada y rodada en un Medellín moderno la cual muestra una mirada nueva sobre qué significa ser *Punk* en la ciudad. Su sinopsis oficial dice:

Los Nadie es la historia de cinco amigos que deciden emprender un viaje por Suramérica, estos son sus últimos días en la ciudad. Amores, odios, promesas rotas y cinco hermanos de calle que se conocen en medio de una ciudad hostil. Los nadie, jóvenes unidos por las ansias de viajar, encuentran en el arte callejero y la música,

el lugar donde refugiarse y una oportunidad para escapar. (Película Los Nadie, 2016).

3.2.5.5 Cuando Llegue la Muerte (1987)

Este es un documental realizado por Pilar Mejía y Javier Quintero el cual cuenta el trabajo y la evolución del guión de la Película Rodrigo D. No Futuro de Víctor Gaviria.

3.2.5.6 Parabellum (2016)

Este documental realizado por Noisey, un apartado musical del medio Vice, no habla precisamente acerca del *Punk* pero sí de un movimiento muy cercano -y en su momento rival- de este género: el *Metal*. La sinopsis que nos da Vice es:

Medellín, década del 80. Pablo Escobar dominaba una ciudad fracturada, llena de muerte, donde vivía una generación de jóvenes que crecían sin futuro. Entre todo este caos nació un movimiento musical lleno de crudeza y rabia, que salió a las calles para escupirle a todo y fue bautizado como "Ultra Metal". ("Parabellum: El Diablo nació en Medellín", 2016)

3.3 Bogotá

En el caso de Bogotá, el corpus baja considerablemente con respecto al de Medellín. Los proyectos que están dedicados exclusivamente al *Punk* son muy pocos. Este tema solo es

tratado muy superficialmente cuando se habla acerca de la historia general del *Rock* en Colombia, es por ello que incluí también esta temática.

3.3.1 Tesis, Proyectos de Grado y Artículos de Investigación

1. *Bogotá Punk: Una aproximación al movimiento Punk y sus integrantes* (Correa, 2007).
2. *Punk en Movimiento* (Granados, 2017).
3. *Breve historia del Rock en Colombia desde los años 60 hasta la actualidad* (Ortegon, 2019).
4. *Bogotá, epicentro del Rock colombiano entre 1957 y 1975* (Perez, 2007).
5. *Rock and roll en Colombia: el impacto de una generación en la transformación cultural del país en el siglo XX* (Reina, 2017)

3.3.2 Otros Recursos

1. *[Documental] Bogotá Punk: Los podridos ochenta* (2016).
2. *[Documental] Nación Rock - Historia del Rock en Colombia* (2008).
3. *[Documental] Clamoroso Silencio* (2017).
4. *[Libro] La causa nacional: historia del Rock en Colombia* (Celnik, 2018).
5. *[Artículo Periodístico] Cuatro tiendas de discos (1929-2009)* (Ospina, El Tiempo, 2010).

3.4 Cali

Hay una particularidad que tienen los proyectos relacionados al *Punk* y al *Rock* de la ciudad. Como vimos anteriormente, al documentar de manera general el *Rock* nacional, siempre se profundiza en Bogotá y Medellín, dejando un poco de lado a Cali a pesar de

que también cuenta con bandas pioneras del *Rock* en Colombia. Esta situación genera que los recursos que hay acerca del *Rock* caleño estén muy delimitados y no pertenezcan a documentos de toda la escena nacional, sino que se quedan en algo local.

3.4.1 Tesis, Proyectos de Grado y Artículos de Investigación

1. *La música Rock y el Metal en la ciudad de Cali, llegada acogida y disputa con los géneros musicales locales.* (Aramburo, 2015)
2. *Músicas populares en Cali en los años setenta: dinámicas del campo de producción cultural* (Cano, 2016).

3.4.2 Artículos Periodísticos

1. *Cali Extremo: breve historia del underground vallecaucano* (Barriga, Radiónica, 2020).
2. *Historia de la otra Cali que suena a Rock*” (Ochoa, El País, 2011).
3. *“Y el Rock and Roll llegó a Cali* (Galindo, S.F.).
4. *Retratos del paisaje Rock caleño* (La Palabra, 2013).
5. *Así llegó el Rock and roll a Colombia hace cincuenta años, provocando alegría y desdén* (Guerrero, El Tiempo, 2007).
6. *Breve disertación incompleta sobre el Rock en la capital de la Salsa*”(Becerra, Radio Macondo, 2013).

3.4.3 Producciones Audiovisuales

3.4.3.1 Sebastián Duque

Sebastián Duque es baterista de la banda Japy Lora, docente y realizador audiovisual caleño que dirigió la película *Fósforos Mojados* (2021) y dos documentales que narran gran parte de la vida de Robo, un legendario baterista caleño que tocó en dos de las bandas históricas más importantes del *Punk* mundial, Black Flag y Misfits. A continuación dejaré la sinopsis de tres de las realizaciones de Duque:

Robo, El Baterista Colombiano de Misfits (2017)

Sinopsis:

“Robo”, baterista de dos legendarias bandas del Punk mundial, Misfits y Black Flag, vive hoy en Jamundí (Valle) aferrado a Lizbeth, su madre enferma, a quien cuida y con quien trata de resarcir el tiempo que estuvo por fuera de su vida. (Robo, el baterista colombiano de Misfits, 2020)

Un Punk Tropical (2019)

Sinopsis:

Un documental y viaje a ritmo de Punk; una búsqueda para encontrar al colombiano que impactó la historia del Rock mundial. El objetivo: proponerle que actúe en una película sobre la escena Punk en su Cali natal. Julio Roberto Valverde, ROBO, es el mítico

baterista de las bandas estadounidenses Black Flag y Misfits; el hombre que influyó con su manera de tocar un género musical y movimiento global; el mito urbano; el desconocido de nuestro país. (Un Punk Tropical - Teaser, 2019).

Fósforos Mojados (2021)

Sinopsis:

Fósforos Mojados es una película Punk en la capital de la Salsa y narra la historia de Juan, Casta y potro, amigos desde niños, juntos tienen una banda de Punk y se preparan para el concierto más importante para la banda. Los problemas familiares y personales de cada uno de ellos hacen que el concierto sea un fracaso, pero ellos ahora son mejores que antes. (Fósforos Mojados, 2021)

3.4.3.2 Pandebonium, Blues de Cali (2020)

Este documental, dirigido por el músico y realizador audiovisual Johann Cobo, cuenta la historia de la llegada del *Blues* a Cali y su desarrollo. Esto es muy similar a lo que yo deseo realizar con el género *Punk* en la ciudad.

Sinopsis:

El documental Pandebonium es un retrato musical e histórico del género Blues en la ciudad de Cali a partir de la década de 1970 hasta la actualidad. Una mirada íntima a través de entrevistas, sesiones en vivo y conciertos, en la que aficionados, historiadores, gestores y artistas de épocas pasadas y presentes relatan sus

experiencias de lo que se describe como el “sonido azul” de la ciudad. (El País, 2022)

3.4.3.3 Cali Rock

Cali Rock es un documental dirigido por Carlos Moreno, este es uno de sus primeros trabajos como director pero hay muy poca información acerca de este film. Un artículo del periódico El País dice “*Apasionado por el Rock y bajista a puerta cerrada, Moreno plasmó su gusto por la música a través de la producción de los documentales Cali Rock, donde retrató el quehacer de agrupaciones caleñas.*” (Bedoya, El País, 2011)

3.4.3.4 Punkalimetal (1991)

Dirigido por Fernando Borrero, este documental habla acerca del *Punk* y el *Metal* en Cali. Sinopsis:

El Punk y el Metal son dos subgéneros musicales de Rock que conviven en la salsera ciudad de Cali. Las opiniones de varios jóvenes sobre esta música y las dinámicas sociales que se crean alrededor de la misma se presentan simultáneamente a la opinión de dos especialistas del tema: el sociólogo Fernando Urrea y el cineasta Víctor Gaviria, quienes hacen sus apreciaciones sobre este tipo de cultura juvenil urbana. (Lasso Montealegre, 2015).

3.4.3.5 Documental Punk England, España, Colombia y Cali (2020)

Documental realizado en Cali por Ana Maria Millan y Andres Sandoval en donde se entrevista a Jamie Reid, diseñador gráfico de los Sex Pistols, Paco, baterista de Eskorbuto y un resumen de la historia del *Punk* en Cali.

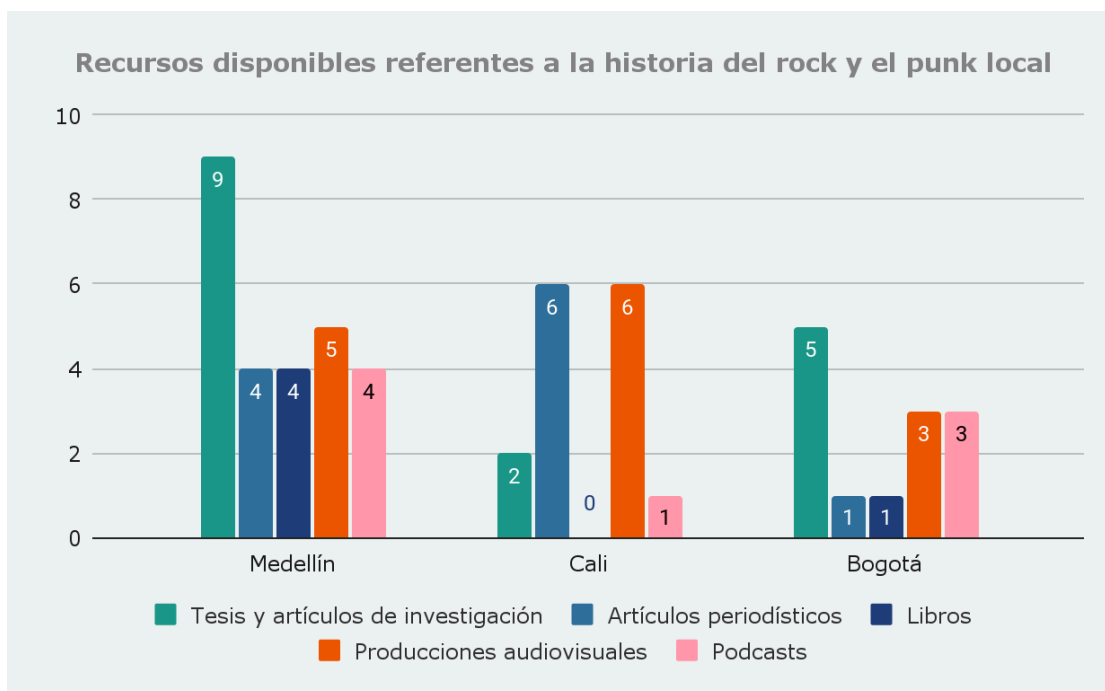
3.4.4 Otras Producciones

[Podcast] *Punkast: Punk en colombia* (2020).

3.5 Conclusiones del Estado de la Cuestión

En el estado de la cuestión se seleccionaron todos los proyectos considerados relevantes a la hora de construir el relato de los orígenes del *Punk* en Colombia con la intención de tener un panorama general que ayude a visualizar y contrastar el corpus de las tres principales ciudades del país. En la siguiente tabla se observa de forma gráfica la recopilación de estos datos:

Recursos disponibles referentes a la historia del <i>Punk</i> en Colombia						
	Tesis y artículos de investigación	Artículos periodísticos	Libros	Producciones audiovisuales	Podcasts	Total
Medellín	9	4	4	5	4	26
Cali	2	6	0	6	1	14
Bogotá	5	1	1	3	3	12

No queda duda que Medellín es la capital del *Punk* en la calle y en la academia, sin embargo, Cali ocupa un segundo lugar no muy académico. Como observamos en el gráfico, hay dos tesis relacionadas al tema (ver punto 3.4.1), aunque no ahondan profundamente en el *Punk*, estas solo mencionan al género dentro de un conglomerado variado de otros géneros de esa época en Colombia.

Referente a las producciones audiovisuales, Cali cuenta con seis, no obstante al analizar el punto 3.4.3, se observa que tres de esas seis producciones están dentro del universo de Sebastián Duque y Robo, dejando tres restantes, una que habla del *Rock* caleño en general y otras dos que sí abordan el tema directamente.

Al realizar la investigación sobre la historia del *Punk* en Cali, se encontró -tal como se observa en el gráfico- muchos artículos periodísticos e información muy dispersa del tema, a tal punto que habían crónicas y memorias valiosas de los mismos pioneros del *Punk* caleño en comentarios de Facebook y Youtube.

4. Antecedentes

Para contar la historia del *Punk* en Cali me parece pertinente iniciar desde lo global hasta lo local, así mismo, debo recorrer brevemente por la historia del *Rock* para ver las influencias que llevaron a desarrollar este subgénero.

4.1. La Llegada del Rock And Roll a Cali

Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia.

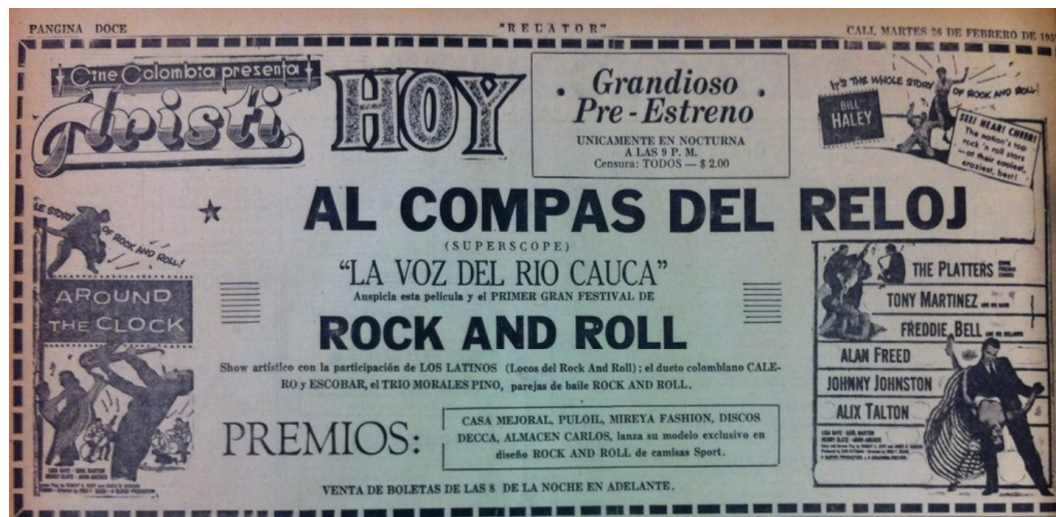
Su cercanía al puerto de Buenaventura (el más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica) convirtió a esta ciudad en un paso mercantil obligatorio. Con esto, no solo llegó mercancía a la ciudad y el resto de Colombia, sino que se arraigó una multiculturalidad que sigue vigente hasta hoy.

Cintas de películas, libros y discos de acetato cruzaron la ciudad para ser distribuidos por toda Colombia.

El 21 de noviembre de 1956, 20th Century Fox lanza en Estados Unidos una película titulada *Love Me Tender* (traducida como *La Mujer Robada*), dirigida por Robert D. Webb. Tres meses después de su estreno, un cine teatro de la ciudad de Cali anunció en un periódico local que iban a estrenar esta película, en la publicación aparecía el protagonista, se trata de Elvis Presley, quien debutó en el cine con esta cinta. Esta fue la manera en la que en el Teatro Colón de Cali, se vio por primera vez al mundialmente conocido Rey del *Rock and Roll*.

Curiosamente, ese mismo día, el Teatro Aristi -Otro cine teatro de Cali- estrenó la cinta *Rock Around The Clock* (traducida como *Al compás del reloj*) dirigida por Fred F. Sears en el año 1956 y protagonizada por *Bill Haley & His Comets*, un grupo pionero del Rock and Roll mundial.

Periódico El Relator; Martes 26 de Febrero de 1957, Cali.

Estas dos películas fueron promocionadas por el periódico “Relator” el 26 de Febrero de 1957, al día siguiente este diario reportó el saldo de la proyección y cito:

“Vitrinas rotas, gentes heridas, destrozos por todas partes, han sido el primer saldo del Rock and Roll en Cali. Anoche se presentaba en el Teatro Aristi la película “Al Compás del Reloj” y ello dio ocasión a que la barbarie de muchachos y muchachas –y aun de gentes mayores- se desatara. Alguien dijo:

“Rockanrollizar”, un verbo bárbaro para gentes bárbaras.” (Periódico El Relator, Miércoles 27 de Febrero de 1957, Cali.)

Jotamario Arbelaez, reconocido poeta del país y quien en ese entonces tenía tan solo 15 años le dijo a la redacción de el periódico El Tiempo:

Fui a ver una película al teatro Aristi y la multitud lo destrozó. Los jóvenes acababan con las butacas, no como protesta sino con un alebreste juvenil, una alegría y euforia. No había drogas ni siquiera marihuana. Era la simple fascinación por el Rock and roll. (Guerrero, 2007).

Fue así como el 26 de Febrero de 1957, a meses de finalizar la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, Cali se convirtió en una sucursal del *Rock and Roll*.

4.2 Llegada del Rock and Roll a Colombia

Para los años 60's, el *Rock and Roll* ya era un género consolidado, bandas como The Beatles, The Rolling Stones o The Animals eran muy populares entre millones de jóvenes a nivel mundial. Esta influencia por supuesto que permeó a Colombia y al resto de Latinoamérica. Esta música llegó, tal como lo menciona (Perez, 2007):

De la misma forma que los colombianos se habían enterado de todas las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, de lo que aconteció inmediatamente después del asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán y de las atrocidades

cometidas durante el periodo de la Violencia, se enteraron de la existencia de un nuevo ritmo musical que escandalizaba a la sociedad norteamericana: el Rock and roll.³ La radio fue el medio de comunicación por excelencia en Colombia hasta bien entrados los años sesenta. Era a través de ella que los colombianos, tanto en el campo como en la ciudad, se enteraban de lo que acontecía en el mundo entero. Fue de esta forma que el Rock hizo presencia en Colombia. La música emitida por la radio nacional iba desde el repertorio clásico hasta la música tropical, pasando por los boleros y las rancheras, y el Rock encontró un pequeño espacio.(p. 27).

El 15 de Julio de 1961, tal cómo lo cuenta (Hozzman, 2016) en un artículo de periódico, Bill Halley tocó en directo en el Teatro Colombia (hoy Teatro Jorge Eliecer Gaitán), esto sería un hecho histórico que dejaría un gran referente para la primera oleada de grupos rocanroleros del país. Los Teenagers y Los Daro Boys fueron conjuntos pioneros donde se entrevé influencias del *Rock and Roll*, el *Twist* y el *Bossanova*, sin embargo estos optaron por ritmos más tropicales. Esta última agrupación logró grabar dos álbumes de estudio en vivo desde el Teatro Colón, un lugar que era exclusivamente para la música clásica, lo que generó una polémica al saber que ellos grabaron en un escenario casi exclusivo para “grandes compositores”. En un artículo de *El Tiempo* recopila la conversación de Simón Daro, propietario de Discos Daro y Cecilia Fernández Soto, directora del Teatro Colón:

Hagamos un trato, Simón: Yo le dejo presentar a los muchachos. Y le dejo grabarles sus alaridos. Y usted, para honrar las memorias de los grandes maestros,

cuyas almas en paz se verán violentadas por las notas del Rock and roll y de la bossanova colombiana -que a usted tanto le gustan- me dará a cambio el bello busto de Beethoven, que hoy adorna su despacho en la disquera. Por lo demás no pienso cobrarle ni un solo peso. (Ospina, 2010).

Es irónico pensar que fue gracias a un Beethoven de Bronce, un símbolo de música “refinada” y clásica, que sonó por primera vez twist, bossanova y un proto *Rock and roll* criollo en el ilustre y prestigioso Teatro Cristóbal Colón. Lo que siguió de ahí en adelante fue *Rock and Roll*.

Para aquella época, en Latinoamérica era muy común que la mayoría de bandas emergentes se dedicaran a imitar, traducir o versionar a las bandas anglosajonas, quienes veían en estos un referente de estilo y estética musical. Las bandas latinas tocaban música cantada en inglés o directamente hacían covers y Colombia no fue la excepción. (Pérez, 2007) menciona estas bandas en su libro *Bogotá, Epicentro del Rock colombiano entre 1957 y 1975* que este fenómeno imitación fue el que le abrió paso a la primera generación de bandas colombianas principalmente de Bogotá como The Speakers, Los Flippers, The Silver Thunders, Los Pelukas, Los Streaks, Los Ampex, aunque también estaban Los Tornados, de la ciudad de Barranquilla o Los Yetis, de Medellín.

4.3 Protopunk

Eran pocas las bandas latinoamericanas que a inicios de los años 60's tocaban composiciones propias en español. Entre estas se encontraba una banda peruana que, no

solo tenía canciones propias en su idioma sino que fue la primera banda de *Rock* en Sudamérica en grabar un disco únicamente con temas propios. Se trata de *Los Saicos*.

Esta banda, influenciada por el *Garage Rock* y el *Surf Rock* lanzó su primer disco en 1965 con un sonido de *Rock and Roll* agresivo y estridente que los llevaría a ser considerados como la primera banda mundial de *Protopunk* y *Punk* de la historia, tal como se ve en una placa cívica de la Municipalidad de Lince en Perú en honor a *Los Saicos* la cual tiene grabado:

“En este lugar nació el movimiento Punk Rock en el mundo (...) Fueron los primeros en grabar únicamente temas propios en todo Sudamérica anticipando el sonido que a fines de los 70's dominaría en el mundo: el Punk Rock”.

El *Protopunk* no es un género o movimiento musical puntual, es más bien un término que conglomeraba a diversas bandas o canciones, de diferentes orígenes y estilos de finales de los años 60' s y principio de los 70' s. Estas no encajaban dentro de un género del *Rock* específico debido a su particular sonido y su contenido que desafiaba -incluso- a la contracultura de la época.

El portal *All Music*, la base de datos más grande acerca de información sobre música en el mundo, brinda una definición muy acertada sobre este, donde menciona que:

El proto-Punk desafió no solo las convenciones del Rock convencional, sino también la utopía y el positivismo general del movimiento hippie.(...) gran parte del proto-Punk era primitivo y despojado, incluso cuando no era agresivo y su producción por lo general era igual de tosca. También se ocupaba con frecuencia de temas tabú, donde describía con gran detalle el sucio vientre de la sociedad y desahogaba una alienación más intensa y personal que nunca. (Proto-Punk Music Genre Overview)

Alrededor de 1969 bandas de Detroit como *The Stooges*, *MC5*, *? & The Mysterians*, *Destroy All Monsters* y otras cercanas al *Garage* y *Surf Rock* abrieron paso a sonidos de *Protopunk*. Otras bandas norteamericanas como los *New York Dolls*, *The Dictators* y *Suicide* también son consideradas dentro de un círculo tardío del *Protopunk*.

Por otra parte, en Reino Unido, el *Protopunk* se entrevé en géneros como el *Glam Rock* y el *Pub Rock* con artistas como *T-Rex*, *Mott The Hoople*, *Slade*, *David Bowie*, *The Kinks*, *The Troggs* y *The Who*.

Hay canciones específicas de bandas de *Hard Rock* como *Black Sabbath*, *Led Zeppelin*, *Alice Cooper* o *The Doors* que son consideradas parte del *Protopunk*. Géneros tan antiguos como el *Surf Rock* o el *R&B* caben dentro de este término debido a su velocidad y “primitivismo”. Este caso se ve reflejado en la canción *Surfin' Bird* de *The Trashmen* de 1964, la cual es considerada *Protopunk* pero no es una composición original del grupo,

sino que es una combinación de dos canciones ya existentes de una agrupación de *R&B* de 1962 llamada *The Rivingtons*.

Sin embargo, el caso de *Los Saicos* es muy particular ya que tenía canciones propias con estilo crudo y visceral a la par que alegre y simple, algo muy icónico en el *Punk* de la década siguiente. Su sonido era bastante contrastante con la música de la época. Sus letras eran contestatarias, salvajes, simples y hasta anarquistas, ya que reflejaban destrucción, rebeldía y desorden. Es por esto que *Los Saicos* son considerados como precursores fundamentales del *Protopunk*, un presagio latinoamericano de lo que sería el movimiento *Punk Rock* mundial.

4.4 Punk Rock

A principios de esta década, el *Rock and roll* ya era uno de los grandes géneros y por esto mismo ya hacía parte de un mercado musical y cultural, lo que generó un proceso de comercialización del *Rock*, un género que en ese momento ya era un producto más de la industria cultural, alejándose del lenguaje de expresión contracultural que significaba este género para los jóvenes en los 60's. (Restrepo, 2005), menciona cómo el *Punk* adoptó este rol antisistema que permeó no solo la música sino también diferentes aspectos de vivir y pensar:

El Punk sacó sus bases de la estructura musical del Rock, adoptó la velocidad al tocar, distorsionando las guitarras, mientras que sus voces descifran a gritos la crudeza de la realidad. El Punk sintetiza el ruido urbano, se mimetiza en el

asfalto, en las calles, reproduciendo con el cuerpo y la música el salvajismo de la ciudad y la crisis social. La música cobija el complejo de la vida, su engranaje es visceral, revive las emociones, dispara los sentidos. El “ruido”, la música es la libertad, es el amor, es la melancolía, es el odio social. El Punk también generó una estética. Música y estética se convirtieron en maneras de habitar y confrontar el mundo. (Restrepo, 2005).

4.5 Punk en Colombia

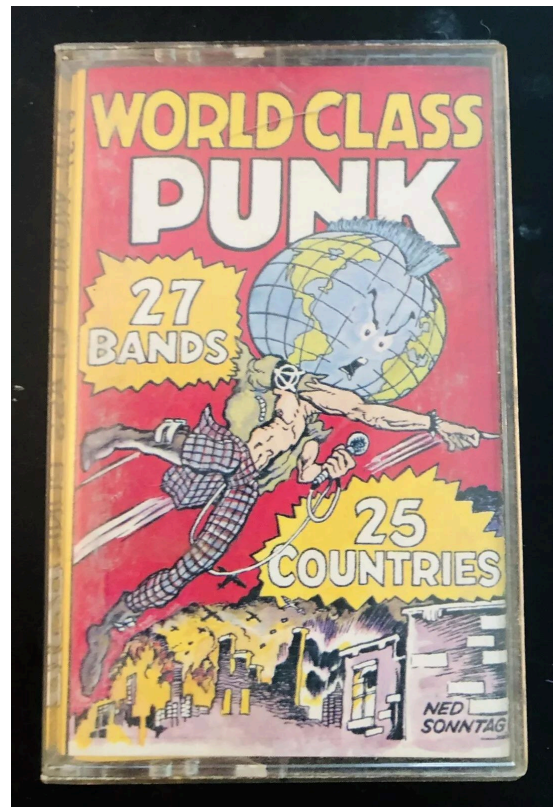
El *Punk* en Colombia se deriva de bandas de *Rock* locales las cuales tenían sonidos cercanos al *Heavy Metal* y el *Hard Rock*, tales como *Cascabel* de Bogotá, *Judas* y *Sobredosis* ambas de Medellín. Esta última banda fue creada en 1974, estaba conformada por Diego Mauricio Henao Carreño en la batería, Carlos Henao Carreño en la guitarra y Víctor García en el teclado y la voz. Tras su disolución en 1978, García conformó una banda de *Hard Rock* llamada *Nash* y los hermanos Henao formaron *Complot*, una

banda que le apostó a sonidos *Punk*, mediante covers de agrupaciones como los *Sex Pistols*, *The Clash*, *The Police*, entre otras.

Complot nunca llegó a grabar nada propio, sin embargo cimentó ciertas bases musicales y estéticas que la primera generación de punks de Medellín adoptaron. *Complot* es considerada como la primera banda *Punk* de Colombia.

4.6 Punk en Cali

La historia del *Punk* en Cali se remonta a la publicación de una recopilación internacional de *Punk* donde hay 27 bandas de 25 países distintos. Este fue un cassette lanzado en 1984 por *ROIR Records* donde llama la atención una banda llamada *Warriors of The Last Days* con una canción titulada *Under The Sun*. En los créditos se puede ver que son de “Cali - Valle, Columbia”.

La información acerca de la banda en una búsqueda por internet es casi nula, a excepción de un artículo publicado en Radiónica (Barriga, 2020) donde solo se le menciona como una banda perdida, un video de Youtube de la canción *Under The Sun* y un texto escrito por el que presuntamente es su vocalista apodado: Urzuz.

En este punto, hay una evidente falta de información acerca de esta banda y su misterioso vocalista. A raíz de esto surgen estos interrogantes: ¿Cómo una banda caleña de *Punk* terminó en una recopilación internacional en 1984? ¿Esta es la primera banda *Punk* de Cali? ¿Cómo grabaron y distribuyeron esta canción? ¿Tienen más canciones? ¿Quién es Urzuz? ¿*Under The Sun* es la primera canción de *Punk* colombiano en estar en una

recopilación internacional? ¿Qué otras bandas *Punk* siguieron después de *Warriors of The Last Days* en Cali?

5. Producción

5.1 La Historia Está en los Comentarios

Navegando profundamente en redes sociales, me encontré con la historia del *Punk* de Cali en comentarios. Ni siquiera estaban a simple vista en publicaciones, después de buscar minuciosamente en diferentes páginas y perfiles en Facebook, encontré un documental muy básico -que no se encuentra en ninguna otra plataforma- realizado y difundido por los mismos punkeros primigenios de la ciudad (Ver punto 3.4.3.5). Gracias a esto pude enterarme de datos muy valiosos con comentarios como:

Juan Melo: “*El aporte histórico del día para la comunidad Punk Kaleña, es que la primera grabación de una banda de Punk local que hace un demo y parece en una recopilación internacional WORLD CLASS Punk 1984, La banda liderada por URSUS, llamada WARRIOR OF THE LAST DAYS... y como toda información aquí comparto esta joya del Punk PEPO de KALI UNDER THE SUN ...(Bajo el sol).*”

Juan Melo: “*Nuestra generación es la más podrida de todas... no hay casi artistas de ese tiempo... los Punkys se suicidaron casi todos...*”

Andres Triviño: *“Antes de todo Robo nacido en la ciudad de Cali baterista de Black Flag, ya estaba haciendo verdaderos shows de Punk”*

Biofilo Panclasta: *“Increíble, eso fue la época de las patoniadas o a echar dedo, llegar antes y prender las grabadoras en el parque y empezar las patizas mientras la gente se asustaba y hasta llamaba a la tomba.”*

George Schneider: *“Importante que se haga ese trabajo de recuperación de la memoria musical de la ciudad.”*

Juan Melo: *“ese es el verdadero Punk, no grabamos nunca nada de manera profesional, todos hemos sido unos fracasados profesionales, casi no hay registros, tocamos en colegios, primeras comuniones, bienvenidas a momias de la usa, santa librada, palmira, un camión en el barrio nápoles, y el mejor un concierto en Valle de los Hongos con patiza incluida de los tombos, siempre nos robaron los "empresarios" solo chamberro, drogas, sexo y Punk jajajaja en este sol tan hijuepXXta montando skate... porque no le he contado quienes eran Los Yetis en Cali jajajaja si o no @Andres Triviño, jajajaja”*

Esto me abrió una posibilidad gigante de investigación y me hizo cuestionarme acerca de quiénes eran estos personajes, quién es Juan Melo, quién es Urzuz, quiénes son los que participaron en el documental, quiénes son todos los que comentan la publicación. Pues

resulta que las respuestas a todas esas preguntas estaban a un clic de distancia. Recordemos que estaba dentro de Facebook y cada persona tiene su perfil con mucha información pública, por lo cual pude ver fotografías y videos que han compartido de esos años, así mismo investigué si todavía residían en Cali, si tengo amigos en común con ellos, si se siguen moviendo en la escena *Punk*, entre otros datos. Este proceso lo hice para cada perfil que me fui encontrando en los comentarios, las publicaciones y las etiquetas, con la única intención de filtrar y perfilar personajes para entrevistar.

A pesar de haber indagado en documentales, películas, proyectos de grado, artículos periodísticos, libros y podcasts, fue gracias a comentarios dispersos en redes sociales que entendí que hay una historia del *Punk* en Cali por recopilar y contar desde las voces y experiencias de quienes la vivieron.

Publicación en Facebook de Juan Melo, a la derecha se ven los comentarios.

En Youtube también encontré comentarios muy interesantes sobre *Warriors of The Last Days* e incluso había un perfil que aseguraba ser Urzuz. Estos son algunos de ellos:

Adriana Reyes: *“Primera banda de punk caleña formada por Luis Fernando alias URSUS”*

@variosdocumentos6855: *“Manuel un saludo, aseverar que sea la primera banda no, pero si fue la primera banda colombiana que participo en una recopilación de punk internacional luego de ello pues vinieron las compilaciones de Marko Orava (delirium tremens) que metieron a imagen, NO, después conciertó posteriormente en una latinoamericana IRA pero si viejo men a más de uno se le cae la vuelta con ese cassette (prensado de fábrica original sello ROIR 1984)”*

Juan Melo: *“Hola, quisiera contactarlos para hacer una entrevista y ver si es posible hablar con los integrantes del grupo, actualmente con un par de amigos estamos tratando de reconstruir las memorias de los primeros días del Punk, algunas personas creen que nace después de Rodrigo D en el 88 y en Cali ya para esa época habían existido Warrior of the Last Days, Agua Puerca, Antisocial, La Última Neurona, Explosión.”*

@sebastianespinel2652 en un video de Complot: *“En Cali hubo una banda contemporánea, llamada Warriors Of The Last Days, no me explico como no se ha hecho recopilatorios o entrevistas exhaustivas a los integrantes de ambos grupos”*

5.2 Perfiles Entrevistados

Los personajes entrevistados los seleccioné gracias a los comentarios de Facebook. Aquí me di cuenta que algunos pertenecieron a bandas de *Punk* ochenteras caleñas y muchos tenían conocimientos de la escena metalera y punkera de esa época.

5.2.1 Luis Fernando “Urzuz”

De todos los personajes que investigué, el que más me llamó la atención es Urzuz, ya que varios coinciden con que él fue uno de los pioneros de la historia del *Punk* nacional. Sin embargo, su contacto fue el más difícil de conseguir porque no tenía redes sociales a su nombre, sino que usaba diferentes apodos y seudónimos. Su contacto lo saqué de un comentario de Youtube el cual me llevó a su canal donde publica un contenido muy diverso y particular. Aquí hay diferentes enlaces que llevan a múltiples blogs que Urzuz tiene sobre fotografía y pintura que él mismo realiza.

Uno de estos blogs tenía un instagram dedicado solo a pinturas que -asumo- son de su autoría, así que decidí escribirle ahí, primero preguntando si era Urzuz, afortunadamente su respuesta fue positiva y muy amable:

“Claro amigo, con gusto le colaboro con lo que pueda. Creo que sería de forma digital por este medio, dado que vivo en Alemania. Si estás de acuerdo envíame primero el cuestionario que tengas vos en mente para ir craneando los recuerdos y te envío una especie de respuesta lineal grabada con voz para el documental y vos la editas a tu modo con imágenes de instagram y tal vez otras que te pueda enviar, me imagino

como creando algo abstracto veloz y con un toque de Lokura Te suena la onda?”

Después de varios mensajes, Urzuz me envió un archivo PDF con información muy valiosa acerca de él, su vida en Cali y California en los años 80's, la creación de *Warriors of The Last Days* e incluso una fotografía. Adicionalmente me envió un audio de 1 minuto narrando -con tintes poéticos- una introducción de lo que sería la historia del *Punk* en Cali:

“El viento de la tarde que cada día baja desde los farallones.

Pasa ventilando la suavidad de la vida nocturna.

Es viernes.

Desde una emisora salen sonidos Punk por primera vez.

Van salpicando diferentes ecuaciones sonoras.

Comienzan los años 80 en Cali, Chipichape y Yumbo.

A la ciudad la invade la Salsa, el Rock y el Heavy.

El Punk abre su espacio entre los cañaduzales mentales.

Dejándole el sabor pegado en los oídos

A las momias que andan por ahí todas alborotadas.”

Evidentemente le insistí a Urzuz si accedía a una llamada o videollamada por Whatsapp, o incluso una entrevista por audios, sin embargo, él se negó y me expresó que se sentía más cómodo escribiendo.

5.2.2 Juan Carlos Melo

Melo fue un personaje que encontré en Facebook. Él publicaba fotos, datos y comentarios acerca de la escena *Punk* en Cali de los años 80's, mencionando principalmente a su banda Antisocial, en la cual fue fundador y vocalista. Fue fácil contactarlo por esta red social y a través de mensajes que nos enviamos, me di cuenta que era un apasionado por la música, el *Punk* y Cali.

Juan Melo sentado en el patio de su casa en el Barrio San Antonio de Cali, sosteniendo su álbum fotográfico en donde se encuentran. Febrero 03 de 2024.

Fotografía por: Manuel Pasajes.

Había varios miembros de Antisocial que Juan Melo me recomendó entrevistar, pero algunos estaban en otros países y solo opté por entrevistarlos a él, no sólo porque vivía en Cali y podía hablar personalmente, sino también porque no quería centrarme solo en Antisocial.

El día de la entrevista, fui a su casa en el barrio San Antonio en Cali y me contó sobre cómo era vivir en Cali en esa época, qué bandas sonaban y en general me ayudó a crear una cronología de las bandas. Asimismo, me mostró un archivo de fotografías donde se veía sus años *Punk* en Antisocial. Incluso me habló acerca de Urzuz, su banda y el respeto que le tenía a él por ser uno de los pioneros.

Ese mismo día, Melo me recomendó entrevistar a una mujer la cual él considera la primera metalera de Cali y con la cual compartió escena en esos años, su nombre es: Gloria Esneda Olaya.

5.2.2 Gloria Esneda Olaya

Esneda, es un perfil muy interesante al cual decidí entrevistar debido a varias razones. La primera es que ella me iba a dar una perspectiva femenina de cómo era la escena underground para una mujer en esa época. La segunda razón es que al ser metalera -la primera metalera de Cali- me podía mostrar los roces o las uniones que hubo entre la escena *Punk* y la escena *Metal* en la ciudad. Esto me ayudaba a balancear el relato de los punks de la época y así evitar una perspectiva unilateral. La tercera razón es que Esneda siempre llevaba una cámara con ella, por lo cual tiene un archivo fotográfico muy valioso de aquellos años.

Gloria Esneda Olaya en su casa, mientras es entrevistada para el documental.

Palmira. Marzo 17 de 2024. Foto por: Jaider Garro

Cuando contacté con Esneda, me percaté que tenía una personalidad muy extrovertida y que seguía siendo metalera, esto me motivó aún más a ir y fui a la casa, en Palmira, a entrevistarla. Actualmente vive en una casa antigua y muy amplia, allá tiene una biblioteca comunitaria, un pasillo grande que presta a la comunidad para que los jóvenes puedan practicar danza, música y novenas navideñas. Además, tiene un patio grande en el cual realiza actualmente festivales de *Punk* y de *Metal* para toda la comunidad, es una gestora cultural.

Esneda me contó sobre sus años de metalera en Cali y de cómo “odiaba a los Punk” en tono de broma, de la vida en Cali en los 80’s, la unión de punkeros y metaleros, entre otras historias que están recopiladas en el documental. Asimismo, me mostró varias fotografías de la época, cada una con historias diferentes.

5.2.3 Personajes Frecuentes

Algunos personajes que frecuentemente mencionan los entrevistados son:

Julio Roberto Valverde Valencia “Robo”. Baterista caleño de bandas estadounidenses pioneras del *Punk* mundial como Black Flag y The Misfits.

Jason “Dagon” Wilson. Miembro fundador de la banda Inquisition, que en sus inicios tocaban *Trash Metal* pero actualmente es una de las bandas de *Black Metal* más importantes del mundo.

Andrés Triviño. Miembro de Antisocial, T.H.C, Explosión, entre otras bandas.

Iván Arcesio Quintero. Miembro de Antisocial, T.H.C, Explosión, 30 Centímetros, entre otras bandas.

Jorge “Ojitos” Figueroa. Locutor de radio que le ayudó a Urzuz a colocar *Punk* en la radio.

Patines. Amigo de Melo, Esneda y Urzuz. Miembro de la banda Apocalipsis, asesinado presuntamente por meterse con la mujer de un traqueto.

5.3 Montaje

5.3.1 Ritmo

La edición fue un proceso fundamental a la hora de construir la estructura del documental. Si bien tenía un cuestionario que me funcionó de escaleta, con temas en común para saber qué quería contar en el documental, fue en la edición donde me di cuenta que tenía dos historias paralelas, tal como si se tratara de subtramas.

En un principio pensé que la voz lenta y mística de Urzuz era un problema para el documental, ya que quería entrevistarle directamente y colocarle un rostro al “mito de Urzuz”. Sin embargo fue justo este “misticismo” lo que me llevó a hacer una mezcla de voces donde aproveché todo el material que él me brindó, después de todo era un personaje muy valioso. Lo único adicional que le pedí fue que leyera lo que ya había escrito, debido a que su forma de escribir era la misma que la del audio que me envió anteriormente.

Esto generó una mezcla de ritmo interesante en el documental, donde habían voces convencionales (entrevista clásica en video de personajes) y la voz “etérea” de Urzuz, ambas voces contando historias que, inicialmente son diferentes, pero que posteriormente se complementan para contar la misma historia: la génesis del *Punk* en Cali.

La voz de Urzuz la utilicé como “un descanso” de los otros dos personajes. Además, quería hacer un contraste bastante evidente entre los frenéticos y ruidosos ritmos del *Punk* con la suavidad y serenidad de su testimonio.

5.3.2 Visuales

Para acompañar visualmente la voz de Urzuz, utilicé imágenes que grabé en diferentes toques *Punk* caleños entre 2022 a 2024, así como otras imágenes generales de Cali. La intención de este metraje no es solo utilizarlo como apoyo sino para que el espectador vea que actualmente siguen habiendo toques *Punk* en Cali, por ello cada video tiene sus respectivos créditos con fecha y lugar.

Urzuz me entregó su testimonio escrito y posteriormente me hizo el favor de leer parte de ese documento. Sin embargo, mucho del testimonio quedó en texto debido a que él no lo leyó. Información tan importante como la creación de *Warriors of The Last Days*, *Under The Sun* y cómo esa canción terminó en el compilatorio *World Class Punk*; el conocimiento que tenía Urzuz sobre Robo; recuerdos de la escena *Punk* y *Metal* en Cali; las bandas posteriores que él creó, entre otros.

Estos textos eran muy preciados para la historia del *Punk* en Cali, por lo que decidí anexarlos en forma de subtítulos centrados, recordando un poco el estilo del documental *Parábola del Retorno* (2017) de Juan Soto. Esto bajó drásticamente el ritmo del documental, pero aproveché este “silencio” para colocar canciones *Punk*, como *Under The Sun*, mientras los subtítulos cuentan la historia.

*Fotograma del documental donde solo hay texto y de fondo se ve el barrio
Terrón Colorado y todos los créditos respectivos.*

5.3.3 Archivo

Al ser un documental histórico, había mucho material de archivo que utilicé para contar y acompañar los testimonios. Visualmente quise diferenciarlo mediante recursos como un efecto llamado *halftone*, el cual emula una textura de puntillismo muy utilizada en la estética *Punk* y *Pop* retro.

Adicionalmente no coloqué el material en pantalla completa, sino que lo puse de menor tamaño rodeado de un cuadro negro el cual tiene un overlay de ruido fotográfico analógico que refuerza la idea de que es material antiguo.

Evidentemente todo está debidamente acreditado, tanto en el momento en que aparece como en los créditos finales, esto es muy importante porque ayuda al espectador a contextualizarse con lo que está viendo.

Para finalizar, utilicé una pequeña animación cuando está sonando una canción la cual tiene su nombre, artista y año de publicación.

6. Conclusiones

Al terminar la investigación y realización de este documental encontré varios hallazgos que quiero enumerar:

1. Cali no está bien documentada en cuanto a *Rock* en general. Historias como la de las proyecciones en los cine teatros de *Al Compás del Reloj* (1956) y *La Mujer Robada* (1956), la historia de *Warriors of The Last Days* y la del baterista Robo dan testimonio de cómo Cali es parte importante del *Rock* y del *Punk* nacional y mundial.
2. *Warriors of The Last Days* es la primera banda *Punk* de Colombia en estar registrada en una compilación internacional y -según esta investigación y varios testimonios- puede considerarse la primera banda *Punk* de la ciudad de Cali.
3. Las bandas que siguieron después de *Warriors of The Last Days* en Cali como *Antisocial*, *Explosión*, *La Última Neurona*, *T.H.C* entre otras, tampoco están bien documentadas a pesar de que fueron parte importante de la escena punkera caleña de los años 80's y 90's.

Este documental e investigación menciona estas bandas, sin embargo no profundiza en ellas debido a que me centré más en la génesis que en el desarrollo de los años posteriores. Considero que es necesario ahondar en estas historias mediante entrevistas a sus miembros.

4. Al igual que pasa con el *Punk*, la escena de *Heavy Rock* y *Metal* caleña tampoco está bien documentada. Historias como la de Jorge Fresquet con *Kronos* y Jason “Dagon” Wilson con *Inquisition* son memorias que vale la pena recopilar.
5. El *Punk* no ha muerto.

7. Referencias

Bangs, Lester (1981). "Protopunk: The Garage Bands". In Anthony De Curtis; James Henke (eds.). *The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll* (Second ed.). Picador Books. pp. 357–361. ISBN 0-679-73728-6.

Barriga Ossa, J. S. (2020, 10 de agosto). *Cali Extremo: breve historia del underground vallecaucano*. Radiónica.

<https://www.radionica.Rocks/musica/musica-colombiana/cali-extremo-breve-historia-del-underground-vallecaucano>

Bedoya, C. L. (2011, 6 de febrero). Cali, en la retina del director Carlos Moreno. *El País*.

<https://www.elpais.com.co/cali/en-la-retina-del-director-carlos-moreno.html>

Duque, S. (Director). (2021). *Fósforos Mojados*. [Film]. Casa Audiovisual Industria Paraíso.

El documental que narra la historia del blues en Cali.(2022, 30 de noviembre).*El País*.

<https://www.elpais.com.co/entretenimiento/el-documental-que-narra-la-historia-del-blues-en-cali.html>

Flow Urzuz. (2016, 28 de agosto). *Reseña histórica sobre el comienzo del Punk en la ciudad de Cali, Colombia. Año 1984*. Scribd.

<https://es.scribd.com/document/310807400/Warriors-of-the-Last-Days>

Fósforos Mojados. (s.f.). REC | Festival Internacional de Cinema de Tarragona.

<https://www.festivalrec.com/es/peliculas/fosforos-mojados/>

Guerrero, D. (2007, 17 de febrero). Así llegó el *Rock* and roll a Colombia hace cincuenta años, provocando alegría y desdén. *El Tiempo*.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3443498>

Hozzman, E. (2016, 3 de marzo). De Bill Haley a Los Rolling Stones. *Eje 21*.

<http://www.eje21.com.co/2016/03/de-bill-haley-a-los-rolling-stones/>

Industria Paraíso. (2019, 2 de mayo). *Un Punk Tropical - Teaser 2019* [Video]. Vimeo.

<https://vimeo.com/333823560>

Lasso Montealegre, A. d. P. (2015). *Visiones de ciudad en el cine documental: Cali entre Rostros y Rastros, 1988-2000* [Trabajo de Grado, Universidad del Valle].

<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/8196/0508799-S-15.pdf?sequence=1>

Melgar Wong, J. F. (2020). La construcción de lo *Punk* en el discurso historiográfico sobre la música de la banda Los Saicos.

NestoRock Ruiz Ortiz. (2019, 20 de febrero). *Complot - En Espectaculares JES - (Rock Colombia) - 1983* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MtLdR03lajI>

Parabellum: El Diablo nació en Medellín. (2016, 10 de agosto). *Revista Vice*.

<https://www.vice.com/es/article/mvbjqq/parabellum-el-diablo-nacio-en-medellin-completo>

Película Los Nadie. (2016, 3 de agosto). *LOS NADIE - Trailer oficial - Estreno 15 de septiembre* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8rpE0N3h7_A

Pérez, U. (2007). *Bogotá, epicentro del Rock colombiano entre 1957 y 1975*.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/1.3.1_epicentroRock.pdf

Pérez, U. (2007). *Bogotá, Epicentro del Rock colombiano entre 1957 y 1975*. Mª Bárbara Gómez Rincón.

<https://www.bogotacreadora.gov.co/musica/bogota-epicentro-del-Rock-colombiano-entre-1957-y-1975-libro>

Proto-Punk Music Genre Overview | *AllMusic*. (s.f.). AllMusic.

<https://www.allmusic.com/subgenre/proto-Punk-ma0000005021?1671084136225>

Restrepo Restrepo, A. (2005). *Una lectura de lo real a través del Punk. Historia crítica*, (29), 9-37.

Reyes, A. (2014, 25 de julio). *Warriors of the last days - Under the sun - Punk CALI 1984* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UUn5ONfmSbc>

Riomalo, S. (2017, 24 de mayo). Ecofracaso: La triste noche en la que Gilmour y Daltrey se presentaron en Cali. *Vice*.

<https://www.vice.com/es/article/kzej8x/ecofracaso-la-triste-noche-en-la-que-giimour-y-daltrey-se-presentaron-en-cali>

"Rockanrollizar": Verbo Bárbaro para Gentes Bárbaras. (1957, 26 de febrero) *El Relator*.

Robo, el baterista colombiano de Misfits. (2020, 28 de diciembre). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=mFP2DeRSdxM>

Solano, C. (2007, 8 de febrero). El insólito capítulo de David Gilmour, ex Pink Floyd, en Cali. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3431932>

Soto, J. (Director). (2017). *Parábola del retorno*.

https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2383

Tello, C., & Romero, R. (2017, 16 de septiembre). Cali también suena a *Hardcore*. *Periódico El Giro*. <https://periodicoelgiro.com/tendencia/cali-tambien-suena-a-Hardcore/>