

EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CULTURA MUSICAL VIVE LATINO Y LA TERRITORIALIZACIÓN DEL ROCK Y OTRAS ROLAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

José Antonio García Ayala
Luz Olivia Domínguez Prieto
María del Rocío Navarrete Chávez

PLAZA Y VALDÉS
P Y V
EDITORES

Primera edición: febrero 2026

D.R. © José Antonio García Ayala, Luz Olivia Domínguez Prieto
y María del Rocío Navarrete Chávez

© Plaza y Valdés, S.A. de C.V.
C. Joaquín Velázquez de León No. 10, Int. A-1,
Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06470.
Ciudad de México
Teléfono: (+52) 5550972070
editorial@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.com.mx

Plaza y Valdés, S. L.
Paseo del Rey, 4 28008 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 918126315
madrid@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.es

Imágen de portada: José Antonio García Ayala, 2023

Formación tipográfica: Juan Carlos Tovar Moreno

ISBN: 978-607-2642-24-9

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Todos los derechos reservados. Este libro no puede ser reproducido, distribuido, ni transmitido por ningún medio ni forma (sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o cualquier otro método) sin el permiso previo y por escrito del editor.

El trabajo de edición de la presente obra fue realizado en el taller de edición de Plaza y Valdés, ubicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, gracias a las facilidades prestadas por todas las autoridades del Sistema Penitenciario, en especial, a la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario.

Contenido

Prologo	9
Introducción	11
Capítulo 1. El largo y sinuoso camino de este festival para ser de los mejores del mundo: parte 1	17
Fundación (1998-1999).	17
Consolidación (2000-2005).	38
Internacionalización (2006-2012)	58
Capítulo 2. El largo y sinuoso camino de este festival para ser de los mejores del mundo: parte 2	87
Reformulación conceptual y diversificación total (2013-2019).	87
Resiliencia, adaptación híbrida y expansión internacional (2020-2025).	121
Reconocimiento, procesos de adaptabilidad y enriquecimiento.	142
Capítulo 3. El Foro Sol como epicentro del Festival Vive Latino	155
Origen y desarrollo de un foro en constante adecuación	155
Transformación de la disposición espacial del festival a través de las épocas	171
Conclusiones	199
Referencias	203

Contenido

Prologo	9
Introducción	11
Capítulo 1. El largo y sinuoso camino de este festival para ser de los mejores del mundo: parte 1	17
Fundación (1998-1999).	17
Consolidación (2000-2005).	38
Internacionalización (2006-2012)	58
Capítulo 2. El largo y sinuoso camino de este festival para ser de los mejores del mundo: parte 2	87
Reformulación conceptual y diversificación total (2013-2019).	87
Resiliencia, adaptación híbrida y expansión internacional (2020-2025).	121
Reconocimiento, procesos de adaptabilidad y enriquecimiento.	142
Capítulo 3. El Foro Sol como epicentro del Festival Vive Latino	155
Origen y desarrollo de un foro en constante adecuación	155
Transformación de la disposición espacial del festival a través de las épocas	171
Conclusiones	199
Referencias	203

Prologo

Desde su origen, el Festival Vive Latino ha sido mucho más que solo un evento musical: es un hervidero de pasión, rebeldía, resistencia, autenticidad, que se expresa a través de diversas manifestaciones culturales, logrando reunir a múltiples generaciones bajo la bandera del rock y sus estilos derivados en la región iberoamericana. Este libro se sumerge en la fascinante historia de un festival que ha crecido y se ha transformado con el paso de sus ediciones, reflejando no solo un fenómeno musical, sino un movimiento sociocultural que sigue vivo y vigente, a pesar del largo y sinuoso camino que ha tenido que recorrer, donde ha jugado un papel preponderante su concepción visual y su diseño espacial en su territorialización del espacio de la Ciudad de México donde se ha llevado a cabo.

Así, este libro resultado del proyecto de investigación: *La dimensión estética de la urbanización sociocultural del tiempo libre en la ciudad desde la complejidad*, con registro SIP: 20196100, financiado por el Instituto Politécnico Nacional, no solo narra el origen y desarrollo del Festival Vive Latino, sino que celebra una expresión cultural que ha marcado el rock y la música iberoamericana, a la vez que ha transformado su panorama en esta región del mundo, mientras va evolucionando su diseño visual y su espacialidad. Para poder analizar estos dos últimos puntos se contó con la colaboración de Jesús Núñez Aveytua y Monserrat Trujillo Hernández en el estudio de los carteles del festival, de Andrea Verónica Maya Rivera en la investigación de documentos audiovisuales sobre la historia del festival, y de Cuauhtémoc García Casas en el estudio de la evolución de la distribución espacial de este evento. Invito al lector a adentrarse en sus páginas con la misma pasión, energía, y apertura que caracteriza este emblemático evento, para descubrir tanto su música, como las voces, historias y espíritu que dan cuenta de que este es un festival único y memorable.

Introducción

Sin duda la música fue una de las primeras maneras de comunicación y organización social que el ser humano desarrolló, inclusive, antes del lenguaje formal, y escuchar o tocar música en un evento masivo como un festival de música multigénero que lleva a una territorialización y a una experiencia con sensaciones de pertenencia y sentido de comunidad, es un hecho que permite experimentar estos aspectos fundamentales para la salud mental y emocional, así como el bienestar social en las ciudades.

Los festivales de música contemporáneos van más allá de ser simples encuentros de entretenimiento, son plataformas multifacéticas, multifuncionales y multisignificativas que tienen un importante impacto en el desarrollo humano, así como beneficio social y económico de entes urbanos que los acogen. Su influencia en el desarrollo humano se da a partir de una estimulación cognitiva y emocional y para la ciudad dichos festivales son motores económicos y culturales.

La música, cuando se le promueve como una necesidad en las ciudades por parte del capital al observar el enorme interés de un grupo social, como lo fueron los jóvenes en los años sesenta y setentas del siglo pasado, crea los eventos masivos musicales fuera de casa y también se demanda una adecuación, transformación y el surgimiento de espacios adecuados en el ámbito urbano. Uno de esos eventos masivos musicales multigénero fue el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino y uno de los espacios emergentes fue el Foro Sol en los años noventa del siglo xx. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino (conocido como Vive Latino) ha sido un fenómeno cultural social y económico complejo que ha definido la identidad de la música y ha marcado varias generaciones en Iberoamérica. Este surge en el año 1998 como respuesta alternativa a un movimiento musical de rock en inglés que se venía dando a nivel internacional y por la necesidad de la juventud de oír música de este género en español desde una resistencia social y búsqueda de identidad latina.

La idea fundacional del Vive Latino de generar un evento masivo que sirviera de punto de encuentro para los interesados en escuchar música de rock en español en su inicio y varios géneros musicales, se ha mantenido por casi tres décadas, tiempo en el que este festival se ha presentado en la Ciudad de México, lo que hace ver este gran festival como una crónica viva, latente y constante de la música latina, teniendo como principal escenario el Foro Sol.

Este estudio sobre el Festival Vive Latino es de gran interés por la forma en que se presenta el tema en este trabajo, ya que visualiza al festival más allá de un simple concierto, y se observa como un objeto complejo de análisis multidimensional, lo cual contribuye a la explicación de cómo las necesidades creadas por el capital se apropian de lo cultural local, como es el caso de los eventos musicales que han revolucionado la construcción y reconstrucción de la ciudad, en específico, el espacio público. A su vez se le ve al festival como un gran evento masivo fuera de casa de carácter musical que ha contribuido, retroalimentado y enriquecido la cultura mexicana e iberoamericana.

Este estudio sobre el Festival Vive Latino es un trabajo que refleja la evolución del fenómeno cultural masivo bajo una visión holística entre aspectos como lo es la cultura, la identidad de los habitantes de la ciudad y la relevancia del espacio urbano, lo que ha contribuido al desarrollo humano, la transformación de la ciudad y la creación de nuevos espacios, lo cual generó un impacto sociopolítico al crearse una plataforma de expresión de la resistencia cultural y el activismo social.

Este libro tiene como objetivo presentar a profundidad el proceso de la creación, desenvolvimiento y territorialización de un fenómeno cultural musical masivo como lo es el Festival Vive Latino desde su nacimiento en su primera edición de 1998, hasta la última edición en el año 2025.

Para cumplir con dicho objetivo, este libro está constituido por tres capítulos en su desarrollo, los dos primeros se dedican a realizar el recuento de los hechos más relevantes en la historia del Festival Iberoamericano de Cultura Vive Latino, desde el origen y conceptualización del festival hasta el momento que este evento se da a conocer internacionalmente. En el primer capítulo, y en el segundo se plantea la reformulación del concepto del festival en un espacio musical inmerso en procesos de adaptabilidad y enriquecimiento hasta hacerlo resiliente. Por último, el tercer capítulo describe como fue pensado y proyectado el Foro Sol que ha albergado al

festival en la mayoría de sus ediciones y que, a través del tiempo, se ha convertido en un hito en la Ciudad de México.

Los capítulos uno y dos que corresponden a la parte histórica del Vive Latino, están divididos en cinco etapas para su exposición, las primeras tres en el primer capítulo y las últimas dos en el segundo capítulo: la *Fundación* (1998-1999), la *Consolidación* (2000-2005), la *Internacionalización* (2006-2012), la *Reformulación conceptual y diversificación total* (2013-2019), la *Resiliencia, adaptación híbrida y expansión internacional* (2020-2025), que dan cuenta del reconocimiento, los procesos de adaptabilidad y el enriquecimiento del festival. La propuesta de estas etapas está basada en las tres definidas por Jordi Puig, creador del evento, junto con el apoyo de OCESA, y diversos patrocinadores: el *Origen y la visión* (1998), la *Consolidación e internacionalización* (2000 a 2012), y la *Apertura y diversificación* (2013 al 2025).

En el *Capítulo 1. Largo y sinuoso camino de este festival para ser de los mejores del mundo parte 1*, se define al Festival Iberoamericano de Cultura Vive Latino como un espacio de presentación de diversos artistas y grupos musicales de primera gama de diferentes géneros, principalmente de rock de habla hispana en Iberoamérica, evento que ha dejado impronta económica para la Ciudad de México y una selección de los mejores actos de la industria musical que compiten a nivel internacional, desde el año 1998 hasta el año 2012. El Festival Vive Latino ha sido una plataforma de talentos con diversidad de géneros y espacio de resistencia cultural, espacio de comunión que genera la identidad y territorialización colectiva a través de la música, en el que se hace fiesta con música y cultura en Iberoamérica, barómetro de las tendencias y los movimientos sociales.

En la *Fundación 1998-1999*, se mencionan algunos antecedentes de los festivales de rock y se hace un recorrido de la vida de este evento masivo fuera de casa de carácter musical desde su creación y su concepción en su primera edición en los años 1998 y 1999. La *Consolidación 2000-2005*, destaca como es que el Festival Vive Latino empieza a ser parte de la agenda cultural de la Ciudad de México, aún con sus pros y contras, cuando la primera edición no resultó de acuerdo con lo esperado. La *Internacionalización 2006-2012*, alude como es que la transición y apertura de un festival enfocado principalmente en el rock latino pasa a una plataforma global, integrando artistas de renombre mundial y consolidándose como un referente cultural en Iberoamérica.

En el *Capítulo 2. Largo y sinuoso camino de este festival para ser de los mejores del mundo: parte 2*. Se describe la condición del Festival Vive Latino a partir de los años 2013 al 2025, que se destaca por la disposición en la apertura a otros géneros musicales diferentes al rock y al pop, además de la inclusión de una serie de actividades deportivas y culturales de las que gustan los asistentes, que enriquecen al festival y territorializan el espacio donde se realiza para convertirlo en un hito cultural mexicano, se denota que la diversificación ha atraído al festival un público más amplio manteniendo la vigencia y residencia en las ediciones de esta etapa.

La *reformulación conceptual y diversificación total (2013-2019)*, narra cómo es que se dieron las ediciones del festival Vive Latino de la edición 14ª hasta la 20ª con diferentes géneros musicales, innovaciones en los escenarios, la creatividad en los carteles y se describe como es que una serie de grupos y cantantes se presentaron, destacando con música diferente al rock y pop el Grupo de los Ángeles Azules quienes fueron los primeros en dar el paso en hacer su presentación en la edición 14^a en el año 2013, además del festejo por la 20ª edición del festival.

En la *resiliencia, adaptación híbrida y expansión internacional (2020-2025)*, se explica que esta etapa fue particularmente especial para toda la industria musical y en especial para el festival Vive en su 20ª edición, ya que se realizó con medidas de sanidad que se exigían ante la aparición de la pandemia del COVID-19, sumándole a ello la suspensión de asistencia de varias bandas extranjeras por el cierre de fronteras de algunos países; en consecuencia, y por la implementación de las medidas máximas de salubridad por la pandemia a nivel mundial, la edición 21^a no se realizó, no obstante reinó la diversidad, se promovieron más experiencias complementarias y novedades tecnológicas en los escenarios en la edición 22^a y se superó la crisis. En *el Reconocimiento, procesos de adaptabilidad y enriquecimiento*, resalta que el festival Vive Latino es uno de los más importantes a nivel internacional en su 25ª edición y se explica cómo ha sido la forma de ofrecer el evento que ha ido cambiando en cada una de sus ediciones y se ha nutrido y enriquecido la vivencia para los amantes de la música.

El *Capítulo 3. El Foro Sol como epicentro del Festival Vive Latino*, muestra como las historias del Festival Vive Latino y el Foro Sol se entrelazan a partir de su territorialización ya que en gran parte no se entendería la existencia de uno sin el otro. En *el Origen y desarrollo de un foro en*

INTRODUCCIÓN

constante adecuación se presenta el proceso en el que se ha desarrollado el Foro Sol, que inicia desde una necesidad creada por el capital de espacios adecuados para realizar eventos masivos fuera de casa como lo fueron los festivales musicales de rock. La *Transformación de la disposición espacial del festival a través de las épocas*, expone la condición multifuncional de uno de los espacios del entretenimiento más importantes en México como lo es el hito, el Foro Sol, que ha albergado desde conciertos musicales hasta eventos deportivos y culturales de gran trascendencia, y que ha sido la principal sede del Festival Vive Latino.

Imagen 1. Carpa Intolerante del Festival Vive Latino en el 2009

Fuente: José Antonio Domínguez, 2009

Fundación (1993-1997)

El Festival Internacional de Culturas Musicales Vive Latino es un festival que reúne una amplia gama de conciertos musicales de diversos géneros durante varios días.

EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CULTURA MUSICAL VIVE LATINO Y LA TERRITORIALIZACIÓN DEL ROCK Y OTRAS ROLAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Desde 1998, en su primera edición, el Festival Vive Latino se ha erigido como el corazón palpitante en Iberoamérica de la música roquera y sus estilos de vida. Esta obra incita a los lectores a descubrir el fascinante origen y desarrollo de este evento que, con el transcurso de sus 25 ediciones, ha marcado generaciones y ha reunido a las bandas más emblemáticas e ilustres, reflejando la transformación del rock y la cultura musical de toda esta región del planeta. Pero además, este libro da cuenta de cómo el diseño visual y espacial de este festival, también ha cambiado a lo largo de sus décadas de existencia, para conformar un cúmulo de conceptos visuales, que dan cuenta de la oferta cultural que este puede experimentar.

La conjunción de concepciones visuales y su distribución espacial a lo largo de su vasta historia, es parte del valor de este texto académico, al aportar una mirada que permite desentrañar cómo se han conjugado para consolidar al Festival Vive Latino como un evento con una identidad única y auténtica que lo hace memorable. Esta visión es innovadora, no solo sobre lo que se ha escrito y divulgado sobre el festival, sino sobre este tipo de acontecimientos a nivel mundial, al impulsar un acercamiento inicial a estos desde el diseño visual y su espacialidad.

Sumérgete en esta obra imprescindible que no solo narra cómo fue evolucionando un festival, sino que captura el espíritu de varias generaciones que han pasado por éste. Así, te darás cuenta que el Festival Vive Latino no es solo música, es una experiencia que transforma y une géneros, estilos y prácticas de muy diversa índole, en una sola actitud de vida, es decir, una forma de ser que trasciende la música y se convierte en una manera de entender el mundo, en una expresión de rebeldía, libertad, autenticidad personal y comunitaria. De forma que, este libro es tu entrada directa a su vibrante historia visual y espacial.

