

1980-1991: Del garaje al estadio.

Clave de registro: CIN2015A30101

Escuela Tomás Alva Edison

Uriel Martínez León

Carlos Vargas Rosas

Asesora: María Cano Chanez

Área del conocimiento: Ciencias Sociales

Disciplina: Sociología

Tipo de investigación: Documental

Ciudad de México

Fecha: 20 de febrero de 2015

Resumen

Los cambios que sufrió la sociedad norteamericana, ideológicamente y musicalmente fueron drásticos y notorios a lo largo de los años ochenta. Las causas que propiciaron estos cambios no se limitan a un par de años, en cambio, el lapso de tiempo durante el cual se fueron incubando abarca más de una década. Desde los movimientos migratorios de los cuales fue partícipe activo Estados Unidos, cambios en las estructuras e importancia de las ciudades hasta la llegada de Ronald Reagan al poder, componen la cadena de eventos que suscitaron la modificación ideológica y consecuentemente artística. La desesperación y angustia de los adolescentes al vivir en una sociedad guiada por el consumismo, se encuentran reflejadas en las letras de aquellos grupos primerizos que se aventuraban en el rock alternativo.

Abstract

The changes in American society's way of thinking and musical taste were drastic and notorious during the 1980's. The causes which led towards this changes weren't a matter of a few years, as a matter of fact, there were been cooked for longer than a decade. From migration, structural changes in the structure and relevance of some cities in the United States and the arrival of Ronald Reagan to the presidency, just to mention a few. Desperation and anguish bleeding from the teenagers, a consumist society, are reflected in the lyrics of the first alternative rock bands.

El objeto de estudio de nuestra investigación monográfica son los cambios culturales y sociales que sufrió la sociedad estadounidense desde principios de la década de 1980 hasta 1991; haciendo especial énfasis en las distintas corrientes musicales independientes que se fueron desarrollando en la “era Reagan” y convergieron en el año de 1991 bajo el nombre de grunge.

El objetivo general de la investigación es informar y concientizar al lector sobre el cambio en el modo de vida y consumo del estadounidense promedio durante la década de 1980 y su contraposición con el estilo de vida llevado por los principales actores de la escena independiente norteamericana, además de comprender la filosofía DIY y el surgimiento del grunge, no solo como un género musical exitoso, sino como la consecuencia de la fusión de varias escenas musicales que se venían gestando desde una década antes.

La problematización de nuestra investigación se centrará en cómo fue posible que la música elaborada por grupos, generalmente usando instrumentos de segunda mano y grabando en el garaje, se convirtiese de algo que únicamente los considerados “extraños” o marginados” escuchasen, a la ser la voz de toda una generación. ¿Qué factores propiciaron que la ciudad de Seattle, se volviera la capital musical en los años 90, al ser hogar del rock alternativo y el espíritu adolescente?

La investigación tiene como objetivo destacar la importancia e influencia de la cultura punk, en la juventud de los años 80 al 91. Explorar desde los orígenes de la música en las cocheras hasta llenar estadios y desplazar a Michael Jackson del número uno de las listas con ayuda de un disco que hizo historia y su controversial portada sigue siendo una de las más reconocidas, junto con la cara sonriente de color amarillo, comúnmente encontrada en playeras. Demostrar que el punk va más allá de las crestas y peinados que en su momento Sid Vicious y Johnny Rotten pusieron de moda, o vestirse de negro. Proporcionar la información necesaria para demostrar que el punk y las corrientes derivada, como el college rock, o el mismo grunge, han sido y a la fecha siguen siendo víctimas de estereotipos y etiquetas, tanto sus representantes como los fanáticos, ignorando

por completo su verdadera influencia y trascendencia más allá de solamente la música.

La popularidad a principios de la década de los 90 que gozó el grunge es consecuencia directa de distintos cambios sociales, políticos, económicos y culturales dentro de la sociedad norteamericana a lo largo de los años ochenta; en particular de las políticas tomadas por la administración del presidente Ronald Reagan y la existencia de una escena musical independiente que vivió y tocó a lo largo de todo el país.

La creación de bibliografía que nos ayude a comprender las relaciones entre sociedad y música en la actualidad a través de un estudio retrospectivo que exploré temas como los gustos, las tendencias sociales, música y política, el individualismo, lo efímero y la democracia respecto a la sociedad norteamericana a lo largo de los años 80 y principios de los 90 con un énfasis particular en la escena independiente los Estados Unidos.

El movimiento punk surgió en Reino Unido, a finales de la década de 1970, como una protesta urbana por parte de la juventud, hacia las convenciones de la sociedad y la crisis económica, manifestada principalmente por medio de la música.

En sus inicios, el punk era una música muy simple y cruda, a veces descuidada: un tipo de rock sencillo, con melodías simples de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados o ruidosos, pocos arreglos e instrumentos. Con letras violentas y agresivas, las cuales contribuyeron al crecimiento de una polémica que al día de hoy es fiel compañera del género.

El término inglés "*punk*" tiene un significado despectivo variable, aplicándose a objetos (significando "*basura*") o a personas (significando "*vago*", "*despreciable*" o, "*basura*" y "*escoria*"). Se utiliza de forma irónica como descripción del sustrato crítico o descontento que contiene esta música. Al utilizarlo como etiqueta propia, los *punk* se desmarcan de la adecuación a los roles y estereotipos sociales.

Los elementos característicos de la vestimenta punk, son el peinado de “cresta”, ropa desgastada, pantalones ajustados, botas, siendo todas las anteriores de un color negro y cadenas. Entre las bandas más representativas del género se encuentran: The Ramones, The Clash, Sex Pistols, The Damned, The Cramps y Bad Brains, entre otras.

Se le conoce como bajo el nombre de “grunge” al movimiento musical derivado del rock, surgido en los Estados Unidos a principios de la década de 1990. Se distingue por su particular uso de distorsiones, potentes guitarreos, letras cargadas de furia y una alternancia entre partes suaves y melódicas con partes estridentes donde predominan los gritos, siendo popularizada esta técnica por el álbum “*Nevermind*” de Nirvana, cuya popularidad ayudó a la introducción del grunge a la cultura popular. La banda, a su vez, llegó a declarar que buscaban imitar el estilo de los Pixies, una banda anterior a ellos, por lo cual erróneamente se ha considerado a Nirvana como el precursor en el implemento de este estilo de composición de canciones.

Una traducción literal de la palabra “*grunge*” sería mugre. Lo que inició como un movimiento musical se convirtió en un estilo de vida. Las vestimentas características del grunge fueron camisas de franela a cuadros, polos y jeans rotos, cabello despeinado y zapatillas Converse. Las bandas más representativas de este género son: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney. Alice in Chains y Hole.

Para poder estudiar la relación entre las políticas tomadas por la administración de Ronald Reagan y la escena de música independiente norteamericana nos remitiremos a las opiniones de autores como Walter Benjamin y Jacques Rancière respecto a la relación entre el arte y la política. Para poder estudiar conceptos como el individualismo en la edad contemporánea, lo efímero y la moda nos remitiremos a textos de Gilles Lipovestky como “*La era del vacío*”: ensayo sobre el individualismo contemporáneo” y “*El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas*”. Para estudiar el concepto de gusto artístico y gusto musical tomaremos en cuenta el texto “*Distinction: A Social*

Critique of the Judgment of Taste” por Pierre Bordieu. Para conocer acerca de los distintos grupos musicales de la escena independiente estadounidense tomaremos en cuenta testimonios personales de los integrantes de los grupos, como es el caso de *“Journals”*, recopilación de las anotaciones en el diario del líder de Nirvana, Kurt Cobain, entrevistas, documentales, letras de canciones y libros con una aproximación histórica a nuestro objeto de estudio.

Capítulo 1: Preámbulo histórico del rock alternativo

A lo largo de los años setenta ocurrió uno de los movimientos migratorios con mayor importancia en la historia de los Estados Unidos de América, las poblaciones del noreste y el medio oeste fueron finalmente eclipsadas por los jóvenes de clase trabajadora y los veteranos de guerra que se asentaron en gran parte del suroeste estadounidense, tanto los veteranos como la nueva generación rechazaron a las urbes que fueron escenario de los grandes movimientos por los derechos, las capitales mundiales del rock y a la creciente moral democrática y liberal de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. El cambio generado por la gran migración hacia el “Cinturón del Sol” llegó a ser tal que por primera vez en la historia Nueva York dejó de ser el estado más poblado y dio paso a Florida como la nueva joya a seguir por la simpatías de los partidos políticos, la falta de empleo en los estados del norte, la figura presidencial debilitada por Jimmy Carter, la falla de los programas sociales promulgados en su mayoría por El Partido Demócrata y el momento histórico en 1975 que casi causa la quiebra de Nueva York causó que el electorado del sur, la nueva generación y los retirados de guerra, voltearan hacia las políticas públicas con un corte conservador, El Partido Demócrata perdió el control que había ejercido por alrededor de cuarenta años sobre el senado y dio paso a la hegemonía del Partido Republicano a lo largo de los años ochenta. El surgimiento del punk en Gran Bretaña a lo largo de los setentas tuvo su respuesta casi inmediatamente por grupos estadounidenses. La creciente moral de consumo, la actitud materialista del joven trabajador de oficina urbano, el conservadurismo y las políticas agresivas de intervención del gobierno de Reagan generaron grupos de punk politizados, los nuevos grupos adoptaron la agresividad

y la rapidez brutal como sello, las letras cantadas hasta dejar la garganta pelada declaraban su odio y desconfianza hacía la autoridad, se posicionaban como anti-militarismo, anti-establishment y ambientalistas, en la canción "Rock for The Light" de Bad Brains podemos notar esta posición "*We don't want no war. We don't need no violence. We just want what's right.*" (Bad Brains, 1983). Por el otro lado tenemos ejemplos que demuestran un claro odio por la autoridad, Black Flag en su canción Police Story lo deja en claro "*This fucking city is run by pigs. They take the rights away from all the kids. Understand we're fighting a war we can't win. They hate us, we hate them*". (Black Flag, 1985) Paralelamente se puede observar a un puñado de artistas multidisciplinarios que radicaron en Manhattan, inspirados por la frase "No hay nuevas ondas, solo está el océano" (O'Brien, 1999) que Jean Luc Godard dijo en algún momento decidieron utilizar el nombre No wave. El movimiento se caracterizó por una actitud que rechazaba las falsas pretensiones del New Wave producto de una apropiación por parte de las grandes corporaciones de la actitud punk y se encontraban igualmente descontentos con su entorno, pero lo demostraban con su simple indiferencia, una actitud nihilista permeó todo ámbito de lo No wave, eran jóvenes que solo tenían en común el rechazo.

En la década de 1980, la escena musical de Estados Unidos experimentó un cambio radical tras el lanzamiento del canal MTV, lo cual propició un aumento exponencial en la importancia de los videos musicales para el éxito o fracaso de los artistas. Referentes del pop, como Madonna, Michael Jackson y Duran Duran lograron adaptarse y catapultaron su producto a las masas.

A principios y a mediados de los ochenta la música sufrió una fragmentación que originó diversos subgéneros y corrientes. De los géneros más dominantes en la década es posible destacar al heavy metal, hard rock y glam metal, encabezados por bandas como Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi, Poison, Slayer, Megadeth, Iron Maiden y Def Leppard. Durante los ochenta, reconocidos músicos aprovecharon para ganar una nueva legión de fanáticos, como fue el caso de Kiss, Ozzy Osbourne, Queen, Van Halen y Judas Priest.

También a finales de la década de 1980, el movimiento que posteriormente sería conocido como grunge iniciaría su incursión hacia la escena musical, con bandas como Soundgarden, Mudhoney, Melvins, Screaming Trees y Nirvana lanzando sus primeros álbumes. Muy pocos podrían pronosticar que en unos años, se volverían la voz de una generación de jóvenes, llenos de furia e inseguridades, marginados y con la necesidad de un nuevo ídolo a quien admirar, uno que encontrarían en un joven nacido en Aberdeen, Washington, de nombre Kurt Donald Cobain y su banda: Nirvana.

Capítulo 2: Las repercusiones del individualismo

El cambio generacional entre los grupos punk de los años ochenta y setenta es notable, musical e ideológicamente. La decadencia generalizada de los valores modernos-revolucionarios tras los movimientos estudiantiles de 1968 tiene una influencia abrumadora en los horizontes ideológicos occidente. Tras el relativo fracaso de los movimientos en México, Estados Unidos y Francia se dejó atrás las antiguas convicciones del pasado moderno. La falta de un movimiento estudiantil sólido en Gran Bretaña llevó a los miembros de la sociedad a vivir esta decepción de manera tardía. La gran mayoría de los primeros grupos de punk británico adoptaron una ideología basada en materialismo histórico, preponderando las temáticas de identificación y lucha de clases. En las calles de Inglaterra se respiraban, implícitamente y contrario en ocasiones a las declaraciones explícitas, aires con vista al futuro.

La llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos representaría la consumación de ciertos ideales claves en la filosofía de las democracias de occidente, llevándolos a un nivel sin precedentes. La libertad entendida como el hombre y su capacidad de elección ha llevado a las sociedades por los caminos de la indiferencia, se hace dramática la contraposición de las generaciones que gozaban de una máxima y las generaciones del vacío. En este marco donde los distintos medios de acción se privatizan aparecen movimientos artísticos que hacen referencia a la situación de la humanidad. El Nowave consigue inspirar en la nueva generación de artistas el nuevo sentir, aunque fuese

imposible la aparición de los movimientos musicales contraculturales sin este marco de individualismo, la música de las llamadas “radios libres” hace caer en cuenta varias de las contradicciones internas de la nueva era. La individualización y personalización del todo presente en los años ochenta permite a la persona el ejercicio de la expresión, ahora cualquiera se convierte en locutor y se combate ante la rápida y forzada marcha que se lleva en la industria musical. El consumismo sin límites y la personalización también causan que todos los medios se vuelvan efímeros, la rapidez con la que una canción se hace del gusto de la sociedad es solamente equiparable a la rapidez con la que ésta deja de ser popular, las artías se ven orillados a dejar atrás la vieja manera de creación musical en formato de álbum y se pasa a la producción masiva de singles. Una de las características principales de grupos influenciados por el Nowave, como Sonic Youth y Swans, es el rechazo a las formas convencionales de hacer música de la industria, son grupos que rechazan la cultura del hit, las grandes producciones y las baladas chiclosas con grandes álbumes de música estruendosa hechos por pequeñas disqueras alejadas de las grandes corporaciones. La temática de las letras de los primeros grupos de rock alternativo se encuentran sumergidas en la agonía provocada por el hecho de ser adolescente en una sociedad con una marcada tendencia consumista, muestran la indiferencia inherente los sistemas democráticos occidentales y se mofa de los ídolos erigidos por la cultura de masas. El sentir nihilista es acompañado con las guitarras altamente distorsionadas frecuentes en algunos grupos de la época, la composición musical poco común de los bandas es un llamado de atención y a la vez una reafirmación del individualismo.

La descentralización, la legitimización de la no-responsabilidad del Estado, empezada en la era Reagan es un reflejo del deseo de las personas por privatizar la vida pública, se deja atrás la confianza por las grandes instituciones y organizaciones que solían modular la interacción social, la decadencia de la familia monógama, el olvido del sindicalismo y la falta de interés de los medios de ejercicio democrático. La alienación como consecuencia a instancias últimas del libre albedrio dejó a la juventud a la merced de la carretera, el artista como el

campesino en la gran depresión salió a ejercerse, realizó su expresión viajando miles de kilómetros de bar en bar, la figura lejana del estrellato y el mass-media representada por la inmensidad del estadio llevó a la creación de una micro-cultura de personas incapaces de encajar en la hipócrita sociedad de la deuda. Paradójicamente, lo que alguna vez fue identificado como la expresión del individuo incapaz de encajar en un mundo cada vez más individualizado pasó a formar parte del aparato hegemónico que administraba la cultura de masas. El bastión del progreso erigido en Seattle representaba una de las expresiones máximas de la pluralidad en boga, una ciudad que abrazó y expandió dentro del entender de sus habitantes los conceptos de expresión y libertad, en la ciudad se asentaron varios de los grupos alguna vez aventurados a la carretera, dejando un fuerte huella estilística que sería aprovechada tanto por nuevas bandas y empresarios de la ciudad, se adoptó y reprodujo sin cesar, el movimiento que encontraba las inconsistencias dentro del sistema de la híper-individualización ahora pasaba a sumergirse dentro de la cultura del estadio, dejaba la radio libre y se encontraba al borde de los charts, se pasaba a el vacío total.

Capítulo 3: Seattle y la explosión del *Nevermind*

“La ciudad de Seattle, es ahora para el mundo del rock n’roll, lo que Belén para el Cristianismo”. (Pray, 1996).

La ciudad de Seattle, a finales de los años 80 y principios de los 90, era conocida por su clima lluvioso y deprimente, así como el número elevado de casos de asesinos en serie no resueltos a comparación de los otros estados, como muchos de sus habitantes la llegaron a describir, uno de ellos, Jack Endino, productor musical: “Era un lugar extraño, con un clima que evitaba que salieras de casa y te incitaba a hacer ruido. Un pueblo de segundones”. (Endino, 1996)

La escena punk aumentó en Seattle a principios de los 80, las bandas reconocidas no veían a la ciudad como un negocio rentable, por lo cual en muy contadas ocasiones se presentaban. Los músicos locales comenzaron a presentarse en los bares de la ciudad, ante un público en su mayoría compuesto por sus amigos e integrantes de otras bandas de la escena local.

Durante ese tiempo, era relativamente más fácil y barato grabar singles, por lo que un considerable número de agrupaciones en Seattle incursionaron en la actividad. También algunos sellos discográficos decidieron aprovechar la relativa popularidad del “Sonido de Seattle”, pero una se destacó sobre el resto.

El sello discográfico, SUB-POP, fundado por Bruce Pavitt y Jonathan Poneman inició a firmar a las agrupaciones locales para lanzar sus sencillos, en un acto que iba contra la ideología del sonido de Seattle pero que resultó una hábil maniobra por parte de los dueños de la disquera. Fue este sello el encargado de lanzar los primeros singles de bandas como Green River (con futuros miembros de Mudhoney y Pearl Jam), Soundgarden y Mudhoney.

Durante ese tiempo, ciudades como Los Ángeles tenían su muy particular escena musical ya bien establecida, mientras que Seattle iba formando su propia identidad. Para principios de los 90, bandas como Soundgarden, Alice in Chains y Screaming Trees habían firmado con grandes disqueras y las ventas eran buenas para los estándares de las bandas de rock alternativo. Mientras tanto, SUB-POP produjo y lanzó al mercado el disco debut de la todavía desconocida banda Nirvana, titulado Bleach.

El 10 de septiembre de 1991, el single *Smells like teen spirit* que se desprendía del álbum *Nevermind* y cuyo principal objetivo era lograr una base estable de fanáticos, fue lanzado al mercado. Días después, el 23 de septiembre, el sello discográfico propiedad de David Geffen, sacó a la venta el álbum. En su inicio, las ventas fueron lentas, con apenas 250,000 copias. Después de que la cadena de televisión MTV transmitiera por primera vez el video de *Teen Spirit*, el inesperado éxito de la misma, propulsó a Nirvana y el Sonido de Seattle hacia el público en masa.

Se puede concluir que Los cambios que sufrió la sociedad norteamericana, ideológicamente y musicalmente fueron drásticos y notorios. Las causas que propiciaron estos cambios no se limitan a un par de años, en cambio, el lapso de

tiempo durante el cual se fueron incubando abarca más de una década. Desde los movimientos migratorios de los cuales fue partícipe activo Estados Unidos, cambios en las estructuras e importancia de las ciudades hasta la llegada de Ronald Reagan al poder, componen la cadena de eventos que suscitaron la modificación ideológica y consecuentemente artística. La desesperación y angustia de los adolescentes al vivir en una sociedad guiada por el consumismo, se encuentran reflejadas en las letras de aquellos grupos primerizos que se aventuraban en el rock alternativo. En el ámbito musical, la antorcha estuvo a cargo de diferentes portadores, aunque en un principio, las bandas representativas no llegaron a las masas. Pioneros como Sonic Youth y Swans, quienes decidieron alejarse de las grandes corporaciones musicales y en su lugar firmaron con sellos discográficos pequeños, marcando el camino para bandas posteriores, como Green River, L-7, Screaming Trees, Mudhoney. Soundgarden, Pearl Jam y Nirvana. En última instancia sería importante llevar a cabo una reflexión sobre el papel que juega el proceso de banalización que sufrió la cultura independiente en los años ochenta el día de hoy. Procesos análogos aún más dramatizados ocurren hoy en día debido al nuevo boom informático, la democracia liberal cada día ve con mayor fuerza sus ideales de la libertad y la expresión del individuo, ahora se permite que la producción y reproducción de contenido, cultural y artístico, se haga de manera rápida y casi sin la necesidad de un intermediario distorsionante del interés individual. La abrumadora cantidad de elementos de expresión, paradójicamente, solo ha suscitado una indiferencia mayor en la persona, el interés por las cosas se ha vuelto más efímero que nunca, la figura del garaje desapareció y en su lugar quedó el ordenador

Trabajos citados

Cobain, K. (2002). *Journals*. Seattle: Riverhead Books.

Cross, C. R. (2001). *Heavier than Heaven*. Seattle: Hyperion.

Lipovetsky, G. (2000). *La era del vacío* (Decimotercera ed.). Barcelona: Anagrama.

Naylor, W. (Director). (2007). *Seven Ages of Rock: Left of the Dial* [Documental]. Reino Unido: BBC

Pray, D. (Director). (1996). *Hype!* [Documental]. Estados Unidos: Halvey-Pray Productions