

MÚSICA y más MÚSICA (XIV)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: PUNK

El Gramófono

HISTORIA: El estilo “Punk” surge en Londres a mediados de los años 70, como evolución de las *garage bands* americanas de finales de los 60, o de grupos como Iggy Pop, The Ramones o Talking Heads. Su filosofía de rebelión social coincide con un momento de decadencia social, desempleo, luchas raciales y frustración de la juventud.

El productor de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, en 1975, lanza una campaña exitosa que marcará no sólo el estilo musical, sino también la indumentaria y los usos propios del movimiento punk. La trayectoria de este grupo, plagada de escándalos, es paradigma de la filosofía punk, y fue tomada como propia por muchos jóvenes y adolescentes.

La música “Punk” tuvo una vida efímera, superada enseguida por otros estilos que asimilaron muchas de sus características, hasta que a finales de los 90 fue recuperada por una serie de grupos jóvenes que vendieron su imagen punk con gran éxito entre adolescentes: Bad Religion, The Offspring o Green Day.

La rebeldía del Punk se expresa a través de potencia y abandono, ferocidad y provocación.

A nivel musical fue una reacción frente a la complejidad del Rock sinfónico y al virtuosismo del Rock duro, de forma que defiende lo casero o amateur, con el lema “hazlo tú mismo; cualquiera puede hacerlo”.

CONTEXTO SOCIAL: El “Punk” es algo más que una música, queriendo ser una forma global de protesta. Los iconos que todos asociamos con el punk (cadenas, correas, imperdibles) son símbolo de una generación encadenada. Descuido y suciedad tanto en la vestimenta como en el propio sonido. Agresividad y escándalo en toda manifestación pública.

FINES-OBJETIVOS: El “Punk” es una forma de transgresión social, que busca liberarse de cualquier autoridad (ya sea a nivel de leyes, como a nivel estético) o convencionalismo. Defiende la libertad individual y la anarquía, pero desde el pesimismo (“*no future*”) y la agresividad. La provocación y lo “políticamente incorrecto” es el medio ideal para luchar contra lo establecido. La música es usada como medio de expresión de estas ideas y formas.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Como hemos dicho, frente al virtuosismo y complejidad, defiende la sencillez. Nace del Rock, pero haciéndolo no sólo más agresivo, sino también más accesible a cualquier intérprete y oyente con melodías simples y duraciones cortas. Sólo con una guitarra dando tres acordes, una batería a contratiempo, más una voz que más que cantar, grita, se puede hacer música punk. Incluso no se necesita componer la música, siendo frecuente el recurso de la “parodia” (modificar el texto de una canción existente). El ritmo acelerado y sincopado hace difícil el baile. Por último, el ruido y la confusión son otro ingrediente imprescindible.

GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: Sex Pistols, The Ramones, The Clash, Bad Religion, The Offspring, Green Day, Pignoise, Blink 182.

GRUPO MUSICAL: GREEN DAY

Trio californiano formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool. Han pasado 20 años desde que publicaron su primer álbum de estudio *39/Smooth*.

Desde sus inicios como un típico grupo punk sin grandes pretensiones, han evolucionado, insertos en grandes campañas de marketing que han creado un grupo estrella y millones de discos vendidos, hacia un punk accesible cercano al pop, con largas letras que reflexionan sobre la sociedad y la política. En 2004 dan un paso importante en la reformulación de su estilo editando un disco en forma de ópera-punk: *American Idiot* que critica la noción del “sueño americano”.

Su octavo y último disco es de 2009. *21st Century Breakdown*, de donde extraemos la canción a analizar, es una nueva ópera punk, no con un joven punk como protagonista, sino con una pareja (Christian y Gloria) que intenta creer en su amor dentro de un mundo caótico.

LETRA: “21st Century Breakdown” Traducción: Crisis del Siglo XXI

Born into Nixon, I was raised in hell,
A welfare child where the teamsters
dwelled
The last one born, the first one to
run,
My town was blind from refinery
sun.

**My generation is zero
I never made it as a working class
hero.**

21st Century Breakdown
I once was lost but never was
found,
I think I am losing what's left of my
mind,
to the 20th century deadline.

I was made of poison and blood,
condemnation is what I understood,
videogames to the tower's fall,
homeland security could kill us all.

We are the class of '13,
born in the era of humility,
we are the desperate in the decline,
raised by the bastards of 1969

My name is no one, the long lost son
Born on the 4th of July.

Raised in the era of heroes and cons
That left me for dead or alive.

I am a nation, a worker of pride,
my debt to the status quo.

The scars on my hands, and the
means to an end
is all that I have to show.

I swallowed my pride and I choked
on my faith.
I've given my heart and my soul.

I've broken my fingers and lied
through my teeth.
The pillar of damage control.

I've been to the edge and I've thrown
the bouquet
of flowers left over the grave.

I sat in the waiting room, wasting
my time
and waiting for judgement day.

**I praise liberty,
the “freedom to obey”
is the song that strangles me.
Don't cross the line.**

Dream, America dream
I can't even sleep
from the light's early dawn

Scream, America scream.
Believe what you see
from heroes and cons?

*Nacido en la época de Nixon, me
crié en el infierno,
Un chico de la beneficencia, donde
vivían los pandilleros.
El último en nacer, el primero en
correr.
Mi ciudad estaba ciega por la lla-
ma de la refinería.*

**Mi generación es cero,
Nunca conseguí ser un héroe de
la clase trabajadora.**

**Crisis del Siglo XXI,
Una vez perdido, pero nunca
encontrado,
Creo que estoy perdiendo lo que
queda en mi mente
del final del siglo XX.**

*Fui hecho de veneno y sangre,
La condenación es lo que compren-
día.*

*Vídeo juegos de las Torres cayen-
do,
La seguridad de mi patria pudo
matarnos a todos.*

*Somos la promoción del 2013,
nacidos en la era de la humildad,
somos los desesperados por el
declive,
educados por los bastardos de
1969.*

*Mi nombre es “nadie”, el anhelado
hijo pródigo
Nacido el 4 de Julio,*

*Crecí en la era de héroes y estafa-
dores
que me dejaron como vivo o muer-
to.*

*Soy una nación, un trabajador de
orgullo,
mi deuda con el status quo.
Las cicatrices en mis manos, y los
medios para lograr un fin
es todo lo que tengo que enseñar.
Me tragué mi orgullo y me atra-
ganté con mi fe.*

*He dado mi corazón y mi alma,
Rompi mis dedos, y mentí descar-
adamente
el pilar del control de daños.
He llegado al límite y he lanzado
el ramo
de flores que dejaron sobre la
tumba.*

*Me senté en la sala de espera, per-
diendo mi tiempo
y esperando el día del juicio.*

**Celebro la libertad,
la “libertad de obedecer”
es la canción que me estrangula.
No cruces la línea.**

*Sueña, América, sueña.
Yo ni siquiera puedo dormir
desde las tempranas luces del
alba.*

*Grita, América, grita.
¿Realmente crees en lo que ves
de los héroes y estafadores?*

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

ESTRUCTURA DE LA LETRA: Canción formada por 3 bloques, con estrofas de 4 versos el primero, de 4 y 2 versos el segundo, y de 3 versos el último. Dominan los versos de 11 sílabas.

ESTILO DE LA LETRA: Letra llena de tópicos en la que mezcla la primera persona del singular (habla uno de los protagonistas de la ópera) con la del plural (su generación).

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: Esta canción, en sus más de 5 minutos, posee una estructura compleja de tal forma que se puede hablar de la unión de 3 canciones. Cada bloque está precedido por una introducción instrumental que sirve a su vez de transición.

El Bloque I se organiza en la estructura típica de estrofa-puente-estribillo repetida dos veces. El Bloque II se organiza en una estrofa 'a', y dos grupos de 4 estrofas 'b' que llevan a otro estribillo. Finalmente, el Bloque III posee sólo 2 estrofas que acaban en un final súbito. El sentido unitario de los 3 bloques viene dado por la tonalidad, el timbre y la letra.

TIMBRE: Comienza la canción con una intro in crescendo de piano eléctrico, punteo de guitarra, y batería. El resto de la canción utiliza guitarras eléctricas, bajo, batería, voz solista y coros. Sonido potente, destacando las guitarras distorsionadas.

RITMO Y TONALIDAD: Ritmo Cuaternario, que pasa a Binario en el tercer bloque.

Tonalidad de Do# mayor. Casi toda la canción se basa en los 3 acordes fundamentales de la tonalidad (Do#, Fa# y Sol# mayores), introduciendo varias veces el relativo menor de la tonalidad principal (La# menor) y, en el tercer bloque, una pequeña modulación con el acorde de Fa# menor.

ANÁLISIS DE ESTILO: El estilo cambia en cada parte de la canción, generando diferentes significados. La intro instrumental genera expectación. Continúa un ritmo rock dinámico para contar una historia personal mezclada con la historia de su generación y su época, utilizando motivos musicales muy breves y repetidos. Cambio radical en el segundo bloque, mezclando un ritmo folk o tradicional con una sonoridad heavy. Esta segunda parte parece animar a la lucha, a unirnos a los oyentes contra o para algo. Termina con un final solemne y melódico, a modo de himno, con final brusco.

ANÁLISIS ESTÉTICO: Varias características hacen de esta canción una canción "punk": la repetición, la sencillez de sus acordes, la potencia sonora, el timbre instrumental, el sentido rebelde de su letra, o las síncopas rítmicas. No obstante, hay mucha fusión con otros estilos: la voz es bastante limpia y agradable, con partes muy melódicas que nos acercan al "pop"; su segundo bloque, como dijimos, posee mezcla de un ritmo "folk" con una sonoridad "heavy" (sobre todo el doble bombo de la batería); o la complejidad estructural la hace acercarse al "rock sinfónico" o "progresivo".

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

Al finalizar este artículo el video-clip todavía no había salido a la luz. Promete ser un buen vídeo, encargado a Marc Webb, realizador muy experimentado en este mundo.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1

¿Qué es el "Punk"? Investiga los siguientes aspectos de este movimiento:

- Origen del término.
- Origen del movimiento.
- Características sociológicas.
- Características musicales.

Actividad 2 (VALORES, LENGUA Y LITERATURA)

"Mi vida en la crisis del siglo XXI". Al igual que hace Green Day en esta canción, relatando una historia personal inserta en una identidad generacional y ambientándola en el contexto de una época, haz tú lo mismo con la historia de tu vida.

<p>Actividad 3 (VALORES)</p>	<p>“My generation is zero”. ¿Cómo es tu generación? Haced una lista de características de vuestra generación. Finalmente llegad a un acuerdo sobre cómo la denominaríais.</p>
<p>Actividad 4 (VALORES, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA, ÉTICA, E.p.c.)</p>	<p>“Héroes y estafadores”. Una de las acepciones del término “mito” es la referida a personajes, hechos o sociedades que se magnifican. Así, mitos como los Beatles, Marilyn Monroe, Che Guevara, Pau Gasol,... son creaciones sociales que reflejan los deseos o sueños de un momento y una cultura concreta. Pero muchos de esos “mitos” caen (tenemos muy reciente la lucha de nuestra sociedad por mantener el mito de Michael Jackson), y resultan una decepción o “estafa”.</p> <p>Hagamos primero una lista de mitos de nuestra sociedad (en el mundo de la música, del cine, del deporte,...). Identifiquemos a continuación los valores o deseos que reflejan esas creaciones sociales. Por último, busquemos mitos que hayan caído, analizando el porqué de su caída, el engaño que llevaban en su seno.</p>
<p>Actividad 5 (MÚSICA)</p>	<p>Esta canción forma parte de un disco que puede ser calificado como <i>ópera punk</i>, dentro de la tradición de la <i>ópera rock</i>. Investiga las características específicas de una <i>ópera</i>. Estudia cómo en los años 60 y 70 se adapta la <i>ópera</i> al estilo <i>rock</i>, y qué <i>óperas rock</i> son las más importantes. Posteriormente mira qué características son comunes con este disco de Green Day.</p>
<p>Actividad 6 (VALORES y HISTORIA)</p>	<p>En esta canción hay varias fechas o hitos relacionados con la historia reciente de los Estados Unidos. Haz una lista de fechas o hitos importantes de la historia de España o de tu Comunidad Autónoma, centrada en estos últimos 50 años.</p>
<p>Actividad 7 (MÚSICA)</p>	<p>Un recurso de la música punk es la “parodia”. Este término, originalmente aplicado al recurso literario significa “imitación”: la parodia es hacer un poema imitando el estilo de otro. Posteriormente tomó el cariz satírico: la imitación de otra obra o de un personaje con fines irónicos o humorísticos.</p> <p>En música tiene un significado semejante: composición musical hecha a partir de otra preexistente, utilizando la música y cambiando el texto, o basándose en algún aspecto de otra obra. Investiga el uso de este recurso en la historia de la música, para llegar a su uso en la música Punk.</p>
<p>Actividad 8 (INGLÉS)</p>	<p><i>Idioms</i>: esta canción utiliza múltiples frases hechas o <i>idioms</i>. Identificalos, intenta extraer un significado lógico, y busca finalmente su significado.</p>
<p>Actividad 9 (VALORES, ÉTICA, FILOSOFÍA y CIUDADANÍA)</p>	<p>Debate: ¿Somos una generación perdida?</p> <p>Dividid la clase en dos grupos. Cada grupo debe buscar información y argumentos que defiendan la esperanza e ilusiones de vuestra generación (grupo 1), o las condenas y frustraciones que vivís y os esperan en el futuro (grupo 2). Después de preparar los argumentos, haced un debate. Después del debate escribe tus conclusiones con el título: “No somos una generación perdida”.</p>
<p>Actividad 10 (VALORES y MÚSICA)</p>	<p>Por los constantes cambios de ritmo o estilo de la canción, puede ser idónea para hacer un Musicograma: representación gráfica no convencional de la canción.</p> <p>Intenta representar en él los sentimientos que te transmite cada parte de la música (sin fijarte en la letra). Compara luego el resultado con la letra para ver si llegas a esta conclusión: “En esta canción, música y letra no parecen ir acordes; una letra crítica, desencantada del mundo y negativa choca con una música enérgica y positiva que anima a caminar.”</p>