

ALCESXXI
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LITERATURA
Y CINE ESPAÑOLES SIGLO XXI

La canción como objeto de estudio: metodología y prácticas

Descripción del seminario

Este seminario surge con la intención de poner en contacto a diferentes personas interesadas en el estudio de la canción y la música como manifestaciones culturales. Aspira, a través de ello, a establecerse como una sección más dentro del proyecto de ALCESXXI que se ocupe de estudiar la música desde una perspectiva comprometida con los cambios sociales y políticos de nuestro tiempo. Lo ideal en este sentido sería dar continuidad al seminario para construir un grupo de apoyo y colaboración profundamente abierto e inclusivo. Todo ello, por supuesto, sólo el tiempo podrá decidir si es o no posible. Por ahora, conseguir que personas interesadas en intervenir socialmente a través del estudio de la música se pongan de acuerdo y organicen un seminario es ya más que significativo. Por todo ello, gracias a todas y cada una de las personas que han querido participar en este proyecto.

A continuación propondremos una forma de funcionamiento para el seminario que sería interesante debatir y modificar en siguientes ediciones con las aportaciones del resto de los participantes.

-El seminario estará dividido en tres días. Los dos primeros días los dedicaremos enteramente a debatir sobre los temas propuestos. Durante el tercer día intentaremos extraer conclusiones tanto sobre lo que se ha debatido, como sobre el seminario en sí.

-Los participantes presentarán el tema en 5 minutos y, tras esto, pasaremos a una discusión en grupo. Las presentaciones no buscarán tanto comunicar unas conclusiones finales sobre el tema sino que deberían servir para introducir al resto de participantes en dicho tema, plantear problemas, dudas y, en última instancia, dar pie al debate posterior.

-Para que las discusiones sean verdaderamente enriquecedoras cada participante habrá leído, escuchado o visto, al menos una de las propuestas de lectura, audición o visionado de cada uno de los temas propuestos. Es decir, no leerá, verá y escuchará todo sobre cada tema, pero sí al menos una cosa de cada tema para poder contribuir de alguna forma a cada una de las discusiones.

-A partir de estas lecturas, audiciones y visionados, se ruega a los participantes que traigan preparados al menos dos comentarios o preguntas sobre lo que querrían debatir en torno a cada uno de los temas propuestos.

-Dedicaremos a cada tema alrededor de 20-25 minutos para cubrirlos todos e iremos de uno en uno. No obstante, debido a los numerosos puntos en contacto

entre los diferentes temas, tendremos ocasión de comparar y volver sobre diferentes ideas a lo largo de las discusiones.

Si se nos permite la metáfora aprovechando el tema del seminario, diremos que, en muchos aspectos, las discusiones discurrirán como cualquier improvisación jazzística donde, sobre una base común y dada de antemano, cada uno irá improvisando y nos iremos todos apoyando unos a otros.

Calendario final

MARTES 4: MÚSICA Y TRANSICIÓN

10:00-12:00

1-“Fíjate en lo que acabas de elegir: rockeros y modernos en la Transición española.” (Fernán del Val)

Mi propuesta para este seminario es la de analizar algunos patrones culturales que se gestan en la Transición española a partir del disco “Más madera” (1980) de Leño. A través del mismo, de su sonido y de sus letras, se puede observar la fractura que se está gestando entre los llamados “rockeros” y los “modernos”, entre las bandas de rock duro, rock progresivo y heavy metal, y las nuevaoleras, una fractura que no es sólo estética, que esconde un cambio de paradigma cultural (modernidad vs postmodernidad, compromiso vs ironía) que afecta a la sociedad española.

Además de la escucha del disco propongo la lectura de dos textos:

Baumann, Shyon. (2007). “A general theory of artistic legitimation: How art worlds are like social movements”, in *Poetics*, nº 35. Pp. 47–65.

Está aquí: <https://pt.scribd.com/document/292353660/A-General-Theory-of-Artistic-Legitimation-How-Art-Worlds-Are-Like-Social-Movements>

Artículo que traza puentes entre la sociología de la cultura y la sociología política, y que es interesante para reflexionar sobre cómo se legitiman determinados movimientos culturales y políticos.

Val Ripollés, Fernán del (2014). “Rockeros insurgentes, modernos complacientes: juventud, rock y política en España (1975-1985)”, tesis doctoral. Epígrafe 9.4 (pp 366-380).

Está aquí: <http://eprints.ucm.es/29411/1/T35941.pdf>

Epígrafe de mi tesis en el que reflexiono sobre el cambio de paradigma cultural que se gesta durante la Transición en el campo de las músicas populares.

2-“La contracultura madrileña a través de la fotografía de música en directo (1957- 2016). El caso de la contra-Movida.” (Elena Rosillo)

En este seminario, propongo explorar el concepto de cultura *underground* y su desarrollo histórico y sociológico en la ciudad de Madrid, desde los años 60 (comenzando en 1957, año en el que encontramos la primera referencia bibliográfica a los *beats*) hasta hoy, profundizando en la etapa más mitificada del movimiento contracultural madrileño: la llamada Movida Madrileña (década de los 80). Analizamos esta evolución a través de la fotografía de música en directo publicada en las revistas Star, RockZone y Ruta66, tomando como hipótesis principal que la música en directo es la conductora de la ideología contracultural durante los años citados.

Durante la comunicación se adjuntan fotografías seleccionadas en las que vemos representadas a las diferentes formaciones musicales que servirán como estudios de caso al análisis (Derribos Arias, Mar Otra Vez, Aviador Dro, Sex Museum), así como referencias bibliográficas de otros estudiosos contraculturales (Jaime Gonzalo, Howard Becker, José Manuel Lechado y Pablo Carmona, fundamentalmente), que ayudarán en la definición histórica y sociológica del *underground* madrileño. Así, aplicaremos esta definición a las fotografías seleccionadas, de tal modo que podamos analizar cómo la música en directo sirve como conductora de la ideología contracultural.

Propongo la escucha de:

“No he olvidado cómo jugar embarrado / Fiesta del diablo y el cerdo” Mar Otra Vez (1985).

Propongo las lecturas:

REGO, Carlos. (2015) *Derribos Arias: licencia para aberrar*. 66RPM.

BECKER, Howard. (2009). *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*. Siglo XXI de España Editores, SA.

Vaquero, P. M. (2009). *Ahora! No mañana: los mods en la nueva ola española de los años ochenta (1979-1985)* (Vol. 34). Editorial Milenio.

3- “Aproximaciones teóricas para el estudio del punk en el estado español.” (David Vila)

Propongo hablar del punk en el estado español como una contracultura que surge oponiéndose a la cultura promovida o favorecida por el PSOE en los años 80 y como resistencia al propio proceso de la Transición en sí. Partiendo de esta idea, la pregunta en torno a la cual me gustaría debatir sería la de cómo y dónde puede haber funcionado la cultura punk como resistencia y/o activismo político—sea este consciente o no. Me interesa, por tanto, identificar y debatir las formas de resistencia presentadas por la cultura punk en sus diferentes manifestaciones (música, fanzines, radios libres, formas de vida, etc.) en el contexto concreto del estado español durante la transición a la democracia. Para ello propongo que leamos *Subcultures: the basics* de Ross Haenfler, *Negación punk en Euskal Herria* y *One Chord Wonders* de Dave Laing y oigamos los discos *Y ahora qué?*, *Salve*, *Revolución* y *No somos nada* de La Polla Records y *Anti-todo* de Eskorbuto.

MIÉRCOLES 5: REFLEXIONES METODOLÓGICAS

9:30-12:00

1-“Música y políticas de lo afectivo.” (Carmen Torre Pérez)

El objetivo de esta propuesta es, más que sugerir un tema completamente nuevo, proveer herramientas y perspectivas diferentes desde las que abordar algunos de los temas del seminario. Esta nueva mirada podría estructurarse en torno a dos ejes:

1. Histórico, en un intento de acercar las cuestiones de otras propuestas al panorama actual (sobre todo para aquellos temas que se relacionan con cosas como la música de contenido político o los espacios de ocio). Nos encontramos en una coyuntura sociopolítica muy interesante y merece la pena establecer este tipo de conexiones. A este respecto, recomiendo dos libros que podrían ser útiles: *Estética de la emergencia*, de Reinaldo Laddaga, y *Cultures of Anyone*, de Luis Moreno Caballud (aunque considero que no es necesario leer todo para poder participar de esta discusión).

2. Teórico, desde el punto de vista concreto de los afectos. En pleno giro afectivo, este marco está ganando popularidad en el terreno de los estudios culturales y proporciona un espacio desde el que observar aquellos elementos que se escapan a análisis realizados en otros términos. Sugiero dos artículos de Brian Massumi: “The autonomy of affect”, que puede servir como primer acercamiento, y “The thinking -feeling of what happens”, que establece conexiones entre afectividad y arte no-narrativo.

2-“Nociones de coherencia y autenticidad en el rock radical ibérico (1990-...)” (Jorge Gaupp)

Me gustaría analizar grupos de punk/ska/rock radical considerando la autenticidad y la coherencia política como factores clave. Propongo entonces sumar un enfoque histórico, comparado la trayectoria de un grupo nacido en los '90 (Skaparapid, su álbum *El cuento de nunca acabar*, 1999) y otro de los '10 del siglo XXI: Mafalda, a través de su álbum *Música Basura* (2012). Creo que la comparación es productiva pensando en que varios hechos históricos de importancia (auge de macro-festivales, generalización de internet, aparición de redes sociales, crisis y 15M, al menos) marcan una distancia histórica que de otra manera podría no ser tan marcada entre fechas tan cercanas.

Como lecturas, propongo *El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx* (<https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm>) y *Cultura y políticas de la música dance* de Gilbert y Pearson. Este segundo, aunque tiene como foco la música *dance*, lo veo muy útil para entender cualquier estilo bailable de la misma época, además de dialogar con la propuesta de Eduardo Leste para el seminario. También sería útil el capítulo de Víctor Lenore en CT o la *Cultura de la Transición* de Guillem Martínez por hablar en parte de los 90 y por el impacto que ha tenido la obra.

3-“El punk como instrumento de transformación político-social.” (David Álvarez)

La música, para ejercer una verdadera herramienta de contrapoder que ejerza cierta influencia política, ¿debe contener un mensaje político más o menos explícito que llegue al público? ¿El artista tiene que ser coherente con ese mensaje? ¿Debe la música comprometida de algún modo ejercer una militancia política desde su propia materialización (cómo se graba, cómo se organiza el grupo, si alguno de sus miembros participa de algún movimiento social y/o político, etc.)?

Podemos debatir estas cuestiones en torno a dos discos de dos bandas madrileñas del entorno del punk/ska/hardcore que ejercieron una gran influencia en ámbitos muy distintos: "El vals del obrero" (1996) de Ska-P, que fue un súper ventas en España y catapultó a la banda vallecana a la primera línea internacional, y "Guerra a la guerra" (1997), con el que la banda de HC ibérico comprometida con varias causas Sin Dios se da a conocer más allá del circuito nacional de casas okupadas y empieza a convertirse en un nombre recurrente dentro del anarcopunk a escala global.

Además de la escucha del disco propongo la lectura de tres textos:

Claramonte, Jordi. *Arte de contexto*. Editorial Nerea, 2011.

Lynskey, Dorian. "Es el final de la historia", capítulo de *33 revoluciones por minuto. Historia de la canción protesta*. Malpaso Ediciones, 2015.

<http://www.signature-reads.com/2013/09/memoir-in-a-melody-the-outrage-in-nina-simones-mississippi-goddam/>

4- “Entre la distinción y la diferencia en la industria cultural: el caso de la música electrónica” (Eduardo Leste)

La música electrónica plantea algunos problemas de interpretación al carecer muchas veces letra o notación. Una de las interpretaciones más sugerentes es la que plantearon Gilbert y Pearson (2003) que usaban el concepto lacaniano de "jouissance" como marco de referencia. Al usar este término inscribían parte del significado al margen de la cultura o en un estadio pre-cultural. Otra interpretación muy influyente es la que Thornton planteaba en su ya clásico "Club Cultures" (1995), donde la socióloga británica desatendía las particularidades de la música electrónica y la reducía a un acto de distinción social, a una manifestación alineada con la sociedad capitalista. Propongo la lectura de estos dos libros, uno como representante de los estudios culturales y el otro de la sociología bourdiana de la cultura, y contraponerlos a una interpretación más basada en la etnografía.

5- “¿El declive del significado social de la música?” (Ion Andoni Del Amo)

¿Nos encontramos ante un declive del significado social de la música? Por un lado las innovaciones tecnológicas, especialmente la digitalización, modifican las formas sociales de acceso a la música, con un progresivo aumento de disposiciones más individuales que no requieren redes personales cara a cara –las cuales potenciaban la construcción identitaria alrededor de la música. Por otra parte, la lógica del mercado cultural global, del usar y tirar, impacta en la música,

disminuyendo su capacidad de proveer significado social e identidad. Como resultado, planteamos que el “declive” se refiere a un cambio en el significado social de la música, pasando de ser un elemento de construcción identitaria hacia uno de socialidad comunicativa. Hoy en día su principal función es la de compartir, proveyendo un lenguaje común para la socialidad, donde las neotribus se disuelven.

Lecturas:

El artículo donde desarrollamos esta tesis:

Ion Andoni del Amo, Arkaitz Letamendia e Jason Diaux, « ¿El declive del significado social de la música? », *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online], 109 | 2016, colocado online no dia 18 Maio 2016, criado a 02 Junho 2017. URL : <http://rccs.revues.org/6189> ; DOI : 10.4000/rccs.6189

Y un par de referencias más:

Frith, Simon (1999), “La constitución de la música rock como industria transnacional”, in Luis Puig; Jenaro Talens (comps.), *Las culturas del rock*. Valencia: Pre-textos, 12-30.

Reynolds, Simon (2013), *Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado*. Buenos Aires: Caja Negra.

JUEVES 6: CONCLUSIONES Y OBJETIVOS FUTUROS

9:00-11:00

Utilizaremos el día de hoy para extraer conclusiones del seminario y debatir sobre cuáles serían los objetivos del grupo para seguir trabajando en el futuro.