

Análisis y Crítica de Medios

Curso de verano

Clase 4

Hoy seguimos problematizando el concepto de “**cultura**” pero haciendo foco en la idea de “**subcultura**” y “**contracultura**”. Para eso definimos concentrarnos en la mirada sobre el rock nacional como para ejemplificar y comprender algunas cosas de modo más sencillo.

Como todos/as sabemos la contracultura es un movimiento que nace en los años 60 en EEUU y luego se expande por el mundo como una corriente que pone en crisis los valores de la modernidad, buscando principalmente romper con la idea de un poder vertical, buscando una identidad libre, anti-materialista, que quiebre las barreras de las normas preestablecidas en esos años conservadores. La sexualidad, el género, las relaciones del trabajo son puestas en cuestión por jóvenes que luego de las dos guerras mundiales intentan otro modo de comunicar, de denunciar las injusticias y sobre todo de organizarse para generar un mundo distinto pacifista.

El movimiento hippie es uno de los más conocidos y emblemáticos, su nombre proviene de la palabra hispster que se usaba para describir al movimiento beatniks, también llamado generación beat. El movimiento punk también es un ejemplo de contracultura. Allí hay una intencionalidad de romper con los valores establecidos, formar otros, pautar nuevas formas de convivencia social.

Pero veamos qué sucedía en el país respecto a los movimientos culturales. Como es inabarcable en su totalidad, nos centraremos en el rock nacional como movimiento.

"En su clamor de libertad, el rock se opuso a las restricciones del aparato psíquico, con sus imperativos y prohibiciones, con sus mandatos incorporados desde los días de la infancia. Si el anhelo revolucionario fue marxista-dicho así rápidamente ya que Montoneros tenía grandes diferencias con el ERP-el rock fue freudiano: deseaba cambiar la vida antes que la sociedad, ningún cambio verdadero sería posible sin una transformación de la subjetividad" (Pujol, 2019, 16)

Sergio Pujol (además de ser docente de la facultad) es historiador cultural y crítico musical. Tiene varios libros publicados sobre la música popular y trabaja siempre la apuesta por pensar biografías de músicos que le permitan indagar en la cultura de la época pero también en la música y los modos estéticos expresivos de la época que estudia. Esta frase que compartimos es del libro "El año de Artaud" donde analiza la obra de Luis Alberto Spinetta desde su disco Artaud en 1973. Disco que tiene claras vinculaciones con la poesía de Antonin Artaud. Volveremos sobre este texto más adelante en el recorrido del taller.

Me interesa recuperar esta frase porque describe un momento del surgimiento del rock como la búsqueda de la libertad (objetivo de la contracultura) pero situando el momento político (Montoneros, ERP, la lucha armada, las diferencias en la mirada del mundo sobre los modos de la revolución, que también son un movimiento de contracultura en la lucha política) e indaga en las sensibilidades que la música puede provocar.

Pensemos que en 1970 (un año después de Woodstock como el emblema de la contracultura) se hizo el primer recital al aire libre del rock en Argentina. Aquí un relato con algunos testimonios:

Grandes conciertos. B.A. Rock (1970) <https://www.youtube.com/watch?v=fYCCnmbNzfQ>

Stuar Hall y Tony Jefferson analizan desde los estudios culturales este fenómeno, indicando que hay un proceso de lucha hacia el interior de la cultura que busca imponer nuevos modelos de vida sobre todo desde los jóvenes. Es desde allí, que no hablan de "contraculturas" sino de "subculturas" comprendiendo que hay un diálogo con la cultura hegemónica y desde allí combaten y construyen la diferencia como proceso identitario.

"Transformado rápidamente en una trinchera contracultural, El son progresivo (programa radial del rock) fue el motor que permitió, primero el nacimiento de Rock Centro, la productora que organizó los recitales de Moris, Pescado Rabioso y Pappo's Blues"(Benedetti, Graziano, 2016,15)

La contracultura es aquello que se dispone generar un nuevo modo cultural, en cambio la subcultura dialoga con la cultura y rompe algunas de las normas establecidas. La diferencia entre ambas es la postura política sobre los modos de pensar la cultura en un mismo sistema económico y simbólico.

Ahora bien, la cultura nunca es homogénea, "nunca puede estar fuera del campo estructurador de las contradicciones centrales que dan forma, pautas y configuración de una formación social, esto es contradicciones relacionadas con la clase, la etnicidad y el género. No están fuera de ellas, pero no pueden reducirse a ellas" (Hall, 1983,233)

Entonces, la cultura siempre es un terreno de lucha, de construcción de hegemonía, de discursos, de poder. Es allí que las subculturas dialogan, se entrelazan y se tensionan según sus propósitos expresivos.

Los medios son aquellos que visibilizan esta tensión, la observan y ponen en escena, como por ejemplo la revista Pelo (dirigida por Daniel Ripoll) que nombran en el documental que vimos. El nombre de la revista nace a partir de la oposición, de la resistencia a la imposición del corte de pelo en los varones como orden social. En sus páginas encontramos la mirada sobre un rock nacional que estaba generando un nuevo modo de encuentro, una forma identitaria en jóvenes que buscaban una libertad mayor. Asociado al movimiento hippie devenido de EEUU empezaba a aparecer el rock en castellano como posibilidad contestataria. Se creaba un nuevo lenguaje para las masas juveniles que además llegó a varios lugares de América latina difundiendo lo que estaba sucediendo culturalmente en el país.

"La pelo fue ganándose un lugar privilegiado en el rock de nuestro país. Se transformó en un medio fundamental porque supo manejar buena información sobre el rockk anglo, reflejar la germinal actividad argentina, albergar algunas buenas plumas, y durante ese primer tiempo desarrollar una personalidad solida" (Benedetti, Graziano, 2016, 28)

La revista Pelo, como la revista El Expreso Imaginario, o Cerdos y Peces, son publicaciones que forman parte de la historia de nuestros medios y definen una mirada sobre la cultura contrahegemónica en la Argentina. Aparecen allí la música, las drogas, la sexualidad, una literatura más performática, un modo de hacer, una necesidad de ser parte de una comunidad que no cuente otra cosa.

Tengamos en cuenta que por esos años, no existían las plataformas como Spotify, ni Internet, ni siquiera los CDs. Era un tiempo de tiradas en papel, de escucha en la radio, de discos de vinilo. Con esto queremos remarcar que era otro modo el de circulación de la cultura.

Entonces, una contracultura es aquella que se posiciona desde el enfrentamiento, que busca otros modos de hacer, de comunicar, de saber y de circular. Es desde allí que una contracultura debe forjar un nuevo modo del lenguaje.

Una subcultura es un proceso que dialoga con la cultura y genera luchas, tensiones, diálogos y se posiciona contestataria dentro de los parámetros de la misma cultura.

¿Cómo podemos pensar los medios en este proceso?

En primer lugar debemos saber dónde nos estamos moviendo, es decir **¿en qué escenario cultural se crear un medio? ¿qué tipo de medio? ¿con qué lenguaje? ¿qué se cuenta, para qué? ¿Qué diálogos entabla con la cultura hegemónica?**

Con las nuevas tecnologías la circulación de estos materiales se vuelve más accesible, de modo tal que podemos acceder al archivo de la revista Pelo, recorrer sus tapas y póster, como también escuchar a sus protagonistas. Del mismo modo que accedemos a la memoria sonora de ese tiempo a través de la digitalización de archivo y puesta a disposición. Y esto es interesante para cruzar lo digital con lo alternativo. Es un modo nuevo de acceso de esa obra original, que adquiere otra condición de lectura/escucha/visibilidad.

"Aún bajo el gobierno de Alejandro Lanusse, tango Grimberg (periodista de rock a través de su programa) como Pistochi (desde su espacio en la revista Pelo) lanzaron una convocatoria abierta para reunir fuerzas los domingos en el parque centenario. Fue un éxito. La multitud superó las expectativas: "nos teníamos que dividir en unidades temáticas - recuerda Grimberg -Es decir un grupo de poesía, un grupo de música, un grupo de plástica, un grupo de psicología, un grupo de teatro, un grupo de cine..." (Benedetti, Graziano, 2016,16)

Para finalizar les dejamos el recital de Luis Alberto Spinetta en 1973, compartido públicamente en el mes de julio de 2020 por la familia. Presten atención a sus palabras iniciales en la presentación del recital, y como la palabra, la imagen y el escenario aparecen ya como posibilidad técnica (no hay grabación del recital pero si del sonido), pero también las referencias al contexto cultural de la época.

Texto de la clase:

Benedetti Sebastián, Graziano Martín (2016) AE/ED (antes del Expreso) en Estación Imposible. Expreso imaginario y el periodismo contracultural. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/11YtCsKc1C1JHKkeqPGnVjUAnLc5uNmDg/view?usp=sharing>

Para escuchar:

<https://www.youtube.com/watch?v=q6Y6CsO2s-A>

Para visitar:

<https://mapadelrock.com.ar/>

Material ampliatorio:

Luis Alberto Spinetta, "Cantata de puentes amarillos". Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KTksi_VXGCK

Gabo Ferro, "Tan". Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6F2xJpBC_rg

Entrevista a Gabo Ferro, Página/12. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/2366-la-cancion-esta-para-ser-revisada>

Entrevista a Gabo Ferro, Sitio web Silencio. Disponible en: <https://silencio.com.ar/entrevistas/en-profundidad/gabo-ferro-trabajo-con-el-prejuicio-y-mi-ambicion-maxima-es-la-crisis-de-los-canones-11306/>