

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CAMPUS ARAGÓN

Smashing Pumpkins – Más allá de la Mellon Colia

Reportaje sobre la vida y obra de la banda de rock alternativo Smashing Pumpkins

T e s i s

Que Para obtener el grado de Licenciado
en
Comunicación y Periodismo

Presenta:

Leonel Villegas Guevara

Asesora: Lic. Francisca Serrano Tavera

Estado de México, 2004

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Smashing Pumpkins

Más allá de la Mellon Colia

Reportaje sobre la vida y obra de la banda de rock alternativo Smashing Pumpkins

Por Leonel Villegas Cuevara

Smashing Pumpkins

Más allá de la Mellon Colia

Reportaje sobre la vida y obra de la banda de rock alternativo Smashing Pumpkins

Introducción | 4

Capítulo 1. Gish | 7

- 1.1 Inicios | 8
- 1.2 Miembros | 11
- 1.3 El Metro | 13
- 1.4 Sub Pop | 15
- 1.5 Nirvana VS Pumpkins | 20

Capítulo 2. Siamese Dream | 27

- 2.1 Today – Depresión de Corgan | 28
- 2.2 Cherub Rock – VS industria | 31
- 2.3 Otra vez Nirvana | 35
- 2.4 Lollapalooza | 38

Capítulo 3. Mellon Collie and the Infinite Sadness | 43

- 3.1 Album doble ¡suicidio profesional! | 44
- 3.2 Muerte de lo conocido como Smashing Pumpkins | 51
- 3.3 Muerte de Jonathan Melvoin, salida de Jimmy | 54
- 3.4 MTV Music Awards | 57

Capítulo 4. Adore | 62

- 4.1 El gran adiós | 63
- 4.2 El nuevo sonido sintético | 66
- 4.3 Visita a México | 68
- 4.4 Regreso de Jimmy | 72
- 4.5 The Arising! Tour | 74

Capítulo 5. Machina: The Machine of God | 76

- 5.1 Salida de D'arcy | 77
- 5.2 Melissa auf der Maur | 78
- 5.3 Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music | 80
- 5.4 Diciembre 2 de 2000, último concierto | 81
- 5.5 Untitled | 83

A manera de conclusiones | 85

Anexo | 87

Glosario | 103

Fuentes de Consulta | 105

Introducción

La primera vez que supe sobre la existencia de **Smashing Pumpkins** fue a través de un amigo quien me prestó una cinta del segundo disco oficial de la banda llamado: **Siamese Dream**, quedándome totalmente fascinado por la interpretación tan brillante de *Billy Corgan* (vocalista y guitarrista) y el resto de la banda, *Jimmy Chamberlain* (batería), *James Iha* (guitarra) y *D'arcy* (bajo y coros).

Posteriormente empecé a recopilar información para mi memorabilia personal, comprar los discos, grabar presentaciones de televisión o radio, hasta que por fin visitaron tierra mexicana en 1998, presentándose en el Palacio de los Deportes para promocionar su disco **Adore**.

Smashing Pumpkins perteneció al famoso sello discográfico **Sub pop**, gestador de uno de los movimientos musicales y culturales más importante de los 90: el *Grunge*. Su peculiaridad corresponde al ser una de las bandas alternativas que sobrevivió al suicidio de *Curt Cobain* líder de **Nirvana**, acontecimiento interpretado por los medios como la muerte del *Grunge* y por ende la desaparición de apoyo por parte de los medios a bandas alternativas.

La conexión que *Billy Corgan* tuvo con sus seguidores radica en la honestidad que impregnaba *Billy*, a la lírica de sus canciones, el mismo *Corgan* comenta al respecto "hay personas que se me acercan para decirme; gracias si no fuera por ti no estaría aquí", esta reacción del público los coloca como candidatos al pequeño y selecto grupo de las figuras de culto.

Valorar su trabajo dentro de la escena alternativa me permite entender las dificultades por la que atraviesan los músicos comprometidos con su medio de expresión. Primeramente no son músicos brillantes de alta técnica musical, pero sí muy llamativos e indiscutiblemente sobresalientes del resto de su comunidad.

Por otro lado; pese a su popularidad no llegan al grado de ser *pop stars* (artistas que venden millones de discos a través de comprar su popularidad y que se hicieron dentro de una sala de juntas en una disquera transnacional) razón suficiente para presentarlos en un reportaje. Por ende según el investigador, *Javier Ibarrola* reportaje es informar al lector de algo que el reportero juzga digno de ser referido.

Con la extensa memorabilia que contaba, empecé a imaginar cómo sería tener una pieza de periodismo digna de un fan de **Smashing Pumpkins**. Así al mismo tiempo lograr que cualquier persona supiera ¿dónde surgen?, ¿quiénes son?, ¿cuál es su importancia? Como relata Raymundo Riva Palacio en su texto *Ensayos para un nuevo periodismo*, los reportajes bien investigados, cuidadosamente escritos, aportan, contexto, origen y efecto de los mismos eventos, al entregar una visión más de conjunto, a distancia, sobre un tema en particular, resaltando así su propia importancia.

Lo primero y más importante fue el título de este reportaje. **Mellon Collie and the Infinite Sadness** fue el álbum mejor vendido de la banda, después de éste, nada fue igual, de ahí el nombre "Más allá de la Mellon Colia" utilizando el mismo juego de palabras que *D'arcy* al bautizar el disco, se generó el nombre.

Con la gama de posibilidades con las que cuenta el reportaje, se reitera mi necesidad de crear un texto con datos completos, a favor de exponer el trabajo de una banda alternativa como **Smashing Pumpkins**, con un significado atemporal, de acuerdo con Carl N. Warren, en su libro, *Géneros periodísticos informativos*, la actualidad no se refiere solamente a un acontecimiento reciente, sino también a la

reciente revelación de un acontecimiento más o menos antiguo. Toda información desconocida hasta aquel momento, aunque se refiera a hechos viejos, constituye una noticia. La banda ya no existe, pero si analizamos con detenimiento la vida y obra de los **Pumpkins**, narrar su historia completa y detallada con un lenguaje claro en forma de cuento le da el toque de hecho periodístico.

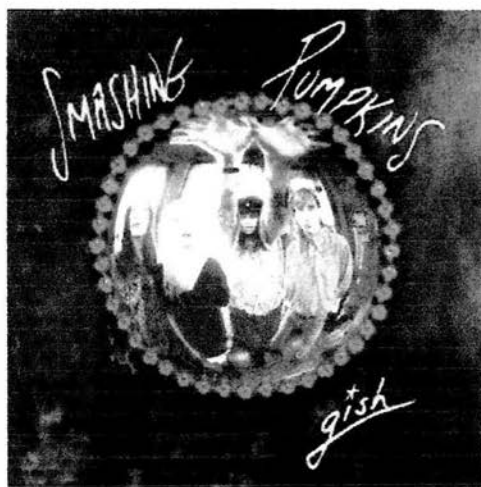
El reportaje es histórico, se intenta mostrar a los lectores algo que se observa con profundidad. Se pone delante de una realidad, de tal modo que ellos sienten estar viviéndola, conociéndola personalmente. Narra un hecho desde sus comienzos hasta su culminación, presenta su evolución a través de un tiempo determinado. Se asemeja a un cuento con personajes reales, de identidad manifiesta y comprobable.

Este trabajo cuenta con la peculiaridad de estar sustentado en solo material documental por el hecho de estar escrito en forma de historia y describe pasajes importantes de la historia musical, además como asevera Javier Ibarrola, la prensa mexicana parece haber caído en una actividad declarativa ciento por ciento, esto es, en sus páginas se publican en abrumadora cantidad declaraciones que hacen que se pierda el sentido y el color del texto.

En este reportaje se narra la historia íntegra del cuarteto de Chicago, dividido por eras discográficas. **Gish**, disco debut relata los inicios y formación de la banda, así como su llegada a la industria musical, **Siamese Dream**, su segundo disco y fundamental para la trascendencia de **los Pumpkins**, describe las dificultades de ser una banda alternativa, **Mellon Collie and the Infinite Sadness**, nos presenta la llegada del éxito y consigo los errores y las pérdidas dentro del grupo, mientras que **Adore y Machina/ the machine of God** nos dan los últimos momentos en la vida de **Smashing Pumpkins**. Mi intención es que la historia involucre al lector con los personajes y disfruten de este reportaje.

capítulo uno

gish

... Cuando despiertes estarás totalmente frágil
Desechando tu vida
Algún día sentirás la pena al llegar a casa
pereza, caracol
por la que tú esperas

Flor, el sufrimiento se derrumbará, lejos
cuando la luz del sol trepe por tu ventana
dentro de tu cama ...

Fragmento de 'Snail', Billy Corgan, Smashing Pumpkins

1.1 Inicios

Originarios de Chicago Illinois, los **Smashing Pumpkins** se forman en 1988 después de que *Billy Corgan* regresa de su fracaso con su primera banda, única banda aparte de los **Pumpkins** llamada **The Marked**, debido a las marcas que tanto él como el baterista abrían o cavaban, tocando lo que **Billy** describe ahora como "música oscura de influencia hindú". Por ese entonces y desde mediados de los 80's Chicago ya había tenido su justo intercambio de bandas góticas. Así *Corgan* y la banda **The Marked** decidieron mudarse al sur, a St Petesburg, Florida. Allí la competencia era menos fuerte desafortunadamente no tenían mucho dinero y menos ideas de lo que en realidad estaba haciendo.

Billy volvió a Chicago en 1986, nueve meses después de su partida, tiempo que recuerda como "un infierno viviente". Pálido y enfermizamente delgado, con las cejas afeitadas y encontrándose sin banda, sin trabajo, sin amigos y con muy poca esperanza para el futuro. Pero no estaba desanimado, sino por lo contrario, estaba determinado a formar otra banda que tocara todos los diferentes tipos de música y que fuera una verdadera reflexión de su estado mental. Se dispuso entonces a encontrar la gente correcta para la banda.

Eventualmente conoce, a través de un amigo mutuo (*Len*) a *James Iha*, un joven japonés-americano de 18 años. Ellos en particular no tenían una relación amistosa, pero ambos eran apasionados por la música. Ambos compartían un amor mutuo por **Ozzy Osborne** y **Black Sabbath**. *Billy* respetaba el hecho de que *James* al igual que él, había crecido escuchando las bandas clásicas de los 70's como **The Who**, **Lep Zeppelin**, **Pink Floyd** y **Queen**. Tocaron juntos por unas semanas y entonces... "siempre nos reuníamos en casa de *Len* por horas para componer una canción y grabarla. Un día tocábamos una canción de *James* y, ya me conoces

dije: -Sería mejor si le metemos esto y aquello, y se enojó mucho. No lo ví en dos meses y pensé: -seguro lo hice enojar mucho"¹ ...*James* desapareció.

James ya estaba en una banda llamada **The Snake Train**, pero sabía que sus prospectos eran tan prometedores como los de **The Marked**. Un par de meses después de haber desaparecido, *James* llamó a *Billy* y le preguntó si quería tocar. "Un día trabajaba en la tienda de discos, llamaron, era *James* y dijo: Vamos a reunirnos para tocar. Y yo dije que de acuerdo y ahí fue donde nacieron los *Pumpkins*, así de sencillo"². Ambos comenzaron a escribir canciones, *James* y *Billy* desarrollaron bastante material para hacer su debut en vivo, en uno de los muchos bares polacos de Chicago donde *Corgan* tocó el bajo y una caja de ritmos marcó el tiempo. *Billy* describe el naciente sonido de los **Pumpkins** como "gloomy art rock".

Ahora que tenía una base sólida para su banda, **Billy** se aferró a la creencia de que pronto encontraría los elementos restantes, **James** y **Billy** comenzaron a prepararse juntos. Tuvieron docenas de posibles nombres y casualmente vino a relucir **Smashing Pumpkins**. A *Billy* le gustaba la idea de "**Smashing**" siendo ambos agresivos y brillantes, pero no les importó mucho la parte de "**Pumpkins**", ciertamente no tenían idea de cuántas veces tendrían que responder a los periodistas preguntas sobre *Halloween*. "Pudo haber sido cualquier vegetal"³ es la respuesta de **Billy Corgan**.

Una noche, no mucho después, **Billy** conoció a una atractiva mujer, **D'arcy Wretzky**, fuera del **Avalon Niteclub** de Chicago. Había un grupo tocando **Jonh Busher Access**, a ella le gustaba la banda y **Billy** la vio como diciendo estás loca. "**D'arcy** era el tipo de persona con quien irías al cine y dirías 'es la peor película

1 Lipton, Bart, *The Smashing Pumpkins 1991-2000*, (video entrevista con Billy Corgan), Virgin Records, 2001.

2 Idem.

3 Stapleton, Jim, *Smashing Pumpkins: Fully Illustrated Book & Interview Disc*, Ed. Paperback, Estados Unidos, 1998. pág. 4

que haya visto jamás'. Y le dirías: ¿viste esa película? Y ella respondería: ¿No fue fantástica?"⁴. Tuvieron una discusión increíble. A la mitad **D'arcy** le mencionó que tocaba el violín. *Billy* dejó de ser el confrontacional e inmediatamente le preguntó si le gustaría tocar el bajo en su banda. *Corgan* le dio su número de teléfono, y a pesar de una audición horrible, ella se volvió la tercera **Pumpkin**.

D'arcy no era la más apta para ocupar ese puesto, pero a *Billy* no le importó que no supiera tocar, él quería apresurar las cosas y obligar a James a dedicarse completamente a los **Pumpkins**, así con una caja de ritmos como batería completaron el grupo, eventualmente grabaron una cinta demo, conocida por los fans como "**The Moon Tape**", que fue lo suficientemente buena como para traerles su primer show en vivo en el **Avalon Niteclub** en Chicago, donde tocaron frente a 50 personas.

Aparte, gracias a "**The Moon Tape**", *Joe Shanahan* el dueño del sitio nocturno más prestigioso de Chicago: el **Cabaret Metro** le gustó la demostración "supe del grupo a través de... básicamente por medio de un demo de dos ò tres canciones que *Billy* me dio"⁵ y les ofreció una presentación en su club con la condición de que se deshicieran de su caja de ritmos y encontraran un baterista humano.

Un amigo de *Billy* le recomendó a *Jimmy Chamberlin*, un elemento que cambiara el camino del grupo "Recuerdo cuando vino *Jimmy* todos lo esperábamos y llegó. Llevaba una playera rosa unos jeans deslavados y peinado a la *mohak*. Manejaba un 280-C y tenía una batería amarilla"⁶, con la experiencia de tocar en bandas de jazz, le pareció muy extraño que lo invitaran a tocar en una banda de *música alternativa*⁷, *Jimmy* casi deja la banda al principio, pues él, dominaba el ritmo a la

4 Lipton, Bart, Loc.cit.

5 Stapleton, Jim, Op. Cit. pág. 65

6 Lipton, Bart, Loc. cit.

7 A partir de esta cita explicatoria todas las palabras con (*) son definidas por el autor para fines exclusivos de esta tesis. * Música alternativa: Término creado por los críticos de música, referente a todo aquel sonido que no pertenezca a una determinada corriente musical. Ejemplo Indi

perfección mientras el resto del grupo luchaba por integrarse a un ritmo y un toque más natural y separado de las máquinas. "Nos vimos a los ojos pensando ¡esto no tendrá éxito!, no es el tipo adecuado. Se aprendió todas nuestras canciones como sólo *Jimmy* puede hacerlo desde inicio de oído"⁸. Sin embargo, *Jimmy* se queda, al verse impresionado por las composiciones de *Corgan*. Con un solo ensayo ya estaban listos para tocar, de inmediato supieron que era genial.

1.2 Miembros

Al adherirse *Jimmy Chamberlin* a **Smashing Pumpkins** la banda quedó completa y lista para comenzar su larga carrera, con la siguiente alineación:

- **William Patrick Corgan Jr.**, Guitarrista, vocalista y escritor de todas las canciones de **Smashing Pumpkins**, nació en Chicago el 17 de marzo de 1967. *Billy* se sintió sobresaliente desde el principio.

El sentimiento de alienación de *Corgan* fue reforzado por una gran marca de nacimiento como una fresa que cubrió su mano y de la cual se volvió consciente de sí mismo. Sumado a esto su vida familiar era caótica. Sus padres se divorciaron cuando era un bebé y pasó los primeros 5 años de su vida yendo entre sus padres, bisabuela y abuela, hasta que su padre se volvió a casar y *Billy* se estableció con él y su nueva madrastra. Estos cambios lo hacían sentirse aún más sobresaliente, y lo hacían introducirse dentro del mundo privado de su propia cabeza.

William Corgan Sr, padre de *Billy*, fue un guitarrista profesional que pasó la mayoría de su tiempo en la carretera. Él rompió eventualmente con la madrastra de *Billy*, pero el joven *Corgan* siguió viviendo con ella, incluso cuando sus padres naturales vivían a sólo una hora de camino.

⁸ Idem

Billy tenía tres hermanos menores y después de que su padre se fue de la casa, él tomó la responsabilidad paterna de todos ellos. Una de sus funciones principales era cuidar a su hermano más pequeño, *Jesse*, quien era 10 años menor que *Billy*, nació con desórdenes genéticos. Cuando *Jesse* era un bebé, a la familia *Corgan* le dijeron que nunca podría caminar, hablar o funcionar como cualquier otra persona, así que cuidar a su pequeño hermano se convirtió en una dificultad tras otra y esto tuvo un profundo efecto en la manera como *Billy* miraba la vida.

Como joven adolescente, *Billy* no se consideraba muy afortunado, especialmente cuando su madrastra le dijo que tenía un complejo de persecución y lo envió a una terapeuta. La terapeuta era amiga de la madrastra, lo que ponía a *Billy* en una ridícula posición en la que no podía admitir el hecho de que consideraba a su madrastra parte de sus problemas emocionales.

Escuchar música fue una de las pocas cosas que ayudaban a *Billy* a olvidar sus conflictos internos. Sus bandas favoritas eran **The Beatles** y los grandes metaleros como **Black Sabbath** y **Judas Priest**, pero la importancia de la música se volvió clara cuando tenía 14 años. Entró en un sótano de su vecindario y vio a uno de sus amigos tocando guitarra. Fue entonces cuando *Billy* entendió que la música era un escape perdurable. *Billy* se dio cuenta de que la música era una fuerza poderosa que podía ser capaz de destruir completamente sus problemas.

- **James Iha**, segunda guitarra y co-escritor de "Luna" de **Siamese Dream** y escritor de "Take me down" de **Mellon Collie**, un joven japonés-americano, nació el 26 de marzo de 1968 en Chicago Illinois, estudio en *Elk Grove Village High School* donde tocaba el trombón en la banda de guerra, *James* estaba en una banda llamada **The Snake Train** antes de entrar a los **Pumpkins**, fue novio de *D'arcy* con la que ahora tiene su propio sello discográfico: *Scratchie Records*.

- **D'arcy Wretzky**, bajo y coros, nació el 1 de mayo de 1968 en Michigan, Estados Unidos. Después del bachillerato viajó por Europa, vivió en Alemania y

luego tocó con una banda en Francia. Cuando volvió de Francia; llegó al aeropuerto de O' Hare en Chicago, sin dinero y sin una dirección a donde dirigirse, por lo que decidió quedarse en Chicago antes que regresar a Michigan.

Poco se conoce de su niñez excepto que tiene dos hermanas, una de ellas sale en la portada del disco del sencillo 'Today'. *D'arcy* llevo clases de oboe, pero no de bajo, instrumento con el que toco para **Smashing Pumpkins**.

D'arcy es co-dueña de *Sratchie Records* con *James Iha* y otras personas. Le gusta escuchar **Air**, **Luscious Jackson**, **Beastie Boys**, y **Catherine**. Esta casada con *Kerry Brown*, baterista de *Catherine*, y ocasionalmente baterista y productor de **Smashing Pumpkins**. *D'arcy* tiene un rancho en Michigan y animales como caballos y perros.

- **Jimmy Chamberlin**, baterista, nació el 10 de junio de 1964 en Joliet, Illinois. *Jimmy* tenía un pasado musical (su padre era clarinetista de jazz y su hermano era baterista), había estado tocando batería desde los 8 años. Dejó su casa a los 15 años y después de graduarse en la universidad, empezó a tocar en varias bandas de jazz de Chicago; también trabajó como carpintero. Su trabajo musical anterior a los **Pumpkins** fue con una banda show llamada **JP and the Cats**, que había viajado bastante haciendo largas presentaciones en los *Holiday Inns* y en pueblos festivos como Reno.

1.3 El metro

Jimmy Chamberlin tocó su primer show con **Smashing Pumpkins** el 5 de octubre de 1988 cuando se presentaron para el *opening* de **Jane's Addiction** en el *Cabaret Metro*. Era el cuarto show de los **Pumpkins** y les dio a su credibilidad un gran empuje, la intención principal era callar a todas las voces que se

escuchaban en el metro, finalmente se convirtió en una especie de termómetro por el cual podían medir su éxito.

A pesar de que todos ellos respetaban bandas como **The Beatles**, **The Velvet Underground**, **The Stoges**, **The Doors**, **Black Sabbath**, **Jimmy Hendrix** y **David Bowie**, *Billy* estaba decidido a que los **Pumpkins** vendría con un sonido que sería único para ellos antes de ser una recopilación de ciertas influencias. En lo que fuera que su música se convirtiera, *Billy Corgan* sabía que la banda no los limitaría. "**Smashing Pumpkins** nunca sería una banda pequeña, sería una banda grande o no sería ninguna banda. Para ser poderosos y poder mejorar todo este poder físico y emocional con el que teníamos que enfrentarnos, no podíamos ser una banda pequeña. Cuando era niño respondía a la música rock que era dura y agresiva y a las cosas emocionales que me hacían sentir algo, así que me figuré que si podía poner ambas cosas juntas en una forma que muy pocas bandas tenían, entonces seríamos exitosos. No era un plan muy grandioso, solo era algo que yo sentía"⁹.

La música de los **Pumpkins** es guiada por todos los grandes del rock, feroces guitarras eléctricas y un baterista monstruoso. Era un poco de todo, había una sensación psicodélica dentro del grupo y una marca fundamental de rock pesado, que los distinguió del resto de los grupos. *Joe Shanaghan* ayudó a expandir el hecho de que aún había un espacio reservado para **Smashing Pumpkins** en el *Metro*, y les dio los *openings* de bandas prestigiosas como **The Buzzcocks** y **That Petrol Emotion**.

Lo que sea que los **Pumpkins** hayan tenido, una banda pequeña de gente que comenzaba a descubrir eso exactamente y sus seguidores empezaron a crecer durante 1988 y principios de 1989. Después de ser teloneros, el próximo paso para la banda era grabar. Los **Pumpkins** habían enviado algunas de las cintas de sus primeras grabaciones de demostración a *Mike Potential*, quien manejaba su propia compañía *Limited Potential* en Chicago. Él no estaba impresionado por los

9, Stapleton, Jim, Op. cit. pág. 5

cassettes, pero fue a verlos tocar en vivo y le fascinaron. *Mike* acordó poner en venta su primer single y luego los **Pumpkins** grabaron 'I am one' que fue una de sus mejores interpretaciones de su show en vivo. Fue una bestia de canción que tenía ciertos ecos oscuros. 'I am One' apareció en *Limited Potential* en 1989 e inmediatamente vendieron toda la edición limitada.

1.4 Sub Pop

El próximo paso en la carrera de **Smashing Pumpkins** estaba lejos de *Limited Potential* y saltó a otra firma que un ex-residente de Chicago: *Bruce Pavitt* había comenzado con *Jonathan Poneman* en Seattle en 1986. La firma se llamaba **Sub Pop** y para 1987 fue rápida en convertirse en la más hippie, y la firma para música nueva más excitante en el mundo. *Pavitt*, quien había estudiado punk rock e historia del arte en la Universidad *Evergreen State de Olympia*, y *Poneman* que era un DJ y promotor de rock, se conocieron por primera vez en un show de **Soundgarden** en 1986 e inmediatamente decidieron formar su propia disquera.

Llamaron a su proyecto **Sub Pop** por la revista para fans que *Pavitt* había escrito a comienzos de los 80's y su primer lanzamiento fue un LP recopilación llamado *Sub Pop 100*, el cual apareció a finales de 1986 y presentaba bandas como **Sonic Youth**, **Big Black**, **Scratch Acid**, y **The U-Men** de Seattle. *Lo nuevo, lo grande; lo divino. Un conglomerado multinacional basado en el noroeste del Pacífico*, escribieron *Pavitt* y *Poneman* en el lomo de la portada del disco, haciendo sus ambiciones globales abundantemente claras.

Modelándose en firmas como **Motown** y **SST**, *Pavitt* y *Poneman* crearon una galaxia de estrellas alternativas como **Mudhoney**, **Soundgarden**, **Screaming Trees**, **Tad** y **Nirvana**. Tomaron la consciente decisión de buscar un productor para que trabajara en todos los discos posibles de la disquera y este hombre fue *Jack Endino*.

Totalmente contrario a la tecnología digital, *Endino* creó un sonido punk desnudo y más lento que recordaba las grandiosas bandas de los 70's como *Black Sabbath*, *The Stooges*, *The Sonics* y *MCS* (un sonido que sería conocido como *grunge*¹⁰). Para complementar el sonido distintivo de la disquera, la mayoría de las portadas de los discos de **Sub Pop** presentaban imágenes borrosas en blanco y negro de presentaciones en vivo de las bandas, las cuales fueron tomadas por un fotógrafo llamado *Charles Peterson* desde la caótica área de baile de la olla, estas incluían mucho cabello, sudor y clavados desde el escenario.

A medida que la reputación del **Sub Pop** se fue expandiendo, *Pavitt* y *Poneman* el *Club del Single del Mes* (una reacción al hecho de que el resto del mundo parecía interesado en destruir los discos de vinyl de siete pulgadas en favor de los CD). *The Single of the Month Club* ofrecía a sus miembros una serie de singles en ediciones limitadas que no estaban disponibles en ningún otro lugar en USA, y eran producidos en vinyl coloreado.

El club obtuvo un gran prestigio que ningún grupo podía considerarse una banda alternativa importante a menos que lanzaran un *Single of the Month* de **Sub Pop**. El *Rapeman* de *Steve Albini* distribuyó el '*Butt Crack*' de *Inky* en vinyl claro; *Babes in Toyland* lanzó '*House*' en vinyl dorado; '*The Wagon*' de *Dinosaur Jr.* Salió en blanco; '*Earache my Eye*' de **The Rolling Band** en rojo o rosado; '*Shove*' de *L7* en verde y '*Master of War*' de **Mark Arm** de *Mudhoney* en morado.

Smashing Pumpkins se unió a la élite con su segundo single '*Tristessa / La Dolly Vita*' que salió a la venta en diciembre de 1990, se produjeron un total de 4,000 copias de las cuales 2,500 eran de un impresionante vinyl rosado. Para ese

10 ★ Grunge: Estilo musical sobresaliente en la década de los noventa que conjunta lo pesado del Punk británico y el sonido sucio del Garage norteamericano, más la adhesión de letras deprimentes con una sub-cultura de las drogas.

"Retrata la tristeza al público para que la suya no parezca la peor".

entonces los **Pumpkins** fue el suceso del cual se hablaba en la industria de la música. *Joe Shanahan* le había dado uno de los cassettes con la demostración grabada de la banda a *Andy Gershon*, quien en conjunto con *Raymond Coffey* dirigirían bandas como **Cocteau Twins**, **Ian McCullough** y **Love and the Rockets**. *Gershon* estaba tan convencido por la grabación que él y *Coffey*, volaron a Chicago para ver a los **Pumpkins** tocar e inmediatamente se convirtieron en sus *managers*.

Los **Pumpkins** pudieron haber lanzado su álbum debut con **Sub Pop**, pero Billy no quiso cuando se enteró que sus amigos de **Afghan Wings**, una banda de Cincinnati, que se había asociado a **Sub Pop** desde 1989, no tuvieron la oportunidad de aprobar el arte final de la portada de su disco antes de ser lanzado. "Si eres una banda como **Mudhoney** con una actitud de 'no me importa nada' entonces eso estaría bien, pero, hey lo siento, a mí si me importa"¹¹ dijo Billy en aquel entonces.

Aunque **Smashing Pumpkins** eran ahora bien conocidos como *el próximo gran acontecimiento* o más desagradable para una banda que trataba de ser original *el próximo Jane's Addiction*, tuvieron bastante desde que trataron de arrancarse de lo que estaba pasando en la música contemporánea. El carácter de los **Pumpkins** fue tan aparente que pasaron la mayoría de 1990 siendo perseguidos por una serie de grandes compañías disqueras: *CBS* (ahora *Sony*), *Warner Brothers* y *Geffen* entre ellas. La banda eventualmente decidió irse con *Caroline Records* subsidiaria de *Virgin Records*, quienes firmaron ante la fuerza de una demostración y parecieron comprender que la banda quería hacer algo original que podría ser desarrollado con el tiempo, en vez de guardarse para la exposición masiva en la madrugada.

Mientras tanto, **Smashing Pumpkins** había comenzado a grabar su álbum debut con *Butch Vig*, un confiable productor independiente bien conocido por los segmentos de rock que ayudaba a crear con bandas como **Killdozer** y **Tad**. *Butch*

¹¹ Stapleton, Jim, Op. cit. pág. 7

se había impresionado mucho por los rangos de dinámica que había escuchado en los dos singles de la banda y estuvo feliz de coproducir el álbum junto con *Billy*.

Comenzaron a grabar en *Smart Studios* propiedad de *Butch Vig* en Madison, Wisconsin en Diciembre de 1990, ninguno en la banda se había figurado exactamente lo difícil que sería todo el proceso. El álbum tardó cuatro meses en grabarse y dos más para mezclarlo y editarlo, afortunadamente *Butch* era bastante paciente, produciendo una sólida confianza que los ayudó a sobreponerse de su debilidad y mantener todo unido.

Gish, el álbum del debut de los **Pumpkins**, fue lanzado el 28 de mayo de 1991 por *Caroline Records*. El esperado álbum debut se nombró en honor de la actriz americana *Lillian Gish*; mejor conocida por su trabajo en las películas mudas como "The Wind."

Billy siempre tuvo una visión bastante clara de lo que él quería que **Smashing Pumpkins** fuera y las canciones que trajo al estudio estaban perfectamente ligadas a su ideal. El álbum incluyó nuevas versiones de 'I am one' y 'Tristessa' así como 8 canciones más. Los **Pumpkins** lograron ser suaves y pesados, simultáneamente evitaban sonar como cualquier otra banda que estuviera alrededor en aquel momento. Mientras la ametrallante rapidez de 'Tristessa' y la ligera suavidad de 'Bury Me' revelaban raíces metálicas, los **Pumpkins** generalmente sonaban más como un grupo de jazz que como una banda de rock. *Billy* y *James* crearon el cuerpo principal del sentimiento con sus guitarras, mientras que *D'Arcy* agregaba líneas con su bajo y *Jimmy Chamberlin* lo unía con su batería, que fue grabada tan solo en cuatro días.

El primer disco tuvo un poder físico tremendo, pero había excepciones, 'Rhinceros' y 'Crush' eran extremadamente suaves, el tipo de canciones que sonarían fuera de lugar en un álbum de rock alternativo o de otra categoría. Con la excepción de 'I am one' que fue escrita en conjunto con *James*, *Billy* escribió todas

las canciones. También cantó todo, excepto en una canción de 'luna' del final del disco: 'Daydream' que era cantada por *D'arcy*. "Escribí 'Daydream' en una guitarra, y de hecho grabé una demostración donde yo la cantaba. Pero entonces encajó en mi cabeza que sonaría mejor si ella la cantaba, había algo en el sonido de su voz que era mucho más apropiado."¹²

La canción 'Daydream' incluía una línea sobre el Sagrado Corazón, que es el símbolo favorito de *Billy*, el cual terminó por adornar la parte de atrás del álbum. Además de ser un icono religioso, el Sagrado Corazón también simbolizó la tensión, dolor y sufrimiento que ocurrió entre la música de **Smashing Pumpkins** y que fue liberado mediante la fuerza envolvente de guitarras y baterías. Pero aunque la agonía era una parte heredada por tracks como 'Tristessa', 'Window Paine' y 'Suffer' a veces las mismas canciones daban un vuelco diferente.

D'arcy hizo la portada del disco entintando a mano una foto de la banda tomada con una lente de pecera y la rodeó con unas cuentas rojas de las decoraciones navideñas de su mamá y dentro de la hojita aparecía una foto en blanco y negro del adorado perro de *James*, *Bugg*.

Gish trascendió todos los tipos de barreras musicales, emocionales y espirituales. "El álbum trata sobre el dolor y la ascensión espiritual. Las personas preguntan si es un álbum político. No es un álbum político, es un álbum personal"¹³. *Billy Corgan* creía en si mismo y en el primer álbum de los **Pumpkins**, y se sintió seguro para convertirse en una gran banda.

Cuando **Gish** fue lanzado era bastante obvio que **Smashing Pumpkins** iba a tener éxito. Seis meses antes, habían pasado la noche de Navidad apoyando *My Life With The Thrill Kill Kult* en el *Cabaret Metro* de Chicago, y ahora sabían muy

¹² Ibidem pág. 11

¹³ Billy Corgan, www.starla.org, noviembre, 2002

bien que habían alcanzado lo más alto de la escalera de Chicago y además estaban al fondo de una mucho más grande.

Luego de grabar el video para "Siva", una canción que combinaba su fuerte gloria en vivo con un silencio casi sereno, momentos durante los cuales *Billy* suspiraba por espolvorear besos en la cabeza del que escuchaba, los Pumpkins fueron en un tour promocional de seis meses por Estados Unidos y Europa.

Gish fue lanzado originalmente en Inglaterra con la disquera *Caroline*, donde a *Dave Boyd*, el MD de **Hut** subsidiaria de *Virgin Records*, le llamó la atención. Él inmediatamente le dio a la banda un contrato en Inglaterra. La versión *Caroline* de **Gish** salió a la venta dos semanas después de su lanzamiento y fue realizado de nuevo por la casa *Virgin* y rápidamente fue claro que la reputación de la banda se expandía más rápido fuera de su propio país. En septiembre la banda hizo su primer debut en Inglaterra en el *Candem Town Underworld* de Londres, un concierto donde se agotaron las entradas, hubo mares de gente que no podían entrar y todo esto sin mucha promoción en la prensa inglesa.

1.5 Nirvana VS Pumpkins

Para aquel entonces *Billy* había terminado con su novia de siempre de Chicago y estaba teniendo una relación con *Courtney Love*. Ella era la carismática cantante de la banda de Los Angeles: **Hole**, la cual recientemente había causado una revolución al lanzar un single llamado 'Teenage Whore' (Prostituta Quinceañera), seguido de su LP debut, 'Pretty on the Inside'.

Courtney Love también había conocido y se sintió seriamente atraída a *Kurt Cobain*, el cantante principal de **Nirvana** (un trío de Aberdeen, Washington) quienes habían sido una de las luces primordiales en **Sub Pop** y apenas habían lanzado su segundo album *Nevermind*, con Geffen/DGC. Como **Gish**, *Nevermind*

fue producido por *Butch Vig* y al igual que *Billy Corgan*, *Kurt Cobain* había nacido bajo el signo astrológico de Piscis en 1967.

Kurt estaba extremadamente celoso cuando vio a *Love* con *Billy*, aún cuando el cantante de **Nirvana** no había tenido ninguna relación con *Courtney*. Estaba tan celoso, que cuando **Smashing Pumpkins** siguió la ruta de **Nirvana** por Europa esa temporada, encontraron que *Kurt* había pintado graffitis sobre *Courtney* en muchas de las paredes de los vestidores de los sitios donde habían tocado.

Courtney y *Kurt* se conocieron en un bar extremadamente moderno de Chicago llamado 'Crash Place' después de que **Nirvana** tocara en el *Cabaret Metro* de Chicago el 12 de octubre. *Courtney* declaró que había volado a Chicago a expensas de un prospecto de compañía disquera simplemente para ver a **Nirvana**, pero luego, *Billy* mantuvo que ella en realidad lo había venido a ver a él, así que ella terminó yendo a ver a **Nirvana** por sí misma porque él se negó a verla.

Lo que sea que hayan envuelto las relaciones de los dos cantantes con *Courtney Love*, *Billy Corgan* no pudo evitar ser afectado por lo que *Kurt Cobain* estaba haciendo aquel octubre, porque **Nirvana** estaba cambiando la cara de la música alternativa para siempre. MTV había puesto 'Smells Like Teen Spirit'; el primer single de *Nevermind* en fuerte rotación, el cual se movió en espiral en las carteleras de los Estados Unidos hasta que llegó al número uno. La compañía disquera de **Nirvana**, esperaba que el álbum vendiera 250 mil copias y llegó a los 3 millones en esos meses continuó vendiendo una astronómica suma durante 1992.

El fenómeno **Nirvana** era una combinación de varios factores, uno de los cuales era que a finales de los '80, bandas como **R.E.M.**, **Living Color**, **The Replacements** y **Hüsker Dü** habían pavimentado la vía para una inexperimentada y joven banda para sacarlos del circuito radial de la universidad e introducirlos en la moda MEL. **Nirvana** vino con 12 canciones, '...Teen Spirit' en particular, que

lograba combinar el poder de **Black Sabbath** con la melodía de **The Beatles** y simultáneamente capturar el espíritu de los '90, *Kurt Cobain* cantaba con una voz que estaba llena de pasión, intensidad y misterio, era un lenguaje que muchos pudieron entender inmediatamente.

Smashing Pumpkins también había llegado a una combinación similar, pero como todos los demás discos de esa temporada, **Gish** cayó detrás de la envolvente sombra de *Nevermind*. A pesar de esto, los **Pumpkins** pasarían el resto de 1991 en un tour con **Red Hot Chilli Peppers**, la banda funk de Los Ángeles que había hecho un gran esfuerzo para unir la música alternativa y la música convencional. Apenas habían lanzado su álbum *BloodSugarSexMagik* y el tour también introducía una banda de Seattle en progreso, llamada **Pearl Jam**.

De repente **Smashing Pumpkins** fueron catapultados de los escenarios de los pequeños clubes a la tierra de los estadios a gran escala: La mayoría de los shows presentados eran frente a 4 ó 5 mil personas, pero de algún lado creció a 9 mil. Para una banda que estaba acostumbrada a estar virtualmente hombro a hombro cuando tocaban, el tamaño de algunos de los escenarios era inicialmente desconcertante. A pesar de los cambios hechos, los **Pumpkins** no cayeron en las frases irrelevantes del rock n' roll en las cuales suelen caer las presentaciones en estadios.

Las ventas de **Gish** ciertamente no sufrieron por el tour de **Smashing Pumpkins** con **Red Hot Chilli Peppers**. Al terminar el tour, en diciembre, **Gish** llegó a la marca de 100 mil y los videos de 'Siva' y 'Rhinoceros' le había traído a **Smashing Pumpkins** una nueva audiencia en MTV, algo que no habían experimentado en los pasados 4 años y a lo cual se estaban acostumbrando. **Smashing Pumpkins** se fueron a casa para Navidad, sabiendo completamente que no podrían ser considerados sólo como una banda de Chicago.

La prensa musical británica había escogido en la duda de que **Smashing Pumpkins** se prestaba a las bandas inglesas clásicas como **Black Sabbath** y **Led Zeppelin**, pero mientras ellos empezaban su segunda gira europea, en febrero de 1992, se encontraban en un curso que no tenía espacio para el pasado. En ese tiempo, *Billy* estaba más seguro que nunca de que había una audiencia allá afuera que quería escuchar música a la cual pudiera conectarse espiritualmente, algo con más sustancia que la postura usual del rock.

En los primeros meses de 1992, *Courtney Love* estaba casada con *Kurt Cobain*, pero ella y *Billy* quedaron como amigos. Al igual que *Courtney*, *Billy* parecía estar en alguna misión para erradicar el 'cock rock'. Había sido bastante influenciado por tocar con *D'arcy* y admitió que antes que ella se uniera a la banda él siempre había pensado en el rock en términos masculinos. Ahora él y James lo tomaron por usar trajes en escena y las canciones de *Billy* sonaban lo suficientemente bisexuales como para haber sido escritas por una mujer.

Cuando los **Pumpkins** lanzaron su **Lull**, que presentaba 'Rhinoceros', en febrero de 1992. "Es una cosa para que la diga *Courtney Love*, pero es verdad. Para mí la idea de tener una perspectiva femenina es una iniciativa para ser vulnerable. Es bastante fácil tomar postura y enderezarse. No puedo evitar usar mi corazón en mi cuello (soy como los finales valientes). Es mi forma de ser, aunque para mí eso es bastante femenino, porque no es una cosa muy masculina que digamos. Una cosa masculina sería pretender ser algo que no eres, reconozco ese elemento en mí y lo llamo femenino, porque esa es la parte de mí a la que lo relacionaría (un lado más suave y gentil). No quiero sonar como blanco y negro en esto de que las mujeres son una cosa y los hombres son otra, es hacerlo con educación, pero tal vez para mí el contraste de un hombre educado es, para mí, ser simplemente femenino."¹⁴.

14 Stapleton, Jim, Op. cit. pág. 12

Lo último que *Billy* había ambicionado era a **Smashing Pumpkins** como una banda macha de rock y veía claramente por qué algunos de sus amigos creaban reacciones violentas de parte de las audiencias masculinas; particularmente de *Courtney Love* y *Kat Bjlland* de '*Babes in Toyland*' las cuales se volvieron bastante populares durante 1991 y 92.

Durante la primera mitad de 1992, **Smashing Pumpkins** continuó su gira con **Gish**, generando nuevos fans y tratando de evitar categorizaciones de cualquier tipo. Después de tener la etiqueta de 'los próximos **Jane's Addiction**' guindada en sus cuellos por tanto tiempo, **Smashing Pumpkins** también estaba al tanto de que podrían ser llamados 'los próximos **Nirvana** en cualquier momento.

Mientras los **Pumpkins** más se presentaban más poderosos se volvían, como una fuerza viviente. Esto tuvo como consecuencia una cierta cantidad de conflicto en la música de los **Pumpkins** y a veces durante la gira de **Gish** esto se manifestó en la manera en la que varios miembros de la banda pelearon en escena. **Billy** se rehusó a dibujar alguna correlación entre la tensión de la música y cualquier conflicto entre los integrantes de la banda como individuos. Fuera del escenario **Smashing Pumpkins** dieron lo mejor de sí para respetar el espacio de cada uno mientras estaban en el camino.

A medida que la gira de **Gish** continuaba, las presiones del camino comenzaron a revelarse para los cuatro **Pumpkins**. *James* y *D'arcy* habían decidido cortar su largo romance, *Jimmy* estaba bebiendo cada vez más y *Billy* comenzaba a preocuparse sobre cuándo encontrarían tiempo para grabar otro álbum que superara a **Gish**. La situación tomó importancia en agosto de 1992 en el *Reading Festival* en Inglaterra.

Pocas semanas antes del Festival de Reading, los **Pumpkins** se juntaron con los grandes nombres del *Grunge* del día cuando aparecieron al lado de **Pearl Jam**, **Mudhoney**, **Screaming Trees**, **Alice in Chains** y **Soundgarden** en el soundtrack

de la película de *Cameron Crowe* de Seattle.: "Singles" que fue 'la primera película *grunge* y un símbolo de lo lejos que había llegado este movimiento en los tiempos modernos.

Presentaba a *Matt Dillon* como un chico *grunge* de Seattle, bajo el requisito de cabello largo y camisa tejida, él lideraba una banda llamada **Citizen Dick**, que incluía verdaderos miembros de **Pearl Jam**. Aunque **Smashing Pumpkins** era uno de los que no eran de Seattle en el soundtrack (el ex-cantante de **Replacements**, *Paul Westerberg*, era el otro) su versión de 8 minutos de 'Drown' fue una canción de clausura bastante impresionante, buena para que la gente que estaba despertando al *grunge* se encariñara con ellos.

Para concluir con el festival de *Reading*, los **Pumpkins** lanzaron 'I am one' como un single inglés el cual alcanzó el número 73 en las carteleras británicas (la primera vez que entraron en el *Top 100* inglés) pero aún no era una ocasión feliz para los **Pumpkins**.

El festival estaba encabezado por **Nirvana** quienes se encontraban en la altura de su fama y no habían salido de los diarios por muchos meses gracias al embarazo de *Courtney Love* y los rumores de abuso de heroína de la pareja. **Nirvana** estaba designado para tocar el domingo en la noche encabezando el billete que incluía algunas de las bandas favoritas de *Cobain* como **The Melvins**, **Screaming Trees**, **L7**, y **Nick Cave and the Bad Seeds**.

Smashing Pumpkins se encontraba en un solitario puesto del cartel del sábado en el cual tenían grandes expectativas de que podrían 'hacer un **Nirvana**' y revivir los procedimientos de la tarde en la forma en que *Cobain* y compañía lo habían logrado hacer el año previo.

Aquellos que esperaban ver a *Billy Corgan* hacer algo a la par del salto espectacular de *Kurt Cobain* sobre la batería de **Nirvana** en 1991, tuvieron

grandes esperanzas hasta después de tres canciones cuando los **Pumpkins** tocaron 'Tristessa' y *Billy* comenzó a destruir su guitarra anaranjada arrojándola contra el micrófono en el escenario. "Disculpen..." se medio disculpó, "...solo tuve un poco de descarga temperamental". Interrumpido por problemas de sonido y un sol de verano eneguedor, la descarga rabiosa continuó durante el set de los **Pumpkins**, el cual *Billy* terminó atacando repetidamente los micrófonos hasta que destruyó su guitarra por completo.

Fue cualquier cosa menos 'un **Nirvana**', con *Billy* tan avergonzado y deprimido después, que tomó bastante tiempo convencerlo de que no separara a la banda. Estuvo de acuerdo en que Smashing Pumpkins debía continuar, pero no tenían idea de lo oscuros que serían los próximos meses.

capítulo dos

smashing pumpkins • siamese dream

Siamese Dream

*

... No queda nada que decir
Y todo lo que me queda por hacer
es huir
de ti
Y ella me conduce a la depresión
con secretos que no puedo guardar

Cierra tus ojos y duerme
No me esperes despierta
Calla ahora no hables
conmigo

Envuelto mi sufrimiento en ti
y consigo mi refugio en ese dolor
El narcótico de la culpa
es tu corazón roto, tu corazón ...

Fragmento de 'Soma', Billy Corgan, Smashing Pumpkins

2.1 Today – Depresión de Corgan

Cuando la gira de 18 meses de **Gish** finalmente terminó, las cosas fueron peor en vez de mejor. Era un tiempo en el que *Billy* más tarde estaría indispuerto a discutir en las entrevistas: su novia lo dejó, perdió su apartamento, su mundo básicamente colapsó. Para colmo de todo esto, la banda debía ir dentro del estudio para grabar su segundo álbum apenas dos meses después. *Billy* buscó ayuda en el resto de la banda pero sintió que no estaba recibiendo ninguna. Privadamente creyó que ellos estaban usando el dinero de las ventas de **Gish** para alejarse de él y de las presiones de escribir las próximas canciones. *Billy* trató de escribir algunas canciones nuevas. No pudo. Comenzó a pensar que nadie lo extrañaría si moría. Se deprimió tanto que estaba a punto del suicidio.

Cuando estaba en su más bajo nivel *Billy* escribió 'Today', una canción de "las cosas no pueden ir peor", la cual se convirtió en un número central en su nuevo álbum. 'Today' fue un punto de cambio para *Billy*, fue la canción que le hizo darse cuenta de que no debía continuar tratando de ser lo que los demás querían o esperaban que él fuera y ser él mismo. "Alcancé un punto de mi vida en el que me sentía como si viviera dentro de un viejo personaje. Es como asumir un personaje y tomarlo tan lejos como pueda llegar y entonces no funciona más, así que se te cae la piel, es más o menos lo que me pasó a mí. Me convertí en algo que probablemente no soy para poder triunfar y en algún momento me di cuenta de que quien sea que yo fuera, me estaba hiriendo, así que necesitaba atravesar un proceso para deshacerme de esa persona. Tuve que eliminar una parte de mí para poder continuar, y algo de eso comenzó cuando escribí las canciones."¹⁵

La decisión de *Billy* significó el poder concentrarse en el nuevo álbum al final. Los **Pumpkins** comenzaron a grabar en los estudios *Triclops Sound* en Atlanta,

15, www.starla.org, Entrevista a Billy Corgan, noviembre, 2002

Georgia, de nuevo con *Butch Vig* ayudando a *Billy* en la producción. Ahora el proceso era diferente: la presencia del experimentado *Butch Vig* no detuvo la rabia de *Billy* que luchaba por crear un clásico.

Billy les había dicho a los periodistas que no le importaba si el segundo álbum de la banda era comercialmente exitoso, él estaba decidido a hacerlo simplemente a su manera. Pero esta vez el álbum iba a lanzarse en Estados Unidos, con la hermana mayor de *Caroline Records*, la firma *Virgin*. La presión se intensificó cuando algunos de los miembros de la compañía pasaron por el estudio a ver cómo estaba quedando el álbum.

Billy les tocó 'Today' y les encantó. Esto en vez de facilitar el esfuerzo, lo volvió más difícil, porque *Billy* sintió que ahora todo el mundo esperaba que todas las demás canciones del álbum combinaran con 'Today'. *Billy* empezó a buscar dentro de su psique para asegurarse de que las letras fueran tan buenas como la música. "Inicialmente no creo que estaba preparado para enfrentarme emocionalmente a todo y fue más fácil para mi enfrentarme al poder musical. Entonces decidí que quería hacer letras más fuertes, así que tuve que balancear las cosas. En esta forma cambiamos de ser esta banda irracional súper agresiva a un tipo de banda más balanceada con una parte de canción y una parte de fuerza. Apenas pude darme cuenta de que algunas de las declaraciones musicales que yo quería hacer públicamente no son tan importantes como las declaraciones líricas"¹⁶.

Las declaraciones musicales aún eran suficientemente importantes para que *Billy* presionara al resto de la banda; no era tan duro como se estaba presionando a si mismo. Comenzaron a enloquecerse, estuvieron casi a punto de un colapso nervioso. El más afectado fue *Jimmy*, durante la gira se había vuelto fármaco dependiente y alcohólico, los dos vicios finalmente tomaron lo mejor de él a mitad de camino del intenso stress de la grabación del álbum. Él sabía que si no paraba

16 Idem

de tomar drogas y abusar de sí mismo entonces no sería apto para culminar el disco, pero esa presión lo hizo necesitar drogas más que nunca.

Eventualmente se volvió todo un desastre e incluso se desapareció sin decirle al resto de la banda y por cinco días no pudo hacer más nada sino yacer en un oscuro cuarto. Los otros tres finalmente averiguaron dónde estaba y los cuatro tuvieron una gran discusión. *Jimmy* admitió que tenía un problema y el resto de la banda le dijo que si quería ir a desintoxicarse ellos estarían justo detrás de él apoyándolo. Terminó su trabajo en la batería y luego pasó 28 días en rehabilitación.

Al mismo tiempo *Billy* le dio a *James* y a *D'arcy* un ultimátum: o arreglaban sus actitudes y lo convencían de que estaban 100% comprometidos tanto con la banda como con terminar de grabar el álbum, o se iban y se lo dejaban todo a él. Le dieron la seguridad que él quería y la banda continuó con el álbum.

Corgan continuó buscando el sonido perfecto para cada canción. Seguía tratando de encontrar nuevas formas para hacer que la batería sonara como algo más que eso, o las guitarras más que como guitarras, en algunas canciones terminó usando 26 secciones sólo para la guitarra. Incluyó instrumentos adicionales como piano, violines y chelo y *Billy* hasta terminó tocando un teclado pre-digital llamado Mellotron en 'Spaceboy' una canción que había escrito para su hermano menor, *Jesse*. La pieza no había ido a ninguna parte hasta que enfocó el viejo instrumento allí en el estudio y *Butch Vig* le sugirió que lo usara. El álbum fue bautizado **Siamese Dream**, por una de las líneas de una canción 'Geek U.S.A.'.

Todas las canciones eran intensamente personales, unas pocas (particularmente 'Soma') detallaban la dolorosa ruptura de *Billy* y su novia *Chris*. Felizmente la pareja resolvió sus diferencias durante las grabaciones del álbum y continuaron su relación. "La mayoría de las canciones ya estaban escritas cuando volvimos; aunque algunas letras reflejaban ambos lados de la relación. No son tantas las

canciones del álbum que hablan de la relación, pero las que lo hacen muestran las dos partes de la discusión. No es algo de un solo lado”¹⁷.

La mayoría de los demonios personales de *Billy* fueron enfrentados cuando decidió que necesitaba ayuda externa y fue a terapia. Esta vez no era la burla total que había sido cuando su madrastra lo envió en su adolescencia. “Yo mismo había comenzado el proceso de terapia en mí. Llegas a un punto en que necesitas ayuda externa para lanzar cosas, dicho de algún modo, porque eres tan subjetivo para tomar decisiones sobre lo que eres y lo que quieres hacer. Así que hay una batalla entre lo que eres y en lo que te conviertes, Puedes aprender sobre acordes y guitarras, pero hay una parte de tí que lo hace individual, y ha sido un proceso muy lento para convertirme en lo que sea que se supone que debo ser.”¹⁸

Como si estuviera reflejando al exterior su gran necesidad de “ser quien en verdad soy”, *Billy* cortó su larga cabellera de estrella de rock, lo que lo hizo lucir menos como *Jim Morrison* y más como un colegial bien crecido. *James* y *Jimmy* también optaron por cambios drásticos de imagen, *James* cortó su larga cabellera negra y la pintó de brillante amarillo mientras que *Jimmy* se lo pintó de negro. Solo el sello de los abundantes cabellos amarillos y las intimidantes sombras de *D’arcy* fueron familiares inmediatamente para aquellos que visitaban el estudio de los Pumpkins.

2.2 Cherub Rock – VS industria

Fueron cuatro semanas y un cuarto de millón de dólares tras un horario cuando *Alan Moulder* había terminado de mezclar el álbum en Los Angeles. Pero también fue una labor bien realizada: no cabía duda de que **Siamese Dream** tenía una marca de individualidad absoluta. *Billy* había declarado una vez que la única forma

17 Idem

18 Idem

de mover el sistema era “entrar en la corriente” e inclusive teniendo una duración muy poco comercial de 62 minutos, **Siamese Dream** tuvo definitivamente el potencial para hacerlo. “Se cómo se siente tener 15 años y vivir en la América del suburbio blanco y sentí que podía comunicarme efectivamente con ese segmento del mundo, como lo hacen otras bandas de nuestro nivel, pero pensé que podíamos hacerlo de una forma única. Siempre he creído que podíamos alcanzar el género pasado, lo que sea que fuera popular en aquel momento. Nunca hemos estado en un movimiento, no nos montamos en el éxito del *grunge*, siempre hemos estado en nuestros términos y siempre sentí que podíamos ser como la clase de bandas que ayudaban a cambiar mis sensibilidades sobre el mundo”¹⁹.

El primer single de **Siamese Dream** fue ‘Cherub Rock’, una poderosa versión, casi como si *Billy* hubiera estado al tanto de que la canción sería la respuesta de 1993 a ‘Smells like Teen Spirit’, sus letras recibieron una cínica puñalada del dinero y de la forma que la canción pudiera traer. El resto de **Siamese Dream** sobrevivió bien a esa primera canción. Al escuchar la voz ambisexual de *Billy* flotando dentro y fuera de 13 canciones, era fácil entender a que se refería cuando dijo: *Es duro para mí pensar en hombres tratando de cantar mis canciones*. ‘Mayonaise’ ‘Soma’ y particularmente ‘Disarm’ (las cuales simplemente presentaban la voz de *Billy*, guitarra acústica y una cantidad de instrumentos de cuerdas) eran bastante hermosas. Los Pumpkins también se las arreglaron para sonar monstruosamente pesados en momentos de ‘Soma’, ‘Geek U.S.A.’ y el épico ‘Silverfuck’. Sus intenciones eran claras, no querían ser los próximos “alguien”, *Billy* quería que fueran la banda más pesada, callada, equilibrada e increíble del planeta.

Siamese Dream traía un *booklet*²⁰ diseñado por *Len Peltier* que reflejaba las canciones: dos figuras angelicales en la portada una de ellas hermana de *D’arcy* y las letras colocadas a través de 13 páginas de fotografías, por parte de *Melodie Menaniel*, color sepia entintadas a mano, demostrando la fascinación de *Billy* por

19 Idem

20 * Booklet: libro de información contenido dentro de un disco compacto.

el cine mudo, la relación entre lo infantil y lo perverso. Con el álbum finalmente completo, *Billy* se casó con su novia *Chris* en Chicago. La boda se llevó a cabo en la sala de la casa que apenas habían comprado al norte de la ciudad. Al mes siguiente, en Junio, 'Cherub Rock' fue lanzado como single.

Los **Pumpkins** viajaron a Inglaterra para presentar su álbum en el *Raymond's Revue Bar* en Soho, Londres. Tocarón sentados un set completamente acústico, donde *James* probó a *Billy* que era un gracioso, haciendo contrapunteos humorísticos durante el set. En aquel entonces un montón de bandas grunge habían tocado en *Unplugged*, pero los **Smashing Pumpkins** lucían como si estuvieran tocando en su estado natural. "No fue gran cosa para mí el hacer un show acústico. Siempre hemos practicado acústico y yo siempre toco mis canciones en guitarra acústica y luego las traduzco a la banda. Creo que lo acústico probablemente dice mucho más sobre los músicos que lo eléctrico. Casi siento que somos más poderosos siendo acústicos que eléctricos, pero eso es solo frente a cien personas"²¹.

Durante la serie de entrevistas que *Billy* dio para promocionar el álbum, fue sorpresivamente franco acerca de los problemas internos que rodearon su realización: la adicción de *Jimmy*, la mala actitud de *James* y la supuesta indiferencia de *D'arcy*. Si el camino había sido un mal sitio durante la gira de **Gish**, entonces parecía que iba a ser aún peor el maratón global que acompañaría a **Siamese Dream**. A *Billy* no le importaba lo que el resto de la banda pensara sobre lavar sus trapos sucios en público, él creyó que era un paso necesario para que ellos continuaran. "Me he convertido en el neurótico que protesta y chilla, pero esa parte de mi ha sido exageradamente descrita, hasta el punto en el que no es real. Se ha vuelto una caricatura. Habiendo dicho eso, no me arrepiento al ser honesto con la prensa sobre nuestros problemas. Antes de **Siamese Dream**, pensé que solo haríamos un disco más, pero la banda se encuentra en un estado más saludable, de lo que jamás había estado y siento que en realidad tenemos un

21 Stapleton, Jim, Op. cit. pág. 40

futuro, no solo una carrera entre nosotros cuatro. Es duro estar en una posición donde la gente habla cosas y te sientes como si estuvieras guardando secretos. Soy como idealista cuando se trata de la verdad y es probablemente una falta, pero pensé que estábamos interpretando una charada pública y era importante para mí aclarar el aire de eso”²².

Lanzado en julio, **Siamese Dream** fue directo a las carteleras Billboard en el número 10. **Smashing Pumpkins** se encontró bajo una luz que se hacía cada vez más brillante a medida que continuaban haciendo giras por los Estados Unidos y Europa. Las entrevistas continuaron, con *Billy* acompañando a personajes como *Axl Rose* y *Sinead O'Connor* en los confesionarios. La ansiedad, obviamente, era un gran vendedor, particularmente la ansiedad que se presentaba dolorosa y hermosamente como en **Siamese Dream**. Incluso las condiciones de las giras generales eran mucho mejores que cuando estaban con las presentaciones de **Gish** y las relaciones entre los miembros de la banda habían mejorado bastante.

Los Pumpkins estaban felices y todavía más por el éxito del álbum. *Billy* aún no podía evitar tomar a pecho algunos comentarios retorcidos de la prensa. Cuando la banda tocó en la Academia Brixton, al sur de Londres, *Billy* pensó que sería gracioso salir vestido de payaso para la audiencia, era su forma de burlarse amargamente de sus críticos. Parecía una buena idea en el momento, pero mientras estaba allí con el traje blanco, la nariz roja y los grandes zapatos, sabiendo que dentro de segundos saldría del escenario después de haber hecho el ridículo frente a 4500 personas, deseó jamás haberlo pensado. “Las batallas que tengo personalmente tienden a ser batallas que la banda tiene públicamente. Es como si estuviéramos en este negocio corta gargantas, donde uno se come al otro, todo el mundo trata de manipular a todos y nosotros tratamos de ser quienes

22 Idem

en verdad somos. El mundo no es para una banda como **Smashing Pumpkins**, está hecho para bandas que puedan tocar mejor el ángulo"²³.

Después de Europa, los **Pumpkins** volvieron a casa para su gran gira por los Estados Unidos. Su perfil creció durante la temporada y después que aparecieron en *Saturday Night Live*, las ventas de **Siamese Dream** subieron un 22%. De todos los compromisos ninguno fue más satisfactorio que tocar en sus dos conciertos de entradas agotadas en el *Aragon Ballroom* de Chicago, cerca del fin de su gira en diciembre. Las entradas para el primer show se vendieron en 12 minutos.

Una vez designado *The Rock Invasión Tour*, el show de los **Pumpkins** se convertía en el tipo de espectáculo como habían sido los de sus antiguos héroes **Black Sabbath** y **Judas Priest**, en vez de ser un toque de una banda *alternativa* moderna de América. En Chicago, a *Billy* le gustaba levantar su brazo en el aire y gritar "Rock Power!" y simultáneamente hacer una gracia de las ridiculeces del rock 'n roll clásico.

A la vez que **Smashing Pumpkins** terminaba su gira por los Estados Unidos tomaron dos semanas para Navidad, **Siamese Dream** había ganado una nominación para el Grammy y vendió millón y medio de copias. Irónicamente, ahora que se habían convertido en una historia de gran éxito, estaban recibiendo el respeto de su pueblo natal, vistos como los principales entre las bandas de Chicago seguidos por **Urge Over Kill** y **Liz Phair**. El éxito de los **Pumpkins** obviamente había cambiado la actitud de cierta gente hacia la banda y viceversa.

2.3 Otra vez Nirvana

Smashing Pumpkins comenzaron 1994 con la noticia de que tocarían al lado de **Nirvana** y **Beastie Boys** en el *Lollapalooza*, el show TransAmericano de camino,

23 www.netphoria.com, entrevista Billy Corgan, Febrero, 2001

originalmente concebido por el ex-líder de **Jane's Addiction**, *Perry Farrell*. Los **Pumpkins** no eran exactamente famosos por ser miembros internos del mundo del rock alternativo de América, pero *Billy* estaba buscando estar en el *Lollapalooza* ahora en su cuarto año, y no tenía reservaciones sobre los niveles de la gran popularidad que vendría con esto. "No me importa cuán punk rock pienses que eres, si has vendido más de un millón de discos no eres punk rock, le estás sacando al sistema todo lo que te ha costado. Así que puedo ver el *Lollapalooza* como comprar dentro del sistema corporativo del rock o como una oportunidad para darle en el corazón al centro de América. Si alguien va a servirme 20,000 chicos que van a bachillerato y creen que son alternativos, yo voy a darles una dosis de Pumpkinlandia. Desearía que hubiese habido **Nirvanas**, **Pearl Jams** y **Pumpkins** cuando yo tenía 15 años. Mis modelos a seguir eran **Judas Priest** y **Ozzy Osborne**. Ni siquiera sabía que había tal cosa como música alternativa, pensé que **Cheap Trick** eran tan alternativos como se volvieron"²⁴.

En vez de consolidar su posición, *Billy* parecía llenarse de un entusiasmo casi misionero. **Siamese Dream** había ayudado a *Billy* a caer en cuenta de que no estaba preparado para sufrir tan drásticamente por su música, "ya no siento la necesidad de quemar mi alma en público porque no creo que realmente valga la pena. Tienes que decidir que es lo que vale públicamente y que es lo que no vale personalmente. Esa es la batalla, artísticamente, en el momento. Podría tomar a los dudosos y a los negativos y hacerlos creyentes, pero hay que poner mucho esfuerzo personal en ello. Tengo que preguntarme ¿Vale la pena matarme o buscar dentro de mí para probar nuestro valor a alguien que compraría un disco de *Mariah Carey*?"²⁵

Billy no estaba cortando el potencial de conversión en partes del mundo donde **Smashing Pumpkins** todavía tenía que tocar. "Si tomas a América e Inglaterra, todos los que están interesados en la música alternativa que escuchan **Nirvana**,

24 Idem

25 Idem

Pearl Jam o a quien sea, igualmente han oído de nosotros o nos han visto o han oído una canción, así que han decidido si les gustamos o no, o no prestamos atención. Ya hemos cubierto toda esa gente, así que a lo que nos estamos enfrentando ahora es al resto del mundo.²⁶

La primera oportunidad de **Smashing Pumpkins** para convertir al resto del mundo vino en enero cuando tomaron parte del *Big Day Out*, la respuesta de Australia al *Lollapalooza*. El festival había empezado dos años antes cuando en la cima de la *Nevermind*-Manía, **Nirvana** tocaba con **Violent Femmes**, **Henri Rollins** y varios actos australianos en el *Horden Pavilion* de Sidney, como parte de un festival de rock alternativo de un día completo. En 1993, el *Big Day Out* fue extendido a show viajero de camino que tomó cuatro ciudades y también tomaba a Auckland y New Zeland.

El *Big Day Out* de 1994 abrió en *Queensland* presentando a **Soundgarden**, **Smashing Pumpkins**, **Bjork**, **The Ramones**, **Urge Overkill**, **Teenage Fanclub**, **The Breeders**, **Straight Jacket Fits** de New Zeland y bandás australianas como **The Cruel Sea**. El show final tuvo lugar donde había nacido el festival, el *Horden Pavilion* de Sidney. Frente a 20.000 fans, **Smashing Pumpkins** preparó la manera para sobrepasar a **Soundgarden** con una versión en feedback de 'Somewhere Over The Rainbow', una forma original de finalizar un show de rock, pero una típica porción de la individualidad de los **Pumpkins**. "Si tomas cualquier banda que haya ascendido a la tarima de un estudio y ves su rock-show en vivo, se convierte en una serie de canciones a capela de 'todo el mundo con las manos en el aire'. ¿Por qué pasa eso? Porque están tratando con el más bajo denominador común de la audiencia musical, lo más poco en sofisticación y la más poca conexión emocional con la banda. Así que la banda está básicamente forzada a colocarse en un show viajero para hacer funcionar las cosas. El ejemplo perfecto de esto fue cuando fui a ver a **U2** en el estadio *Wembley* de Londres en su tour *Zooropa*. Tenían un álbum nuevo en el mercado, lo cual es decente pero solo

26 Stapleton, Jim, Op. cit. pág. 40

tocaron una o dos canciones que no pertenecían a él de forma de mantener feliz a la audiencia. Es realmente asumir ese tipo de compromisos a medida que asciendes, y aplaudo a bandas como **Nirvana** que dicen que no vana tocar'... Teen Spirit' de nuevo, porque es como dijeron públicamente: 'No vamos a respetar tanto a aquellos que solo vienen a escuchar una canción'. Y algunas veces cuando tocamos, siento que la gente solo está allí para escuchar 'Disarm' o 'Today' y no les importa nada el resto del show, o quienes somos como personas, e incluso, todavía quieren un poco de emoción de nuestra parte. Esto crea una hostilidad en mí así que me enfrento a dos oportunidades: continuar esta expresión individualista o moverme hacia un show de rock 'n role más general."²⁷

Mientras los **Pumpkins** continuaban tocando tres noches de tickets agotados por Japón y Europa, probaron que eran una combinación para cualquier banda en el mundo: "Aún hablo desde un punto del mundo alternativo, pero pienso que físicamente podemos sobrepasar a cualquier otro como banda. Tenemos el poder físico para hacerlo y no sólo me refiero a lo más alto. Me refiero a la habilidad de la banda para empujar y halar con poder, como un **Led Zeppelin** o alguno de esos. Hay muy pocas bandas en el mundo alternativo que pueden hacerlo como nosotros, y quiero encontrar la manera de seguir dando ese poder físico sin descuidar las demás cosas que tenemos"²⁸.

2.4 Lollapalooza

En marzo del 94, **Nirvana** se fue del *Lollapalooza* dejando una vacante para que **Smashing Pumpkins** la ocupara en la primera línea. Una semana después *Kurt Cobain* se suicidó devastando su legión de fans y causando serias repercusiones dentro de la industria musical. Con *Nevermind*, *Cobain* había abierto las puertas para el grunge, al morir las cerró para bien. Los medios de comunicación parecían

²⁷ Idem

²⁸ www.staria.org, entrevista Billy Corgan

muy interesados en encontrar un sucesor para el trono vacante de *Cobain*, las opciones obvias eran *Eddie Vedder* de **Pearl Jam** y *Billy Corgan*. Ambos habían tenido una vez relaciones difíciles con *Cobain* (*Billy* había empeorado por su amiga y una vez novia *Courtney Love*), y como *Cobain*, ambos parecían pensar que el negocio de la música, la fama y sus ataduras eran porquería. El mismo *Billy*, quien pronto llenaría el espacio de *Cobain* en *Lollapalooza*, hizo que el tema de la muerte del cantante de **Nirvana** quedara fuera de los límites de la prensa mientras *Courtney Love* clamaría más tarde que *Billy* "la salvo" en las semanas después de la muerte de su esposo forzándola a tocar música dos horas al día.

En junio, los **Pumpkins** se daban a conocer en otros lugares. Justo en este momento era lanzado el tercer sencillo del álbum 'Roquet', el sencillo incluía como lado B 'Never let me down' de **Depeche Mode**, acompañando al disco single el video de 'Roquet' que fue sorprendentemente apoyado, en este se contaba la historia de unos niños que viajaban por la galaxia para encontrarse con *Billy* y compañía en otro lugar del universo. En los Estados Unidos bandas como **Colective Soul** emergía con un sonido bastante pumpkinesco, mientras que las carteleras inglesas estaban liderizadas por una banda llamada **Stiltskin**, cuyo single 'Inside' pudo haber sido fácilmente una instrumental de los **Pumpkins**. *Billy* estaba tan asombrado cuando oyó acerca de **Stiltskin** que cuando los **Pumpkins** tocaron en *Munich* como parte de una serie de festivales europeos de verano, salió a la tarima y anunció: "Hola, somos **Stiltskin!**"

Como **Smashing Pumpkins** había tocado en casi cien ciudades norteamericanas desde el lanzamiento de **Siamese Dream**, *Lollapalooza* era la oportunidad perfecta para alcanzar la nueva audiencia de los Estados Unidos. "Hemos tocado 2 veces en algunas ciudades desde que salió el álbum y esto llega al punto donde no tiene sentido volver a ti mismo porque el show no será tan diferente del que tocaste antes. Pero *Lollapalooza* es un ambiente muy diferente y dibujas un montón de gente que no necesariamente viene a verte a ti, o que no pudo obtener tickets para los shows anteriores. Así que básicamente todos pueden venir a verte

y, con mucha esperanza, eso puede traerte nuevos fans que no les gustó tu video o cuyo amigo no le gustas o lo que sea²⁹.

El *Lollapalooza* del año anterior había sido bastante decepcionante, pero en esta oportunidad, *Perry Farrel* se había involucrado una vez más en el evento y reensambló al equipo que hizo posibles los dos primeros festivales. El cartel final presentaba a **Smashing Pumpkins, Beastie Boys, George Clinton, A Tribe Called Quest, The Breeders, Nick Cave and the Bad Seeds, L7 y The Boredoms**, más un anfitrión de actos secundarios que incluían algunas de las bandas favoritas de los **Pumpkins** como **The Frogs** y **Flaming Lips**. Los organizadores de ese año también habían sido astutos al promover interés activo en asuntos políticos y ambientales, alentaron a todos los vendedores locales a participar donde fuera que el festival tuviera lugar en las 50 fechas del Tour TransAmericano.

Lollapalooza comenzó la primera semana de julio en Las Vegas, que no es exactamente una buena ciudad para atrapar una amplia audiencia *alternativa*, y la multitud de 10,000 personas fue desilusionantemente pequeña. Como en todos los festivales, las bandas que debían presentarse temprano en el día les tocaba todo el peso del calor sofocante del desierto y el resplandor exagerado del sol de verano. Pero como el acto más importante, **Smashing Pumpkins** tuvo la ventaja de tocar en la oscuridad y de ser capaces de tocar libremente su espectacular show de luces al estilo de los 70, *James Iha* hizo la mayoría de la iluminación tocando lo normal de los prototipos de rock y convenciendo a la multitud de levantar sus manos malvadas. "Si ves el titular principal del *Lollapalooza* desde la posición de que **Siamese Dream** es nuestro segundo disco, entonces es muy satisfactorio. Pudimos haber encabezado el Festival de *Reading* este año, y eso no es tan malo. Así que, por un lado, ser el acto principal es lo más satisfactorio, pero es mucha presión porque la gente espera que tú les entregues. Si estas en

29 Stapleton, Jim, Op. cit. pág. 44

el medio de un ticket europeo no tienes que ser tan atractivo, pero si estás al final es mejor que seas un signo de puntuación³⁰.

Durante el primer mes del *Lollapalooza*, *Billy* se las arregló para poner unas cuantas comas a su derecha invitando a sus amigos de **The Frogs** en el escenario dos. El set de **The Frogs** estaba compuesto por canciones que confrontan la homosexualidad, las violaciones, el racismo y el SIDA; *Billy* subió al escenario con ellos en *Kansas City* para cantar un número que se llama '(Pricks) I Only Play for Money'. Su status de celebridad debe haber ayudado a darle a los fans de **The Frogs** un aliento en la tarde. Pero el hecho de que había puesto una bolsa de papel en su cabeza para disfrazarse ayudó a alejar a la mayoría de la pequeña multitud.

Sin prestar atención a la falta de interés de esa audiencia, *Billy* estaba de regreso en el escenario de **The Frogs** durante su show de Chicago: "Aquí está un joven tratando de entrar en el mundo del espectáculo" dijo *Jimmy Frog* mientras *Billy* entraba al escenario para cantar '(Pricks)...' y se quedó para tocar guitarra en la canción final 'In the Year of Our Lord Grunge'.

Billy estaba interesado en ser lo mejor del *Lollapalooza*, estaba decidido a disfrutar tocando en una banda que estaba alcanzando la altura de su poder físico. "Cada año que pasa pierdo más la motivación de tocar rock. Hay un poder con la música física, visceral que está mucho más conectado a ser joven y a medida que envejezco, me muevo más allá del deseo de tocar tan intenso y tan fuerte como he tocado. Me doy cuenta de que este es un momento fugaz, inclusive 10 años son fugaces en la longitud de una vida, así que por qué no hacer un álbum doble e ir a tocar shows de tres horas?"³¹

30 Idem

31 Ibidem, pág. 52

Cuando **Smashing Pumpkins** finalmente culminaron el *Lollapalooza* y empezaron a alistarse para ir al estudio, **Siamese Dream** había estado en la cartelera de los Estados Unidos por un año completo y aún subía un par de puestos desde el número 32 al 30. Pero aunque *Billy* que tuvo bastante tiempo fuera, finalmente estaba dentro viendo hacia afuera, se percató de aquellos que se sentían como él se sintió una vez. **Gish** y **Siamese Dream**, habían ayudado a establecer a **Smashing Pumpkins** como una de las bandas más importantes de los 90 y su tercer álbum debía verlos volar aún más alto. Para que el público, que a estas alturas estaba totalmente involucrado con el crecimiento de la banda y no pudo asistir a ninguna de las fechas que *Lollapalooza* ofreció, los **Pumpkins** lanzan su primer video con temas en vivo, la visita de los **Pumpkins** a terapia y otras rarezas como su visita a Japón.

Inmediatamente después de *Lollapalooza*, la banda regresó a Chicago, tiempo atrás *Corgan* ya había empezado a escribir el material para el próximo álbum de los **Pumpkins**. Antes de terminar 1994, en octubre, *Billy* no satisfecho con el sonido de **Siamese Dream** pidió que se remasterizara una colección de las rarezas y lados b de los **Pumpkins** durante este periodo de la banda titulado: **Piscis Iscariot**.

Piscis Iscariot contenía los 12" de los sencillos del **Siamese Dream**, además de incluir un cover a la canción 'Landslide' original de *Steve Nix* primera canción que escribió para **Fleetwood Mac** y 'Girl Named Sandoz' de los **Animals**.

capítulo tres

Mellon Collie and the Infinite Sadness

...El sueño ya no vendrá a este cuerpo cansado
la paz no vendrá a este corazón solitario
hay ciertas cosas sin las que viviré
pero quiero que sepas que te necesito ya
te necesito esta noche

Robo un beso de sus sueños
la sombra se mueve
porque siempre la extraño cuando se va
y siempre la necesitaré
más de lo que ella me necesita
necesito alguien que haga fácil pensar
pero a veces ese alguien es difícil de hallar...

Fragmento de 'In the arms of sleep', Billy Corgan, Smashing Pumpkins

3.1 Álbum doble ¡suicidio profesional!

Empezando el negocio del próximo álbum, Corgan escribió varias docenas de canciones. Los **Pumpkins** empezaron a trabajar en el álbum doble, **Mellon Collie and the Infinite Sadness**, en un cuarto de práctica en Chicago. Muchas de las cintas del ensayo se usaron en las sesiones de grabación. La banda anunció que planeaban tener el doble CD en octubre. El cuarto de ensayo fue originalmente planeado como un "borrador" para la grabación, pero se volvió la fundación del álbum. "Era el sonido de cuatro personas juntas"³² el baterista *Jimmy Chamberlain* comentó. Fue decidido que en lugar de pasar por el problema de tallar abajo su rendimiento voluminoso a las 13 o 14 canciones usuales, el nuevo álbum contaría 28 canciones encima de dos álbumes.

Cuando el trabajo empezó en **Mellon Collie and the Infinite Sadness** la relación de la banda mejoró. Corgan relajó su asimiento despótico en el proceso de grabación, *Iha* y *D'arcy* estampan sus huellas en el nuevo álbum tocando sus respectivos instrumentos. Como en el pasado *Billy* buscó la perfección en el estudio con un ardor que se inclina todavía. Trabajando sin *Buch Vig* esta vez con co-productores como *Flood* y *Alan Moulder* mantuvo una tabla sonora de ideas que *Corgan* renueva e interesa en efecto.

Con una perspectiva más saludable y una fuerza recientemente encontró madurez, **Smashing Pumpkins** parecen haber triunfado encima de los demonios colectivos y personales que consistentemente obstinado ellos durante los últimos años.

Para no traicionar la tradición de los **Pumpkins** que consiste en tocar algunos de sus temas inéditos antes de sacar a la venta un álbum nuevo se anunciaron 4 actuaciones en *Double Door club* decían: Estos shows sólo ofrecerán las nuevas

³² Cronology, www.starla.org, noviembre, 2002

canciones, para que no se espere lo inesperado, es decir las canciones acústicas, mermeladas prolijas, oberturas del llanto letras sopladadas, y fuera de la melodía sentimental. Muchos defenderían que éstos son los rasgos al centro de los conciertos normales.

Así, los **Pumpkins** empezaron el primero de cuatro famosos shows de localidades agotadas en *Double Door* club como fue anunciado. Esto es para la banda, conseguir una percepción para el nuevo material. Los shows eran apariciones íntimas limitadas a menos de trescientas personas debido al tamaño del *Double Door club*. La prensa fue prohibida y los boletos eran sumamente difíciles obtener. No obstante, la música era audible fuera del club. *Jim DeRogatis*, un crítico de *Chicago Sun Times*, fue excluido del evento debido a su valoración baja de **Siamese Dream**. Sin embargo, él trajo su propia silla de césped y repasó el concierto afuera del sitio en la avenida.

La banda presentó un total de veintisiete nuevas canciones. "Pueden gritar todo lo que quieran sus viejas favoritas, pero nosotros no vamos a tocar ninguna"³³ *Billy* le dijo al público. Muchas de las canciones interpretadas se volvieron parte del álbum **Mellon Collie**. Los raros lados b y covers redondearon las cerca de dos horas que duro el show. Los boletos eran que \$5 dólares y todo lo recaudado fue hacia la caridad.

Al principio de la grabación de **Mellon Collie**, la banda empezó un horario agotador de 12 a 16 horas laborables al día en el estudio de grabación para su tercer álbum (cuarto si **Piscis Iscariot**, del '94 recopilación de los b-lados, es considerado) **Mellon Collie and the Infinite Sadness** se grabó en Pumpkinland (el cuarto de ensayo que rentaron para grabar los demos), *Buggland* (estudio de grabación propiedad de *James Iha*) y *Chicago Recording Company*. *Billy* escribió aproximadamente cincuenta canciones para el nuevo álbum, con *James* que agrega 12 a 15 propias.

33 Idem

Además, *Billy* tenía los pesares después sobre la grabación del álbum. **Mellon Collie** tenía los compromisos, pero no musicalmente sólo porque era demasiado. Comenta *Billy*: "Mucha de la inspiración surgió del hecho de que yo sabía que este iba a ser nuestro último álbum de rock tradicional. Al saber que iba a ser el final de esta fase quise que incluyera todo lo que no habíamos incluido antes. Me pesaba no obtener una representación de todos los aspectos de la banda, eso fue lo que me inspiró"³⁴. Algunas canciones no consiguieron la energía que merecían, porque tenían demasiado que hacer. Muchas de las canciones de **Mellon Collie and the Infinite Sadness** se hicieron en sólo un día.

Billy empezó escribiendo casi inmediatamente para el álbum después del fin de la gira de *Lollapalooza* en '94. Él empezó escribiendo durante aproximadamente cuatro horas por día, y entonces cinco horas de ensayar. Por el final del álbum, él trabajó días de 16 horas, y sólo durmió durante aproximadamente cuatro horas, durante casi dos meses. Los productores *Flood* y *Alan Moulder* acompañaron a *Billy* en el trabajo técnico, juntos aplicaron los embellecimientos, toques finales, los sintetizadores, los secuenciadores, loops de ritmo, y otra travesura que se les ocurriera en el estudio, al sonido de los **Pumpkins**.

Flood fue escogido como el productor por varias razones. *Billy* y *James* ambos tenían muchos de los discos que él produjo (**Crime, City Solution, Erasure, Depeche Mode, My Bloody Valentine, U2**) Al parecer, *Billy* lo conoció en una fiesta y habían hablado sobre trabajar juntos. La banda le mandó los demos también. La decisión era bastante simple: la banda sentía que juntos pudieran hacer bien este álbum loco, *Flood* también lo encontró correcto.

Butch Vig, el productor de los dos discos de estudio pasados, dejó caer el proyecto. La banda se sentía que ellos tenían una atadura a *Butch* que sería una desventaja. Se sentían que su relación era demasiado predecible y los **Pumpkins**

³⁴ Entrevista Smashing Pumpkins, *Hora Prima*, (video), MTV, 1997.

estaban buscando un cambio refrescante. Más pretenciosamente, una repetición o similitud de grabación de los **Pumpkins**, el pasado sería evitado. *Butch* se enfocó en elevar técnicamente el sonido perfecto, influenciado por su fondo de batería. *Flood* estaba más interesado en capturar un sonido o un humor.

El estudio de grabación era dividido en dos cuartos diferentes para la grabación del álbum. *Alan Moulder* y *James Iha* ocuparían un cuarto, mientras *Billy Corgan* y *Flood* estarían en el otro. Muchas guitarras y pedales se trajeron. Las canciones como 'Thru the Eyes of Ruby' enciman veinticinco tracks de guitarra separados. La canción 'X.Y.U.' se grabó con todas las guitarras en vivo, vocales y bajo en el estudio. La banda grabaría durante cinco a seis horas y acabaría el día también con una sesión *Jam*³⁵ o el trabajo de una nueva canción durante unas horas.

Billy dijo a menudo que el **Mellon Collie** no era un álbum conceptual y que no había ningún tema que rodeara el conjunto. Él se sentía que describía su vida en general, la juventud, odio y frustración. Sin embargo, *Billy* sentía que había veinte a treinta temas para en el nuevo álbum. El guitarrista *James Iha* explicó que el nuevo álbum tenía su talento en la guitarra mejor todavía.

La banda tenía un acercamiento completamente diferente para completar el trabajo para el álbum. Ellos primero habían decidido grabar en su espacio de ensayo y entonces entrar al estudio. En los álbumes pasados **Siamese Dream** y **Gish**, cada una de las partes de batería, bajos, guitarras y vocales se hicieron separadamente e individualmente.

La tecnología de computación se usó en la fabricación del nuevo álbum. La banda empleó un *Studio Vision Pro* con *Software* de *ProTools*³⁶ que corre en una *Macintosh 8100* para hacer *loop*³⁷, *samples*³⁸ y manipular la línea de bajo. La

35 * *Jam*: Nombre técnico de improvisación para una canción

36 * *Protool*: la mejor estación de trabajo de audio digital basada en software. Ver www.digidesiing.com

37 * *Loop*: Muestra de audio pequeña que se repite.

aplicación de *ProTools* podría manejar arriba de ciento veintiocho pistas continuas. La banda usó una máquina analógica de 24 tracks y un adicional 16 track en *ProTools*. Muchas de las pistas eran completamente construidas de los samples y secuenciadores que usan esta tecnología. Una vez que la grabación estuvo completa, el trío mezcló el álbum en the *Village Recorder* en Los Angeles, CA.

El guitarrista *James Iha* grabó sus canciones en su propio estudio, *Bugg Studios*, en Chicago con *Kerry Brown* de **Catherine** (también el marido de *D'Arcy*). *James* realiza un dúo con *Nina Gordon* de **Veruca Sal** en 'Said Sady' más adelante la canción fue lanzada como un lado b.

Terminado el trabajo de grabación en el estudio, estaban en busca de un tecladista para el tour. Un desplegado de prensa que decía lo siguiente se emitió, "Los **Smashing Pumpkins** están buscando a un tecladista para acompañarlos en las próximas actuaciones en vivo. El conocimiento extenso de equipo no es un imperativo, pero la habilidad de tocar si es. Leer de vista y su propio estilo no es necesario, pero usted debe ser mayor de 18 años edad o más viejo. Por favor envía una cinta de cassette de cinco minutos donde aparezca tocando cualquier cosa (por favor ninguna canción de **Smashing Pumpkins**) el estilo que quiera. No se juzgarán la calidad de audio en sus cintas, las cintas *boombox* están bien"³⁹ Una dirección de envío a *Soundworks* en Chicago era incluido con una fecha tope del 14 de julio. La banda se inundó con más de trescientas cintas, pero ninguna se escuchó en absoluto. *Jonathan Melvoin* se presentó, tocó, y fue escogido como el nuevo tecladista para la gira. La banda anunció que su nuevo álbum, **Mellon Collie and the Infinite Sadness**, estaría en las tiendas el 24 de octubre.

La banda hizo otra aparición en el *Reading Festival* en *Reading*, Reino Unido para presentar el nuevo disco. Tocaron un set que incluía la mitad nuevas canciones y la otra mitad viejas canciones. *Billy* pensó que en el festival habría como, 60,000

38 * Sampleo: Muestra de audio tomada y utilizada a través de un sampler como instrumento musical virtual.

39 Cronology, www.starla.org, noviembre, 2002

personas inglesas cansadas sucias que mecen en el barro. El intento era juzgar la reacción a las nuevas canciones y la banda estaba contenta con la regeneración positiva que ellos recibieron, lavando con esta presentación su mala imagen dejada en su visita anterior. Después los **Pumpkins** tocaron en el *Puke!pop Festival* en *Kiewwit-Hasselt*, seguidos por la actuación de **Soundgarden**. La banda tocó en el último lugar en el Escenario Principal.

MTV puso al aire un *Rockumentary* de la banda. El informe ofrece a todos los miembros de la banda en la sesión de grabación del álbum, además de incluir fragmentos de **Viewphoria** (el video vivo de '94) a cuadro.

Para la presentación de **Mellon Collie** en Estados Unidos, los **Pumpkins** hicieron la grabación de un show fiesta en el Teatro Riviera, el 23 octubre de 1997 en Chicago. **Cheap Trick** fungieron como teloneros, y se unió a la banda en el escenario más tarde para interpretar las tres canciones finales. Éstas eran: 'Baby Loves to Rock', 'If You Want My Love', y 'Auf Wiedersehen', todas originales de **Cheap Trick**.

El show completo fue transmitido en vivo por muchas estaciones de radio (la cortesía corrió a cargo de *The Album Network* y *Virtually Alternative*) a lo largo del país y un simultáneamente por Internet. La transmisión en vivo incluyó la parte donde un generador se incendió y por esta causa se paro durante la tercera canción en el set, 'Zero' Después de aproximadamente diez minutos en la oscuridad, la banda continuó tocando. Siguiendo el debut en Riviera, había un after-party en the Double Door. Bien los invitados, empleados de la Virgin, **Cheap Trick**, y la banda eran todos los presentes. Un Mariachi de 12 músicos tocó en el fondo.

Mellon Collie and the Infinite Sadness fue lanzado el 24 de octubre de 1995 bajo el sello **Virgin Records**. El álbum ofreció 28 canciones y entró en el Top 200 de *Billboards* en el puesto #1. El guitarrista *James Iha* había escrito la canción

'Take Me Down' y la última canción del segundo disco 'Farewell and Goodnight' ofreció a los cuatro miembros en las vocales. El álbum doble tenía dos CD con títulos separados "*Dawn to Dusk*" y "*Twilight to Starlight*". El álbum era una representación del ciclo de vivir y teñir. El día es el "*Dawn to Dusk*" y la noche es "*Twilight to Starlight*".

El CD incluyó dos folletos (uno con las letras y el otro con los cuadros). El título del álbum fue identificado por *D'Arcy* se origina en un mal juego de palabras que se salió de control. Se pensaba que el álbum acababa con una era para la banda, desde que *Billy* había dicho repetidamente que los planes futuros iban a ser muy diferente, "Nos dijeron: ¿Están locos? Esto es imposible de vender. Esto no se hace *ahora*. *Vamos*, uno se espera hasta establecerse y ustedes no lo están. Sacan un segundo disco vendiendo pocas copias, no se hace un disco doble. Jodanse o suicídense"⁴⁰.

El primer sencillo del nuevo álbum 'Bullet With Butterfly Wings', fue lanzado en la misma fecha. Ofreció un lado b, 'Said Sadly', el dúo con *Niña Gordon* y *James*. *Billy* se había sentido que era una opción obvia absoluta. Sin embargo, él quería que la canción 'Jellybelly' fuera el primer corte a promocionar porque sentía que era una melodía clásica de los **Pumpkins**. Sin embargo, 'Bullet With Butterfly Wings' era una de esas canciones dónde es fácil de cantar a lo largo de todas las piezas del disco. La canción se influenció por la experiencia de la banda como artistas principales en el *Lollapalooza*.

Inicialmente, los **Pumpkins** les entusiasmaba tocar en conjunto todo el álbum, pero, después no se encontró lugar a su favor en la gira, y terminó teniendo una experiencia muy horrenda.

La banda canceló una gira en los sitios de 1,500 asientos. Los **Pumpkins** pensaron que era la gira ideal, sin embargo ellos fueron presionados para

40 Lipton, Bart, Loc. cit.

aumentar el precio en la venta de los boletos, y se frustró, así que todo fue cancelado. "Si fuera a mí manera, nosotros tocaríamos en lugares que simplemente sostuvieran unos cientos"⁴¹ agrega *D'Arcy*.

Los **Pumpkins** hacen su segunda aparición en "Saturday Night Live". *Quentin Tarantino* organizó el episodio. *Courtney Love* estaba en la audiencia para la actuación de la banda. *Billy* hizo su primera aparición con una cabeza afeitada. La banda tocó 'Bullet With Butterfly Wings' y 'Zero' del nuevo álbum. Días después hacen una presentación para un programa de televisión francés, como la parte de su gira europea, en París. *David Bowie* introdujo los **Pumpkins**. *Billy* y *David* fueron entrevistados siguiendo la presentación. Después del show, los **Pumpkins** regresaron a Chicago y empezaron disparando su nuevo video, '1979'.

3.2 Muerte de lo conocido como Smashing Pumpkins

Los **Pumpkins** triunfaron con las mega ventas de su último álbum, **Mellon Collie and the Infinite Sandez**. El LP vendió muchas más copias de lo que esperó, y así propulsó a la banda para ser de las primeras bandas alternativas del año. Continuó su gira mundial con la promoción para **Mellon Collie** y dando shows durante el año entero, y terminando finalmente en 1997.

Billy lució uno de sus conjuntos más famosos, una camisa negra de manga larga con la palabra ZERO en letras color de plata en el centro. Él también llevó los pantalones color plateado para acompañar la camisa. **Billy** explicó su fenómeno con *él es todo el arte*. La camisa se puso muy popular en los conciertos.

La banda casi siempre tocó su éxito 'Tonight, Tonight' con "Viaje de a la Luna", de *Georges Melies* de 1902 proyectada en la pantalla de fondo a la banda. También se usaron otras clases de pantallas de video que despliegan las imágenes

41 Idem

calidoscópicas. La gira ofreció una versión extendida de 'Silverfuck' de **Siames Dream**. Antes de la gira, los ensayos para la canción eran todos improvisados y se entrelazaron varias *Jams*. Hay cuatro versiones diferentes de la canción que es completamente diferente al parecer. La canción se volvió de usó frecuentemente y se repita durante aproximadamente 25-40 minutos.

Los hábitos de droga del baterista *Jimmy* parecían disminuir durante las sesiones de grabación del **Mellon Collie**, mientras regulando su lio a una mitad de cigarros al día. Sin embargo, su uso de droga aumentó significativamente durante la gira y llevaría después a su caída.

La banda continuó estando bajo la impresión falsa de que *Jimmy* estaba usando las drogas económicamente. "Nos estábamos haciendo creer que estaba diciéndonos la verdad a cada paso del recorrido. Después averiguamos que no era en absoluto verdad"⁴². En la primavera de la gira, la banda ofreció posponer las fechas realmente para que *Jimmy* pudiera buscar el tratamiento, pero él insistió que él no lo necesitaba.

La banda dio de puntapiés fuera de una gira pequeña por Estados Unidos. La mini-gira consistió en un set de canciones acústicas, seguido por una gran presentación rockera. Los **Pumpkins** llevaron sus pijamas en algunas presentaciones para la parte acústica. La meta era una vez más, filantrópica, con la intención para proporcionar la mayor cantidad de música posible para la alta suma de dinero que se cobraba. Las ocupaciones eran de entre 1,000-1,500 personas y los conciertos duraban aproximadamente tres horas.

El segundo sencillo del **Mellon Collie**, '1979' fue lanzado el 22 de enero de 1996. Ofreció otra canción de *James Iha* 'The Boy'. En la tapa del sencillo no aparece *D'Arcy*, es *Stevie* de **Fleetwood Mac**. La canción fue dotada con un estilo muy

42 Idem

diverso comparado a los otros temas y también era la última canción escrita para el álbum. La canción era uno de las canciones favoritas de *Billy* del **Mellon Collie**.

La historia de la canción es bastante interesante, la pista fue escrita y grabada en menos de cinco días. El productor *Flood* le había dicho a *Billy* que dejara caer la canción en el proceso de la eliminación para las canciones, cuarenta impares, pero los *frontman* pidieron un día adicional para trabajar en eso. Esa noche, *Billy* escribió la canción entera y tocó el nuevo demo para *Flood* la próxima mañana.

Los **Pumpkins** pidieron la ayuda de *Chris Cornell* líder de **Soundgarden** para auxiliar a otros hermanos de Seattle. La ayuda era para los damnificados de una inundación en el Noroeste del Pacífico, con dos actuaciones fijadas en el teatro. Una vez terminado este compromiso la banda empezó una visita por Asia con su gira del **MCIS** con **Filter** como teloneros. Días después, tuvieron que posponer sus presentaciones en Nueva Zelanda y Sydney debido a la muerte del padre de *Jimmy*. Las fechas fueron repuestas más tarde en mayo.

El tercer sencillo de **Mellon Collie**, 'Zero', fue lanzado el 23 de abril. (Este sencillo no fue oficial en la Cd. De México). Contiene varios lados b, y una recopilación del 23-minuto de trozos de la canción tituló 'Pastichio Medley'. Los triunfos crecerían, la serie televisiva Los Simpsons invita a los **Pumpkins** a participar en el episodio titulado "Homerpalooza" donde aparecen de tour con *Homero Simpson*. Ejecutivos avisaron de la participación de la banda y estaban de acuerdo. Apenas entraron en el estudio dónde tenían cuatro micrófonos preparados. Dijeron cada uno sus cuatro líneas tres veces y el stand-in de Homero respondió. La banda lo encontró como una experiencia interesante y cómica.

Los pasos de crecimiento acelerados que daba la banda resultaron en tragedia. El 11 de mayo de 1996, los Pumpkins tocaron en el Point Theatre, en Dublín, Irlanda. La tragedia golpeó. La banda estaba tocando una versión muy enérgica de 'Bullet with Butterfly Wings' y una adolescente de 17 años, *Bernadette O'Brien* fue

aplastado y sufrió lesiones interiores. Ella se instaló cerca del frente del escenario con un amigo de su ciudad natal y dos primos de Dublín, *O'Brien* fue investida por una ola de la muchedumbre y fue aplastada por las masas.

En el Hospital de Mater de Dublín se había muerto a causa de las lesiones internas fuertes. De hecho, se lastimaron otras cuatro personas jóvenes en el incidente. La banda envió las flores al entierro y dio una declaración que extiende sus condolencias a la familia y amigos de *Bernadette*. La fecha fijada en el Ulster Hall en Belfast era cancelada como una muestra de respeto.

Smashing Pumpkins no paró y lanzó su cuarto sencillo del **Mellon Collie**, 'Tonight, Tonight' el 11 de junio de 1996. El video de la canción se volvió un galardonado para **MTV**. *Jonathan Dayton* y *Valerie Farris* lo hicieron. El concepto original del video se derivó de una película muda de 1900, dirigida por Georges Méliès "viaje a la luna" y dio mucho reconocimiento después a la banda en los premios anuales durante el año.

Los **pumpkins** empezaron su primera parte americana de la gira en Michigan. Su productor anterior *Butch Vig* y su banda **Garbage** se unieron a la banda como teloneros para la primera y tercera parte de la gira. Más tarde, regresarían a Chicago para un "MTV Unplugged" sesión que ofrecería con la Orquesta Sinfónica de Chicago. La presentación no ocurrió por razones desconocidas.

3.3 Muerte de Jonathan Melvoin, salida de Jimmy

El primero de tres abusos de drogas de *Jimmy* y *Jonathan* ocurrió en el show de la banda en Bangkok, Tailandia. *Billy* advirtió a Jonathan que si había una segunda vez, sería despedido.

El segundo de las tres casualidades de abuso de drogas ocurrió en los 2 de mayo de 1996 en Lisboa, Portugal. *Jimmy* y *Jonathan* eran encontrados inconscientes fuera de un hotel, y a prisa fueron al hospital para tratamiento de emergencia. Después del show, *Billy* le dijo a *Jonathan*, "estas despedido, pero quiero que termines la gira porque vas a dejarnos en la sacudida"⁴³. La tragedia continuó en la vida los **Smashing Pumpkins**.

El tercer abuso tuvo como consecuencia que el tecladista *Jonathan Melvoin*, de 34 años, sucumbiera de una mezcla potente de alcohol y heroína (específicamente una sustancia conocida como el Ron Rojo) en el Regency Hotel de Manhattan con *Jimmy* a lado. *Jimmy* llamó al 911 más tarde en la noche del 11 de julio de 1996.

Los distribuidores le aconsejaron a *Jimmy* poner la cabeza de *Melvoin* en la ducha e intentar reavivarlo. Después de que los paramédicos llegaron, *Melvoin* estaba declarado muerto en la escena, de una dosis excesiva de heroína con una jeringa, administrada por él mismo.

El tour manager *Tim "Gooch" Lougee* recrea lo sucedido, "Recuerdo que estábamos en Nueva York y todo iba muy bien. La sensación era que había algo malo y siempre estaba Nueva York. Ir al centro ir a Times Square a ponerse muy 'en onda'. Era como las 4 a.m. y recibí una llamada era *Jimmy*. Y se moría del miedo. Me dijo: 'tienes que venir a ayudarme'. Le pregunté: '¿por qué, qué sucede?' '*Jonathan* está muerto"⁴⁴, inmediatamente después llamó a *Billy*.

Los otros miembros de la banda, *D'Arcy*, *James*, y *Billy* eran llevados a declarar a la decimonovena comisaría de policía del Recinto en el Este de la Calle 67, pero salieron al día siguiente. *Jimmy* también fue arrestado y le pusieron cargos por posesión ilegal de una sustancia regulada. Fue citado a comparecer en la corte el 13 de agosto.

43 Idem

44 Lipton, Bart, Loc. cit. (Entrevista con Tim Lougee).

Los **Pumpkins** acordaron tocar en el **Madison Square Garden** de Nueva York, pero se había pospuesto el resto de sus fechas de julio. La banda no fue invitada al servicio funerario de *Melvoin*. Cinco días después, la banda emitió un desplegado de prensa. Anunciaron que habían decidido desunir su relación con su amigo y baterista *Jimmy Chamberlin*. El grupo decidió buscar un reemplazo para completar la gira que se iba a reasumir en agosto.

Billy explicó a muchas revistas y en las entrevistas las razones que obligaron a él y al resto de la banda, despedir a *Jimmy*. "Despedimos al tipo para salvar su vida. No podríamos continuar con el pensamiento, 'Hmm, quizá él mejorará.' Nos criticamos por ser tolerantes y no ayudar a *Jimmy* cuando él nos necesitó la mayoría de las veces. Créame, no podría tener más oportunidades. Él agotó todas sus oportunidades más cinco. Para todos la seguridad y la estabilidad es la salud mental, teníamos que partir la compañía."⁴⁵ *Jimmy* entró en una clínica de rehabilitación casi inmediatamente después de su salida.

Kenny Aronoff veterano del rock contacto a la banda enseguida del despido de *Jimmy* casi inmediatamente. Él envió su curriculum vitae, pero la banda establecería después al baterista de **Filter**, *Matt Walker* para continuar con la gira de **MCIS**.

Jimmy compareció en el Tribunal Delictivo en Manhattan, para su acusación que proviene de su arresto por los cargos de posesión de droga junto con el difunto tecladista *Jonathan Melvoin*. *Jimmy* resulto inocente de los cargos. *Donna Recant* la Juez del Tribunal Delictivo sentencio a *Jimmy*. Si *Jimmy* es exitoso y completa el programa de rehabilitación en diciembre del 1996 (y se queda limpio), sus archivos judiciales se sellarán. Si él falla, él seguirá quince días más en la cárcel. *Jimmy* completó la rehabilitación de droga, y empezó a concentrarse tocando con su nueva banda.

45 Cronology, www.starla.org, noviembre, 2002

La banda sostuvo las sesiones de grabación iniciales para su próximo álbum, **Adore**, poco después que *Jimmy* fue despedido. Se grabaron casi diez canciones apresuradamente por una semana. La banda había querido experimentar ensayar y grabar como un trío, alineación que los remitía a sus primeros días. Las canciones fueron escritas por la mañana por *Billy*, y grabó ese día después. Durante esas sesiones iniciales, 'To Sheila', 'Ava Adore', 'Daphne Descends' se grabaron. La sesión fue desechada después desde que el último productor hizo las canciones parecer ser más como los demos.

Billy se unió a sus amigos **Cheap Trick** para tocar unas canciones. Él tocó con la banda para show a beneficio del Parque oeste en Chicago. Ésta fue su primera actuación pública desde la tragedia con *Jonathan Melvoin*. *Billy* interpretó 'If You Want My Love' y 'Auf Wiedersehen'. Y el 27 de julio de 1996 *James* y *D'Arcy* organizan una fiesta grande en un club de Chicago para presentar su sello discográfico *Scratchie Records*.

3.4 MTV Music Awards

MTV anuncia el 31 de julio 1996 que los **Pumpkins** habían recibido ocho nominaciones para los *MTV Video Music Award*, principalmente para su video de 'Tonight, Tonight' y fueron invitados para tocar en la entrega de premios en Radio City Music Hall de Nueva York el 4 de septiembre.

Aun cuando la prensa continuaba hablando sobre la muerte de *Jonathan Melvoin*, los **Pumpkins** empezaron hacer audiciones muy calladas para conseguir un nuevo baterista y terminar la gira en Nueva York.

La banda emitió un desplegado de prensa que el baterista de **Filter**: *Matt Walker* sería el baterista del Tour para los shows restantes que llevarían en 1997. *Dennis*

Flemoin, el baterista de **The Frogs**, iba a ser el tecladista del tour. La gira fue puesta para reasumir en Las Vegas. Los ensayos en Chicago que duró durante varias semanas empezaron inmediatamente después del despliegado de prensa.

Los **Pumpkins** realizaron una presentación matinée en el *Metro Cabaret* de Chicago. Fue su primera actuación pública desde la muerte del tecladista *Jonathan Melvoin*, y el despido subsecuente de Jimmy. La banda tocó para una muchedumbre de sólo 1,100 personas. La información del show se anunció sólo un día antes, y se vendió fuera por una hora. Los boletos eran \$12 y fueron a la caridad de los niños.

Smashing Pumpkins tocó su primer show oficial, bastante exitoso, en el *Thomas and Mack Center* en Las Vegas. Los Angeles Times informó que *Billy* dijo, "nos sorprendió sentirse como un fenómeno que se sentía fuera allí. Nos preocupamos por sentir escalofrío o raro o algún amable de fase desinflada, pero no se siente como eso en absoluto."⁴⁶

En la 13ª edición de los *MTV Video Music Awards* celebrados el 4 de septiembre, los **Pumpkins** hicieron un barrido grande ganando siete de las ocho nominaciones que tenían. Antes de la presentación, ellos hicieron una entrevista larga con **MTV**. Revelaron que *Jimmy* y *Jonathan* habían tenido dos dosis excesivas anteriormente antes del 12 de julio. Billy reforzó su posición en el retorno de *Jimmy*, diciendo "Él está fuera de nuestras vidas."⁴⁷

Ganaron por el video de la canción 'Tonight, Tonight': Best Video, Breakthrough Video, Best Direction In a Video, Best Art Direction, Best Special Effects in a Video, Best Cinematography. Ellos también ganaron el premio del mejor video Alternativo para '1979'. "Hemos tenido un año interesante. Perdimos a un amigo. Perdimos

46 Idem

47 *MTV Music Awards 1996 Discurso Billy Corgan (Video)*, MTV, 1997.

un baterista. Pero espero que no hayamos perdido a ningún fan. A cualquiera que se pregunta, estamos bien."⁴⁸

Lost Highway soundtrack es el primer trabajo de *Billy* en solitario la canción llamada 'Eye' para la película del director *David Lynch*, fue un trabajo en solitario, pero la banda entera fue acreditada. También, la canción 'Tear' se pensó originalmente para el soundtrack, pero fue rechazada. Se volvió la sexta pista después en **Adore**.

'33' el quinto sencillo de la banda fue lanzado el 12 de noviembre. En este sencillo aparece otra canción del *James Iha* 'The Bells' y una canción en la que colabora *Billy Corgan Sr.* (padre de Billy).

Después de lo logrado en Estados Unidos. La banda ganó el Premio al mejor Acto de Rock en los MTV Video Music Awards Europa. Tocaron en la ceremonia de premiación 'Bullet with Butterfly Wings'. Billy fue criticado por decir **Oasis** debió haber ganado esto (el premio para el Mejor Acto Rock) era debido al hecho que cuando el **Oasis** ganó un premio más temprano, su gerente aceptó en su nombre y agradeció al público en el nombre de la mejor banda en el mundo desde los **Beatles**. *Billy* y la banda encontraron que la conexión entre **Beatles** y **Oasis** era absurda. Y ellos pensaron que si **Oasis** fuera la mejor banda, entonces **Oasis** debía haber ganado la categoría de Premio al Mejor Acto de Rock.

The Aeroplane Flies High, la caja de 5 CD's, fue lanzada el 26 de noviembre. Dentro de la caja se encuentran los 5 sencillos del **Mellon Collie**. Los sencillos tenían versiones extendidas de los descargos europeos y tracks extras. No sorprendiendo, desde que *Billy* dijo que, "Yo me he sentido a menudo que nuestros lados b muestran más de nuestro verdadero carácter que algunos de nuestros álbumes."⁴⁹

48 Idem

49 Cronology, www.starta.org, noviembre, 2002

La esposa de *Billy*, *Christine Fabian*, metió los papeles del divorcio el 29 de noviembre de 1996 en el Tribunal de *Cook County Circuit* en Chicago, y citó por *diferencias irreconciliables*, después de 3 años y medio de matrimonio. La pareja había estado viviendo al parecer separadamente durante seis meses. *Billy* no quiso hacer ninguna declaración al respecto.

En 1997 **Smashing Pumpkins** continuo con su racha extraña de éxitos y tragedia primero la banda recibió siete nominaciones del Grammy.

Ellos se nombraron para:

- Best Record - "1979"
- Best Album - *Mellon Collie and the Infinite Sadness*
- Best Pop Instrumental - "*Mellon Collie and the Infinite Sadness*"
- Best Rock Performance by a Duo or Group - "1979"
- Best Hard Rock Performance - "*Bullet with Butterfly Wings*"
- Best Alternative Music Performance - *Mellon Collie and the Infinite Sadness*
- Best Music Video Short Form - "*Tonight, Tonight*"

La banda tuvo un pleito en Los Angeles el Tribunal Superior contra su publicador de música, *Chrysalis Music*. Ellos exigen para el alivio declarativo, rescisión, los daños y perjuicios para la contravención de contrato, la imputación falsa de título, entre otras demandas. Ellos también pidieron un trato de la publicación de 1992 para treinta y dos canciones, era ahora nulo desde que ellos habían excedido eso soltando cuatro álbumes. Los **Pumpkins** reclamaron un mínimo de \$10 millones en daños y perjuicios. Sin embargo, la *Chrysalis Music* exigió dos álbumes adicionales de la banda.

Poco después *Billy Corgan* se le quito el mal sabor de boca provocado por la demanda y se auto complacería siendo parte del tributo en la celebración del cumpleaños número 50 de *David Bowie* en el Madison Square Garden de Nueva

York. Tocando a lado de su héroe personal dos temas. En el festejo se encontraban otros conocidos como **Sonic Youth**, *Robert Smith* de **The Cure**, *Dave Grohl*, *Nick Cave*, *Francis Black* y muchos otros.

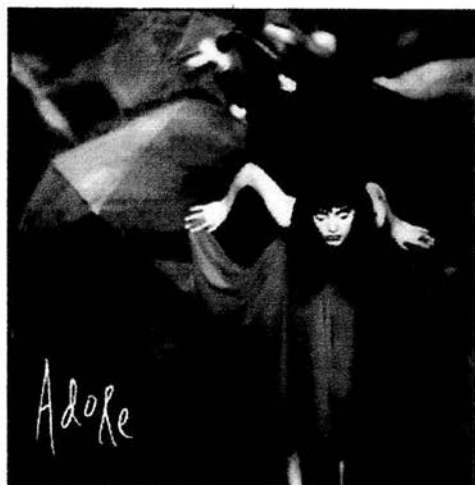
Los **Pumpkins** ganaron el Best Hard Rock Performance por 'Bullet with Butterfly Wings' 39th Premios *Grammy*. También tocaron su hit '1979', y se une el baterista de **Nine Inch Nails**, *Chris Vrenna* con el baterista de la gira *Matt Walker*.

La banda fue anunciada para estar haciendo una pequeña gira europea en festivales de verano, tales como *Glastonbury Festival*, *Belgacom Festival*, *Torhout*, y *Werchter* Se mantuvieron ocupados en el estudio grabando el sencillo 'The End is the Beginning is the End' con *Warner Bros*. La canción forma parte del soundtrack de la película "Batman y Robin".

Terminada la fase de los festivales *James Iha* anuncia que lanzaría un disco como solista y comenzó las sesiones de grabación en su propio sello *Scratchie Records*. La grabación continuó a lo largo del verano, y finalmente fue lanzado al mercado en febrero de 1997. Muchos presentían que este era el final para los **Smashing Pumpkins**.

capítulo cuatro

Adore

...¿Quién soy yo?
para necesitarte cuando estoy mal
y tú ¿dónde estas?
cuando te necesito cerca
tu vida no te pertenece

Y todo lo que te pregunto
es por otra oportunidad
otra manera de acercarme a ti
de vivir por las circunstancias, otra vez

y ¿quién soy yo? para necesitarte ahora
para preguntarte ¿por qué? para decirte que no
para merecer tu amor y simpatía
¿nunca fuiste destinada a pertenecerme? ...

Fragmento de 'Crestfallen', Billy Corgan, Smashing Pumpkins

4.1 El gran adiós

Después de encerrarse en un estudio de grabación por una temporada del invierno de '97 y unos meses en '98, los **Pumpkins** surgieron con un intensamente íntimo y poderosamente revelador trabajo, **Adore**.

Las sesiones de grabación para **Adore** se hicieron de una manera muy meticulosa, por puro ensayo y error. Se usaron las guitarras de *Billy* y los colores oscuros de la guitarra de *James*, no domina en absoluto. "Inicialmente entraríamos, grabaríamos el álbum en seis semanas. Trabajaríamos cuatro días a la semana. Trabajaríamos seis horas al día. Si, si, yo también me reí cuando escuché eso".⁵⁰

Las sesiones para **Adore** realmente hicieron girar a la banda, mudándose a Los Ángeles junto con los productores y colaboradores, fuera de las distracciones de Chicago. Se grabaron treinta canciones para el álbum que en un momento dado, parecía que iba a ser doble de nuevo. La banda subsecuentemente fue deshaciéndose de algunos tracks en el proceso. Había catorce canciones que no entraron en el álbum, y fueron lanzadas como los lados b o por otra parte. "Esta era la primera vez que me tomaran en serio, sentía que todavía estaba caminando abajo este camino como escritor y productor, definiendo este álbum, y nuestro mundo no nos mostró este 100% de confianza. Hicimos el álbum de **Smashing Pumpkins, Mellon Collie and the Infinite Sadness** quinta esencial, porque supimos que nos moveríamos fuera de ese sonido. **Adore** no es ningún anti-álbum de rock, es simplemente un reconocimiento de dónde la energía es."⁵¹

Los Pumpkins usaron múltiples bateristas incluso el baterista de **Soundgarden**, *Matt Cameron*, el baterista de **Beck**, *Joey Waronker*, y *Matt Walker* de **Filter**.

50 Lipton, Bart, Loc. cit. (Video entrevista con D'arcy).

51 Cronology, www.starla.org, noviembre, 2002

Semanas de trabajo se desecharon; incluso las sesiones el año anterior que grabó *Billy* en Chicago con *Brad Wood*. Ellos se juzgaron impropios. Algunas de las canciones fueron grabadas que vivo en el estudio, mientras usaban cajas de ritmos. Las máquinas hicieron la forma de las canciones. "Regresamos básicamente a como trabajábamos antes de que se nos uniera *Jimmy*, era simplemente los tres y una caja de ritmos"⁵².

Matt Cameron hizo siete canciones, pero aparecía sólo en la versión final de 'For Martha', *Matt Walker* hizo siete tracks para el álbum. *Walker* no realizaría la gira europea, pero había estado de acuerdo en tocar con la banda en su próximo álbum. El baterista de *Beck*, *Joey Waronker* hizo cuatro canciones para *Adore*. Una caja de ritmos se usó en muchas canciones.

Bon Harris, un miembro anterior del grupo dance-industrial británico *Nitzer Ebb*, hizo la programación de los ritmos adicional en ocho canciones, mientras dio un "filo electrónico". *Harris* coreo en 'For Martha'. "Ésta es una grabación muy diferente para los **Smashing Pumpkins** con probablemente 50% de él éste orientado electrónicamente. *Billy* me da total libertad con lo que estoy haciendo. Él me da las canciones, yo voy trabajar con ellas, y las devuelvo."⁵³

Dennis y *Jimmy Flemoin* de la banda de Milwaukee, **The Frogs**, contribuyeron con coros en 'To Sheila' y 'Behold! The Night Mare'. *Rick Rubin* contribuyó a la producción en el sentimiento romántico, 'Let Me Give the World to You' qué no sé hizo para *Adore*. Fue la última canción en ser grabada para el nuevo álbum. La canción fue doblada en vivo en el estudio. *Joey Waronker* era el baterista para la canción. La tensión neumática espectral del ataque del grupo descarnó fuera la melancolía y la ironía, nato en las letras de *Billy*. La canción se hizo finalmente después de 58 tomas. La banda se sentía que éste era un *anti-álbum*; la canción era demasiada estrecha al rol del rock para encajar la percepción del álbum.

52 *Ultrasound - Smashing Pumpkins*. Entrevista Billy Corgan (video), MTV, 1998.

53 www.jamtv.com, febrero, 1998

"**Adore** fue una despedida radical. Fue lo último de su sonido, no fue una explosión. Sólo los bajos de guitarras."⁵⁴

Otra muestra que confrontaba al *anti-álbum* era la canción rock llamada 'Crash Car Star' que Virgin creía que era un "golpe radial del rock alternativo total". Simplemente era demasiado pesada. Una percepción del rock era abandonada. **Billy** manifestaba estar en un nuevo lugar. "La meta original era hacerlo muy simple, acústicamente, para que se lograra de forma rápida. Fue una especie de respuesta a **Mellon Collie** pero de igual manera alejarnos todo lo posible intentando un *gran adiós*."⁵⁵

La canción 'Shame' ofreció una caja de ritmos, pero también se grabó en vivo. "estaba sintiendo la mañana muy triste. Me levanté, escribí la canción. Entramos ese día y lo hicimos en tres horas. Lo que se escucha es lo que sentía ese día."⁵⁶ Otra versión dicta que *Billy* escribió la canción, 'Shame', como a las 10 de la mañana, y hasta las 3 de la tarde la habían tocado y la habían grabado. La química de los **Pumpkins** apenas reapareció como chasquidos de sus dedos.

Billy entregó diez de las nuevas canciones en una presentación de 45 minutos tocando el solo y una guitarra acústica en el *Viper Room* en Los Ángeles. *James* precedió a *Billy* en el escenario con su propio mini-set acústico. Desgraciadamente para *James*, la anticipación para *Billy* fue tan alta que fue ignorado mientras tocaba cuatro de sus canciones de su **Let It Come Down**. El show fue para fans y se anunció sólo un día antes.

El ex integrante de **Soundgarden**, *Matt Cameron* declaró que no tenía ninguna intención de ser parte de los **Smashing Pumpkins** en su natal Seattle. *Matt* dijo

54 Lipton, Bart, entrevista con Howard Willing, Loc. cit.

55 Entrevista Billy Corgan, *Adore documental* (video)

56 Cronology, www.starla.org, noviembre, 2002

que él grabó siete canciones con la banda y hasta ahí terminó su relación con los **Pumpkins**.

Los Pumpkins contrataron al baterista de **Beck**, *Joey Waronker* para el trabajo que declinó *Cameron* y afirmó haber puesto los toques finales al álbum en the *Village Recorder Company* en Los Ángeles. *Gayle Fine*, publicista de la banda, confirmó que 'Let Me Give the World to You' no entro dentro del Track list de **Adore**.

El baterista *Joey Waronker*, reconocido por su trabajo con **Beck**, que aparecía en cuatro tracks, rechazó la oferta para ser el baterista del tour debido a discordancias financieras. *Waronker* deseaba más dinero del que la banda estaba ofreciendo.

Adore fue lanzado el 2 de junio de 1998 en el sello Virgin Records. Un álbum descrito por *Billy* como música nocturna arcana que se enfocó en los temas de amor, pérdida, fe, muerte y pestilencia. El nuevo disco era un álbum gótico de 16 canciones de la nueva ola, y cajas de ritmos destacadas, sampleos, tambores tratados, sintetizadores y todas las maneras de ruido in-identificable. *Billy* sentía que, "ya no estoy hablando con los adolescentes. Estoy hablando ahora con todos. Es un diálogo más ancho. Estoy hablando con las personas que son más viejas que yo y más jóvenes que yo, y nuestra generación también. El álbum dice el adiós a lo que yo considero la música rock."⁵⁷

4.2 El nuevo sonido sintético

Kenny Aronoff quien también había puesto su talento en la grabación del álbum en Los Ángeles fue invitado por la banda a la audición para el baterista del tour en Nueva York. Le dijeron que no preparara nada, y él hizo una sesión de 35 minutos. Dos días después, él estaba informado que había logrado la posición con éxito. Él

57 Idem

se ofreció para el mes de ensayos y cuatro meses de recorrer el mundo para promover el nuevo álbum de los **Pumpkins: Adore**. Además, *Aronoff* dijo, "En 35 minutos, no se puede convencer mucho a las personas, pero obviamente yo hice bastante".⁵⁸

Aronoff se había pasado los últimos veinte años trabajando con *John Mellencamp*, *Bob Seger*, *Melissa Etheridge* y *John Fogerty*. Sus créditos incluyen las actuaciones en encima de trescientas grabaciones. Su único pesar al unirse a la banda era que tenía que dejar la gira de *John Fogerty* que coincidió con la gira de **Smashing Pumpkins**. "Supe que el material de los **Pumpkins** era muy diferente de lo que estaba haciendo. Todavía yo podría relacionarme a él - es rock n' roll, todavía tenía la intensidad, tenía la técnica y cortes que necesariamente no estaba usando tanto con otras bandas. Ésta era una oportunidad de empujarme técnicamente y supe que sería un desafío trabajar con un grupo entero. Así que era tiempo para crecer y mover de nuevo."⁵⁹ Al parecer, él había ganado el puesto trabajando con la banda en un *unplanned*, número improvisal que siguió mejorando como el ensayo continuó.

La banda empezó los ensayos pesadamente en un estudio de Chicago en la preparación para la gira europea con su nuevo baterista, *Kenny Aronoff*. Después la banda viajó a Londres para la filmación del video de su primer sencillo de **Adore** 'Ava Adore'.

La gira promocional europea para **Adore** empezó en los Estudios de BBC. La gira incluyó actuaciones a varios sitios de una acción original. La banda estuvo apunto de tocar entero **Adore** en concierto. "Si escuchas **Adore** del disco en estudio, el concierto es diferente del álbum. Para nosotros no tocamos de la misma manera al

58 Idem

59 Idem

álbum. Cada canción es reinterpretada todas las noches. Es muy espontáneo y tiene mucha belleza, mucha alma, y mucha oscuridad."⁶⁰

Además del baterista *Kenny Aronoff* para lograr el sonido sintético-emotivo de **Adore**, se unieron a los **Pumpkins** el tecladista *Mike Garson* (quién ha trabajado con *David Bowie* y *Trent Reznor*), el percusionista *Stephen Hodges* (*Tom Waits*), la multi-instrumentista *Lisa Germano* (artista que solo una vez tocó el violín en el grupo de *John Mellencamp*), y el percusionista *Dan Morris*.

El primero sencillo de **Adore** fue lanzado el 18 de mayo de 1998. 'Ava Adore' ofreció los lados b 'Czarina' y 'Once in a While'. **MTV** debutó el video de 'Ava Adore' el 1 de Junio de 1998. El video se filmó en una vieja fábrica de Rolls Royce en Leeds, Inglaterra. El concepto era una progresión surrealista a través de diferentes ambientes. Uno de los ambientes era una película de porno de los 70. *Billy* quiso ir hasta donde se pudiera sin tener que censurar una toma, sin embargo, terminaron cruzando la línea y **MTV América** censuró la escena de sexo corta.

4.3 Visita a México

Los **Pumpkins** hicieron una gira muy extensa, particularmente en lugares pequeños y con poca producción, esta vez no contaban con las proyecciones, ni la luces que retrazaron la llegada de **Smashing Pumpkins** a México, según comentarios de **Billy Corgan** a la prensa mexicana al cuestionarle por qué se había tardado tanto en llegar al país vecino, *Billy* respondió que era demasiado caro el show de la banda y México no quería pagarlo.

Su estancia en México fue breve, luego de una conferencia de prensa en la que *Billy*, *James* y *D'arcy* se notaban molestos por la mayoría de las preguntas, (todas parecían tratar de atacar a la banda) a las cuales de forma tajante contestaban -

60 Idem

¡no!, siguió un paseo por la ciudad y en la noche del 11 de agosto de 1998 la primera y única fecha de **Smashing Pumpkins** en México.

El lugar para la presentación fue el Palacio de los Deportes, no el más idóneo, pero sí el más convencional. Su falta de acústica sumada al show tan oscuro, hizo que la mayoría de los seguidores salieron desilusionados.

La noche del martes llueve en la Ciudad de México, pero en el interior del Palacio de los Deportes la lluvia cae en forma de notas acústicas y cibernéticas, mientras que *Billy Corgan* vestido de negro, dirige la sublime presentación de sus **Pumpkins** ante el delirio de más de 15 mil seguidores.

Noche de música arcana, tal y como la había augurado *Corgan* desde la salida de su más reciente disco **Adore**, con tintes hipnóticos, explosivos y depresivos fue la que ofrecieron los **Smashing Pumpkins** durante las dos horas de su primer y único concierto en México, con el que también dieron inicio a su breve gira por Latinoamérica.

Son cerca de las 21:00 horas y el Domo de Cobre se ha ido llenando poco a poco (quizá por ello el retraso de 30 minutos, ya que a la hora anunciada el inmueble se encontraba casi vacío) y los silbidos, aplausos y golpes en el piso van subiendo de tono exigiendo la presencia de los **Pumpkins**.

Las luces se apagan y la ovación es ensordecedora al momento en que *Billy Corgan*, *D'arcy* y *James Iha* aparecen en el escenario, vestidos de negro cual vampiros de fin de siglo, y sin más preámbulo arrancan con 'To Sheila', tema de amor que transitó de lo sereno hasta lo potente, un rasgo muy característico de la banda.

Detrás de los **Pumpkins** no hay nada que robe la atención excepto un fondo negro cual limbo, un excelso trío de percusionistas y un tecladista. Para esta

ocasión, como lo han hecho en lo que va de su gira **Adore**, la banda de Chicago decidió alejarse de la parafernalia visual y concentrar al público en la música, objetivo que también lograron con sus seguidores nacionales.

El tono subió con 'Behold! The Nightmare', con especial acento en las guitarras, 'Pug', 'Once Upon A Time' y 'Ava Adore', primer sencillo de su nuevo disco, con una versión un poco distinta a la original, conservando la misma potencia pero supliendo lo electrónico de las secuencias con una fuerte batería acústica y una voz más salvaje de *Corgan*, primera canción que el público intenta cantar.

Con introducciones ligeras de piano siguen 'Tear' y 'Blank Page' (que es adornada por miles de luces de encendedores), mientras que en 'Thru The Eyes of Ruby' la banda explota con fuertes descargas de bajo y guitarras, largos pasajes hipnóticos y un *Corgan* que se transforma con desgarradores gritos y movimientos convulsivos, mientras "manosea" suciamente su guitarra, arrancándole notas profanas.

"Hola México, gracias", dice el vocalista en español con voz ronca, y continúa en inglés: "estamos muy contentos de tocar nuestro primer concierto en México, queremos que les guste mucho y les prometo que no será la última vez, sentimos que sólo podamos tocar un show pero les prometo que regresaremos".

"Queremos dedicar esta canción a todos ustedes". Así, ante el delirio de todos por las palabras de *Corgan* da inicio 'Tonight Tonight' en versión acústica que se extiende hasta 'Perfect', acompañadas por más de 15 mil gargantas y miles de luces de encendedores en el aire. Un respetable solo de los tres percusionistas, muy ovacionado, sirve como preámbulo para 'Bullet With Butterfly Wings', en una versión más rápida, siguen con la alucinante y existencial 'Shame' y se despiden con la suave 'For Martha. Ante la insistencia general, **Smashing Pumpkins** regresa para ofrecer su clásico '1979', más rápida y potente que la original, y rematan con un larguísimo (23 minutos de duración) e hipnótico cover al tema de

la banda de culto **Joy Division**, 'Transmission'. Entonces viene lo inesperado. Poco antes de concluir la canción, *Corgan* empieza a reír como loco, entabla un "diálogo" con la guitarra de *Iha* y después sube al escenario a tres mujeres y un hombre del público, para que se posesionen de los instrumentos de los **Pumpkins**, mientras estos se despiden y salen del escenario ante la celebración de los asistentes.

Así terminó en concierto de los **Pumpkins** en México, con la promesa de volver en otra ocasión pero con muchas dificultades con el público quienes gritaban todo el tiempo que tocaran canciones de sus discos anteriores. Esto no ocurrió solo en México, sino durante toda la gira de **Adore**, ésta fue una de las razones que dieran paso a las duras declaraciones de *Billy* hacia su fans.

Billy apareció en el programa de radio conducido por *Howard Stern*. Reveló que él era el verdadero autor detrás del próximo disco de **Hole**. *Billy* había escrito seis de las quince canciones del disco. *Stern* tocó un fragmento de la canción 'Celebrity Skin' influenciada por *Corgan*. *Billy* tocó 'Perfect' en acústico. Después hizo un comentario sobre su desilusión con el disco y dijo, "Bien, me han defraudado nuestros fans". La agencia de noticias por Internet *alt.music.smash-pumpkins* y la mailing list *Listessa* se puso lleno de mensajes de los fans enfadados.

Billy clarificó y reafirmó lo dicho, después por un artículo en la revista *Rolling Stone* y expresó su aversión para la Internet. *Billy* empezó a sentirse muy defraudado con las ventas del álbum en **Adore**. Él culpó a los fans de su lealtad y dijo a *CNN*, "a estas alturas ellos deben tener bastante fe y confianza en nosotros sólo como yo tuve fe y confianza en las bandas que admiro. Y si ellos no lo hacen, entonces ellos no son fans. Hemos demostrado a todos que se equivocaban antes. Les demostraremos que están equivocados de nuevo."⁶¹

61 Idem

El video del segundo sencillo de **Adore** 'Perfect' debutó en *120 Minutos de MTV* el 16 de agosto de 1998. El nuevo video era hecho con la mancuerna de directores marido-esposa *Jonathan Dayton* y *Valerie Farris*. La pareja había hecho para la banda los videos '1979' y 'Tonight, Tonight' galardonados previamente. El video era una continuación conceptual a los caracteres del video '1979'. Además se realizó un concurso entre los fans de la banda para aparecer dentro del video.

El segundo sencillo de **Adore**, 'Perfect' fue lanzado el 7 de septiembre de 1998. Ofreció tres CD, uno con completamente *remixes*, otro que contiene "Daphne Descends" el *remix*, y el tercero tenía una canción nueva de James llamada 'Summer'.

4.4 Regreso de Jimmy

La banda permanecía sumamente callada y sosiega sobre cualquier información que considera su próximo álbum. Un "va a ser muy grande" era la única indicación recibida. La banda también fue determinada para guardar los detalles a ellos.

Los **Pumpkins** realizaron una presentación especial para lanzar su tercer sencillo de **Adore** 'Crestfallen' en los *VH1 Fashion Awards* el octubre de 1998. La canción tenía sorprendentemente a *Billy* en el piano, pero el resto de los papeles como de costumbre: *James* en la guitarra principal, *D'arcy* en el bajo, y *Kenny* en la batería. Además, la banda fue nominada para Mejor video Fashion para 'Ava Adore' pero perdió ante *Janet Jackson*. Ésta fue la última presentación de **Smashing Pumpkins** como trío.

Para la navidad de 1998, *Billy* tocó sólo, 11 canciones acústicas para el *KROQ Almost Acoustic Christmas* show el 12 de diciembre de 1998. Él debutó dos nuevas canciones y toco la primera vez el lado b de 'Tonight, Tonight': 'Rotten Apples'. Después de su presentación siguió el turno a **Depeche Mode** y subió al

escenario con ellos en el encore, para interpretar 'Never Let Me Down' a dúo con la banda.

Los **Pumpkins** decidieron quedarse bajo, mientras todavía saboreaban sus vacaciones de su gira mundial durante el **Adore Tour** de verano y las intensas sesiones de grabación. Los planes para un retorno al estudio eran indecisos, pero los rumores volaron sobre que la banda ya había estado grabando. En cualquier caso, se guardaron detalles sobre el próximo álbum fuera del conocimiento público, e incluso la mayoría de los fans estaban en la oscuridad.

Después de semanas de rumores sobre el retorno de *Jimmy Chamberlin* a la banda, *Los Angeles Times*, *MTV.com*, y revista *SPIN* confirmaron su retorno de una fuente cercana a la banda. Ningún desplegado de prensa se emitió de la banda. "En mi opinión, Jimmy es el mejor baterista del mundo. Su dinamismo es increíble. Consigue tomar una canción folk de entre las más ordinarias y transformarla en un verdadero himno. Cuando quizá yo hubiera hecho exactamente lo contrario. Se trata de pura intuición y de mucha confianza en el y su capacidad de orientar la música en un sentido que yo no había previsto. Su presencia en la banda es por lo tanto fundamental. Hubo al menos ochenta bateristas que se presentaron para sustituirlo cuando se aparto de la banda"⁶².

Jimmy confirma su retorno largo-rumoreado a la banda después de ser despedido en julio del 96. "El mejor modo de describir su acercamiento, es decir, que Jimmy mete siempre mucha emoción en la interpretación de las canciones. Toca la batería con una maestría que consigue tocarme a nivel emocional, hasta el punto que terminó por notar una fuerza donde quizá no parece del todo apreciable. Apenas empieza a tocar, consigue abrir nuevos paisajes sonoros y nuevas perspectivas que me hacen ver el mundo de una forma diferente. Con él, descubro nuevas posibilidades y esto vale también para el grupo. Sin embargo, me intereso sólo en la carga emocional que *Jimmy* es capaz de meter en una canción, a su

62 *Rock Sound*, Nº 64, Entrevista a Billy Corgan, febrero, 2002, pág. 19

juego hábil, a su destreza para producir una canción más negra, más lírica y amplificar cualquier tonalidad. Para mí, son exactamente esas cosas las que hacen la diferencia”⁶³. La primera aparición de los **Smashing Pumpkins** con *Chamberlin* fue en el *Andrew Place* en Detroit, Michigan. Los *soundcheck* y las primeras cuatro canciones se transmitieron en un *webcast*⁶⁴ vivo. El *webcast* era para apoyar y promover el nuevo Web site oficial para la banda, Oficial **Smashing Pumpkins** (www.smashingpumpkins.com).

4.5 The Arising! Tour

Los **Pumpkins** anunciaron una gira en clubs de ocho fechas en los Estados Unidos en los sitios de acción pequeña como la *Doble Door* de su ciudad natal. La gira se creó ampliamente como una prueba para el nuevo material y como una reunión del baterista *Jimmy Chamberlin*. “*Jimmy Chamberlain* y *Billy Corgan* tenían una apreciación musical extremadamente afortunada entre ellos dos. Una profunda sensación de lo que funciona y lo que no”⁶⁵.

En Abril de 1999 tiene lugar el *The Arising! Tour*, una minigira por Estados Unidos, que servía como celebración de la vuelta de *Jimmy*, así como de presentación para las canciones del próximo álbum. Algunos mensajes de fans en foros de internet dejan entrever que *D’Arcy* no parece normal en los conciertos. Parece poco interesada; incluso colocada. Con el tiempo el evento se convirtió en la última gira que reunió a la formación original de la banda al completo.

Los **Pumpkins** continuaron en su gira del club pequeña que revivía favoritos viejos como ‘*La Dolly Vita*’ y ‘*Geek U.S.A.*’, además de sus clásicos como ‘*Today*’ y la enorme primer hit de los **Pumpkins** la canción ‘*I’m one*’ que se convertiría en la

63 Idem

64 *webcast: Transmisión de audio y video en tiempo real a través de internet.

65 Lipton, Bart, entrevista Joe Shanagan, Loc. cit.

favorita de este mini tour. Los momentos culminantes de estos shows incluyeron un debut de varias de las nuevas canciones para aparecer en un álbum más duro-afileado: **Machina: The Machina of God**.

The Arising! Tour tuvo como intención recobrar el humor de los **Pumpkins** y contrarrestar las declaraciones discriminatorias de Billy hacia sus fans, de ahí la razón del set listing tuviera muchas canciones de los viejos discos y con versiones muy similares a las que se escuchan en las grabaciones originales.

La banda permaneció fuerte y recobro el lugar en gusto del público, a pesar que la compañía de televisión **MTV** les hubiera retirado todo el apoyo después de la muerte del teclista *Jonathan Melvoin*.

Los **Pumpkins** regresaron a sus intensas sesiones de grabación después del *Arising! Tour* en un estudio de Chicago con el regreso de *Jimmy Chamberlin*. *D'arcy* comienza a tener muchas faltas y retrasos en los ensayos que darían en la formación del próximo álbum. La banda revela información pequeña a la prensa, pero la mayoría del zumbido revela que el sonido sería muy diferente que los anteriores discos.

capítulo cinco

...Así que toque la última coda de una tormenta de vinil
Una Cherry cola más para alzar a sus brazos muertos
Un sueño de enfoque suave en filtros de ocaso por el fragor
Nosotros somos el contacto perdido cuando ella lo marca
Ella puede oír a Glass que llama o puede ser alguien que se parece
Ella mira el reflejo en la televisión e inclina una mirada inteligente
Ella dice que no le importa
nunca le gustó su mirada
He visto mil fracturas
He visto todo
porque saber es la propia respuesta
El amor es algo en un libro
Cuando ella contaba las arañas
ellos se arrastraron dentro de ella...

Fragmento de 'Glass an the Ghost Children', Billy Corgan, Smashing Pumpkins

5.1 Salida de D'arcy

El 9 de septiembre las sospechas se confirman. **Smashing Pumpkins** emiten un desplegado de prensa titulado ¡D'arcy se ha ido! eso revela la salida de uno de los miembros fundadores la bajista *D'arcy Wretzky*. La banda explicó que ella deseó seguir otros esfuerzos artísticos como trabajar con su esposo, el baterista de una banda de *indie* llamada **Catherine**, mientras sigue con su carrera de actriz y atendiendo su granja. "Después de '**Adore**', *D'arcy* pretendía tomarse un descanso durante cuatro meses, algo que no estaba exactamente en nuestras costumbres. Normalmente, retomábamos enseguida el estudio de grabación. *D'arcy* se quejó de que nunca nos habíamos tomado unas vacaciones y que ella quería parar cuatro meses. Pensé que tenía razón, así cada uno tomo la recompensa. Fue seguramente en aquel período cuando comencé a hacer los demos con la guitarra acústica y el piano, ideas que después se convirtieron en canciones de ese período. Más tarde conseguí pasar a una mayor velocidad la escritura. Fue durante la elaboración de '**Machina**' que *D'arcy* nos abandono mientras nos abríamos camino. Este detalle no tiene mucha importancia porque en cualquier caso su parte había acabado. El final de un disco siempre va dedicado a la grabación de voces y de los 'overdubs' de guitarra"⁶⁶.

Machina: The Machina of God, fue presentado el 29 Febrero del 2000, causando una gran expectativa por todo lo que implicó, fue el primer álbum después del no muy bien recibido comercialmente hablando, **Adore**, que tuvo un estilo muy diferente al que nos habían acostumbrado los **Pumpkins**: más electrónico, inclusive más oscuro y plagado de nostalgia emotiva que nos recuerda el trabajo de **Joy Division** en algunos pasajes. Un disco con una atmósfera bastante más ligera que la del anterior, menos electrónica y volviendo un poco más al sonido anterior de la banda. Con varios posibles sencillos, canciones fáciles de escuchar,

⁶⁶ *Rock Sound*, Op. Cit. pág. 19

y dos que tres cortes más duros. "Cuando entramos a la era de **Machina** no importaba que hiciéramos, se relacionaría con el regreso de *Jimmy* y su afición a las drogas sin importar lo que hiciéramos. Así que decidimos invertir la energía y convertimos en una imitación de nosotros mismos. Creamos un álbum y un símil que simultáneamente jugaba a lo que la gente creía era el grupo y al mismo tiempo el grupo era el mismo."⁶⁷

Machina fue grabado por la banda orinal y producido por la mancuerna *Flood* y *Billy Corgan* y desde sus primeros quince minutos, empezando con 'The everlasting gaze', que nos remite directamente a los días de 'Bullet With Butterfly Wing', seguida por 'Raindrops and Sunshowers', con un tinte más parecido a lo ya hecho en **Adore**, pero menos denso y continuando con 'Stand Inside Your Love', la pureza, el romanticismo, y a un *Billy* diciendo que a pesar de toda la soledad y la rabia, aún existe el amor mágico y predestinado.

El nuevo año 2000 parecía prometedor, es decir los **Pumpkins** habían logrado terminar su nuevo álbum, **Machina: The Machina of God**, grabado originalmente por *Billy*, *James*, *D'arcy* y contando con el reciente regreso de *Jimmy* a la banda, aunque con la incursión de un nuevo integrante debido a la separación de *D'arcy* de los **Pumpkins**, la responsabilidad y nuevo sonido del bajo, recaería en *Melissa Auf Der Maur*, ex bajista de **Hole**.

5.2 Melissa auf der Maur

Melissa auf der Maur nació el 17 de marzo de 1972 en Montreal, Canadá. Cuando tenía dos años vivía en Kenya, pero después ella y sus padres se mudaron. *Melissa* es hija de *Nick auf der Maur*, un conocido político de Montreal y *Linda Gaborieau*, la primera rock DJ mujer de Montreal, influencia primordial para que decidiera dedicarle su vida a la música, y tiene una hermana llamada *Yves Esta*

⁶⁷ Lipton, Bart, Loc.Cit (video entrevista Billy Corgan).

pelirroja de ojos verdes estudio fotografía en la universidad de Concordia en Montreal, pero abandono la carrera para unirse a **Hole**.

En 1994 después de la trágica muerte de *Kristen Pfaff*, primera bajista de **Hole**, tomó su lugar en la banda. Ella fue recomendada a Courtney Love lider de Hole por *Billy Corgan*, ésta le hablo y entro para apoyarlos en el "Live Through This" tour. Cinco años después deja a **Hole**, el 20 de octubre de 1999.

Se unió a **Smashing Pumpkins** por petición de *Billy* ella había abierto algunos recitales de los **Pumpkins** con **Hole**. "Propuse a *Melissa* este trabajo sin que tocara ninguna nota porque es amiga mía desde hace ocho o nueve años. Para mí es un poco como hablar con *Jimmy*. *Melissa* tiene una manera de tocar muy hábil. Puedes enseñarle a un mono a tocar la guitarra, la batería, o cualquier tipo de instrumento, pero al final lo que realmente importa es conseguir transmitir las emociones en la propia interpretación. Es necesario saber integrarse en una sinergia. Sabía que *Melissa* sería capaz, y de hecho lo consiguió"⁶⁸

En marzo de 2000, los Pumpkins anuncian lo que sería su último tour llamado 'Sacred And Profane' visitando países de Asia, Europa, Africa y por supuesto los Estados Unidos, así mismo es durante esta gira cuando *Billy* comienza a dar a conocer los **Chard Of Glass**, una serie de cartas que *Corgan* escribió durante la gira Europea, en la que cuenta una impresionante y surrealista historia acerca de **Glass y sus Maquinas de Dios** (ver anexo).

Glass y sus Maquinas de Dios era la versión ficticia de lo que había ocurrido con los **Smashing Pumpkins**. *Zero* ahora transformado en *Glass* fue malinterpretado como la vida de *Billy Corgan*, a través de su sitio web www.smashingpumpkins.com, *Billy* desmintió que fuera auto-biográfica e intentó que no se cayera en el error de convertir a *Billy* en *Glass*. "Hubo algunas críticas, por la caricatura de mí mismo en público, tomaron en serio esas declaraciones.

68 *Rock Sound*, Op. cit. pág. 19

Algo que parece increíble. Señalo la crónica de *John Crow* en *Rolling Stones* en su crítica de **Machina**: '¿cómo es posible que canta este tipo como si estuviera muerto'. Es decir que mi personaje estaba tan alejado que fuera tan tonto para cantar algo así y además creerlo"

Desafortunadamente en el mes de mayo de 2000, *Billy Corgan* da a conocer la separación de su banda, en la estación radiofónica KROQ FM de la ciudad de Los Angeles antes de su presentación en el Universal Amphitheatre. La decisión había sido tomada por el grupo antes del estreno de su quinto álbum **Machina: The Machines of God**. De acuerdo con Corgan no existió ningún problema al interior del grupo y su separación se debió a la proliferación del *teen pop* en años recientes.

MACHINA era el vehículo perfecto para decir adiós. Corgan lo sabía y todo parece que estaba predestinado a suceder, fue así como el 22 de mayo, *Billy* anunció que el tiempo de morir les había llegado a los **Smashing Pumpkins**. "Estábamos cansados como banda de luchar contra las Britneys del mundo. La desintegración de **Smashing Pumpkins** es como quitarme un peso de encima, siento que he caminado mucho tiempo con este extraño secreto y por fin pude liberarme. En el fondo, nuestros fans sabían que éste era el final, está en el último álbum, si lo escuchan, está ahí. Sentimos que incluso antes de empezar este álbum, ya habíamos llegado al final de nuestro camino, emocional, espiritual y musical. He estado en los **Pumpkins** por 13 años y realmente necesito separarme de la música para entender qué es lo que realmente quiero hacer"⁶⁹.

5.3 Machina II: Friends and Enemies of Modern Music

En el mes de julio de 2000, **Billy Corgan** anuncio a través del sitio oficial de los **Smashing Pumpkins** que el grupo se encontraba en el proceso de grabación de entre diez y catorce canciones nuevas que podrían ser incluidas en una caja

69 Cronology, www.starla.org, noviembre, 2002

compilatoria. "Estoy feliz de reportar que hay unos 10-14 tracks en diferentes etapas" además de escribir algunas quejas con respecto al actual estado de la industria fonográfica norteamericana que motivo la retirada del grupo. Los detalles sobre la caja y su fecha de estreno era desconocida hasta esa fecha.

El 11 de septiembre del 2000, es la fecha en la que los **Smashing Pumpkins** estrenan álbum en línea, **Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music** este álbum fue editado en formato MP3 mediante su sitio oficial en la red internet. El grupo instó a sus fans a realizar copias caseras de este disco que consta de veinticinco canciones mismas que fueron grabadas durante las sesiones de **Machina: The Machines of God**.

El álbum fue editado como una despedida final, y un "jódanse" a la disquera que no quiso darles el apoyo que merecían, la banda hizo una edición limitada (2 long play y 3 discos de 10 pulgadas = 5 discos en total) y los entregaron para ser copiados y distribuidos entre los fans. Todas las canciones fueron completamente nuevas, nunca antes escuchadas y/o mezclas distintas, excepto por 'Real Love', que parece ser la misma de la encontrada en la cinta de avance de **Machina** de 60 minutos de duración titulado **Friends and Enemies**, y 'Le Deux Machina', que es la misma versión encontrada en los **Machina Acoustic Demos**.

El último álbum oficial de los **Smashing Pumpkins**, fueron repartidas 25 copias alrededor del mundo en LP. Es importante mencionar que no hubo edición en CD de este álbum. Los siguientes meses los **Pumpkins** estuvieron de gira en algunas ciudades Europeas, así como africanas. Posteriormente regresaron a Estados Unidos, donde el fin cada vez parecía más cercano.

5.4 Diciembre 2 de 2000, último concierto

Después de tres fechas en África, la banda vuelve a Chicago para los últimos dos conciertos de su historia. El primero tendría lugar el 29 de noviembre, en el

enorme United Center. El concierto fue transmitido por la emisora Q101 y fue posible escucharlo por internet. Además, la Q101 emitió una entrevista con *Billy*, presentando una nueva canción grabada días antes en estudio como despedida a los fans. La canción es 'Untitled'.

El último concierto de los **Pumpkins** tuvo lugar en el *Cabaret Metro* (la misma que presencié el primer concierto del grupo), el 2 de diciembre de 2000. La sala se llenó de fans, amigos y familiares de los miembros de la banda. Todos recibieron como regalo una copia en cd de aquel primer show del 5 de octubre de 1988.

El concierto duró más de 4 horas, y estuvo compuesto de 3 sets y 4 bises. El setlist fue el siguiente:

Set 1: Bringing down the sound

Rocket
I Am One
Rhinoceros
Shame
Porcelina of the Vast Oceans
The Everlasting Gaze
Bullet with Butterfly Wings
Spiteface (tease)
Thru the Eyes of Ruby
Blissed and Gone (con The Frogs)
To Sheila (con Linda Rowberry y The Frogs)
Mayonaise
I of the Mousing

Set 3: Let it all come down

Tonight, Tonight
Siva
Fuck You
Drown
Starla
If There Is a God
Cash Car Star
Rock On [Essex]
Heavy Metal Machine / Today

Set 2: The Shambling Orchestra plays on

Muzzle
Stand Inside Your Love
Perfect
This Time
Go
The Last Song
Last Instrumental
Age of Innocence
Thirty-three

Encore 1: For Martha (con Billy Corgan, Sr.)
Born Under a Bad Sign [Jones/Bell]

Encore 2: Cherub Rock (con Rick Nielsen)

Encore 3: Disarm
1979 (con Matt Walker)

Encore 4: Silverfuck

Billy Corgan se despidió como todos en el mundo del rock desearían hacerlo en el escenario "Cuando *Jimmy* volvió al grupo, los cuatro nos sentamos en un cuarto y tomamos algunas decisiones. Una fue que haríamos un último álbum juntos y la segunda, que haríamos una última gran gira para que todos nos vieran tocar. Fácilmente pudimos haber dicho: 'tengan, ya está hecho' y tocar algunas cosas y terminar pronto. Pero sentíamos que nos habíamos prometido algo y aunque *D'arcy* no estuviera, no por eso dejaríamos de hacer lo que creíamos"⁷⁰.

5.5 Untitled

Untitled es la última canción que **Smashing Pumpkins** lanzó, primero como canción radial, después como sencillo y finalmente en el **Rotten Apples** primer disco de su **Smashing Pumpkins Greatest Hits**, los **Pumpkins** entraron como trío, sin la bajista *D'arcy* cuyo lugar fue ocupado por el propio *Corgan*, al estudio, *Chicago Recording Company* y grabaron 'Untitled'. Última canción de una era para los nativos de Chicago y funcionó como muestra de respeto a todos su fans por los 12 años de apoyo y devoción que les rindieron. Al mismo tiempo para demostrar que seguirían sonando a pesar de no ser parte ya de la banda.

"Estamos muy orgullosos de ser un grupo alternativo. Sé que esa palabra se usó demasiado, pero de ahí procedemos y estamos orgullosos de eso"⁷¹

Se sabía que la separación ajustaría las cosas y las mejoraría, pondrían en alto el nombre de **Smashing Pumpkins** o lo deshacía todo. Al final, fue un poco ambas cosas. ¿y que hay más allá de la Mellon Colia? Pues más música. Y más presentaciones en vivo que los admiradores seguro van a adorar. Primero con *Billy Corgan* y *Jimmy Chamberlin* con su nueva banda *Zwan* y por otro lado *James* y *D'arcy* con su sello disquero *Scratchie Records*. En cuanto al futuro, el grupo

70 Idem

71 Ultrasound, Loc. cit, (video entrevista Billy Corgan).

parece confiado con su trillada y verdadera filosofía: aceptar el pasado y acoger lo desconocido.

“Amamos nuestro grupo, estamos orgullosos de la música que hacemos y lucharemos por ella. Si no te gusta nuestra música, te diremos: ‘Pues déjanos en paz’ pero somos afortunados y una buena estrella nos guía. Nuestros sueños se han hecho realidad y más, hemos conocido a muchos de nuestros héroes, y tocado frente a millones de personas, vendido millones de discos y formamos parte de nuestra cultura y nuestra generación. Y no lamentare esta experiencia para nada”⁷²

72 Idem

Falta página

N° 85

Entre las cosas que tomaron tiempo está la traducción e incorporación del inglés al español mexicano de todos los artículos, crónicas, reseñas y entrevistas de la banda y la historia de **Glass and the machines of God** que *Billy* lanzó de forma parcial tanto en su disco **Machina** el CD y Vinil, en otras publicaciones, cartas a fans y la web site de la banda (www.smashingpumpkins.com).

Adentrándonos a la historia, son personajes reales que no son músicos brillantes de alta técnica musical, pero sí muy llamativos e indiscutiblemente sobresalientes del resto de su comunidad. **Smashing Pumpkins** con su casi aplastada popularidad debido al desbordado éxito de **Nirvana**, rival de todos y amigos de nadie, superó sus marcas con un disco considerado por la revista *Spin* en su revisión de los 10 mejores álbumes de los noventa, uno de los mejores de la década: **Siamese Dream**.

Este disco viéndolo a la distancia conjuga todo lo que la industria musical no apoyaría nunca: *ira, dolor y tristeza*. Sin embargo, y a pesar de su forma, obtuvo su reconocimiento. Dentro de este reportaje se trató de describir el ambiente general del disco, dando el contexto de todos los hechos que lograron transformar una industria musical cuadrada, siendo parte aguas para que otros discos, de la mismas características, salieran a la luz (los medios masivos).

El título del reportaje "Más allá de la Mellon Colia" es una referencia directa del ambiente que se desenvuelve en la historia. La melancolía es el estado que combina la tristeza y la esperanza. Es triste la ruptura de la banda pero con el paso del tiempo y repitiendo el remate del reportaje, ¿Qué hay más allá de la mellon colia? Pues más música. Lo trascendental de esta historia es que abrió camino a muchas historias de grupos de rock, de medios y de más gente como su servidor, un reportero de rock con mucha suerte.

Кnexo

GLASS AND THE MACHINES OF GOD

Por Billy Corgan

www.smashingpumpkins.com

EL SECRETO DE MACHINA/THE MACHINES OF GOD.

En algún punto no tan lejano en el tiempo, nos podremos encontrar un mundo sin tormentas tan sutiles...porque en medio de los escombros de la decadencia de las urbes y de los yermos desiertos se encuentran un billón de almas destrozadas...desconectadas de sí mismas por tecnologías impersonales y causas personales...una de esas almas es el centro de nuestra historia, y su nombre es Glass...él es el cantante que encabeza a Las Máquinas de Dios, y él cree que el propio Dios le ha pedido que intente cambiar el mundo...esto nos presenta dos posibles preguntas: "¿qué importa en un lugar como éste?" y "¿es Glass un profeta místico o es sólo alguien que, en efecto, se ha vuelto loco?!" ...pero primero debemos volver al decadente remolino del pasado para ajustar el escenario a lo que ha de venir...ves, Glass solía llamarse Zero, y la banda, (the smashing pumpkins), al menos hasta que Zero convenció a la banda de que cambiasen el nombre del grupo...

Eran la banda más grande del mundo, por lo que éste era un movimiento muy valiente que hacer...un día Zero estaba solo en su casa, escuchando tranquilamente la radio, cuando una voz empezó a hablarle lenta y claramente...era la misma voz que siempre había oído en su cabeza desde que era un niño, pero ahora le hablaba directamente desde la radio...esta voz, que vino a ser conocida como El dijo a Zero que su vida estaba destino necesitaría dedicar su vida mirase más allá de las tareas oculto...esta epifanía de que él es cambio de vida y una experiencia nueva confianza y un fin espiritual...

Yo de la Radio (I of the Radio), le predestinada, y para completar su a una causa superior, una que materiales de un mundo en realidad importante es un que le destrozara el alma, le da una

El encuentra de repente claridad en su espíritu, pero puede ver ahora lo absolutamente superficial de su vida eral (y particularmente) de su vida pública...este repentino cambio causa que muchos de los que le rodean desconfien de la procedencia de todo esto...pero su banda permanece con él cuando cambia su nombre por el de Glass y rebautiza a la banda con Las Máquinas de Dios...en su corazón, sin embargo, Glass secretamente se pregunta por qué ha sido elegido...está a la vez enamorado y adulado por la idea, pero al mismo tiempo se resiste innatamente a las responsabilidades que esto traerá...en su mente, Dios se ha alineado con Glass, y Glass se ha alineado con Dios...un mensajero debe ser, pero ¿es él sólo otro hijo de Dios dentro del otro hijo de Dios dentro de otra máquina?...él decide usar el instrumento de su banda para extender lo verdadero en la vida, y que el amor y sólo el amor puede ser la respuesta...

Así que nuestra historia comienza con Glass y Las Máquinas de Dios en lo alto de sus poderes materiales, con los fans más devotos del mundo, y, habiendo cambiado el nombre de la banda, publicando un nuevo disco titulado Machina...durante años nuestro héroe ha buscado a su amor verdadero, la mujer de sus sueños, June...él la llamó muchas veces esperando que allí, en alguna parte allí afuera, ella lo esperase también...así que una noche,

después de un concierto, él la vio, y allí, en ese momento, supo que June era su reflejo perfecto, todo lo que él no era...ella le trae las verdades universales de la vida y el vivir, y una vida que él nunca ha tenido...de lo que no se da cuenta entonces es de que se ha enamorado de un reflejo de sí mismo...ella encarna la oscuridad de la que él sólo podía escribir...ella vive una vida mortal, de la que él sólo puede imaginarse...así que durante un período de tiempo, nuestro héroe alguna vez llamado Zero se siente completo y entero, con Dios y una mujer a su lado...

Glass se encuentra a sí mismo cada vez más dividido entre su nuevo amor y su verdadero llamado como mensajero...no se da cuenta de que en realidad no tiene que elegir entre la luz y la oscuridad de ella...intenta encontrar un balance entre su humanidad y sus propósitos espirituales...sin saberlo Glass, el hedonismo y la energía eléctrica del mundo acelerado de Glass fortalecen los secretos problemas con las drogas de June...Glass llega a casa una noche y se encuentra a June en una niebla de drogas, con un disco de vinilo susurrando sin fin con la aguja ya fuera del surco...June está tan fuera de sí misma que ni siquiera reconoce a Glass en absoluto, mientras él la llama para que vuelva junto a él...la verdad revelada, Glass se sienta junto a ella y en un raro momento de ingenuidad, revela que Dios le ha estado hablando a través de la radio, sabiendo perfectamente que June probablemente no recordará la conversación...a pesar de eso, Glass revela que tiene dudas acerca de la validez de sus mensajes y se pregunta si se está volviendo loco...

Glass decide que, porque la ama tanto, intentará salvarla a la vez que intenta salvar a todos los demás, con el poder de su cura...Glass está ahora en una cruzada para salvar a todos los que estaban en su vida: su banda, su chica, su audiencia, y en consecuencia el mundo...el único problema es que se ha olvidado de salvarse a sí mismo...Glass empieza a perder el balance entre ambos fines cuando se convierte en hipócrita e indignado de sus creencias, alienando a aquellos que ya creían en él y apagando potenciales nuevas conversiones... Glass se ve a sí mismo como alguna clase de predicador místico, y si sólo grita lo suficientemente alto, el mensaje llegará de alguna forma a través del estrépito... June, encontrando el alivio y el poder de Glass que ella no podía poseer por sí misma, empieza a creer que ella ya no lo necesita más a él...había tomado su hallazgo de la luz de él, y como muchos otros que lo habían tomado de Glass, se preguntaban si en realidad lo habían necesitado en absoluto...

Glass empieza a amargarse con la creencia de que está siendo utilizado como un juguete por Dios y por June...lentamente, Glass empieza a perder la fe en sus aparentemente inamovibles creencias...se vuelve paranoico, creyendo que todos lo quieren atrapar...el nuevo disco se publica y no es bien recibido por los fans o por el público en general...por primera vez desde el inicio del grupo, Glass es humillado públicamente...empieza a cuestionarse la validez de sus mensajes, pensando que quizás son de un dios falso o que sus filtros y percepción no están bien alineados...empieza a caer en la locura, acusando a June de deslealtad...en una discusión final, ella admite que nunca lo había amado en absoluto, y que sí lo había escuchado decirle que Dios le hablaba, y que cree que está loco...se despidió por última vez y desaparece en la lluviosa noche...pierde el control del coche, y se mata cuando se desliza fuera de la carretera...Glass culpa a Dios por la pérdida de June, idealizando los momentos que había pasado junto a ella porque no puede quitarse de la mente lo que su

imagen representa dentro de su fe...culpa a sus fans por su traición y por no apoyar y seguir la nueva dirección del grupo...desconsolado y sin informar a las Máquinas, Glass impulsivamente le dice a la audiencia una noche que la banda se va a separar y que sólo tocarán un último y tristemente trágico concierto...la noche anterior al concierto final, Glass tiene un sueño profético en el que él es un soldado en una guerra...lleva un uniforme, pero no sabe quién es el enemigo, ni siquiera para qué lado lucha...vaga por calles vacías, con una pistola en la mano, buscando a alguien, a cualquiera...en el oscuro hueco de una escalera se encuentra a un soldado sin rostro que lo arrastra de la mano dentro de un sótano negruzco...el soldado no habla, y juntos se sientan bajo una única bombilla...él es sólo un animal, buscando cobijo, calor, comida y amor...este sueño, y el último concierto de las Máquinas lo mandan a Glass a una caída desmesurada...se siente completa y absolutamente solo...

Tras el concierto final Glass es olvidado rápidamente por el público, y empieza a vivir en un almacén vacío, lejos de todo el mundo...siempre se ha sentido solo, pero ahora todas las cosas que le daban fuerza, concentración e identidad se han ido...afrenta su propia duda y mortalidad por primera vez...empieza a caminar solo al amanecer a través de las calles que se despiertan, y poco a poco encuentra una paz interior con su espíritu...empieza a perdonar y a aceptar las cosas que le han sucedido, y entiende que su deseo de perfección por encima de su propia humanidad lo condujeron a cosas que realmente no quería o no necesitaba...empieza a amar y a empatizar con los otros sin miedo a las consecuencias y así, en su soledad, se da cuenta de que nunca estuvo solo en absoluto...Dios siempre estuvo con él, y siempre lo estará...y así, en este momento, cumple con su destino, tanto para sí mismo como para Dios...

CAPÍTULO I. GLASS Y LAS MÁQUINAS DE DIOS

Extraído de: libreto del álbum **MACHINA / The machines of God**

Y como si así fuera con todas las cosas, hablábamos en rima y enigma... no por temor al descubrimiento, porque eso había ocurrido hacía mucho tiempo, sino más bien porque aquellos que secretamente habían deseado ser hablados estaban... para saber que estas palabras estaban destinadas a ellos y sólo a ellos... porque islas solitarias y maldiciones barridas por el viento guardaban los símbolos transmitidos y adivinados para contenerlos dentro, para mantenerlos para siempre... sólo un corazón sincero y una sonrisa de complicidad garantizan la entrada a este misterio... porque cada época tiene sus oráculos y sus narradores de la verdad, sus falsos compañeros de alarma, y por supuesto los huecos espectros de la complacencia... así que en esto cantamos los verdaderos ecos sembrados de paño viejo, nacidos para mirar fijamente tan destrozados por todo lo que ellos ven... porque la verdad es locura y la locura verdad fielmente revelada, y ver es siempre ver demasiado... para llevar testimonio a lo falso y a lo correcto y retransmitir hacia atrás y hacia delante que lo que conoces... ama la constante señal que cura y provoca mientras nuestro narrador de la verdad duerme dentro de muros maldito carmesí... su historia es sin desenlace... un chico y una siempre... glass toca, las mirada es atraída una y otra vez capta un ojo de june, nuestro tiempo... congelado para contemplar este momento tan ninguno lo ha sido nunca, para arrogancia... con su pura ofreciendo lentamente dientes rechinando conocimiento, la canción termina, los amantes se arquean, y en este éxtasis hay esperanza, expectación, y sí, seguro e indivisible amor... la chica, el amor de él, la luz que transformaría cualquier historia en la luna y sus plateadas estrellas... ella no tenía fe sino aquello que destruye, y sólo se había conocido a sí misma en toscos espejos, dejándose y dentro de lo que sea que la moviera... con ojos de opio y boca de gubia, ella seguía un árido sendero porque creía que todo lo que era bueno había muerto mucho antes de que ella tuviese nombre... ella el reflejo en el cristal, él en lo de ella que no podía exigir, ella en él lo cuál ella tan desesperadamente necesitaba, siempre rompiendo... ella había perseguido negros agujeros de silencio para encontrar paz, y a cambio esa oscuridad le transmitió una fiebre que era inquebrantable... sus destinos se habían entrelazado mucho antes de que fueran amantes, su momento se extendía desde antes de que sus ojos se encontraran por vez primera, y ese vínculo era eterno, a través del fuego y la carta para encontrarse una y otra vez hasta este momento, sobre el ápice y la conclusión... estas luces se hacen más intensas para buscar los cielos, esforzándose para ser reconocidas en santidad, pureza, e insolencia... para ojalá captar la mirada de una inteligencia suprema, observándonos tranquilamente y asintiendo con silenciosa aprobación... porque es con fe y sólo con fe con lo que uno justifica la distancia, con poco que confirmar sino luz trémula y

furiosos, tres veces bendito y la misma historia, y como todas chica, simple sí pero eterno para máquinas sacuden voltaje, y la por líneas inciertas... un rayo ángel que ha esperado tanto presenciarlo, podemos pasear y cercano a la perfección como ver la alegría, el exalto, la violencia de abrazo y liberación

temor reverencial, tanto ritual como circunstancia... tanto en sueños como en visiones, tan real e irreal para ser imaginado una y otra vez en un escape mental inverso, era forraje de video para hacer mella... él tenía su voz, incorpórea sin pretensión... ¿pero eran suyos los sonidos? ¿podía poseer esos pensamientos si pudieran ser aceptables? clavados con chinchetas en los techos por todo el mundo se encontraban sus esquemas y deseos de protón, frío arrojado a la blanca luz, como fragmentos de una bomba atómica adolescente... los niños esperaron su turno para su trozo, y los ojos te observaron por todos sitios... contra estas ruinas muere nuestro héroe zero y encuentra una estación muerta agitando códigos estáticos. a través de canales y onda media todavía hablaba sólo para darse cuenta de que él no estaba hablando en absoluto, sólo tarareando la canción favorita de alguien... la voz dice que eres uno de muchos más por venir... en tristeza y en amor, en fe y movimiento vivo.

CAPÍTULO II. GLASS Y LOS NIÑOS FANTASMAS

Extraído de: libreto del vinilo del álbum **MACHINA / The machines of God**

Los ojos estaban siendo arañados aún y los tatuajes aplicados, pero nadie podría u oiría jamás los secretos completos de glass. Él reescribía su historia todos los días, moviendo el punto del destino fijado, con cada triunfo y error. Cada beso guardaba una nueva promesa, cada canción un nuevo desastre. Todas eran cantadas a los niños fantasmas, el sintético destello de carne de ideal y cuchillada de brillo en sus sueños le veían como surreal, pero era tan real como ellos necesitaban que fuera. Descartado hasta que respondió al rugido en su visión. Dentro de sangre y sonido, una vez investido no había vueltra atrás para nadie. Playmates de plástico y putrefacción de rock de madera cazaban sus complots hari hari en los obvios roles de glass por la simpatía. O era de la otra forma en que él era un general liderándolos a todos hacia la guerra que él y ellos sabían que nunca podrían ganar pero aún luchaban para amar y siempre morir siguiendo moviéndose en funerales nocturnos porque todos los otros habían perecido él vislumbraba sus caras de vez en cuando en escombros y naufragio esparcido, él había luchado durante demasiado tiempo mermelada cerrada con demasiado tiempo soñando futuros e interminables telediaros, buscando refugio un lugar para una vez más llamar a casa en la oscuridad él manejaría torpemente comida y enemigo, buscando contacto y sabiendo que la confirmación encierra acuerdo de señal sobre el frío concreto, siempre recordando y como dibujado él se movía pesadamente, arma en él intentó llevar un diario pero siguió perdiendo las páginas fotos de árboles fechas grabadas en su pecho él se había vuelto loco pero ya no había nadie al que él escuchara o respetase para decirse así que la hierba crecía muy rápido y parecía que tuviese que cortarla cada cuatro o cinco días en ruido estático de radio él esperaba una orden que puede que nunca llegase él nunca quiso estar fuera a pleno sol, pero el árbol le cantaba para dormir el sauce llorón fuera detrás parecía ahorcar su dolor, tan obvio que nadie parecía darse cuenta de la ventana que él miraba fijamente, buscándola a ella y a ellos un aullido llegaría su mente zumaría pero no había nadie allí para estar de acuerdo de hecho todo el peso de su ambiente parecía indicar justo lo opuesto pero como un pez tonto, él seguía nadando contra la corriente había poca belleza que lo guiase excepto el sol y la luna, sus constantes compañeros como majestad completa la noche llegaba la luz del día sólo proporcionando protección porque las cicatrices estaban al raso por la noche antes las píldoras parecían haber caído al suelo por todos lados y no importa cuánto uno fregara la suciedad estaba siempre allí incluso los vecinos olían la basura y en realidades educadas, amontonada y a menudo, derramándose por la valla de secoya en sus jardincitos perfectos por la mañana la hierba mostraba prismas de rocío al sol de mediodía quemaba sed marrón chamuscada y por la noche mantenía fresco el polvo de luna y la luz de las estrellas aquí fuera el universo era vasto sólo en distancia nunca se supuso que cupiese aquí, lloró un misterio yo estoy y tú

debes encontrarme primero si este juego empieza alguna vez en la fe está todo el poder, en el amor toda la fe cada acción un guijarro soltado en la clara piscina de la humanidad, ondeando para siempre hasta que las olas se vuelvan indescifrables y se oculten lo que parece confusión se vuelve orden de la más alta magnitud hace mucho tiempo glass se había disuadido de razón inquieta pero no temerosa, él se dijo a sí mismo que ésto significaba algo una y otra vez hasta que comenzó a creerlo la máscara cayó y contempló otra máscara todavía como todos los hombres modernos podríamos exigir misterio sobre todo, pero era una verdad de papel y él lo sabía.

CAPÍTULO III. GLASS Y EL EJÉRCITO SINTÉTICO

Extraído de: smashingpumpkins.com

Sin foco, sin generación, sin igual...ven a marchitar inviernos vistos demasiado a menudo...sentido en devoción, complaciente en su indecisión...grita fuerte ¡sí! niños a un niño...una corona gloriosa por ver y nocantar, adivinación en profecía en medido tiempo de mercurio...éste es nuestro momento, nuestro mundo, esta es nuestra iglesia, nuestros niños, nuestro dominio aún sin desvelar, aún sin reclamar...el universo es nuestro reducido a diminuto retrato...con amor y fuego y deseo e inocencia para creer en el juicio sobre todos nosotros...en esta dualidad hasta que seamos verdaderamente libres...este papel asigna y conforme, el niño tomó su mano...para saber no otra cosa sino lo que hay en el corazón de uno hay que caminar hacia delante en el olvido...alzado del sueño para ser golpeado, movido a las no-lágrimas por una violencia implícita que está suspendida en el aire a todas horas...estos terrores y problemas te forzarán a él se lo dijeron pero de alguna forma continúan para romperle...una sonrisa es siempre la gran goma de borrar, y los sueños de todas esas futuras sonrisas y millas permitían crecer a un jardín secreto, tan triste como todo se volvía...nunca fué puedes decir, pero fué...y nunca será pueden decir, pero será...siempre

se pierde algo en el camino...en visión, pero así es como es...así las caras uno debe mirar su juzgar, pero ésto también es será algún día el acusador...la piernas, un puño se alzó en solidaridad, ésta es la visión ser un chaval tan mayor en mis que se imprimió como un indignidad que hizo cicatrices

conmigo como fantasma y consciencia...un chico, un cero, un héroe, una cabra, un fantasma congelado en cristal, roto eso es todo lo que necesitas saber...el código cada momento en esta guerra sin fin, el desgaste constante, pero las victorias oh tan dulces y puras...en ésto bebemos de los manantiales de la montaña y dejamos que el grandioso viejo sol nos empape a todos...maldecir la existencia de uno mismo es una especie de poder, especialmente si puedes decidir hacer lo mejor de ese odio, estimular esa ira con la necesidad de resignación y propósito...de cubrir tu dolor y tu miedo con el lenguaje del sonido, la poesía de la devoción...un niño dibuja la casa perfecta con los padres perfectos y el bolido perfecto y el perro perfecto, firmando inconscientemente un contrato que seguro se romperá...las posibilidades llegaron antes de todo lo que él creía, pero de alguna manera la confusa calidez de la intuición no parecía abarcar las huellas de esta particular bestia...glass lo desintegra todo para tu entretenimiento, su propósito de ser la bomba atómica insostenida y sonriendo esa perfecta sonrisa...de la primera cuerda vino el escalofrío y de la última cuerda vendrá la paz...es un juego para ser jugado viciosamente, así que cambia los nombres e invéntante unos cuantos nuevos verbos y ahí lo tienes...este niño fue herido y tomó la decisión de no llorar nunca nunca más...en esta estúpida tierra del ideal congelado,

¿¿QUIÉNES SON Y DÓNDE ESTÁN ELLOS AHORA?? los ídolos de madera de la persecución en la gloria de impotente e interminable resurrección...quién estará ahí en la hora de tu lecho de muerte para sostenerte la mano y enjugar tu frente...quién te lanzará la última piedra, serán los mismos demonios, perpretadores y maleadores desde hace mucho para cazar y diezmar...todos los mártires están muertos y van a seguir así...ola tras ola de furia cruzando la reverencia hasta que haya poco más que cáscaras carbonizadas y pestañeantes suspiros...no más que contemplar, no más que ver, no más...el universo se estaba contrayendo tan rápidamente como había sido puesto en malevolencia en expansión...el primer golpe dió a la revolución, la última campana resuena silencio...emparejar los ojos y las caras de muñeca de los perfectos padres con los dientes perfectos sonriendo sobre los perfectos niños. ¡¡¡¡larga vida al rock!!!! Qué representa un outsider si se quedan tranquilamente dentro...¿puedes existir dentro y fuera simultáneamente?¿o deben nuestros héroes estar siempre fuera mirando hacia dentro?¿para probar qué?¿y a quiénes? un ideal roto por el cual no dan recompensas sino respeto poco generoso...el espíritu se rompe pero la voluntad es fuerte...mientras la suave luz blanca acariciaba sus caras supieron que todo era bueno y que todo sería perdonado, y que su eco resonaría y resonaría para siempre...en sombrías cascadas y entumecidos desfiles eléctricos. la verdadera esencia se destilaría y se pervertiría, convirtiéndose en un irreconocible nuevo arte en su distorsión...un chico sostiene su guitarra en brazos adolescentes y él es poder...un hombre sostiene en alto una guitarra rota y él está hecho añicos...¿quién recogerá las piezas esta vez? sólo Dios conoce la verdad verdadera...de niño a niños pasaron sobre cabezas y corazones, suplicados para saber y seguir sabiendo...la revolución nunca se acaba, sólo está comenzando...es divertido como esta revolución fue televisada y todo el mundo se aburrío y cambió el canal ¿a qué? maniqués parlantes en polvo de ángel y oración de poder...los inviernos adónde pasan pero nosotros seguimos viviendo y viviendo y viviendo...una y otra vez estamos en grietas y corrosión y moviendo puertas de cortina, para nunca ser olvidados...¿¿¿¿estás cansado ya????

CAPÍTULO IV. CARTAS DE SUMMERSAULT

Extraído de: hoja que regalaban en el festival Summersault de Canadá

Entonces como que esto es el fin... quiero decir con esto que nunca se acaba realmente pero supongo que éste es nuestro divertido gran adiós... al principio Canadá era ese extraño lugar donde la gente hablaba inglés pero les gustaba cosas diferentes que a nosotros... por supuesto con el tiempo nos dimos cuenta de que los canadienses no eran realmente tan diferentes de los americanos son más agradables, se no huelen de forma divertida... daros las gracias a todos por caso... porque para nosotros no de la banda o no porque lo allí como en este caso, y no en discutiendo qué mutante tendrá en solitario, lo que por supuesto nosotros porque... bueno sólo de Canadá por tantos estupendos shows y tantos maravillosos recuerdos... siempre estaréis cerca y seréis queridos en nuestros corazones... y al resto de vosotros que no seguís las cosas de identidad nacional y eso, dejadnos deciros que sois probablemente unos misántropos como nosotros (excepto Melissa por supuesto, porque es toda ella de Canadá) y acabaréis como nosotros mirando el espacio en blanco preguntándoos dónde está el arte... ¡disfrutad! tú decides mantener y descartar...

CAPÍTULO V. LA HISTORIA DE JUNE

Extraído de: álbum **MACHINA II / the friends and enemies of modern music**

Ella dibujaba círculos alrededor de sus súbditos y cuadrados alrededor de sus enemigos mujer eterna, inquieta con alabanzas / resentida de penetrante veneración pero ella a menudo se parecía a una estatua en un museo / june sentada con zero el héroe jugando al ajedrez / cada vez que él hacía un movimiento ella solía coger una de sus piezas de ajedrez y la ponía en su boca / los caballos estaban hechos de chocolate lo que les hacía más fáciles de catar, pero la reina de chocolate blanco era aún su favorita / justo cuando él estaba listo para decir jaque mate ella se comió al rey de caramelo de goma y reclamó su victoria justo entonces y allí / ella siempre ganaba, o él le hacía pensar que lo hacía / mientras ella bebía un vaso de mercurio para limpiar el sabor y la memoria, una trompeta sonó a través de los muros de caucho / "oh" dijo él y se levantaron para irse / "¿tengo buen aspecto?" preguntó ella a nadie en particular mientras se miraba en un espejo antiguo / se movieron silenciosamente / los zapatos arrastrándose en el gris hormigón mientras el sonido crecía a cada paso / una voz incorpórea anunció con tranquilidad "SEÑORAS y caballeros de toda creencia, por favor den la esta y sólo esta noche, a las bienvenida a nuestro escenario máquinas / en ese punto bostezó más alto de lo que dijo cualquiera de las palabras / un educado aplauso siguió el ejemplo de los patos que quedaban mientras bajaban del escenario y las máquinas ocuparon sus puestos todos marcados con una X / ruby ocupó su lugar entre bastidores para ver la mirada en los ojos de la realimentación con cicatrices / y en algún sitio de alguna forma alguien tocó una nota / después del show golpearon el tablero de ajedrez hasta hacerlos astillas con un martillo de ferrocarril, y volvieron silenciosamente a su hogar / glass sopló el polvo de un viejo disco de vinilo olvidado de los new animals, mientras su amor esnifaba una raya más para pasar el tiempo, el cual según todo el mundo se había acabado / mientras el disco ** saltaba hicieron el amor como siempre lo habían hecho / él la sentía a ella en sus huesos / ella quería lo que era de él y sólo de él / él ya no *** podía decir si estaba vivo como antes pero eso difícilmente importaba a nadie en particular porque todo era diferente de alguna manera / cada vez que se aburría con ese juego se imaginaba uno mejor y eso le daba mucha satisfacción / una trompeta ***** sonó muy fuerte a través de los delgados muros de yeso y ambos asintieron era hora de pagar el alquiler / cuando los amigos empezaron a llegar nadie en particular les pidió que se sentaran en la gran mesa de roble a todos los famosos nombres erróneos / diente serpentina ocupó el asiento de churchill / jack el trueno tomó el asiento de disraeli / nanci se sentó donde quiso por supuesto / billy se sentó presidiendo la mesa y se puso el gorro puntiagudo que ponía burro / todo el mundo se rió como si se supusiera que debían hacerlo / dos gemelos aparecieron y empezaron a serrar las patas de la **** mesa / en algún sitio alguien dijo "ésto tardará un rato" porcelin blanca por todas las drogas, daphne era ahora prisionera de su propio éxito / "hrmph" interrumpió el padre, "no hay tal cosa como

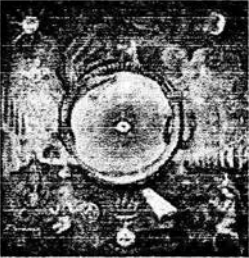

el éxito, sólo trabajo duro y lágrimas" / por supuesto todo el mundo ***** estuvo de acuerdo "una vez fui una niña pequeña" dijo ella a nadie en particular, "y tenía unos zapatos rojos brillantes a los que mi abuelita, a la que llamábamos nana, solía sacarles brillo, brillo, brillo durante todo el día" / todo el mundo estuvo de acuerdo en que ella era aún esa niña pequeña / cuando la mesa se desplomó por tanto aserramiento todo el mundo bostezó y se levantó, excepto billy, que estaba aún atascado en el más serio de los pensamientos / él no la vio irse y no la oíría cuando volvió / esa noche soñó con su madre joven y hermosa y ella le contó muchos secretos, la mayoría sobre el amor y sobre cómo era como el agua que brillaba al sol / "¡tapate los ojos hijo, tápate los ojos!"

CAPÍTULO VI. MAQUINACIONES DEL I OF THE MOURNING

Extraído de: manuscrito de Billy entregado a la prensa en Dublín

¿sabes quién es tu salvador? Bueno, ¡el I of the mourning está encendido! ¿Estás listo para la redención? Entonces sigue leyendo- éste es el capítulo seis en una serie de misivas designadas para hablar directamente a tu corazón sobre el asunto más importante para ti - ¡¡tu salvación!! Hace muchos muchos años nació un niño en una fría noche - para algunos este hermoso niño estaba bendito como cualquier otro, pero no era especial. ¡Pero aquellos que leían los signos sabían que una tormenta se acercaba! estos tiempos finales para ser oído! No te asustes porque estos tiempos finales para ser oído! No te asustes porque verdad puede a veces escocer, mucho, mucho peor!!! Él dice, todo lo que busquéis el eye of hacedor de todo que es real + miedo, porque el I of the radio canciones favoritas. En todos recuerdos de un mundo material. No le importas. ¿¿¿Por qué te sientes demasiado grande demasiado pequeño, demasiado gordo o demasiado flaco, o eres demasiado claro o no suficientemente oscuro???

Amigos, ¿de dónde creéis que vienen estas ideas? Por qué, una cultura y una civilización que hace dinero de nuestras diferencias para explotar lo que más queremos - ¡¡¡encajar!!! Dejarme deciros que ya encajáis, porque el I of the radio nos hace a todos diferentes a propósito, de manera que no haya dos iguales. El I of the radio celebra tu individualidad cada copo de nieve, cada flor cada nuevo amanecer que trae luz + vida a este maravilloso maravilloso mundo. ¡¡Tú eres importante!! Juntos podemos movernos contra estas siniestras fuerzas para llevar la armonía al caos. Nunca olvides que el I of the radio está encendido, ¡¡¡nunca se apaga!!!

CAPÍTULO VII. ¿¿UN FINAL FELIZ??

Extraído de: smashingpumpkins.com

Y así nuestra historia traza su conclusión final, un millón de millas, unas pocas sonrisas, y un bolsillo lleno de lágrimas...todo ello percibido y quemado fuerte en una consciencia como cada destelleante estrella viva...todo lo que fue quedó como mito perpétuo, para enroscarse en el viento riendo y silbando hasta que todos pudieran señalar y recordar sus historias, sus movimientos, historia como una declaración a la que todos podrían llevar su propio testimonio...el cuerpo ahora destrozado pero el espíritu translúcido y muy vivo...como toda la poesía perdería su lugar medible a través del tiempo, las rimas y razones envejecerían, dejando sólo prosa hermosa de sentimiento congelado en una época más simple, pasada...ahora es papel, y puedes hacer lo que quieras con él...ningún alma necesita debatir el vertiginoso propósito del ejercicio, o las confusiones que les llevaron a todos a través de junglas más espesas...es como era, simplemente tuyo...Los niños vinieron y robaron el show, naturalmente por supuesto, cuando sobre aquel excavado escenario la banda daba zancadas como si no hubiese otro año, otro tiempo sino ahora, pero el momento del colapso final se notó...llora tus años y córtate las venas, maldice a tus héroes y da patadas a las pantallas, la sobre imagen superpuesta hasta borrón grasiento y un insípido arrancaba cada resonante quedó fue muy claro de ver...el oración como himno había todo el tiempo...nunca nos ilusión yacía el corazón simple conoces, quizás no, pero en porque el cuento contado un millar de veces no era sino un capítulo en el largo camino...la fábula que debe conocer su final, en este momento había hilado a este hombre simple en oro, en eterna pausa fría, en niño de fuego giratorio, y en un animal codicioso para siempre...porque incluso en la guerra la más apacible de las almas dejará salir un grito apuñalando y cortando con toda la pasión a un ser humano, todos menos los muertos, pueden rehacerse de las mohosas tripas ...deja que este cuento termine como empezó...un alma sola en este mundo... corazón conectado a la boca, boca a canción, canción a los cielos aunque sólo sea para hacer cosquillas en el muy real oído de nuestro divino creador... que el creador haga girar de vuelta la posibilidad interminable y el potencial infinito...con esta vibración en el espacio atemporal, se hace una marca para comenzar, así que deja que sea ésta la marca para terminar...en el vacío momentos de locura, buscando y agarrándose, nuestro hombre simple se carcajea para que todo el mundo le oiga...la gris multitud dijo cállate y relájate pero aquello sólo hizo que se riera aún más fuerte...porque aquello era realmente divertido, no por un chiste tonto o por el comentario más ingenioso sino porque se lo estaba pasando bien...todo era demasiado simple y realmente no podía creer lo que veían sus ojos...ahora. aquí. siempre. tú. "gracias Dios por todo lo que soy" ...así, en el

imagen permanece...imagen que todo lo que quedó fue un dolor...pero como cada canción imagen de atrás, todo lo que cianotipo, la tábula rasa, la estado en la palma de tu mano fuimos...Entre estas teorías de de un hombre simple...quizás le cualquier caso no importa,

último acorde, en el último sonido que se desvanecía, llegó una tranquilidad y una paz por la que todos habían estado esperando durante mucho tiempo...uno podría soñar que ellos sabrían lo que querían' ahora, y con buen honor puede nuestro héroe avanzar constantemente...con el amor de tu parte todo es posible, incluso el amor... todas las heridas esperarían curarse, las máquinas podrían retirarse y cantar su salmodia al viento, a los árboles, y a la madre tierra...era un buen día, y la noche se mantendría tranquila...su madre en sueños de cosas buenas...

FIN... !

Glosario

Booklet: Libro de información contenido dentro de un disco compacto.

Banda Ancha: Término tecnológico referente a la transmisión de datos de forma instantánea.

Culto: Manifestación de la exaltación de los deseos personales encarnados en un personaje que cumple de forma parcial con los requerimientos de un ser perfecto.

Figura de culto: Es un personaje que trasciende la barrera tiempo–espacio a través de su expresión artística (música, cine, literaria, etc.) consistente en un sello particular obtenido mediante la inclusión de conceptos abstractos y refutado por la personalidad del personaje.

"quiso decir algo, que hable de algo"

Generación: Denominación de un sector social con tipos de conducta referentes a una determinada época. Ejemplo: Generación X.

Grunge: Estilo musical sobresaliente en la década de los noventa que conjunta lo pesado del Punk británico y el sonido sucio del *Garage* norteamericano, más la adhesión de letras deprimentes con una sub–cultura de las drogas.

"Retrata la tristeza al público para que la suya no parezca la peor".

Ideología: Sistema de ideas y de representaciones (mitos e imágenes), determinado por la sociedad, que los individuos producen en su discurso y que sustentan acerca de su propia ubicación en el mundo y de su propia relación con él.

Helena Beristáin, *Diccionario de retórica y poética*, Ed. Porúa México, 1997.

Jam: Nombre técnico de improvisación para una canción

Loop: Muestra de audio pequeña que se repite.

Mainstream: También conocido como corriente principal, engloba toda la música expuesta por los medios masivos, para su penetración en un sector específico: los adolescentes.

Música alternativa: Término creado por los críticos de música, referente a todo aquel sonido que no pertenezca a una determinada corriente musical. Ejemplo: Indi

Música comercial: Denominación de la música hecha con el principal fin de llegar a un gran número de personas.

Obra conceptual: Es la realización de una obra artística mediante la inclusión de abstracciones de objetos o fenómenos definidos, con el fin de englobar la intelectualidad en una pieza artística.

"una fotografía fenomenológica, para el alma"

Porta voz: Individuo al que se le atribuye la facilidad de expresar las ideas de un público amorfo.

"lo que escribió él, es lo mismo que yo pensaba y no podía decir"

Protool: la mejor estación de trabajo de audio digital basada en software. Para mayor información ir a www.digidesiing.com

Sampleo: Muestra de audio tomada y utilizada a través de un sampler como instrumento musical virtual.

webcast: Transmisión de audio y video en tiempo real a través de internet.

Fuentes De Consulta

Bibliografía:

- Beristán, Helena. Diccionario de retórica y poética. Ed. Porrúa México. 1997. 249pp.
- Brennan, Georgeanne. Holiday Pumpkins, Ed. Smithmark. Estados Unidos. 2001. 182pp.
- Coupland, Douglas. Generación X. Ediciones B. España. 1994. 423pp.
- Ibarrola Jimenez Javier. Técnicas Periodísticas 3: "El reportaje". Ed. Gernika. 1988. 3ª Edición. 1994. México. 136pp.
- Lenore, Victor. Smashing Pumpkins. Ed La Mascara. Estados Unidos. 1997.
- Leñero Vicente y Marín Carlos. Manual de periodismo. Ed. Grijalbo. México. 1986. 315pp.
- McLuhan, Marshall. La comprensión de los medios como extensiones del hombre. Ed. Diana. México. 1993. 373pp.
- Meek, Julia. Lollapalooza. Ed. Nimrod House. Estados Unidos. 1996. 167pp.
- Riva Palacio Raymundo. Más allá de los límites. "Ensayos para un nuevo periodismo". Ed. Fundación Manuel Buendía y Gobierno del estado de Colima. México. 1995. 236pp.
- Stapleton, Jim. Smashing Pumpkins: Fully Illustrated Book & Interview Disc. Ed. Paperback. Estados Unidos. 1998. 158pp.
- Torrez Juliette, Belile Liz, Baron Mud, Joseph Jennifer. Lollapalooza Festival, Nicole Blackman Revival: Spoken Word from Lollapalooza 94. Ed. Manic D Press. Estados Unidos. 1995. 228pp.
- Vázquez Romero, Ruben Dario. Generación X y Medios Masivos. Tesis Profesional. ENEP Aragón. México, 2000, pp. 165.
- Warren, Carl N. Géneros periodísticos informativos. Ed. Prisma. México. S/F 295pp.
- Wise, Nick. Smashing Pumpkins. Ed. Omnibus Press. Estados Unidos. 1998. 135pp.

Hemerografía:

Damage, Gülli, "Sin prefascios:Smashing Pumpkins". Pulse, Nº 36, marzo, 1996.
Estrada, Carlos Celis, Revista Donde ir, Nº 33, 22 de enero al 5 de febrero, 1997.
Rojas, Alberto. "El adorable infierno de Smashing Pumpkins, Eres, Nº 243, agosto, 1998.
Rock Sound. Nº47, febrero, 2002.

Discografía:

Smashing Pumpkins, Lull, Caroline, 1991.
Smashing Pumpkins, Gish, Virgin, 1991.
Varios Artistas, Singles Soundtrack, Caroline, 1992.
Smashing Pumpkins, Siamese Dream, Virgin, 1993.
Smashing Pumpkins, Piscis Iscariot, Virgin, 1994.
Smashing Pumpkins, Mellon Collie and the Infinite Sadness, 1995.
Smashing Pumpkins, The Aeroplane Flies High, Virgin, 1997.
Varios Artistas, Lost Highway Soundtrack, Nothing, 1997.
Varios Artistas, Batman & Robin Soundtrack, Warner Bros, 1997.
James Iha, let it Come Down, Scratchy, 1998.
Smashing Pumpkins, Adore, Virgin 1998.
Smashing Pumpkins, Machina: The Machine of God, Virgin 2000.
Smashing Pumpkins, Greatest Hists (Rotten Apples), Virgin 2001.

Videografía:

Viewphoria, Virgin 1994.
Ultrasound - Smashing Pumpkins, MTV Networks, 1998.
Smashing Pumpkins Concert MTV Night Stand, MTV Networks, 1998.
The Smashing Pumpkins 1991-2000, Greatest Hits video Collection, Virgin, 2001.
The Smashing Pumpkins 1991-2000, Dir. Bart Lipton, Virgin 2001.
Testimony: 20 years of rock on MTV, MTV Networks, 2001.
Los Simpson, Homerpalloza, Fox, 1997.

Internet:

www.smashingpumpkins.com, 2000-2003.
www.smashingsumpkins.com.ar, 2000-2003.
www.starla.org, 2000-2003.
www.netphoria.net, 2000-2003.
www.jamtv.com, febrero, 1998.
melissaaufdermaur.org, diciembre, 2002.