

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**“BUSHLEAGUER:
LOS MENSAJES CRÍTICOS DEL GRUPO PEARL JAM”**

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PRESENTA:
JORGE ALBERTO VILLANUEVA ÁLVAREZ

ASESORA:
LIC. ADELA MABARAK CELIS

CIUDAD UNIVERSITARIA, 2010.

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.

DEDICATORIA:

A mi familia, que fueron el primer soporte de mi paso por la universidad. A mis amigos y todas las personas importantes que conocí y me han moldeado, que me impulsaron durante los momentos difíciles y que están presentes al día de hoy. A los profesores que se volvieron maestros y amigos, y todos quienes me han apoyado para seguir viendo hacia delante, las palabras no son suficientes.

INDICE

<u>INTRODUCCIÓN</u>	Pp. 5
----------------------------	-------

CAPÍTULO I LA MÚSICA: CATÁRSIS SOCIAL

I.1 Música y cultura	Pp. 10
I.2 Música y comunicación	Pp. 13
I.3 La música y sus mensajes	Pp. 20
I.4 La industria cultural	Pp. 22
I.5 La música popular	Pp. 25
I.6 La música gastronómica	Pp. 31
I.7 La música distinta	Pp. 34

CAPÍTULO II ARTISTAS POPULARES Y SU DISCURSO CRÍTICO

II.1 La contracultura	Pp. 40
II.2 Algunos artistas contemporáneos	Pp. 46
II.2.1 Antecedentes	Pp. 47
II.2.2 The Beatles	Pp. 48
II.2.3 The Who	Pp. 49
II.2.4 Bob Dylan	Pp. 50
II.2.5 The Doors	Pp. 51
II.2.6 Country Joe McDonald	Pp. 51
II.2.7 Punk	Pp. 52
II.2.8 U2	Pp. 53

CAPÍTULO III BUSHLEAGUER: LOS MENSAJES CRÍTICOS DE PEARL JAM

III.1 Orígenes	Pp. 55
III.2 Inicios	Pp. 59
III.3 Ten	Pp. 61
III.4 Vs	Pp. 66
III.4.1 El conflicto Ticketmaster	Pp. 68
III.5 Vitalogy	Pp. 71
III.6 No Code	Pp. 72
III.7 Yield	Pp. 73

III.8 Binaural	Pp. 75
III.8.1 Roskilde	Pp. 75
III.8.2 Bootlegs	Pp. 75
III.9 Riot Act	Pp. 76
III.9.1 Vote for Change	Pp. 77
III.10 Pearl Jam	Pp. 78
III.11 Análisis	Pp. 81
III.11.1 Ten (1991)	Pp. 81
III.11.2 Vs (1993)	Pp. 88
III.11.3 Vitalogy (1995)	Pp. 97
III.11.4 No Code (1996)	Pp. 102
III.11.5 Yield (1998)	Pp. 105
III.11.6 Binaural (2000)	Pp. 108
III.11.7 Riot Act (2002)	Pp. 113
III.11.8 Pearl Jam (2006)	Pp. 122
Conclusiones	Pp. 130
Bibliografía	Pp. 136

INTRODUCCION

En una época donde predomina el individualismo la música se había convertido en parte del status quo. Como una postura crítica en la cultura se dieron movimientos alternativos, entre los cuales figura la década de los años 60, pero no existen suficientes análisis de los años recientes, lo cual sería importante para relacionarlos con el contexto social en el que se encuentra la sociedad. ¿Es posible elaborar música crítica y tener una influencia significativa en la sociedad?

El interés por estudiar un fenómeno de esta naturaleza obedece a: el estudio de un fenómeno cotidiano para llegar a un conocimiento abstracto y la descripción de su contenido; y para llenar un hueco de la música popular de las últimas generaciones, pues ésta alcanza a todos los estratos sociales y es importante darle una dimensión social a su producción artística.

El presente proyecto de investigación es un análisis de las letras del grupo Pearl Jam, desde un punto de vista comunicativo, con la intención de demostrar un cambio en su discurso como reacción a la problemática social, sobre todo por criterios de temporalidad, pues éste es el único grupo de su generación que sigue produciendo contenidos, y en el cual se puede apreciar un cambio después del año 2001. En éste se incluyen letras en inglés y su traducción en español de sus 8 discos de estudio producidos al día de hoy, abarcando de 1990 a 2006, junto con algunos productos audiovisuales, que ha sido transmitido en medios masivos de comunicación como televisión, radio, prensa e Internet. El nombre de la tesis (Bushleaguer) se debe a una canción incluida en su álbum Riot Act de 2002, donde han hecho su crítica más explícita al gobierno, y en particular al entonces presidente de los Estados Unidos, considerándolo su punto crítico más álgido hasta la fecha. Cabe mencionar que las letras son ordenadas cronológicamente para mostrar los cambios de acuerdo a las situaciones sociales, en las que se encuentran principalmente la guerra en Iraq como consecuencia de la administración de George W. Bush (2000-2008). Este trabajo pretende hacer notar la importancia de un tipo de cultura popular consciente y activa con el entorno que le rodea.

El proyecto se divide en 3 capítulos, que son:

Capítulo I, denominado “Comunicación y música”, o “La música como catarsis social”, en el cual se establecen conceptos fundamentales que serán útiles a lo largo del proyecto, tales como comunicación, comunicación masiva, cultura popular, contracultura, música, música gastronómica y la música distinta.

Capítulo II, denominado “Artistas populares y su discurso crítico”, donde se exponen casos de artistas que han expresado, a través de la música, discursos críticos de su entorno social, con algunos ejemplos como Bob Dylan, Country Joe McDonald, The Doors, y otros, para después exponer el caso de Pearl Jam, objeto de esta tesis.

Capítulo III, denominado “Bushleaguer: los mensajes críticos de Pearl Jam” en el cual se muestran las letras y traducciones del grupo, abarcando ocho discos de estudio producidos entre los años 1990 y 2006, para hacer un análisis sobre las letras y obtener conclusiones sobre la misma.

Dentro de las ciencias de la comunicación es importante señalar el proceso global que se sufrió mundialmente a raíz de la administración de George W. Bush como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; su influencia en niveles económicos, políticos y sociales afectó a muchos países. Debido a la dudosa elección a través de la cual llegó a la presidencia y algunas decisiones que tomó, se creó un clima de incertidumbre y crítica con respecto de él y su equipo. Estas condiciones suelen reflejarse en sucesos de la vida cotidiana como el deporte, la economía, la sociedad y otros. El manejo de su administración generó un entorno en el cual gran parte de la comunidad artística en muchos países reaccionó ante las decisiones de la administración Bush, generando mucha producción en sus disciplinas, siendo la música una de las que tuvo mayor injerencia y opinión a través de muchos músicos, y, teniendo más presencia en los Estados Unidos como lugar de origen, se dio una polarización de opiniones. En otras épocas esta reacción ha ocurrido, en particular frente a guerras. Junto con otros músicos, Pearl Jam mostró una posición abiertamente crítica a su administración durante los ocho años de mandato, y su discurso se adecuó a las circunstancias que vivieron. Aunque siempre estuvieron interesados en situaciones sociales, su discurso pasó de tratar sobre casos particulares a uno general en contra de Bush y la guerra en Irak. Sus discos no se convirtieron en obras totalmente políticas, pero sí incluyeron temas fundamentales que tocaron con frecuencia durante sus conciertos, y aunque polarizó, logró que muchos de sus seguidores tomaran una posición similar, pero no mediante una simple

imitación, sino sobre una exposición de temas razonados soportados por la música del grupo.

En lo profesional, el interés particular resulta en la posibilidad de elaborar una reflexión sobre una rama de la cultura desde un punto de vista comunicativo, y concebir los proyectos audiovisuales con un contenido de interés social, y más allá del simple entretenimiento, y especialmente como interesado en la cultura musical, en difundir la obra de un grupo que se ha alejado de la producción musical de corte puramente comercial para exponer sus ideas de la forma más directa posible, procurando hacer un cambio en su entorno, siendo importante porque es el único grupo de una generación que sigue en activo, tras 18 años de actividad artística, por lo cual se puede notar la transformación su discurso crítico en diferentes generaciones.

Es interesante relacionar a la música, una afición de muchas personas, como un factor de cambio en las sociedades. Debido a ello, y a tener conocimiento del tema, es importante vincularlo a un asunto de la comunicación. En ciertas generaciones hay grupos que han influido en el modo de pensar y actuar de ciertos sectores sociales, y así como otros artistas han difundido mensajes con contenido social en sus generaciones, Pearl Jam lo ha hecho en su tiempo y espacio. Además es un tema que no se ha tratado en la comunidad de la FCP y S, por lo que es pertinente desarrollar el proyecto. A su vez, esto demuestra cómo los artistas deben estar conscientes y activos en su entorno para mantenerse al tanto de la vida social y reflejarlo en su música para no perder vigencia ni creatividad.

El arte ha sido, desde sus inicios, una forma de expresión humana, que refleja las emociones y sentimientos de quien lo crea, y conforme la sociedad ha crecido, también ha logrado identificarse con amplios sectores de población. Conforme la humanidad ha avanzado en sus logros, su vida, se ha vuelto más compleja y el arte ha reflejado ese estado con respecto de su entorno.

Tomando un contexto reciente, a raíz de la entrada de George W. Bush al poder, los mensajes y letras de Pearl Jam variaron para tomar un tono más crítico hacia su entonces presidente, y además de eso, se expresaron en sus discos, conciertos, y campañas de voto, promoviendo el voto en contra de él, y apoyando tanto a Ralph Nader, como a John Kerry, candidatos del partido Verde y Demócrata respectivamente. La intención de este proyecto es mostrar el cambio en el discurso del grupo Pearl Jam con respecto a su situación política y su entorno, convirtiéndose en

un productor y emisor de mensajes a su público con la intención de lograr un cambio social masivo a través de medios de comunicación. Se considera que en el proyecto se puede mostrar la valía y capacidad del arte para ser dinámico y atento a las circunstancias de la sociedad, como la guerra, las crisis económicas, políticas, la corrupción, etc.

Así, el presente surge de la necesidad del arte de comunicar el estado de las cosas en que se encuentra, y criticar lo negativo, alejándose de la visión poco realista de que un artista se encuentra alejado de la sociedad en la que vive.

DELIMITACIÓN

MÉXICO, AÑO 2009, ANALIZANDO EL TRABAJO DEL GRUPO PEARL JAM DE 1991 A 2006

OBJETIVOS GENERALES

- Llevar a cabo una exposición sobre el discurso del grupo Pearl Jam con la intención de concientizar a su audiencia con respecto de la situación política, económica y social en la cual se desarrolla y el impacto de su obra en su público.
- Hacer un análisis para mostrar el cambio en su discurso como reacción a la problemática social actual.
- Establecer el período 2002-2006 dentro de su carrera como el más crítico de esta banda, debido a la administración de George W. Bush en los Estados Unidos.
- Mostrar la música como un medio de expresión universal y crítico en los procesos sociales, además de ser un posible medio de influencia en algunos sectores.
- Entender el papel transmisor de la música al funcionar como un medio de comunicación y documento histórico reflejo de su tiempo.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Dar a conocer la evolución ideológica del artista, y la actividad crítica de artistas dentro de su obra.
- Mostrar los resultados y conclusiones de dicho análisis.
- Mostrar material audiovisual que refleje el discurso del grupo, y además que su difusión funciona dentro de una teoría de la comunicación de masas.
- Verificar que su música siendo popular, va más allá de la intención de entretener.
- Relacionar un gusto personal con mis estudios en Ciencias de la Comunicación.
- Mostrar la presencia histórica de artistas preocupados por su entorno.
- Presenciar que la música, por el hecho de ser un mensaje, contiene las características de ser comunicación, con emisor y receptor a través de un mensaje.

CAPÍTULO I LA MÚSICA: CATÁRSIS SOCIAL

I.1 Música y cultura

Desde sus orígenes, los seres humanos han utilizado medios de expresión tanto para liberar sus pensamientos, sentimientos, y experiencias como para comunicar a otras personas de éstas. Las artes, y dentro de ellas la música, han ocupado un lugar relevante en las manifestaciones públicas y privadas en los procesos históricos. Surgidas como una necesidad, han logrado llegar al disfrute en sí mismo y a desarrollar aptitudes en los seres humanos que las han practicado, y por que, a fin de cuentas, la música y el arte en general “es una forma de representar al mundo”.¹

La música “ha sido un factor omnipresente en la mayoría de las sociedades primitivas y tradicionales, estrechamente asociada a cada paso con actividades vitales, biológicas y sociales”². Esta disciplina en particular “manifiesta el ideal de perfección sensorial e intelectual. Es una doble mejora de las facultades humanas en la que no existe contraposición entre consciencia e inconsciencia, entre razón y sensibilidad”³ que Adorno considera la *culminación de la mimesis*, es decir, la capacidad humana de objetivación de la percepción y expresión de lo real.

“El conjunto de actividades de un grupo social, sus costumbres, tradiciones, creencias, prácticas, valores, elementos materiales; es lo que constituye su cultura en todos los ámbitos de lo cultural. Cubiertas las necesidades de alimento, vestido y vivienda, el ser humano destina su tiempo a actividades que no le son estrictamente imprescindibles: la pintura, la danza, y por supuesto, la música”⁴. “Los mitos nos presentan testimonios para los cuales la ciencia aún no tiene respuesta”⁵, y la música es uno de los medios de comunicación más importantes que remiten a las historias y leyendas de los héroes por su naturaleza narrativa, razón por la cual los músicos populares llegan a obtener

¹ MURATALLA, Benjamín. La chilena de la Costa Chica como representación simbólica de procesos sociales. Tesis de Maestría. FCPYS. UNAM. México, 2005. Pp. 22.

² HERNÁNDEZ GUZMÁN, Carlos. Música y Comunicación (Musicante, un estudio de caso). Tesis FCPYS. UNAM, 1986. Pp. 1.

³ MUÑOZ, Blanca. Theodor W. Adorno: Teoría crítica y cultura de masas. Ed. Fundamentos. España, 2000. Pp. 104.

⁴ CARDENAS CABELLO, Fernando. El discurso de género en la música popular mexicana. Del te solté la rienda al te quedó grande la yegua. Tesis de Licenciatura. FCPYS. UNAM. 2005. Pp. 1.

⁵ PEREZ-VERTTI ALVA, Viridiana. Los mitos y arquetipos detrás de la guerra de las galaxias. Tesis de Licenciatura. FCPYS. UNAM. México, 2004. Pp. 7

un estatus particular en la sociedad, una especie de superhombre, como llamaría Nietzsche.

Por tanto, en las sociedades actuales la necesidad estética es fundamental en el ser humano. Marx mencionó que el hombre construye también de acuerdo a las leyes de la belleza, y a diferencia de otras especies animales, “pone afuera la subjetividad, objetivándola en obra de arte”.⁶ Se puede considerar que la realidad cultural pertenece a la vida práctica de todos los días, pues influye en los comportamientos colectivos e individuales y puede intervenir en el devenir histórico, como afirma Echeverría : “La obra cultural moderna causa, al mismo tiempo, orgullo, porque enaltece a su humanidad, e incomodidad, porque enciende el conflicto de su identificación”⁷

El término cultura surgió en Roma y se utilizaba para referirse a la crianza de los niños, pero se fue transformando hacia la noción de cultivo, que paulatinamente se fue inclinando hacia el *cultivo de la humanitas*, y a referirse al conjunto de las costumbres, artes y sabiduría generadas, y como la actividad del espíritu metafísico generado en la vida humana. Posteriormente en la Alemania del S XIX el concepto de cultura se reservó para las actividades en las que la creatividad se manifiesta de manera pura, y actualmente envuelve a un sinnúmero de civilizaciones, y no sólo a las actividades creativas, sino a cualquier creación humana.

Echeverría considera a la cultura como el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Es por ello coextensiva a la vida humana, una dimensión de la misma: “la cultura es una dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos los momentos y todos los modos de su realización; no sólo en los de su existencia extraordinaria, en los que ella es absolutamente manifiesta, sino también en los de su existencia cotidiana, en los que ella se hace presente, siguiéndola por los recodos de su complejidad”.⁸

Estudios han demostrado “que el desarrollo de algunas culturas ha tenido una relación estrecha con la creación artística, fomentando estructuras coherentes y organización

⁶ LORENZANO, César. La estructura psicosocial del arte. Siglo XXI. 1ª. Ed. México, 1982. Pp. 27.

⁷ ECHEVERRÍA, Bolívar. Definición de la cultura. UNAM. 1ª ed. México, 2001Pp. 29.

⁸ ECHEVERRIA, Bolívar. Op. Cit. Pp. 190.

global. Esto tiene que ver con el placer que causa en la imaginación y que compensa los problemas y frustraciones causadas por la misma vida en sociedad”.⁹

La cultura tiene que ver con un proceso de producción humana, donde lo humano tiene un diálogo con lo natural, y donde el ser humano logra una *autorrealización*, plasmando una modificación de sí mismo en el futuro de sí mismo o de otros, y donde se divide “lo *sagrado*, lo *creativo*, de lo *profano* o *rutinario*”.¹⁰

En este caso, las artes se han diversificado y existen para todas las capacidades sociales y económicas, y comunican lo que cada persona busca en un contexto determinado, y por ello ocupa un lugar importante tanto en el tiempo libre como en las actividades primarias de los seres humanos.

La música siempre ha estado relacionada con su contexto cultural, y “es un reflejo de las distintas sociedades que han poblado la tierra”¹¹. Ha sido importante para la difusión de acontecimientos, religiones, y experiencias humanas en general. Así como expresado la evolución de los pueblos, también lo ha hecho con su problemática y contradicciones, debido a la capacidad de expresar ideas y sentimientos humanos de una forma directa.

Actualmente, esta disciplina sigue jugando un papel importante en los gustos, costumbres, y opinión pública en general, “dinámica y sensitiva, sigue reflejando el estado de las sociedades, pues un artista debe representar, de una forma u otra, el espíritu y costumbres del tiempo que viven”.¹² Aunque, también se debe mencionar que desde la creación de los medios de comunicación masivos, aunado al sistema económico actual, la música ha cobrado diferentes fines de los que se hablan en apartados posteriores, y que develan diferentes comportamientos e intenciones de sus creadores.

Payreson considera: “Toda la vida humana es invención, producción de formas; toda la laboriosidad humana tanto en el campo moral como en el del pensamiento y del arte,

⁹ GOLDMANN, Lucien. La creación cultural en la sociedad moderna. Distribuciones Fontamara. México, 1992. Pp. 89.

¹⁰ ECHEVERRÍA, Bolívar. Pp. 178-179.

¹¹ TAINE, Hipólito. La naturaleza de la obra de arte. Ed. Grijalbo. 2ª. Serie. México, 1969. Pp. 16.

¹² HERNÁNDEZ GUZMÁN, Carlos. Op. Cit. Pp. 6.

da lugar a formas, creaciones orgánicas y terminadas, dotadas de una comprensibilidad y autonomía propias”¹³

Charles Lalo sugiere cinco posibles funciones del arte:

1. Función de diversión (arte como juego, estímulo a la divagación, momento de pausa, de lujo)
2. Función catártica (arte como sollicitación violenta de las emociones y consiguiente liberación, relajación de la tensión nerviosa o, a nivel más amplio, de crisis emotivas e intelectuales)
3. Función técnica (arte como propuesta de situaciones tecnico-formales, a gozar en cuanto a tales, valoradas según criterios de habilidad, adaptación, organicidad, etc.)
4. Función de idealización (arte como sublimación de los sentimientos y de los problemas, y por tanto como evasión superior- y pretendida como tal- de su contingencia inmediata)
5. Función de refuerzo o duplicación (arte como intensificación de los problemas o de las emociones de la vida cotidiana, hasta hacerlas evidentes y convertir en importante e inevitable su coparticipación o consideración).¹⁴

Estas cinco posibles funciones hacen que la música, así como otras disciplinas artísticas, sean disfrutables para diferentes personas en varios momentos y estados de ánimo, y que por ello, traten temas y puntos de vista diversos.

I.2 Música y comunicación

En los inicios de la humanidad, la música surgió como una imitación de los sonidos de la naturaleza, y poco a poco fue cobrando matices propios, logrando expresar como ninguna otra disciplina sentimientos como la alegría, sufrimiento, cólera, agitación y prácticamente cualquier emoción de los seres vivos, dirigiéndose a la razón, pero también a los sentidos, adquiriendo la capacidad de ser superior y popular a la vez.¹⁵

¹³ ECO, Umberto. La definición del arte. Ed. Roca. México. 1991. Pp. 15.

¹⁴ ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Lumen. 12ª edición, España, 1999. Pp 277.

¹⁵ TAINE, Hipólito. Op. Cit. Pp. 47-49.

Esta es, probablemente, una de las cualidades principales de la música: su capacidad de comunicar ideas, sentimientos, sensaciones, etc; sin un lazo estrictamente intelectual y sin un conocimiento o instrucción previa, y que puede establecer una red con los escuchas, funcionando en diversas etapas sociales eventos y sensaciones de la población a través de los tiempos. Lorenzano considera que parte del placer que un artista puede recibir cuando crea se da “porque recorre sus operaciones interiores fundamentales, exteriorizarlas y en conocerse a sí mismo al objetivarlas”¹⁶.

Algunos autores definen a la comunicación como “la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas. Podemos definir a ésta como el sistema de comportamiento integrado que calibra, regulariza, mantiene, y por ello, hace posibles las relaciones entre los hombres”, o “el sistema de canales múltiples en que el autor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus gestos, mirada, silencio, e incluso su ausencia”¹⁷

Umberto Eco menciona con respecto de la relación entre el arte y la sociedad: “Puede observarse cómo el arte se alimenta de toda la civilización de su época, reflejada en la inimitable reacción personal del artista, y en ella están actualmente presentes los modos de pensar, vivir y sentir de toda una época, la interpretación de la realidad, la actitud frente a la vida, los ideales y las tradiciones, las esperanzas y las luchas de una etapa histórica”¹⁸

El simple hecho de exponer su obra a la vista de otros, hace que un artista comunique, ya sea a una o varias personas, y que se magnifica en medios como el radio y la televisión. Esta comunicación se da en la identificación con otras personas que puedan apreciar una obra de forma similar y con quien se puedan compartir puntos de vista, ideología, etc. Cuando una persona escucha música reacciona físicamente a ella, puede mostrar júbilo, tristeza, melancolía, aburrición, u otro estado de ánimo, formando una comunicación que puede regresar al músico, como se hace en los conciertos y recitales hoy en día.

¹⁶ LORENZANO, César. Op. Cit. Pp. 102.

¹⁷ CRUZ CEBREROS, ¿Personalidad y estilos de vida? Análisis del impacto de la música en inglés en la formación de la personalidad de los jóvenes en el DF. Tesis de Licenciatura. FCPYS. UNAM. México, 2002. Pp. 1.

¹⁸ ESTRADA Rodríguez, Teresa. Lenguaje e identidad en el rock mexicano (1985-1990). TESIS de Licenciatura. UNAM, FCPYS. 1992. Pp. 14

La música, al igual que otras artes, comunica a una audiencia¹⁹, sobre todo cuando la obra en cuestión posee “calidad y fuerza expresiva”²⁰, algo que identifique al público con el artista, que se considera como el conjunto de espectadores en los espectáculos y representaciones, localizadas en un espacio y tiempo, recibiendo un mensaje directo (alocución), en un lugar público que indica jerarquías, producto de una decisión voluntaria y con la expectativa de goce generalmente colectiva.

Los medios de comunicación colectiva son las “diferentes formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo: televisión, periódicos, radio, cine, discos, libros, publicidad; diseñados para promover y establecer procesos de comunicación de ideas, simultáneamente con grandes colectividades. Penetran prácticamente en toda la población urbana y en gran parte de la población rural, intentando imponer formas universales de comportamiento y consumo.”²¹ Estos medios han logrado que los mensajes y la velocidad con que éstos se propagan cambien, y con ello el público al cual llega sea más vasto, razón por la cual un mensaje podría volverse más universal a medida que el público que lo escucha es más diverso.

Los medios pueden ser vistos como una ramificación que genera diferentes procesos y acercamientos con la comunidad, generando identificaciones particulares de acuerdo a los gustos de cada quien, encontrando similitudes con otras personas, que ocasionalmente pueden crear comunidades, sobre todo en núcleos urbanos.

McQuail considera que los medios de comunicación de masas se diferencian de otras instituciones de conocimiento por estas razones:

- desempeñan una función general como portadores de todo tipo de conocimiento
- operan en la esfera pública, accesibles en principio a todos los miembros de la sociedad sobre una base abierta, voluntaria, no específica y de bajo costo
- en principio, la relación entre emisor y receptor es equilibrada e igualitaria
- los medios de comunicación llegan a más gente que otras instituciones, y por más tiempo, pues arrancan con las primeras influencias de la escuela, los padres, la religión, etc.²²

¹⁹ MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós Comunicación. 2ª. Edición. México, 1997. Pp. 276-277

²⁰ HOMS, Ricardo. Rock n´ roll; la revolución sociocultural más importante del siglo XX. Edamex. 2ª. Edición, 1996 Pp. 110.

²¹ CRUZ CEBREROS, Penélope.. Op. cit. Pp. 2.

²² MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 77.

El autor considera a éstos como presupuestos básicos, probablemente para una sociedad ideal, sin intereses particulares ni fines de lucro, pero es difícil considerar que la relación entre emisor y receptor es equilibrada, pues los medios son capaces de crear y destruir, ensalzar y desprestigiar a figuras públicas de acuerdo a sus intereses, que suelen ser particulares. Por otro lado, es cierto el hecho de que los medios de comunicación llegan a más gente que otras instituciones e influyen tanto o más como otras instituciones (escuela, familia, religión, etc.).

Además, McQuail presenta los objetivos básicos de los medios de comunicación con respecto a la sociedad:

- Informar sobre los acontecimientos y situaciones en la sociedad y el mundo
- Correlacionar estos acontecimientos, apoyar a la autoridad, socializar, coordinar actividades, crear consensos y establecer status.
- Dar continuidad a la cultura dominante y reconocer subculturas y desarrollos culturales, así como forjar y mantener el carácter de los valores.
- Proporcionar entretenimiento para reducir la tensión social.
- Hacer campaña y movilización a favor de los objetivos sociales de la esfera política y las estructuras establecidas.²³

Estos objetivos no suelen ser cumplidos en su totalidad por los medios, sino que cada uno, dependiendo de sus objetivos, toma alguno o algunos de estos de acuerdo a sus metas e intereses. McQuail considera a los puntos 1 y 5 referentes al cambio social y los restantes a la estabilidad e integración social.

Este apartado refuerza el sentido de la *música distinta* de la cual se habla más adelante, refiriendo a que los medios de comunicación pueden tener contenidos que se refieran a temas críticos y de cambio social, evitando la integración social en los status actuales, a diferencia de otros contenidos *gastronómicos* que llevan como interés particular un ingreso económico a partir del entretenimiento.

Si se toma en cuenta la Teoría de usos y gratificaciones, dichas gratificaciones son diferentes para cada persona de acuerdo a su interés y nivel cultural, como por ejemplo:

²³ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 103.

- Informarse de acontecimientos y condiciones en su entorno, satisfacer la curiosidad y el ánimo de aprendizaje.
- Identidad personal, para reforzar los valores personales y buscar modelos de comportamiento, así como identificarse con otros individuos.
- Interactuar socialmente e integrarse con otras personas y grupos, logrando la empatía.
- Entretenerse, evadir problemas, relajarse, obtener goce cultural, descarga emocional, excitación sexual u otros.

En este sentido, los aficionados a un estilo musical y un discurso que se encuentren dispersos pueden unirse a través de los medios y redes, creando una sociedad, y una multitud que puede reunirse en diversas situaciones que tienen la música como origen de su organización, y que pueden llevar, en algún caso, a algún cambio personal o grupal, el cual se ve reforzado por el planteamiento de McQuail sobre Rosengren, en el cual menciona que la estructura social influye en la cultura, y viceversa, y que considera a los medios de comunicación como un “mediador entre la realidad social objetiva y la experiencia personal”.²⁴ Con su percepción más amplia de los acontecimientos, tienen la capacidad de mostrar al espectador contenidos filtrados y de acuerdo a intereses, lo que les hace perder objetividad y veracidad. Como lo menciona el autor, la experiencia directa no permite tener un conocimiento tan amplio de lo que ocurre en la sociedad, incluyendo actos y entidades políticas y económicas.

En cuanto al campo de estudio de este proyecto, en la música ocurre lo mismo. Los medios toman una parte del espectro musical existente y lo difunden para su consumo inmediato, pues la mayor parte de esos productos son diseñados para ser escuchados instantáneamente y ser olvidados al poco tiempo de su producción. Esto debido a que se utilizan fórmulas para ser creados sin buscar un fin estético ni artístico. Esto es lo que Umberto Eco considera como “música gastronómica”.²⁵

McQuail los considera también como posibles colaboradores de cambios sociales. Si bien es cierto que los medios pueden formar parte del cambio social, también se debe considerar que no lo son en la generalidad, debido a sus intereses comerciales y a su función como proveedor de entretenimiento en la mayoría de los casos. Como lo menciona el autor, muchas relaciones personales y de grupo se basan o reflejan en los medios de comunicación, y en algunos casos hay organizaciones que los utilizan a

²⁴ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 78.

²⁵ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 269.

su conveniencia. En circunstancias como épocas de guerra, los medios de comunicación comerciales suelen llevar sus contenidos a extremos que, por una parte, muestran en noticieros la parte más cruda y pesimista de la sociedad y, por otro, producen emisiones de corte cómico y superficial para hacer que la sociedad evada dichos problemas.

También considera a los medios como:

- una ventana a la experiencia
- un intérprete, que explica y da sentido a acontecimientos que, de lo contrario, serían fragmentarios o incomprensibles
- una plataforma o vehículo de información y opinión
- un vínculo interactivo que relaciona los emisores en con receptores gracias a diferentes tipos de retroalimentación
- una señal, que indica activamente el camino, orienta o instruye
- un filtro, que selecciona partes de la experiencia para dedicarles una atención especial y descarta otros aspectos
- un espejo, que refleja una imagen de la sociedad con respeto a sí misma
- una pantalla o barrera que oculta la verdad al servicio de fines propagandísticos o de la evasión.²⁶

En ningún caso los medios pueden ser todo esto al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos con medios con fines distintos, y la percepción de éstos no puede ser homogénea. Los públicos tampoco son iguales, pues cuentan con diferentes influencias de tipo económico, social, de residencia, religiosa, etc.

En cuanto a las teorías de la comunicación y las visiones centrífuga (cambio, libertad, diversidad) y centrípeta (orden, control, unidad y cohesión) de los medios,²⁷ es conveniente asumir que ambos supuestos actúan al mismo tiempo y que, en cierto grado, pueden ser complementarias.

Con respecto de otras teorías mencionadas por McQuail, muchas de éstas son complementarias y pueden funcionar para explicar un fenómeno, que en este caso es la música de un grupo en los medios.

²⁶ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 79-80.

²⁷ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 88-89.

Los medios tienen relación y dependencia de personas en el poder, e incentivan a los otros estratos sociales a aceptar su posición a través del trabajo, el ocio (teoría de la comunicación de masas) y los medios difunden ideas a su conveniencia (marxismo), pero a su vez, la industria de la música se ha reducido, y se han concentrado disqueras que antes estaban divididas. Los medios de comunicación independientes son pequeños y se pueden considerar casi artesanales, sin un peso igual al de las grandes compañías. En cuanto a la teoría hegemónica de los medios, ésta permite que existan artistas como el que se trata en esta tesis, con cierta independencia de su ideología respecto de la base económica. Pero, sobre todo, el enfoque sociocultural busca comprender la cultura popular en la experiencia de sectores como la juventud, los obreros, y otras minorías.

Se considera que hay cuatro elementos principales en la historia de la comunicación de masas: tecnología, la situación política, social, económica y cultural de una sociedad; un conjunto de actividades, funciones o necesidades, y personas, en tanto constitutivas de grupos, clases o intereses.²⁸

Con respecto de la relación entre el artista y la audiencia, en el caso de artistas que, con la ayuda de los medios de comunicación se vuelven íconos, se puede dar el caso de que la audiencia busque “la identificación o reconocimiento con el mismo”²⁹, tomándolos como líderes de opinión y reforzando la idea de que sus obras y expresiones se convierten, en algunos casos, en conductas a seguir por los fans.

En general, se puede comentar que la comunicación es una característica esencial en la música de estos días, y que ciertos medios pueden dar mayor énfasis a los productos y contenidos de algunos artistas de acuerdo a su interés, ya sea cultural o económico, predominando este último, dando una orientación a las masas sobre lo que deben consumir en lo general, pero permitiendo conocer el trabajo de otros productores con fines diversos.

²⁸ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 28

²⁹ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 295-296.

I.3 La música y sus mensajes.

W. Von Humboldt concibió al arte como una percepción, lo que desarrollaría Potebnia: “percepción de la sabiduría, con las tareas de enseñar e instruir, y ha colaborado en la evolución del lenguaje”³⁰.

La producción de música y su atención en ella desarrolla un ejercicio mental, que lleva de la mano emociones, comunican del autor al receptor, y tienen un goce para ambas partes. Este proceso emocional evoluciona y origina operaciones intelectuales y procesos de razonamiento en quienes lo perciben, fomentando el desarrollo sensorial e intelectual de los individuos, además de “marcar generaciones con obras representativas de un tiempo y/o región”.³¹

Pero el arte no sólo entretiene, pues ese no es su fin último. Una obra de arte debe ser *sentida*, y por ello el artista introduce sentimientos en sus productos. Esto significa que la creación debe penetrar en las fibras y emociones de una persona y tener un significado particular, a diferencia del *kitsch* y los productos *ligeros* que entretienen sin ninguna otra finalidad, y el receptor completa la obra creada por el artista con su interpretación de ésta.³²

Ahora, la belleza tampoco es el fin último del arte, y ello es notorio en muchas obras actuales, que reaccionan ante la sociedad y tienen una estética distinta no necesariamente bella para el gusto masivo. Como lo considera Vygotsky citando a Wundt, “la obra de arte impulsa al espectador a llevar a cabo una acción, la cual puede, en ocasiones, ser para beneficio personal o de su comunidad, lo que genera una acción social más allá del puro goce. El arte, y la música por obiedad libera un aspecto de nuestra psique que no halla expresión en la vida cotidiana”³³.

Como menciona Vygotsky, nadie puede expresar con precisión porqué le gusta una obra de arte, y el subconsciente tiene un papel fundamental en este sentido. Existe una emoción que vincula al artista con el espectador, y que hace que las personas relacionen al arte con el juego, opuesto de la realidad en la etapa infantil. Conforme las personas crecen y dejan el juego, sustituyen esa parte de la ensoñación con el arte que le ayudan a elaborar una *catársis* de las circunstancias dolorosas en la vida y

³⁰ VYGOTSKY, Lev. Op. Cit. Pp. 53.

³¹ VYGOTSKY, Lev. Op. Cit. Pp. 62.

³² VYGOTSKY, Lev. Op. Cit. Pp. 71.

³³ VYGOTSKY, Lev. Op. Cit. Pp. 298.

eliminando los conflictos internos que llevarían a los seres humanos a estados mentales alterados.

Por otro lado, se considera que el arte sublima la energía sexual y origina la creatividad, sobre todo en disciplinas que utilizan un ritmo. Por ello se considera que el canto sirvió para aligerar la carga del trabajo y recordar el placer del acto sexual.

Muchas personas escuchan la música porque consideran que ésta interpreta sus sentimientos y problemas, contando, además del ritmo y la melodía, también las letras. Las generaciones se reconocen en cierta o ciertas producciones musicales, expresados según cierta problemática social. Esta disciplina cumple funciones entre las que se encuentran “la magia, religión, política, económica, lúdica, etc”.³⁴, y se le considera como “una de las funciones vitales de la sociedad, en íntima relación con todas las demás esferas de la vida social en su estado material-histórico”³⁵. En cuanto a la música popular, su valor psicológico radica en influir a los adolescentes durante la formación de su personalidad, buscando íconos y patrones que consideran convenientes, de acuerdo a la personalidad y contexto social de cada quien.

El arte es a la vez, una creación estética que conlleva ideología relacionada con las actividades y el comportamiento de los seres humanos, por esa razón, las artes van cambiando paralelamente con el desarrollo social, pues el arte se define por la psique del hombre social.

Además, importante es mencionar que las artes manejan las emociones humanas, y que por medio del arte, los individuos expresan sus ideas y emociones, y dentro de ellas se encuentran tanto elementos del autor como ciertas reglas, tradicionalismos y convenciones sociales, lo que Vygotsky llama *autoría individual y tradiciones*.

Esto lleva a la creación del discurso, que Cárdenas Cabello define como “unidad de sentido y coherencia. Esta unidad está compuesta por el nivel lingüístico (texto) y el que pone al discurso en una situación de comunicación (contexto)”³⁶.

Una generación se reconoce en cierta producción musical; no la emplea sólo, la asume como bandera, que, tomando el ejemplo de Eco respecto del jazz, funciona

³⁴ VÁZQUEZ SÁNCHEZ, Adolfo. Sobre arte y revolución. Grijalbo. México, 1979. Pp. 61.

³⁵ VYGOTSKY, Lev. Op. Cit. Pp. 31.

³⁶ CARDENAS CABELLO, Fernando. Op. Cit. Pp. 19.

como “una adhesión instintiva al espíritu del tiempo, un proyecto cultural elemental, la elección de una música ligada a tradiciones populares y al ritmo de la vida actual, la elección de una dimensión internacional y el rechazo de un falso folklore...”³⁷

El artista tiene un doble compromiso: con su arte y con la sociedad, y una coherencia básica exige que estos dos términos confluyan en la actividad práctico-crítica para el cambio.³⁸ Rank considera que los artistas son “los cabecillas en la lucha de la humanidad por la dominación y mejora de los instintos hostiles de la civilización...y liberan a los hombres del mal sin privarles, al mismo tiempo, del goce y del placer”³⁹, lo que hace a las obras de arte sociales. Esta relación entre creadores y admiradores crea *afectos estéticos*, y origina una respuesta orgánica en quienes lo perciben, y que puede llevar a la catársis, que es la respuesta explosiva que culmina en la descarga de emociones liberando energía y generando un equilibrio entre el individuo y el mundo, la cual es considerada por Vygotsky como *la función biológica del arte*.

Freud habla del arte como el medio para aplacar el principio del placer y de hostilidad. Así como se busca en los momentos de alegría y diversión, la música también es socorrida por los humanos en los momentos difíciles de su existencia, y cumple su labor social al liberar a los individuos de sus presiones y generar un equilibrio interno que ayuda a la sociedad para seguir caminando. Incluso, funciona como un educador que ayuda a formar el comportamiento y moldear al individuo para soportar los procesos sociales. Es por esto que prácticamente cualquier persona con capacidad auditiva recurre a ella sin dudarlo.

1.4 La industria cultural

El concepto de la industria cultural surge con Gutemberg⁴⁰ y la invención de la imprenta. En ella se da la posibilidad de producir un mayor número de copias de una obra para ser difundida más ampliamente, lo que significa que llegue paulatinamente a los estratos sociales inferiores. Este fenómeno se repetiría en otras disciplinas como la prensa, la aparición del gramófono y el cine, y posteriormente de la radio y la televisión, las cuales poco a poco formaron este concepto, con una cultura más amplia y uniforme para grandes sectores de la población.

³⁷ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 281.

³⁸ LORENZANO, César. Op. Cit. Pp. 100.

³⁹ VYGOTSKY, Lev. Op. Cit. Pp. 109.

⁴⁰ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 30

McQuail menciona a los medios como una industria “creciente y cambiante que da empleo, produce bienes y servicios y alimenta industrias afines; también forman una institución en sí mismos al desarrollar sus propias reglas y normas, que vincular la institución a la sociedad y a otras instituciones sociales. La institución de los medios de comunicación a su vez, está regulada por la sociedad. “⁴¹

Estos medios forman parte de la industria cultural, que en algunos casos se ha vuelto más un negocio y un productor de entretenimiento que de productos artísticos, y que a su vez está interrelacionada con otras ramas. En la actualidad existen programas y canales de videos que fomentan a la industria de la música, relacionados con la prensa y los promotores de conciertos, haciendo que se relacionen y se beneficien o perjudiquen en determinadas circunstancias, y que a su vez, hacen una especie de cerco para bombardear a las sociedades de ciertos productos para que sean consumidos, dándoles un toque de novedad y frescura, lo que puede traducirse en *modas o tendencias*.

Eco menciona como la primera característica de la cultura de masas el hecho de ser efímera y de dedicarse a ofrecer sentimientos y pasiones. Como se menciona en el segundo capítulo, hay artistas y actos, que pudieron surgir como parte de la cultura popular, para después distanciarse de ese mote y elevar su rango cultural con el paso de las generaciones. También, considera como otro punto de la cultura de masas que ésta propone casi siempre situaciones humanas que no tiene ninguna conexión con situaciones de los consumidores, pero que continúan siendo para ellos situaciones modelo. En este proyecto, el grupo sobre el cual se basa busca lograr una identificación con su público, y para el presente se tomará como una cualidad para no ser encasillado como cultura de masas gastronómica.

Eco menciona que la cultura de masas “tiene lugar en el momento histórico en que las masas entran como protagonistas en la vida social y participan en las cuestiones públicas.”⁴² También menciona que la cultura de masas ha dado la posibilidad de llevar la cultura a sectores sociales que no tendrían acceso a la cultura de otra forma. Esta información llega a una parte de personas que antes no tenía acceso a la información y la cultura en general.

⁴¹ MCQUAIL, Dennis. Op. cit. Pp. 21.

⁴² ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 42

Como lo menciona Eco los niveles de cultura manejados como alta, media y baja, no son necesariamente justos ni coincidentes con la calidad y validez de fondo y forma de las obras, con capacidad de superar los límites impuestos por el circuito de producción y consumo en que están inmersos, que nos permiten juzgarlos como obras de arte dotadas de absoluta validez (nos parece ser el caso de comics como Peanuts, de Charlie M. Schulz, o del jazz nacido como mercancía de consumo, incluso como música gastronómica, en las casas de tolerancia de New Orleans ⁴³. Hablando particularmente del ámbito musical, el postulado del jazz para ascender en la escala artística es obvio en músicos posteriores, sin generalizar ámbitos, épocas ni ritmos, sino a algunos artistas que, han tenido la capacidad de elevar su obra.

Horkheimer y Adorno consideran que la intención de la obra de arte de la industria cultural es un discurso en el cual busca la verdad a través de la inserción de la figura en las formas socialmente transmitidas, volviéndose rígido y sin expresión natural, a diferencia de lo que han hecho verdaderos artistas al olvidarse del estilo o de la forma, creando otras expresiones. Además, consideran que la cuestión radica en el sometimiento de las obras artísticas a las leyes de la oferta y demanda del mercado capitalista.

Además la industria cultural hace sus productos lo más atractivo posibles uniendo el arte, la imagen ya sea a través de cine o televisión y la diversión a la totalidad de la industria, haciéndolo un portador de estatus, quien no ve los productos de la industria es un ser "rezagado, perfeccionando únicamente sus procesos de producción y las cuestiones técnicas, sin enfocarse a los contenidos".⁴⁴

Para las personas inmersas en la sociedad de la industria cultural los productos están creados para que se olvide de las presiones que ejercen su familia, trabajo, relaciones sociales, etc., la televisión, el cine, buscan que a través de la luz emitida en ellos se olvide lo demás, quizá por eso el radio es un medio más libre, pues no requiere toda la atención puesta en él, además de que sus contenidos suelen ser más variados. Además los productos mostrados en cine, radio y televisión crean una sensación de ansiedad, de tener lo *nuevo*, El ser humano ha sido considerado como genérico, como si todos fuesen iguales, siendo todos sus clientes y empleados en un círculo sin fin, y llevándolo a una *repetición automática de operaciones reguladas*, lo cual funciona para la música gastronómica en general.

⁴³ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 70.

⁴⁴ MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. Pp. 111.

En la industria cultural caben expresiones que van del *arte serio* al *arte ligero*, como mencionan Horkheimer y Adorno, quienes y de cómo la industria cultural busca que se pierda la delgada línea entre estas dos expresiones, en cómo “elementos inconciliables de la cultura, arte y diversión, sean reducidos mediante la subordinación final a un solo falso denominador: la totalidad de la industria cultural”⁴⁵ .

Así, pues, se considera que dentro de la industria cultural existen productos diseñados para el entretenimiento, y otros que tienen un nivel cultural alto, que podría considerarse *pasan el filtro* de la popularidad, pero sin ceder necesariamente en sus convicciones e intenciones artísticas.

La industria musical se establece en las mismas características. Aunque existe un amplio espectro de artistas, sonidos y vertientes, la mayor parte de la industria se dedica a producir música popular, denominada *pop* por su abreviatura, que es la de mayor difusión en medios masivos, pero que también se ve acotada por otros géneros. En cuanto a música juvenil, también existen otros géneros con presencia, cuyas líneas no son tan marcadas por la heterogeneidad de la sociedad, pero entre los cuales se encuentran el *rock*, la llamada *música electrónica*, el *pop* en inglés y español, y otros.

Por su contenido, gran parte de esta música es de corte gastronómico, pero dentro de ese espectro existe música hecha con un contenido e intención diferente; que no busca solamente entretener, sino dar un mensaje y funcionar como un catártico social, hablando de las situaciones sociales. Este proyecto toma como ejemplo un grupo que, dentro de algunos medios masivos, propagan un mensaje, para dar a conocer, lo que se mencionará más adelante, como la “música diversa”.

I.5 Música popular.

La relación entre el arte, en este caso, la música, y la sociedad es directa, y algunos autores la consideran “indiscutible”.⁴⁶ Su creación se ha ligado con la evolución social, las relaciones de producción y la infraestructura económica. También, de acuerdo al desarrollo económico, se han creado diferentes estilos musicales. Como ha ocurrido con las sociedades, la música también se ha ramificado, y en este caso, se habla de

⁴⁵ MUÑOZ, Blanca. Ibidem.

⁴⁶ LORENZANO, César. Op. Cit. Pp. 69.

música popular, más cercana al pueblo, a diferencia de la música *culta*, relacionada con las clases altas.

De acuerdo al musicólogo Charles Hamm, la música popular es “un género de música que incluye varios estilos y es fácilmente comprensible por una gran proporción de la población, y su apreciación requiere poco o ningún conocimiento de teoría o técnicas musicales”,⁴⁷ cuyas piezas suelen ser de modesta extensión, con una línea melódica generalmente vocal y prominente con un lenguaje sencillo y directo con la intención general de expresar emociones, sentimientos y aspectos que identifican al creador con el oyente, y a diferencia de la música folclórica, tiene una mayor difusión por los medios tecnológicos del contexto en que se difunde, ya sean partituras, radio, televisión, Internet, etc. Homs se refiere a la música popular como *canción de masas*⁴⁸ y agrega algunos puntos como: ser creada para su reproducción en fonogramas, se valore más por el público al que impacta que por su calidad musical, y un éxito temporal, aunado a un ciclo de vida limitado. Un punto importante de este género es que tiene una relación directa con la tecnología, las técnicas de producción, grabación y divulgación en la música.

La música popular engloba una cantidad de formas musicales que van desde los gritos primitivos, las percusiones del folklore hasta sonidos electrónicos: “nació del primer grito del esclavo negro al pisar su nueva tierra, América...de la unión del grito esclavo y la armonía europea nació el blues, uno de los primeros géneros de música popular.

Existen diferentes opiniones acerca de la música popular; algunos autores la consideran carente de nivel para ser considerado arte, pero no toman en cuenta que, por su cercanía con las inquietudes sociales y, con la intención del autor, puede tener ideales de corte artístico.

Dwight MacDonald ha hecho la distinción, considerada por Eco como *canónica*⁴⁹ de los tres niveles intelectuales: high, middle y low brow, refiriéndose a un arte de élite, a una cultura de masas (masscult) y a una cultura media (midcult). En ella, considera al rock n´ roll y los comics como una cultura francamente masscult, y obras como El viejo y el mar de Hemingway como midcult. DeFleur hace una concepción similar, hablando

⁴⁷ VARIOS. Simpatía por el rock. Industria, cultura y sociedad. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1993. Pp. 149.

⁴⁸ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 113.

⁴⁹ ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Lumen. 12ª edición, España, 1999. pp 54.

de *bajo gusto, contenido no discutido y gusto superior*⁵⁰. Esta división suele ser vaga y estática, y hay contenidos que DeFleur deja a discusión, como “informes meteorológicos, algunos contenidos nuevos, la música que no sea sinfónica ni popular, las revistas dedicadas a lectores especializados en algún tema, las películas que utilicen temas generales y muchos otros. No se cree que estos contenidos eleven ni rebajen el gusto, ni se ven como una amenaza a las pautas morales” y considerando ambiguamente como contenidos de gusto superior “la música seria, el teatro refinado, los debates políticos, las películas artísticas...”⁵¹.

Al parecer, y debido a que su estudio se dio alrededor de los años treinta, MacDonald no considera la posibilidad de la movilidad social y exposición de productos de sus tres niveles intelectuales en sectores más grandes que no son estrictamente uno u otro de ellos. En la actualidad, a través de los medios de comunicación existentes se puede tener acceso a productos de lo que se considera cultura alta, media y baja, y de que al paso de las generaciones algunos artistas pueden cambiar su nivel artístico y cultural. Además, parece existir una visión unigeneracional de las obras artísticas, sin considerar su valor a futuro. En este caso, es pertinente mencionar que una obra de arte puede variar su “status” con el paso del tiempo. Uno de los géneros más representativos de este caso es el jazz, que comenzó siendo popular, considerado *masscult*, y que con el cambio generacional ha ascendido culturalmente a una *midcult*, con visos de poder llegar a una cultura alta, por su cercanía académica con músicos de orquestas alrededor del mundo. “También la cultura popular puede transformarse en bellas artes por medio de un simple acto crítico de apropiación y convertirse en la cultura superior de la siguiente generación”⁵². La música popular “puede generar arte; puede producir o cuando menos nutrir obras que desplacen una realidad particular a la esfera platónica de los valores culturales universales”.⁵³ Pueden marcar un momento histórico Este proceso ha ocurrido con diversos estilos artísticos, como el expresionismo en el cine y la pintura, en autores románticos, los escritores beat y con géneros musicales como el jazz y el rock, en particular con grupos como Miles Davis, B.B. King o The Beatles.

⁵⁰ DEFLEUR, Melvin. Teorías de la comunicación masiva. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1972. Pp. 179.

⁵¹ DEFLEUR, Melvin. Idem.

⁵² BIGSBY, C.W.E. Examen de la cultura popular. FCE. México, 1982. Pp. 33.

⁵³ VARIOS. Simpatía...Pp. 195.

La cultura de masas es considerado como “productos culturales manufacturados exclusivamente para el mercado de masas”⁵⁴. Pero ello no significa que todos los productos sean desechables ni con una finalidad de consumo. Cuando un artista o grupo alcanza una identificación por su música o contenido lírico con amplios sectores de la población puede convertirse en un fenómeno global, adquiriendo una popularidad que secunda su interés de expresión.

Morin menciona que “para poder analizar la cultura de masas hace falta disfrutar secretamente con ella”, lo cual llevó a Umberto Eco a tomar productos de la cultura popular como objeto de trabajo⁵⁵. Así, se puede considerar que un producto masivo no es necesariamente vulgar o hecho para su consumo superficial, como se considera con la *música diversa*.

Por otro lado, cuando Eco hace una apología de la cultura de masas, mencionando que ésta no es típica de un régimen capitalista, y que nace en una sociedad en que la masas de ciudadanos participa con igualdad de derechos en la vida pública, en el consumo, en el disfrute de las comunicaciones: nace inevitablemente en cualquier sociedad de tipo industrial.

Asimismo, menciona que la cultura de masas da la posibilidad a cualquier persona a acercarse a la gran cultura, quizá en un nivel distinto al de un estudioso de la materia, pero permitiéndole conocerlo, algo que en otro tiempo habría sido prácticamente imposible, y que, pueden ayudar a formar a los individuos culturalmente a través de los mencionados canales de masa.

Es válido considerar que, aunque los mass media transmiten mucha información sin ser filtrada o catalogada, el criterio de cada persona entra en función para preferir un contenido de otro, de acuerdo a su conocimiento y contexto particular, que pueden ser distintos al puro entretenimiento, como en los canales culturales de radio, televisión, prensa e Internet que existen en numerosos países. Y aún cuando existen muchos productos con el simple fin de entretener, los medios dan la posibilidad de buscar otros contenidos, que pueden ir de la lucha libre y la música de banda, a la ópera y el teatro.

Eco considera: “los mass media ofrecen un cúmulo de informaciones y de datos sobre el universo sin sugerir criterios de discriminación, pero en definitiva sensibilizan al

⁵⁴ MCQUAIL, Dennis. Opc. Cit. Pp. 61

⁵⁵ ECO, Umberto. Apocalípticos.... Pp 18.

hombre contemporáneo en su enfrentamiento con el mundo”, y complementando: “Signo pues de que los grandes canales de comunicación difunden informaciones indiscriminadas, pero de que al propio tiempo provocan conmociones culturales de cierto relieve”⁵⁶. Así como lo menciona posteriormente Eco, es importante el hecho de que la cultura de masas sea manejada no por los *grupos económicos*, sino por personas de cultura sin fines de lucro.

En general, la música popular suele dirigirse a las masas, referente a organizaciones sociales en manifestaciones públicas de índole política y social y que se utiliza para referirse a la música popular, pues ésta se dirige a multitudes a través de los *mass media*, y también se presentan en aforos para audiencias. Las masas, o “agregados en los que se pierde la individualidad”⁵⁷, son parte importante, pues en la sociedad heterogénea actual, la mayoría de los espectáculos y entretenimiento son atendidos por multitudes, generalmente unidos por el evento en turno y sin una estructura, orden, creencia o costumbre común.

Pero, a diferencia de la masa, McQuail y otros autores prefieren referirse a la audiencia, considerándola “una colectividad formada como respuesta al contenido de un medio de comunicación y definida por la atención a ese contenido”⁵⁸. Esta audiencia no se encuentra en un mismo lugar ni tiempo y quizá no tengan alguna relación social frecuente o común, y quizá solo se de en eventos como conciertos o presentaciones de algún tipo.

De acuerdo a la tipología de fuentes de formación de la audiencia de McQuail, la audiencia típica de un grupo musical popular como el que se estudia en este proyecto pertenece en su generalidad al grupo de admiradores o cultura del gusto, con afinidad en un contenido particular, ya sea cultural o intelectual, y que a su vez, pueden diversificarse en audiencias más o menos participativas de acuerdo a lo que el autor menciona.

La música popular es un concepto que surge en contraposición al academicismo. Tampoco es música folklórica o étnica, pues ésta se relaciona con orígenes más precisos de sociedades antiguas. La música popular surgió con el desarrollo industrial,

⁵⁶ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 64.

⁵⁷ MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós. 2ª edición. México, 1997.

. Pp. 54.

⁵⁸ MCQUAIL, Dennis. Op. Cit. Pp. 275.

cuando los instrumentos musicales y la música empezaron a ser exportados y consumidos por un número mayor de personas en diferentes sociedades y países. Esta no tiene un razonamiento de una sociedad en particular, y se avoca más hacia las clases sociales. Aunque en un principio era dirigida a las clases medias, con los sucesos económicos su consumo se ha vuelto más diverso. Eso ha homogeneizado el consumo cultural, como considera Marx ⁵⁹.

En cuanto a la producción de arte, Lorenzano comenta: “la infraestructura artística admite objetivamente un único criterio para ser valorada: si produce estancamiento o si crea desarrollo de las fuerzas productivas en la rama de la producción que se considere”⁶⁰. Asimismo comenta que debe conservarse autónomo para no caer en la autocomplacencia y dejar de renovar sus obras.

Con respecto al siguiente capítulo, denominado “Artistas populares y su discurso crítico”, Eco menciona algunas características de los mass media, entre los que se encuentran : “dirigirse a un público heterogéneo, sin conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado, que se adaptan a la difusión de estilos y formas de la cultura superior y transmitidas a una inferior, sometidos a la ley de la oferta y la demanda, y cuando difunden productos de la cultura superior éstos son condensados y transmitidos en pequeñas dosis”⁶¹. También considera que los *mass media* alientan una visión pasiva y acrítica del mundo, hechos para el entretenimiento y el tiempo libre para captar solamente el nivel superficial de nuestra atención, incluso cuando fingen despreocupación.

El objeto de estudio de esta tesis no se dirige a un público heterogéneo, pues tiene una conciencia social, de clase y económica, y que se ha alejado de la ley de la oferta y la demanda después de tener un público fiel y cautivo. Además, los artistas que han mostrado un contenido crítico en sus obras han reflejado preocupación por su entorno, fomentando una visión crítica y, en algunos casos, activa en cuestiones económicas, políticas, sociales y ambientalistas.

La cultura en el capitalismo sufre del desarraigo, la lejanía y la extrañeza de las grandes sociedades, y a partir de ahí se dividirán dos vertientes de la música de este tipo que buscan distintos objetivos: la música gastronómica y la música diversa.

⁵⁹ LORENZANO, César. Op. Cit. Pp. 98.

⁶⁰ LORENZANO, César. Op. Cit. Pp. 99.

⁶¹ ECO, Umberto. Apocalípticos.... Pp 56

Se puede considerar que la música popular son todas las producciones musicales que tienen presencia en los medios de comunicación, sin importar su estilo musical. Dentro de éste se pueden enumerar diferentes géneros, que pueden cambiar de acuerdo a las tendencias del momento histórico. Es oportuno comentar que la música popular no equivale a la música gastronómica, del siguiente apartado, pero generalmente la música gastronómica se encuentra dentro de la música popular. Existen obras que, por su trascendencia, siendo obras de alto nivel cultural, son de conocimiento público, y por tanto, música popular.

1.6 La música gastronómica

Este es un concepto creado por Humberto Eco, que también la llama *la canción de consumo*, y que generaliza como creada por la industria musical. También llamada *arte ligero* por Adorno,⁶² a esta música gastronómica se le considera prefabricada, que sigue tendencias, y que busca la ganancia inmediata en lugar de la calidad o trascendencia artística. También es considerada simplemente como *mala música*, dirigida “a la satisfacción de exigencias banales por definición, epidérmicas, inmediatas, transitorias y vulgares”⁶³. Se puede considerar que es la de mayor difusión en los medios masivos de comunicación a través de radio, televisión, y quizá, en menor medida, a través de otros medios. El carácter de prefabricada se refiere a que ésta se manufactura a través de varios equipos de productores musicales, compositores, equipos de producción y relaciones públicas para encumbrar a un artista o grupo que generalmente no expresa un asunto personal, sino lo que se ya ha sido compuesto bajo ciertas normas para su difusión comercial.

La música gastronómica no persigue ninguna intención artística, y que se ajusta a las demandas del mercado, buscando una remuneración económica inmediata. En su análisis, Eco menciona la posibilidad de que la música gastronómica se adapte a las directrices del mercado, o interviene de alguna forma para dirigir estas demandas, mencionando si el hombre de una civilización industrial de masas es, como nos lo han mostrado los sociólogos, un individuo *heterodirigido* (para el cual piensan y desean los grandes aparatos de la persuasión oculta y los centros de control de gusto, de los sentimientos y de las ideas; y que piensa y desea conforme a los designios de los centros de dirección psicológica), la canción de consumo aparece en tal caso como

⁶² MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. Pp. 118.

⁶³ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 269.

uno de los instrumentos más eficaces de coacción ideológica del ciudadano de una sociedad de masas.

Posteriormente, menciona que la canción de consumo, sigue una lógica de las fórmulas propia, de la que las decisiones de los artesanos se hallan totalmente ausentes. En estas canciones, el autor considera que existe una fórmula, y que “esta fórmula substituye a la forma”⁶⁴, siendo una de sus características más notorias la finalidad de divertir, sin revelar algo nuevo al público, sino repitiendo lo que éste ya conoce y que se sabe los ha divertido anteriormente.

Adorno menciona que “al entrar en el reino de la mercancía, la cultura pierde su valor simbólico y adquiere un valor mercantil”⁶⁵, y esto ocurre en la música gastronómica que se ubica en la mayor parte de los medios masivos de comunicación. Es importante considerar como factor fundamental para este proyecto que el valor principal de la canción de consumo es el mercantil. Este producto no suele llevar un discurso social, más que la temática del amor, y la publicidad es una parte fundamental de su estructura, volviéndose más importante que el producto musical en sí. Se debe mostrar al *artista* en cuestión como una moda que implica novedad, una aparente frescura, forzando al público a seguirla para estar *actualizado* y ser socialmente aceptado.

Se considera que la música gastronómica es creada por la industria discográfica, y que, por medio de la radio, televisión, y prensa, *modela el gusto colectivo*. Al exhibir los productos gastronómicos, los individuos los escogen, o creen escogerlos libremente, guiados por la modelación de estos productos, cumpliendo la *idealización e intensificación* de sus experiencias. La música gastronómica puede utilizar el erotismo y el deseo sexual para atraer a la audiencia, utilizando a jóvenes a manera de ícono, utilizando temas como el amor, despecho, etc. que rondan sobre la misma temática. Además, como menciona Eco con el *mito Pavone* (refiriéndose a Rita Pavone, una cantante italiana que llamaba la atención por su adolescencia, haciéndola objeto de deseo masculino tanto juvenil como adulto), hace que se mantengan los problemas y asuntos de la adolescencia, sin confrontarse con las condiciones históricas de un mundo en el que el adolescente vive. Así, grupos como The Monkees, Backstreet Boys, N’Sync, o en el contexto hispano hablante Timbiriche, Menudo y otros son creados desde el interior de las disqueras para cubrir una vacante en las

⁶⁴ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 271.

⁶⁵ MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. Pp. 95.

listas de popularidad y aprovechar un mercado durante una época determinada, aprovechándose del nacimiento a la sexualidad y la atracción en la adolescencia y juventud, razón por la cual su temática preponderante gira en torno a estos temas. Probablemente el único valor que la música gastronómica puede generar a largo plazo es la nostalgia de los tiempos vividos. También se debe comentar que las personas pueden escuchar música gastronómica como distracción, y que el tiempo que se le dedica a ésta evita que el individuo esté consciente y activo en otros procesos sociales.

En la sociedad actual, es imperativo que la música gastronómica sea expuesta en los medios de comunicación, y generalmente en varios frentes, sea televisión, radio, prensa e Internet, para su consumo inmediato, que va ligado a crear interés en presentaciones para generar el mayor ingreso posible. Ahora, existe la posibilidad de que la industria de la música cree estos *artistas gastronómicos* por que a la larga, le generan menos ingresos al artista y más a la disquera en turno, a diferencia de artistas que consolidan su material y trascienden tiempo y espacio.

“La música reproducida debe consumirse rápidamente y envejecer pronto, de modo que se cree la necesidad de un nuevo producto”⁶⁶, lo que origina las modas. Además, la mayoría de los cantantes de consumo, tienden a dar una ejecución generalmente inferior en sus actuaciones en vivo a comparación de sus grabaciones. Si esto se une al hecho de que la mayor parte de la música gastronómica está estrechamente ligada a la producción audiovisual con la creación de videos para proyectar más intensamente sus canciones, se entiende que la parte musical se vuelve más endeble.

En cuanto a este tema, la música gastronómica entra en el concepto de Castilla del Pino, con respecto de la alienación: “Así ocurre actualmente en las formas estupidizantes a que la sociedad de consumo incita, en las que el sujeto o su grupo se obliga a la racionalización de la conducta del grupo dirigente como forma de racionalizar y justificar la conducta propia”⁶⁷

La masscult no brinda a sus clientes ni una catarsis emocional, ni una experiencia estética, porque todo eso requiere un esfuerzo. La cadena de producción elabora un producto uniforme, cuyo fin no es ni siquiera divertir, sino distraer. Puede estimular o

⁶⁶ ECO, Umberto, Apocalípticos...Pp. 292.

⁶⁷ CASTILLA DEL PINO, Carlos. La incomunicación. Ediciones Península. Barcelona. 11ª. Edición. 1989. Pp. 131.

narcotizar, pero lo importante es que sea de fácil asimilación. Su contenido es una oposición a la cotidianidad. “No exige nada a su público, porque está totalmente sometida al espectador. No da nada, y defraudará continuamente a sus consumidores porque no sublima, solo reprime y sofoca”.⁶⁸

Existen numerosos ejemplos sobre la música gastronómica. En la mayoría de los casos se podría observar en los grupos concepto donde se da mayor importancia al baile y la temática romántica en artistas jóvenes que terminan sus carreras al mismo tiempo que su juventud, o procurando alargar su apariencia juvenil el mayor tiempo posible. Si bien pueden representar una nostalgia, no son relacionados con el desarrollo social ni con cambios políticos o sociales, sino como un referente cronológico en la vida de los individuos.

Actualmente, podría generalizarse que la música gastronómica es el género que se conoce como *Pop*, contracción de popular, y que “se da a conocer con dos armas contundentes: la inmediatez y la invasión...ofrece alegría y optimismo al precio de una burbuja, un estampado o una tapicería coloreada...en decoración, apostar por el pop es como comprar un ramo de rosas frente a cuidar un rosal. La siembra y la poda ofrecen belleza, pero exigen trabajo en cada estación. El esplendor de las rosas es también el anuncio de su inminente decadencia”.⁶⁹

1.7 La música distinta

También bautizada por Eco como *la canción diversa*, es un concepto referente a un grupo de músicos que “pueden considerarse populares, o sin una formación académica en lo musical, pero que componen las canciones de forma distinta a los demás”⁷⁰. Estas diversifican su temática, y escriben temas que “no hablan necesariamente de amor, sino de muchas otras cosas; y que si nombran el amor no lo hacen en fórmulas abstractas, sin tiempo y sin lugar, sino que lo circunscriben...que ha logrado restituir al gran público una canción civil, plagada de problemas, con auténtica y verdadera conciencia histórica, y por otro ha reencontrado los senderos de la canción de amor”⁷¹, que probablemente no lo idealiza, y que lo puede llenar de

⁶⁸ MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. Pp. 110.

⁶⁹ EL PAIS. Edición online. Anatxu Zabalbeascoa. Sección Tecnología.
http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/mal/tiempo/escapismo/pop/elpeputec/20090901elpepitdc_1/Tes. 1º de septiembre, 2009. 12:49 hrs.

⁷⁰ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 273.

⁷¹ Ibidem.

situaciones realistas como el desamor, los problemas y otros temas. En general, se puede hablar que es música que trata de problemáticas sociales, guerras, crisis, personajes, y que lleva de cierta forma la tarea de los juglares, pero con una postura particular que suele enfocarse en la búsqueda de la igualdad social.

Eco menciona que “la nueva canción ha sostenido una polémica contra la melodía gastronómica, y ha ido a buscar modos nuevos en la música sacra y la música de folklore; ha sostenido una polémica contra el ritmo gastronómico y ha elaborado recitados, continuos discursivos aptos para poner de nuevo de relieve los contenidos, no intentando atenuar la atención del auditorio valiéndose de un ritmo primitivo, sino mediante la presencia invasora de conceptos y llamadas no usuales. El resultado ha sido una canción que la gente se reúne para escuchar. Corrientemente la canción de consumo se utiliza haciendo otra cosa, como fondo; la canción distinta exige respeto e interés. Puede considerarse sano el escuchar música gastronómica, pero, de acuerdo a Eco, “constituye un sano ejercicio de normalidad cuando representa el *momento de pausa*”⁷². El problema de la canción gastronómica, considera, es que el modelo del momento de pausa se transforma en la norma y generalidad, sustituyendo cualquier otra experiencia, como el *amodorramiento de la individualidad, negación del problema, conformismo de los comportamientos, y éxtasis pasivo* exigido por una pedagogía paternalista que tiende a crear súbditos adaptados.⁷³

“Freud decía que la meta en la terapia era convertir al inconsciente en consciente para una mejor desarrollo de nuestra personalidad”⁷⁴. Para este proyecto, la música distinta busca que las sociedades, siguiendo este principio freudiano, tengan un mejor desarrollo y convivencia, a diferencia de la música gastronómica, que pretende ocultar las complicaciones de la vida. La música diversa tiene una diferencia con la música gastronómica: antepone el contenido a la forma, proponiendo un sistema de valores que busca una liberación de las convenciones sociales, haciendo que la música gastronómica se muestre como más frívola.⁷⁵ Cabe destacar como un punto importante *la conciencia histórica*. Los productos gastronómicos tienen una intención opuesta: entretener, olvidar los problemas, procurar una alegría, aunque sea pasajera y superflua; por otro lado, la canción diversa busca enfrentar dichos problemas y no esconderlos en el subconsciente, sino criticar y mejorar una realidad palpable.

⁷² ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp.275.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ PEREZ-VERTTI ALVA, Op. Cit. Pp. 10.

⁷⁵ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 27.

El hecho de que la canción diversa tenga una finalidad distinta a la gastronómica se refleja en los medios de su difusión. Hablando de la generalidad en la ciudad de México, la canción diversa suele ser acogida en estaciones de radio culturales que las consideran rock, trova, jazz, experimental o de otras maneras (Ibero 90.9, Radio Educación) y llegan a tener una exposición menor en estaciones comerciales que lo consideran pop (Alfa, Exa, Los 40 principales). Sólo los músicos diversos que logran un éxito considerable llegan a hacer un crossover y ser programados en estaciones de música gastronómica. Ejemplo de ello es Bob Dylan, quien, sin tener grandes habilidades técnicas ni vocales, ha logrado un lugar particular a través de sus letras críticas que hicieron eco en generaciones, particularmente en los años sesenta. Los Beatles fueron otro ejemplo que cambió incluso peinados, formas de vestir, y hasta religiones con su incursión en la cultura oriental. Otros, como Joan Manuel Serrat, se pronunciaron contra el régimen franquista en España e hicieron del catalán un identificador regional y cultural.

Así, numerosos artistas sin una formación académica pueden hacer música con estilos y formas populares, pero con un fin distinto, procurando nutrirse de su entorno y transformar lo que le parezca negativo; esto ocurre con los trovadores en Latinoamérica, donde las situaciones políticas y sociales han colaborado para que se den estos géneros críticos y en otros estilos.

“Una canción que exige respeto y atención significa, además, aunque sea a nivel de una cultura de masas, una opción culta. Representa un punto máximo al que la cultura de masas puede aspirar; el primer escalón hacia una educación ulterior del gusto y de la inteligencia, a través de la cual llegar a experiencias más complejas”.⁷⁶ En la actualidad es difícil pensar que las masas pueden acercarse a la alta cultura (Mozart, Bach, Beethoven, etc.), y por tanto, se considera que la música diversa puede funcionar como una especie de puente entre la gente que escucha música gastronómica y que puede llegar a apreciar la alta cultura.

De acuerdo a Adorno, en la época contemporánea la técnica tiene mayor incidencia en la producción musical, y “la utilización de la técnica en el arte debería quedar subordinada a su propio sentido, al grado de realidad social que se capaz de expresar”.⁷⁷ Es importante señalar que la música gastronómica pone mayor énfasis en la técnica y tecnología para hacer que su sonido parezca más *fresco* y *moderno*, pero

⁷⁶ ECO, Umberto. Apocalípticos...Idem

⁷⁷ MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. Pp. 93.

que sacrifica su perdurabilidad a largo plazo; y la música distinta puede ser, en ocasiones, más sencilla en su producción técnica, pero adquiere un tiempo de vida mayor.

Un punto importante es que desde el punto de vista sociológico, el artista “puede reparar en puntos especialmente sensibles de la vida social, poner de manifiesto aspectos subjetivos e intersubjetivos de las relaciones entre los hombres no percibidos por el objetivismo científico, provocar experiencias inesperadas y contribuir con sus propios medios a que las personas tomen conciencia sobre las estructuras que los oprimen.”⁷⁸ Sobre todo cuando la sociedad vive momentos difíciles (crisis, guerras, hambrunas, etc.) Para el artista sociológico, el problema no es más saber qué representar o cómo representarlo, sino cómo provocar la reflexión sobre las condiciones mismas de nuestro ambiente social.

“Una obra de cultura superior, aún cuando sea decadente, expresa sentimientos, ideas, gustos y modos de ver de una determinada idiosincrasia y el público reacciona a su vez de forma individual”. La *masscult* es indiferente a cualquier criterio de valoración. Se habla de despachar un producto *standard*. “La diferencia entre la cultura superior y *masscult* se funda en los requisitos de impersonalidad, falta de criterios de valoración y total sumisión al espectador”.⁷⁹ Uno de los ejemplos más claros de esto es *Las señoritas de Avignon* de Pablo Picasso, considerada la primera obra estéticamente desagradable que da un mensaje sacrificando la forma por el fondo, que será fundamental para el desarrollo de la cultura posterior.

Además, de acuerdo a Eco, es posible pensar que un producto *distinto* puede ayudar a que el personaje común pueda buscar el conocimiento de productos culturales más altos, y elevar paulatinamente su conocimiento de arte y cultura, disfrutando de la misma forma que puede disfrutar una obra ligera. Como se menciona en *Apocalípticos e Integrados*⁸⁰ una obra que tiene un carácter ligero puede llevar a los pasos y transfusiones entre los varios niveles que parecen legítimos y productivos...y las personas pueden ser conducidos hacia la fruición de productos más complejos, lo que puede llevar a que un artista o una obra popular llegue a la *alta cultura*, llevando a una armonía que Adorno concibió entre la verdadera cultura popular y la alta cultura.⁸¹

⁷⁸ ECO, Umberto. La definición...Pp. 36.

⁷⁹ Idem.

⁸⁰ ECO, Umberto. Apocalípticos...Pp. 79.

⁸¹ MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. Pp. 117.

Eco se pregunta si una canción distinta lo será en la medida que rechace la popularidad y la circulación industrial. Una hipótesis, es que el grupo del cual trata este proyecto, inició su carrera dentro de los mass media, y que en algún punto, cambió su dirección rehuendo a la popularidad momentánea, fomentando un culto más cercano de sus seguidores, y poniendo un límite en su circulación industrial para así, poder realizar ideas musicales distintas de las requeridas por el disfrute simple de la música y añadiendo mensajes de su entorno.

Esta acción no sólo radica en la obra, sino en la actitud con que la audiencia la escucha. Goldmann menciona que es distinto “leer un libro o ver una obra de teatro para hallar en ella una problemática, una toma de posición que uno acepta o rechaza, pero con la que se establece una relación de intercambio intelectual, o leer el mismo libro o asistir al mismo espectáculo en la perspectiva puramente consumista de la distracción y la diversión.”⁸² La misma situación se da en la música popular, pues así como existen músicos que crean música gastronómica o distinta, también existen escuchas que lo toman en un afán meramente consumista o analítico. Esto indica la formación y avance social de las personas, pues tienen la capacidad de lograr una catársis y ser activos con respecto de su entorno y evitar la pasividad de quienes buscar una distracción.

Postular a través de la crítica, de la negación de la negación, afirma los valores positivos. El arte, al igual que la ciencia, es fundamentalmente crítico.⁸³ Por ello, la música diversa es la que, a diferencia de la música gastronómica podrá acceder a estadios más altos en la estructura artística y a ser un objeto de arte válido, gracias a su crítica y su búsqueda evolutiva en los procesos humanos.

La canción diversa amalgama a artistas que pudieron ser moda, pero que logran superar esa limitante y llegar a otras generaciones, teniendo mensajes más universales y, logrando el respeto de la sociedad. Ejemplo de esto son los Beatles, Bob Dylan, numerosos artistas de jazz, trova y canto nuevo, y otros que iniciando como artistas juveniles, desarrollaron su y lograron crear un catálogo prestigiado que sigue programándose, ganando respeto a lo largo de las naciones y generaciones posteriores. Es importante que esta vertiente del arte popular siga vigente, pues el arte genuino capta lo genuino de la esencia humana que no ha sido derrotado en la era

⁸² GOLDMANN, Lucien. Op. Cit. Pp. 104-105.

⁸³ LORENZANO, César. Op. Cit. Pp. 114.

postindustrial.⁸⁴ Este proyecto considera que la música distinta puede funcionar como un regulador de la conciencia en las personas, para abrir su percepción de los acontecimientos, sobre todo en la población que está en formación (niños, adolescentes) y en quienes no tienen el hábito de informarse sobre la vida diaria.

⁸⁴ MUÑOZ, Blanca, Op. Cit. Pp. 244.

CAPÍTULO II ARTISTAS POPULARES Y SU DISCURSO CRÍTICO

II.1 LA CONTRACULTURA.

Es un fenómeno que surgió buscando cambios sustanciales que modifiquen la actitud del ser humano hacia el mundo que le rodea y a sí mismo, llevando a una transformación del ser humano, que lleva a “un cambio cultural”.⁸⁵

Se considera que sus orígenes se remontan a las teorías tanto de Marx como de Freud⁸⁶, quienes vieron la pérdida de individualidad debido a la industrialización y el consumo masificado de las sociedades que llevaban a un estado de tecnocracia, con una especialización en la técnica por encima de los valores humanos. La contracultura tiene un explícito sentido social, y busca la igualdad entre las personas e instituciones, elaborando una crítica social de los regímenes, particularmente en el mundo occidental. La búsqueda de esta lucha es la *liberación del hombre* del enemigo de la *alienación* (entendida como represión por los psiquiatras), que en algunos casos es un sistema económico, político y en otros casos es la industrialización, (una parte del desarrollo humano) y debe realizarse por movimientos diferentes al simple hecho de sustituir gobernantes en el mismo sistema político, lo que es considerado un elemento de autoderrota en Marcuse. Puede considerarse que es un engranaje completo donde las alianzas entre industria y gobiernos es obvia, y que pretende minimizar a las clases medias y bajas a una parte del proceso de producción.

De acuerdo a Lipovetsky⁸⁷ actualmente se vive en un hedonismo, en un individualismo donde la sociedad ha perdido el respeto por las instituciones, y ha perdido su fe en el futuro pues se han disuelto los ideales de la revolución industrial y el progreso; se ha exterminado al medio ambiente, y la sociedad en general consume un gran cúmulo de información y productos que le dejan un *vacío*, como la música gastronómica y otros, produciendo novedades sin esencia, debido a la contradicción de la cultura moderna. Por todo lo anterior, ante la crisis cultural y espiritual actual, el individuo busca nuevos ideales como la ecología, grupos autónomos de ayuda y colectivos alejados de las instituciones tradicionales, con una crítica con respecto de

⁸⁵ MARROQUÍN, Enrique. La contracultura como protesta. Cuadernos Joaquín Mortiz. México, 1975. Pp. 7.

⁸⁶ ROSZAK, Theodore. El nacimiento de una contracultura; Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Editorial Kairos. Barcelona. 7ª. Ed. 1981. Pp. 99-101.

⁸⁷ LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío. Ed. Anagrama. 6ª. Edición. Barcelona, 2008. Pp. 9-10.

los vicios del sistema político-económico. La música y las artes en general se rebelan contra lo establecido, tanto a nivel político como estético, liberándolo de la tradición y ejerciendo una revolución interna en el individuo, a través de un mercado artístico que permite la libertad de contenidos y su autonomía con respecto de los sistemas imperantes. Muchos artistas cambiaron o rompieron *la escena representativa*⁸⁸; la música es más directa, fomentando intencionadamente el movimiento brusco y dinámico, como en el rock y la música electrónica, que unido con la intención de romper las reglas establecidas conforman una identidad fuerte en amplios sectores de la juventud.

Como menciona Castilla del Pino en gran parte de la sociedad se da el hecho de la incomunicación o de la comunicación distorsionada, la cual es “el rasgo más sobresaliente de los modos de relación usuales en nuestra sociedad”⁸⁹. En la incomunicación de la sociedad surgen los íconos, en los cuales los músicos populares, y en particular los de rock toman un papel importante en los jóvenes y adolescentes, con el cual surge una identificación como icono del público. Ya fuesen los peinados, la vestimenta o el participar activamente en mítines, siempre ha sido motivo de rebelión y a partir de ahí se ha considerado a la música popular como un movimiento contracultural que intenta romper la cotidianidad.

Aquí es donde la contracultura toma parte, pues forma una declaración de principios contra las instituciones tradicionales, con una postura crítica que crea contenidos artísticos y culturales, y de artistas e intelectuales en una sociedad que exige técnicos en su lugar.

“De la mano de procesos y sucesos históricos, como la reforma luterana, se observa una transformación en la mentalidad del individuo, y ésta se refleja en su producción artística. Actualmente hay evidentes variaciones en las que se describe el contexto de los productores y lo que está presente en su mente”⁹⁰.

El lenguaje de la música popular se refuerza con la crisis de identidad y los cambios tecnológicos que afectan a la vida cotidiana y los valores del ser humano. Debido a esto, los grupos sociales defienden su identidad, quizá ya no con los valores tradicionales que heredaron sus padres, sino con nuevos símbolos con los que se

⁸⁸ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 97.

⁸⁹ CASTILLA DEL PINO, Carlos. Op. Pp. 20.

⁹⁰ CARDENAS CABELLO, Fernando. Op. Cit. Pp. 2.

erige contra la modernidad por pugnar un cambio en sus símbolos. La música popular funciona como un *resonador* para ubicar al joven en su contexto, pues la sociedad no proporciona los símbolos ideales.⁹¹

Para Brown “la liberación del hombre se da con la creación de obras artísticas, desarrollando el espíritu creador, la verdadera fuerza revolucionaria para cambiar al mundo”⁹². En una época modernista donde existe una explosión musical, la contracultura pone a la música popular como un factor de cambio, en particular de música diversa, a diferencia de la música gastronómica más dedica al tiempo de ocio. Cuando un individuo puede escuchar música las 24 horas la música puede ser un aislante o un medio para la catarsis, de salir de su cuarto con los mensajes críticos, o de hundirse en él con música gastronómica.

Debido a esa indiferencia, pero sobre todo a la falta de credibilidad en el gobierno, los sistemas religiosos y económicos, los jóvenes buscan una orientación en lugares y personas donde encuentran un mensaje que podría ser más autónomo, con identificación en sus intereses. Como el individuo se encuentra falto de estabilidad, *alienado* con respecto a la sociedad, busca el balance faltante en el arte, subjetivo y cercano a sus intereses y emociones, que se vuelve en un valor dentro de la sociedad apática en la que se desarrolla. La sociedad, y quizá la juventud en particular necesitan liberar sus energías y problemas cotidianos; se descubren religiones orientales y las artes son, junto con los deportes, las actividades más socorridas para ello. La credibilidad que pierden los políticos la ganan los dedicados al entretenimiento: la música, actuación, cine, deportes, etc., “convirtiendo a la música popular en un manifiesto político de los jóvenes que no estaban inmersos en la política”.⁹³

Los jóvenes buscan una sociedad donde se tome en cuenta su identidad, que no se les considere iguales, sino diferente y por ello igualmente válidos. La *inversión emocional*⁹⁴ es distinta en un grupo de música diversa a la un grupo de corte gastronómico, y la identificación es más profunda, no va sólo con la vestimenta y léxico, sino con actitudes, lecturas, posiblemente posición política, ecológica, y de cultura en general. Esto se vuelve más atractivo si se toma en cuenta que los artistas diversos buscan “radicalizar sus posiciones contra las instituciones sociales”⁹⁵, y si en

⁹¹ ESTRADA Rodríguez, Teresa. Op. Cit. Pp. 10.

⁹² ROSZAK, Theodore. Op. Cit. Pp. 132.

⁹³ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 49.

⁹⁴ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 74.

⁹⁵ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 83.

muchos casos el discurso de los artistas está inspirado en la búsqueda del yo, de la individualidad, la autenticidad y la verdad.

Klapp menciona “al ritmo de modernización que vaya un país, sus problemas de identidad aumentarán en la misma proporción”.⁹⁶ En una sociedad industrializada y en busca de un constante desarrollo, la música popular funciona como un medio de comunicación y expresión entre los jóvenes, a través del cual crean sus propios símbolos ideales que los ubican y ayudan a definirse a sí mismos. Debido a su falta de identidad en la sociedad y con las autoridades, las expresiones más vitales de la juventud tienden a manifestarse al margen del sistema, y privilegian la calle, los muros, el cuerpo, la industria cultural, pues consideran que los adultos simulan una mentira en la sociedad, lo que genera el choque de generaciones que crea la contracultura, una cultura alternativa fuera de los estándares y paradigmas culturales. El joven tiene la necesidad de romper con el autoritarismo de los padres y las instituciones; desea afirmar su personalidad y romper con los prejuicios sociales y morales.

La contracultura puede considerarse como las manifestaciones contra un sistema o régimen que oprime o limita la libertad y garantías de algún o algunos sectores sociales, generalmente originadas por la juventud, haciéndose presente en la vida social, o también como “la crítica de la tecnocracia más radical”⁹⁷. La contracultura es una contraparte de la cultura *tradicional* o arquetípica del contexto histórico, mostrando errores fuera de las instituciones. Se forman grupos, colectivos, que muestran insatisfacción e inconformidad con el estado de las cosas que le rodean. Ella muestra, consciente o inconscientemente, las inconsistencias de un sistema, gobierno o sociedad, y que generalmente lo transmite a través de productos culturales. Existen ocasiones en que estas manifestaciones afectan cuestiones más superfluas como la moda, pero que, a fin de cuentas influyen en los cambios sociales de las sociedades, pues a fin de cuentas lo que buscan es “cambiar hasta la raíz la organización de los sistemas político-económico-sociales que se padecen para evitar la explotación del hombre por el hombre y para empezar a establecer las bases de las sociedades más propiciatorias, más humanas”.⁹⁸

Otra concepción de la contracultura la ve como “ese saludable instinto que rechaza, tanto a nivel personal como político, la violación sin entrañas de nuestra sensibilidad

⁹⁶ ESTRADA Rodríguez, Teresa. Lenguaje e identidad en el rock mexicano (1985-1990). Tesis de Sociología. FCPYS, UNAM: 1992. Pp. 7.

⁹⁷ ROSZAK, Theodore. Op. Cit. Pp. 222.

⁹⁸ MARROQUÍN, Enrique. Idem.

humana⁹⁹. En otros contextos se le ha llegado a nombrar como “vanguardia, con mayor radicalidad con respecto al orden estético dominante”.¹⁰⁰

Estrada considera que la conducta musical “pueden simbolizarse conceptos políticos, sociales, jurídicos, económicos y religiosos, y a menudo se observa que en las artes en general la expresión simbólica tiende a penetrar hasta los más profundos niveles de los valores y creencias. Las funciones de la música en cualquier cultura revelan mucho sobre la organización y los procesos de la cultura en general, las canciones acentúan la expresión de sentimientos, pensamientos, actitudes e ideas que de otro modo no se formularían. Los textos revelan los procesos psicológicos en la vida de cualquier cultura”.¹⁰¹

La época más representativa de la contracultura en el siglo XX fue durante los años sesenta. El posmodernismo mostró su radicalismo cultural mas extremo¹⁰², y la música popular lo reflejó en buena parte de su contenido lírico. El rock, folk, blues y otros géneros difundidos en la época tuvieron una alta consciencia social y lo demostraron en canciones que hoy son representativas de la época, y que influyeron en músicos posteriores que difundieron contenidos críticos hasta la fecha. Aunque actualmente Lipovetsky considera los años reciente como una época más centrada en el *cool*, es cierto que los años sesenta siguen siendo un parámetro y modelo a seguir en cuanto a contracultura y movimientos populares.

Los jóvenes de los años sesenta fueron recién nacidos e infantes a finales de la Segunda Guerra Mundial, y vivieron una época donde se dejó de creer en los paradigmas que existían durante la primera mitad de siglo: el nacionalismo, la raza, la religión, etc. Aunque posiblemente aislados, son actos que van mostrando la incoherencia de un sistema existente, y que están fuera de los usos y costumbres paradigmáticos. Es por ello que autores como Kerouac o Sartre, y cantantes como Bob Dylan o Elvis Presley son vistos con extrañeza por parte de los adultos de su época, y que a la vez se sienten como seres extraños en una sociedad en la que no se identifican, buscando un estilo de vida distinto del materialismo occidental, que se representó con la guerra. El ideal aparentemente inocente de *amor y paz* tiene la intención de romper con la estructura bélica y autoritaria de las naciones. Incluso existen autores que consideran la elevación del consumo de drogas en los Estados

⁹⁹ ROSZAK, Theodore. Op. cit. Pp. 62.

¹⁰⁰ SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Op. Cit. Pp. 11.

¹⁰¹ ESTRADA RODRIGUEZ, Teresa. Op. Cit. Pp. 124.

¹⁰² LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 105.

Unidos debido a los traumas psicológicos que dejaron las guerras en los veteranos de guerra. Surgieron modas como la minifalda y los colores llamativos, revistas especializadas y en algún momento alternativas como *Rolling Stone* y las estaciones de radio pirata que buscaban ser una alternativa a la oficialidad en la moda y música convencional.¹⁰³ Particularmente géneros como el rock fueron de los más abrazados por la juventud por su apertura generacional y racial, en la cual se influyó del blues negro, el folk blanco, la psicodelia y el contexto social. “La libertad y la igualdad, individual o general, siguen siendo metas no alcanzadas, y es por ello que hasta estos días la crítica en la música popular continúa, pues esta representa la contradicción cultural del capitalismo”.¹⁰⁴

Musicalmente la contracultura es muy rica, y el rock n´ roll es una parte importante del progreso social, pues simbólicamente une desde la década de los años cincuenta del siglo XX a los jóvenes blancos con los negros que solían trabajar en condiciones miserables, disminuyendo la segregación racial y fomentando la búsqueda de igualdad social en esos sectores. También ha colaborado en la liberación femenina y su participación en los procesos políticos.

Aunque éstos son cambios significativos, fue hasta que los cantantes Folk o de *protesta*, escriben y ponen de forma explícita la necesidad de cambios sociales. Bob Dylan y Joan Baez son los principales exponentes de este subgénero que retoma la música tradicional norteamericana y le añade letras más críticas que pregonan la necesidad de cambio, que van desde una búsqueda de estructuras en el poder, igualdad y justicia social hasta diferentes regímenes alimenticios como el vegetarianismo, el uso del cabello largo en los hombres y la difusión de drogas.¹⁰⁵

Políticamente, y debido a su surgimiento en los Estados Unidos, los jóvenes de la contracultura en los sesenta (hippies) muestran una postura en la cual denuncian al sistema norteamericano, rompiendo el mito de la Unión Americana como *la tierra de la libertad*. La reciente Segunda Guerra Mundial engendró en la infancia y juventud de la época un nihilismo y falta de creencia en el gobierno. Al ver una guerra próxima en Vietnam, los hippies se alzan contra de la guerra de Vietnam y del control de la CIA y otras instituciones gubernamentales. La *no violencia*, llevada a su cenit por personajes como Martin Luther King, después se traduce como el *amor y paz* generalizado, hace

¹⁰³ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 62-64.

¹⁰⁴ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 126.

¹⁰⁵ MARROQUÍN, Enrique. Op. Cit. Pp. 24.

a la posición de los hippies política, una bandera de la paz contra el establishment de la guerra, y que posteriormente se enfocan a diferentes ramas de la creación humana (medio ambiente, maltrato de animales, etc.).

El rock n´ roll, y la música popular en general trasciende el ámbito estrictamente musical y se convierte en un “agente de la culturizador de masas...formando la mentalidad de hoy día”.¹⁰⁶ Actualmente se pueden notar cambios en la sociedad actual con respecto de la contracultura de los años sesenta. La moda masculina se ha vuelto más casual, los cortes de cabello se han diversificado y estilos musicales son más aceptados socialmente, y de a poco, estos cambios, que parecen exteriores, han dado una nueva forma de ver la vida entre las personas de las nuevas generaciones. Los jóvenes de los años sesenta buscaron ser tomados en cuenta en las decisiones de la vida pública, y como un factor de cambio, y las exigencias mostraron un signo de evolución y crecimiento social, en varios países, incluido México, del cual sucesos como el 2 de octubre de 1968 y el festival de Avándaro funcionaron como agentes que han cambiado la sociedad.

II.2 Algunos artistas contemporáneos

Los artistas populares pueden convertirse en líderes de opinión para algunos sectores, sobre todo para quienes los escuchan. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta los principios del XXI, la música popular ha sido uno de los géneros más difundidos y que han creado mayor culto y revolución en la sociedad. Es cierto que para muchas personas la música popular diversa ha sido “algo más que una corriente musical”.¹⁰⁷ Ha englobado lenguajes, costumbres, se ha visto afectado y ha influido en movimientos políticos, económicos y sociales que se ha diversificado a lo largo de su existencia. Buscan su identidad y moldear su personalidad en ellos, como cada generación “busca un icono en el cual se pueda reconocer”¹⁰⁸, generando una *sensibilidad colectiva* en una sociedad donde ese mismo estilo musical se ha vuelto un espectáculo de multitudes¹⁰⁹. El contenido de las canciones de los artistas populares suele ajustarse a la filosofía de los jóvenes, rebeldes con causa y sin causa, convirtiéndose en un modo de vida con sus líderes particulares. Esta música, a diferencia de la gastronómica, tiene un compromiso social que se refleja sobre la acción política y los cambios sociales se dan con la participación de la juventud. El

¹⁰⁶ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 8.

¹⁰⁷ VARIOS. Simpatía...Pp. 47.

¹⁰⁸ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 49.

¹⁰⁹ VARIOS. Simpatía...Pp. 106.

escucha se puede identificar con algún artista o personaje de la letra de una canción pues el lenguaje que utiliza es diferente al de los ídolos prefabricados por los medios, y manifiesta sus sueños, miedos, fantasías y esperanzas de una generación.

De acuerdo al narcisismo que considera Lipovetsky, y al miedo moderno a envejecer, los músicos populares dan la idea de una juventud prolongada, además de crear identificación con el individuo que lo escucha, promueve este acercamiento que no se había dado en otros géneros musicales anteriores¹¹⁰. Sin militancias religiosas ni políticas, pero sí con una militancia musical. Se pueden notar las camisetas con logotipos de grupos que quieren decir algo más que un simple gusto musical: un estilo de vida, a veces una moda, una motivación, pero, sobre todo una forma de ver el mundo, ser uno mismo. Los iniciados en el género suelen considerar *esta música* como algo serio, que habla sobre sus problemas, evadiendo la música con contenidos ligeros (gastronómicos) que sirve para lidiar con su “insatisfacción existencial”¹¹¹.

II.2.1 Antecedentes.

Ya se ha mencionado que la música funciona como un medio de comunicación. Ahora bien, y de acuerdo a la industrialización, el disco ha venido a formar parte del proceso de comunicación en los artistas. “Para realizar un disco, el autor suele pasar una etapa en la cual recibe información y emociones del medio que le rodea para después plasmarlo en su obra y retroalimentar a su público. El lenguaje que utiliza expresa sus dichos, posición ante el mundo, y son un elemento importante para profundizar en la ideología de los jóvenes”.¹¹²

Además, es pertinente mencionar que en la música popular ha sido importante la función del *ídolo*, personaje que, por sus características artísticas, filosóficas, o físicas, dependiendo el caso, se vuelve un líder para las masas. El ídolo o héroe tiene una misión: la de “proporcionar una serie de satisfactores de gran valor a quien vive en el anonimato. Los héroes dan a probar el triunfo a quien no puede triunfar por sí mismo, son una vía de escape a los problemas de identidad exacerbados en la vida moderna. ... y este héroe despierta nuevos valores en la conciencia”.¹¹³

¹¹⁰ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 61.

¹¹¹ VARIOS. Simpatía...Pp. 194.

¹¹² ESTRADA RODRIGUEZ, Teresa. Idem.

¹¹³ ESTRADA RODRIGUEZ, Teresa. Op. Cit. Pp. 70-71.

Con respecto del orden social de mediados del siglo XX, es conveniente mencionar a algunos artistas que iniciaron un cambio en las letras, que aunque no sean del todo críticas, sí marcaron un cambio con respecto a la lírica romántica tradicional, y comenzaron a hablar sobre la vida y problemas cotidianos, como Chuck Berry en “School days”¹¹⁴, quien dirigía sus mensajes a los adolescentes y sus asuntos escolares, y Elvis Presley, que en la canción “Jailhouse rock”¹¹⁵, donde habla sobre una fiesta en la cárcel, rompiendo las convenciones sobre el sistema penal. Partiendo de la segunda mitad del siglo XX, Elvis Presley es, probablemente, el primer artista popular crítico. Si bien no cumple con algunas características como el escribir sus canciones, es el primer exponente de la imagen existencialista del rebelde sin causa en la música¹¹⁶, con algunas canciones que transgredieron los estigmas sexuales de la época, incitando a los jóvenes a rebelarse contra la represión familiar para *liberarse* a través de su movimiento de caderas y su canto cercano al de los cantantes de blues. Además, con su interpretación a canciones de amor, fue el primer artista juvenil que logró el *crossover* o conquista de otros públicos para gustar tanto al público blanco como al afroamericano, al liberal y al conservador. Tanto él como algunos de los pioneros del rock n´ roll hablaban de problemas familiares, la falta de identificación con la generación paterna, resistencia a la autoridad, a desinhibirse social y sexualmente, y en hacer un fuerte lazo comunicativo con la juventud.

II.2.2 The Beatles.

The Beatles es considerado por muchos, la banda más importante de la segunda mitad del siglo XX, al grado de que muchos dividen la historia reciente antes y después de este grupo. Su apariencia, quizá algo inocente hoy en día, fue igualmente rebelde, tanto en su vestimenta como en sus peinados. Generaron un fuerte impulso económico al Reino Unido, y fueron el primer grupo que impulsó la industria del souvenir. Parte de su importancia radica en que fueron los primeros representantes de la ola de grupos que no sólo ejecutaban, sino que escribían sus canciones, convirtiéndose en creadores de un estilo propio, que emanaba emociones personales y, sobre todo, libertad de expresión. Desarrollaron la industria y fueron los primeros en dar relevancia al disco como una obra en sí misma. Es de recordar la presentación de los Beatles ante la nobleza del reino de Gales, cuando John Lennon pidió a la gente de los primeros lugares que hicieran sonar sus joyas en lugar de aplaudir, como un

¹¹⁴ AFTER SCHOOL SESSION. Chuck Berry. School days. Track 1. 1957 Chess Records.

¹¹⁵ JAILHOUSE ROCK. Elvis Presley. Jailhouse rock. Track 1. 1957. RCA Víctor.

¹¹⁶ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 23.

gesto irónico del marcado clasismo en el Reino Unido. La pieza más representativa de su contenido crítico es *Revolution* que dice: “*tu dices que quieres una revolución, sabes que todos queremos cambiar al mundo, dices que es evolución, todos queremos cambiarlo, pero cuando hablas de destrucción sabes que no puedes contar conmigo, dices que tienes una solución, nos encantaría ver el plan, me pides una contribución, estamos haciendo lo que podemos, pero cuando quieres dinero para gente con mentes que odian, todo lo que puedo decirte es hermano, que tienes que esperar...dices que cambiarás la constitución, todos queremos cambiar tu cabeza, me dices que es la institución, mejor libera tu mente, pero si vas cargando cuadros de Mao, no vas a lograrlo con nadie de ninguna forma...*”¹¹⁷.

Tras su separación, los integrantes de los Beatles tuvieron acciones críticas, como el concierto de Bangladesh, organizado por George Harrison para recolectar fondos para los habitantes de esa zona en situación de hambruna a causa de la guerra. Por su parte, John Lennon tuvo un activismo político importante, y en canciones como *Imagine*, *Give peace a chance*, y su *protesta en la cama* con Yoko Ono en el hotel Hilton de Ámsterdam por la participación del gobierno británico en Biafra, devolviendo la medalla del Gobierno Británico que obtuvo con los Beatles. ¹¹⁸

II.2.3 The Who.

A pesar de no ser un grupo con una postura política explícita, llegaron a componer himnos juveniles como *My generation*, la cual mostraba la brecha generacional con sus padres: “*la gente trata de reprimirnos, solo porque estamos paseando, las cosas que hacen parecen frías, espero morir antes de envejecer, por qué no desaparecen, y no intenten entender lo que decimos, no estoy tratando de causar sensación, sólo estoy hablando de mi generación*” ¹¹⁹ y como un acto nihilista destruían sus instrumentos al final de sus presentaciones, además de ser creadores de la *ópera rock*, precedente de películas y obras de teatro que se han convertido en una industria.

Cabe mencionar la postura de artistas Folk, quienes fueron un precedente para el discurso de la generación psicodélica. Entre ellos se encuentran Joan Baez, quien solía apoyar causas humanitarias a través de su música y que llegó a parar en la cárcel por negarse a pagar sus impuestos, argumentando que serían destinados a la

¹¹⁷ THE BEATLES. *The Beatles. Revolution*. Track 8, disco 2. 1968. EMI Records.

¹¹⁸ HOMS, Ricardo. *Op. Cit.* Pp. 71.

¹¹⁹ MY GENERATION. *The Who. My generation*. Track 6. MCA Records. 1965.

guerra de Vietnam. Otros, como Pete Seeger, quien fue de los primeros cantantes en concientizar a la población para la preservación del equilibrio ecológico en el río Hudson ¹²⁰, y a su interés por tocar de pueblo en pueblo, a manera de juglar, y su reticencia particular a grabar discos para no volverse parte de los corporativos capitalistas son un ejemplo

II.2.4 Bob Dylan.

Bob Dylan es uno de los artistas que representan con su música un movimiento muy particular. Iniciado en la tradición Folk, logró una mezcla única con el rock, el blues, el pop y otros estilos, aunado a letras inteligentes que le valieron el reconocimiento como escritor de letras. *The times there are changin'*, una de sus piezas representativas menciona: "...vengan escritores y críticos que profetizan con su pluma, mantengan sus ojos abiertos, la oportunidad no regresará...vengan senadores, hombres del congreso, por favor presten atención a la llamada, no se queden en el pasillo, no bloqueen el salón...vengan madres y padres, atraviesen la tierra, y no critiquen lo que no pueden entender, sus hijos están más allá de su orden, su viejo camino se está avejentando, por favor salgan del nuevo si no pueden colaborar, porque los tiempos están cambiando" ¹²¹. *Blowin' in the wind*, "...cuantas veces deben las balas de cañón volar antes de que sean vetadas para siempre...cuantos años puede alguien existir antes de que le permitan ser libre, cuantas muertes tomará hasta que sepa cuánta gente ha muerto, la respuesta, mi amigo, está soplando en el viento..." ¹²² *Masters of war* "vengan ustedes, maestros de la guerra, ustedes que construyen las armas, los aviones, las bombas, que se esconden tras las paredes y los escritorios, ustedes que no hacen nada, que construyen para destruir, juegan con el mundo como si fuera su juguete, como Judas mienten y traicionan...se sientan a mirar cuando los decesos se elevan se encierran en su mansión mientras la sangre joven fluye de los cuerpos...no merecen la sangre que corre por sus venas...ni siquiera Jesús perdonaría lo que hacen" ¹²³ o *Hurricane*, que narra la historia de Rubin Carter, un boxeador afroamericano que fue acusado de asesinato con un proceso irregular: "...si eres de color no deberías dejarte ver en la calle...el hombre al que las autoridades vinieron a

¹²⁰ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 41.

¹²¹ THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN. Bob Dyla. The times they are a-changin'. Track 1. Columbia Records. 1964.

¹²² THE FREEWHELIN'. Bob Dylan. Blowin' in the wind. Track 1. Columbia Records. 1963.

¹²³ THE FREEWHELIN'. Bob Dylan. Maters of war. Track 3. Columbia Records. 1963.

culpar por algo que nunca hizo...la corte era un circo de cerdos, él nunca tuvo oportunidad...en una tierra donde la justicia es un juego..."¹²⁴.

Dylan y otros artistas folk impulsaron la canción de protesta, incluso en países latinos, donde artistas que tomaron elementos de la música folklórica de sus países tocó temas de su realidad, y en ocasiones de índole política, con autores como Oscar Chávez, Violeta Parra, Joan Manuel Serrat, y otros, que son una respuesta a las dictaduras existentes en varios países latinoamericanos durante los años setenta.

II.2.5 The Doors.

The Doors fue, de la mano de su cantante Jim Morrison, una de las bandas más transgresoras en cuanto a lo musical y en su actitud irreverente en la época de la psicodelia, entre 1967 y 1970. Como parte de la generación que vivió la guerra de Vietnam, The Doors compuso *The unknown soldier* (el soldado desconocido), una canción crítica de la guerra desde un punto de vista social de lo que pasa en las familias cuando pierden a sus hijos:

"Espera a que la guerra termine y ambos seamos un poco mas viejos...el soldado desconocido. El desayuno cuando se leen las noticias, la televisión alimentó a los niños, no nacidos viviendo, viviendo, muertos, las balas golpean la cabeza de los cascos. Y todo ha terminado para el soldado desconocido, todo ha acabado para el soldado desconocido. Has una tumba para el soldado desconocido, acurrucado en tu hombro vacío...el soldado desconocido" ¹²⁵

II.2.6 Country Joe McDonald.

Country Joe McDonald, artista representativo de la psicodelia y que adquirió fama con su presentación en el Festival de Woodstock en 1969 compuso *The fish Cheer & I feel like I'm fixin' to die*, donde dice *"Bien, vengan todos ustedes, hombres grandes y fuertes, el tío Sam los necesita otra vez. Se metió en un terrible lío en Vietnam, así que dejen sus libros y tomen un arma, vamos a tener mucha diversión. Y es uno, dos, tres, ¿por qué estamos peleando? No me preguntes, no importa, la siguiente parada es Vietnam, seis, siete, ocho, abre las compuertas, no habrá tiempo para preguntarse por qué, vamos todos a morir. Wall Street, no seas lento, hay oportunidad de hacer buen*

¹²⁴ DESIRE. Bob Dylan. Hurricane. Track 1. Columbia Records. 1976.

¹²⁵ WAITING FOR THE SUN. The Doors. The unknown soldier. Track 6. Elektra Records. 1968.

*dinero, suministrando al ejército con sus herramientas, pero espera que si sueltan la bomba sea en el Viet Cong...vengan madres de todo el país, empaquen a sus chicos para Vietnam, vamos padres, no vacilen, envíen a sus hijos antes de que sea tarde, y podrán ser los primeros de la cuadra en tener a su hijo de regreso en una caja...”*¹²⁶ . De esta forma, Country Joe McDonald toma un ángulo de crítica distinto, donde toma lo dramático de la realidad, y añadiéndole un toque de comicidad lo vuelve crítico, de acuerdo a Lipovetsky¹²⁷ .

II.2.7 Punk.

Después de la época psicodélica surgió a mediados de los años setenta en Inglaterra y Estados Unidos el Punk, que si bien es un regreso a las bases más primitivas del rock n´ roll, sí tuvo trascendencia social por su tendencia política. Por un lado los Sex Pistols tomaron una posición tendiente hacia el anarquismo, que se muestra en God Save the queen: *“Dios salve a la reina, el régimen fascista, te hicieron un imbécil, una potencial bomba de hidrógeno. Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, no hay futuro en el sueño de Inglaterra...no hay futuro para ti”*¹²⁸ o Anarchy in the UK *“Anarquía para el Reino Unido llegará alguna vez...tu sueño futuro es un esquema consumista, quiero ser anarquía en la ciudad”*¹²⁹ .

Otro grupo punk, The Clash, habló desde un punto de vista más social, buscando la igualdad y hablando contra el racismo y la desigualdad, como en *Career opportunities*: *“Me ofrecieron la oficina, me ofrecieron la tienda, dijeron que mejor tomara lo que tenían. ¿Quieres preparar té en la BBC, quieres ser un policía? Oportunidades de carrera son las que nunca tocan la puerta, cada trabajo que te ofrecen es para mantenerte fuera del puerto. Odio el ejército, no quiero pelear en el calor tropical, odio las reglas del servicio militar y no abriré cartas explosivas para ti. Tendrán que introducir la conscripción, tendrán que llevarse mi receta médica si me quieren haciendo juguetes, no tengo opción”*. Por otro lado también hablan de la libertad e igualdad en *Know your rights*: *“Este es un anuncio con guitarra para la comunidad, conoce tus derechos, los tres. Número 1: tienes derecho a no ser asesinado, el asesinato es un crimen, a menos que sea hechos por un policía o aristócrata. Número*

¹²⁶ I FEEL LIKE I´M FIXIN´TO DIE. Country Joe & the Fish. The fish cheer & I feel like I´m fixin´to die. Track 1. Vanguard Records. 1967.

¹²⁷ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 139.

¹²⁸ NEVERMIND THE BOLLOCKS. Sex Pistols. God save the queen. Track 6 Warner Bros. 1977.

¹²⁹ NEVERMIND THE BOLLOCKS. Sex Pistols. Anarchy in the UK. Track 8. Warner Bros. 1977.

2: tienes derecho a la comida y el dinero, no te preocupes por un poco de investigación, humillación, y si cruzas los dedos, rehabilitación. Número 3: tienes derecho a la libertad de expresión, mientras no seas suficientemente tonto para intentarlo, conoce tus derechos, en algunos lugares no son suficientes¹³⁰. Otro ejemplo es *Spanish bombs*, la cual hace referencia a la guerra civil de España: “Canciones españolas en Andalucía, lugares de batalla en los días del ’39, por favor deja la ventana abierta, Federico Lorca está muerto y se ha ido, hoyos de bala en las paredes del cementerio, los autos negros de la guardia civil. Bombas españolas en la Costa Rica, estoy volando en un DC-10 esta noche.”¹³¹

El punk ha sido, probablemente, el movimiento más extremista en cuanto a contenido crítico, con un nihilismo de los adolescentes que no ven un futuro prometedor al incorporarse a la sociedad. Una parte de sus grupos se acercó al anarquismo, que a fin de cuentas protestan por una sociedad que les parece injusta.

II.2.8 U2.

Dentro de los años ochenta, U2 es una de las pocas bandas que trató contenido político y social en sus canciones. *Sunday bloody Sunday* (Domingo sangriento) habla sobre una masacre en Irlanda: “No puedo creer las noticias de hoy, no puedo cerrar los ojos y hacer que se vayan, ¿cuánto tiempo más tendremos que cantar esta canción? Porque esta noche podemos ser como uno. Botellas rotas bajo los pies de los niños, cuerpos esparcidos en el callejón. Pero no obedeceré la llamada a la batalla, pero me pone de espaldas contra la pared, un domingo sangriento. Y la batalla acaba de comenzar, muchos han perdido, ¿pero quién ha ganado? Las trincheras cavadas en nuestros corazones, y las madres, los hijos, los hermanos, las hermanas, separados, domingo sangriento. Y es cierto que somos inmunes cuando los hechos son ficciones y la televisión es realidad, y hoy millones lloran. Comemos y bebemos mientras mañana ellos morirán...domingo sangriento”¹³². En un tono más optimista, crearon , *in the name of love* (Orgullo en nombre del amor), canción dedicada a la vida y obra de Martin Luther King: “Un hombre viene en nombre del amor, un hombre viene y se va, un hombre viene para justificar, un hombre para derrocar, en nombre del amor, que más que en nombre del amor...en la mañana del 4 de abril, un disparo

¹³⁰ COMBAT ROCK. The Clash. Know your rights. Track 1. Epic Records. 1982.

¹³¹ LONDON CALLING. The Clash. Spanish Bombs. Track 6. Epic Records. 1979.

¹³² WAR. U2. Sunday bloody Sunday. Track 1. Island Records. 1983.

suenan en el cielo de Memphis, libre al fin, ellos tomaron tu vida, pero no pudieron tomar tu orgullo” ¹³³.

¹³³ THE UNFORGETTABLE FIRE. U2. Pride (In the name of love). Track 2. Island Records. 1984.

CAPÍTULO III BUSHLEAGUER: LOS MENSAJES CRÍTICOS DE PEARL JAM

Pearl Jam es una banda originaria de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Su nacimiento confluye con la explosión comercial de las bandas de la ciudad conocida como *Grunge*, que rompió una estética tendiente a lo superficial y pomposo durante los años ochenta, procurando un estilo de vida más moderado y una postura social crítica en su trabajo, el cual ha variado desde su primer disco, *Ten*, (1991) hasta la fecha, además de confluir con la invasión a Irak, que marcaría en buena parte su discurso y estética posteriores. Es la única banda de esa región que obtuvo reconocimiento internacional y que sigue activa hasta la actualidad (2009), que ha logrado llegar a diferentes generaciones, manteniéndose como uno de los pocos artistas que mantiene un liderazgo reflejado en sus posiciones políticas tanto en su música, presentaciones y declaraciones en general.

III.1 Orígenes.

Los orígenes del grupo Pearl Jam se remontan a finales de los años ochenta, cuando Jeff Ament, originario de una población llamada Big Sandy, en el estado de Montana y, se muda a la ciudad de Missoula para iniciar sus estudios en la Universidad de Montana, donde inicia su participación musical en la banda de punk Deranged Diction. Su interés en la música se incrementa, hasta sugerir a los miembros de la banda a mudarse a una ciudad con una escena musical más vital donde pudiesen hacer una carrera.

Ament y los miembros de Deranged Diction se mudan a Seattle en junio de 1983, y a diferencia de lo que creían, se dan cuenta que Seattle tiene “un movimiento subterráneo debido a la falta de tolerancia de las autoridades por los eventos de música juvenil después de los años sesenta, cuando Jimi Hendrix era la figura representativa de Seattle en el mundo”¹³⁴. Después de la época psicodélica de los años sesenta, Seattle se convierte en una ciudad empresarial, y crea restricciones para la industria de bares y discotecas, plasmado en la *Ordenanza de baile juvenil* de 1985 llevada a cabo por “el entonces alcalde Wes Uhlman, con requerimientos especiales, razón por la cual las bandas de música original dejan de ser contratadas en la escena local”¹³⁵.

¹³⁴NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 7.

¹³⁵NEELY, Kim. Idem.

De esta ciudad y bajo estas circunstancias surge el movimiento *Grunge* que tiene un significado semejante a cochino o mugroso, el cual se nutre de varios movimientos como el rock clásico de los años sesenta, el hard rock y punk de los años setenta, junto con el country y el hardcore, que generaría este nuevo sonido.

El término *Grunge* es muy debatido, pues es considerado más un concepto creado para comercializar un género musical. En palabras de Jack Endino, músico y productor de la época, “*Grunge* es sólo un término para un cierto tipo de rock clásico. No veo una discontinuidad; veo una continuación de estilos que comenzaron en los años 70, que fue interrumpida por el new wave en los años 80. Pero los jóvenes que no vivieron los años 70 lo consideran una nueva fase del rock n´ roll, diciendo *lo llamaremos grunge*. Y no fue así. Es un resurgimiento del rock clásico con su estructura, secuencias, melodías. Todos los ingredientes del rock de los años 70, quizá con un poco de la actitud punk rock de los 80 en la receta...”¹³⁶

Una de las características de la ciudad, es que llueve la mayor parte del año, así que una de las opciones para pasar el tiempo es juntarse en un garage y tocar música, razón para la proliferación de bandas populares en bodegas y sótanos a lo largo de los suburbios, y aunado a lo que Kent Morrill, fundador de Etiquette Records, considera “un aislamiento. Pero ese aislamiento fue la razón por la que surgió un sonido original.”¹³⁷ Tom Hazelymyer, cofundador de Reptile Records, considera un factor en el desarrollo de Seattle musicalmente es el hecho de que la ciudad tenían más y mejores tiendas de discos que cualquier ciudad de su tamaño.

Los jóvenes que buscan tocar y ser escuchados comienzan a rentar salones de baile para organizar conciertos difundidos de boca en boca y a través de panfletos. “The Showbox y The Gorilla Room se convierten en lugares emblemáticos de la época para conciertos de bandas locales y nacionales. Conforme los conciertos se hacen más frecuentes, surgen fanzines que reseñan los eventos, entre las que destaca *Subterranean Pop*, creada por el Disc Jockey Bruce Pavitt, y a quien se le uniría Jonathan Poneman, concepto surgido como un proyecto escolar, con la intención de seguir la cultura *independiente*, y que decide, en su tercera edición, recortar el nombre a Sub Pop. Para su quinta edición, Sub Pop incluye un cassette con demos de

¹³⁶ PRATO, Greg. *Grunge is dead. The oral history of Seattle rock music*. ECW Press. Canadá. 2009. Pp. 242.

¹³⁷ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 13.

bandas indie para su promoción. La intención de Pavitt es la promoción de bandas de punk rock y new wave procedentes del noroeste y medio oeste de los Estados Unidos, ignoradas por las disqueras transnacionales que se encontraban instaladas en California y Nueva York.

Entre los grupos de Seattle, Ament conoce a Mark Arm, quien después de renunciar a la banda llamada *The Melvins*, convence a Ament para formar un nuevo grupo, *Green River*, “la primera banda en ser firmada por Sub Pop Records”¹³⁸. Es en esta banda donde Ament conoce a *Stone Gossard*, quien había tocado en bandas como *The Ducky Boys* y *March of Crimes*, con gustos musicales más cercanos a los de Jeff Ament, entre los que se encontraba el rock clásico y hard rock de los años sesenta y setenta. Después de algunos meses de ensayo, *Green River* lanza el Extended Play *Come on Down*, “considerado una de las piedras fundamentales de lo que después se llama *Grunge*, una inédita mezcla de hard rock y punk y que pretende dar a entender lo sucio del sonido”.¹³⁹

Otra de las bandas emergentes de Seattle es *Malfunkshun*, banda liderada por Andrew Wood, que evolucionó de tocar hardcore a un *glam rock* más melódico, considerados por algunos autores como la banda que originó el término *sonido Seattle*.

A mediados de los años ochenta, una escena relativamente estable de bandas de Seattle se registra en la grabación *Deep six*, compilación de bandas de la región en la que aparecieron *The U-Men's*, *Skiny Yard*, *The Melvins*, *Green River*, *Soundgarden* y *Malfunkshun*, donde los miembros de las bandas intercambian experiencias y preferencias musicales. Después de grabar la compilación y un segundo EP llamado *Dry as a bone* y las tensiones en *Green River* por la dirección musical se incrementaron, y tras grabar su único LP llamado *Rehab doll* se disuelve, y tanto Jeff Ament como *Stone Gossard* inician un proyecto con Andrew Wood, con la pretensión de profesionalizarse y hacer una carrera en la industria de la música. La separación de *Green River* es considerada como el rompimiento en dos vertientes, el más cercano al punk rock, liderado por *Mudhoney* y *Nirvana*, y el más cercano al rock clásico, con *Mother Love Bone*, *Pearl Jam* y *Alice in Chains* en sus filas, de acuerdo a Charles Peterson, fotógrafo de la época.¹⁴⁰

¹³⁸ CLARKE, Martin. *None to fragile*. Pearl Jam & Eddie Vedder. Plexus. London. 2008. Pp. 19.

¹³⁹ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 15.

¹⁴⁰ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 225.

El proyecto posterior de Ament y Gossard se denomina *Mother Love Bone*, y contratan como manager a Kelly Curtis, quien había trabajado en el club de admiradores de la banda *Heart*. En sus inicios, *Mother Love Bone* es de los primeros artistas en tener pláticas con disqueras transnacionales, siendo contratados por Polygram. Esto genera una gira estadounidense junto al grupo *Dogs D'Amour*, y para septiembre de 1990 se encuentran grabando en California el disco *Apple*. Durante las grabaciones del disco, la adicción a las drogas del vocalista se incrementa, y durante la masterización del disco fue integrado al *Valley General Hospital Alcohol and Drug Recovery Center* para una rehabilitación que le permitiera regresar en forma y promover la grabación.

A pesar del tratamiento clínico y el apoyo de sus compañeros, el 16 de marzo de 1990 cuando el grupo y manager lo esperan para tratar asuntos de la gira por venir, Andrew Wood entra en coma por una sobredosis de heroína, y sin posibilidad de regresar a la conciencia. El 19 de marzo, tras esperar alguna reacción favorable que nunca llega, los familiares de Wood, Xana, su pareja sentimental y los miembros de *Mother Love Bone*, lo desconectan de los aparatos que lo mantenían con vida artificial.

Tras unos meses de luto y pensar las cosas, los miembros restantes deciden lanzar el disco *Apple* y cerrar la historia de *Mother Love Bone*. Al mismo tiempo, bandas de Seattle comienzan a ser reconocidas; el álbum *Ultramega Ok* de Soundgarden había sido nominado al Grammy y le permitió a la banda hacer una gira por Europa; Alice in Chains ya había firmado un contrato con Columbia Records, y bandas como Mudhoney y Nirvana empezaban a sonar en la radio. “Sólo faltaba promoción para hacer notar la escena que existía en el extremo nororiental estadounidense, y a Bruce Pavitt y Jonathan Poneman, dueños de Sub Pop, contratan a Everett True, escritor de la publicación especializada *Melody Maker*, para ensalzar la escena musical de la ciudad, quien escribe el artículo *Seattle, city of rock*, una suerte de payola periodística que ayuda a que, de a poco, y junto con el próximo estreno de la película *Singles* los oídos del mundo volteen a la región.”¹⁴¹ En palabras de Pavitt fue el inicio de *la máquina de promoción* que fomentaría la escena musical de Seattle. John Leighton Beeper, bajista del grupo *The Thrown Ups*, considera que “Everett básicamente vino e inventó el mito”¹⁴², hablando con respecto de la promoción de la escena subterránea de Seattle, originando demanda en Inglaterra por los grupos locales, lo cual se convertiría posteriormente en un movimiento internacional.

¹⁴¹ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 45.

¹⁴² PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 138.

Este momento marca un cambio en la historia de la ciudad. Colleen Combs, alguna vez asistente de Kelly Curtis y parte del equipo de Pearl Jam, comenta “no sólo había un cambio en la escena (musical), Microsoft creció, Amazon (primera tienda virtual) llegó. Eso cambió el panorama, cambió el modo de vida en la ciudad”.¹⁴³

Mientras las bandas del sello Sub Pop recibían atención por parte de los medios e iniciados en la música, Stone Gossard y Jeff Ament invitan a iniciar un nuevo proyecto a Mike McCready, amante del blues y rock, y exguitarrista de la banda Shadow, a que se una al proyecto. En esa época McCready había regresado a Seattle y se había alejado de la música tras probar suerte en California, hasta que un amigo en común menciona a Gossard que éste había regresado y se encontraba sin grupo. Ament menciona que quería una banda diversa y realmente buena.

Neely menciona: “Para el puesto de baterista, piden ayuda a Matt Cameron, baterista de Soundgarden...entraron al estudio por dos o tres días...no había presión y se encontraron trabajando en otro proyecto”.¹⁴⁴

A su vez, Chris Cornell había compuesto música dedicada a la memoria del extinto cantante de Mother Love Bone, y sugiere hacer un tributo a la memoria de Wood. Estas canciones quedan plasmadas en el disco *Temple of the Dog*.

III.2 Inicios.

Gossard, Ament y McCready, con la ayuda de Matt Cameron, continúan grabando demos con la intención de encontrar un cantante, un baterista y formar una nueva banda. De ellas, escogen cinco versiones instrumentales, conocidas como *Stone Gossard Demos '91* que son distribuidos entre músicos y conocidos de Seattle y otras ciudades. Mientras se encuentran en Los Angeles promoviendo el álbum póstumo de Mother Love Bone, Ament y Gossard contactan a Jack Irons, a quien requieren para ocupar el puesto de baterista. Éste lo rechaza debido a compromisos laborales y personales, pero al mismo tiempo les sugiere a un conocido como posible vocalista. En palabras de Ament, Irons les comenta “Me he hecho amigo de un muchacho en San Diego. Tiene mucha energía, y creo que sería perfecto para lo que ustedes están haciendo”.¹⁴⁵ Jack Irons hacía referencia a Eddie Vedder, un vocalista de San Diego

¹⁴³ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 240.

¹⁴⁴ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 49.

¹⁴⁵ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 248.

que trabajaba en una gasolinera, y que conoció por su trabajo como asistente de producción en conciertos, que había tomado esos trabajos porque le dejaban tiempo libre para poder componer música y conocer a músicos de la región.

Vedder era líder de la banda Bad Radio y “mostraba una conciencia social que involucraba a la banda en eventos donde podrían tocar, lo que se mostraba en algunas de sus letras sobre luchadores y marginados sociales”.¹⁴⁶ Para el verano de 1990, Vedder renuncia a Bad Radio, y algún tiempo después, recibe el *Stone Gossard Demo* de manos de Jack Irons; tras escucharlo en su trabajo en la gasolinera, en un estado de aletargamiento, pone voz y letras, y lo manda a Seattle para el juicio de los músicos de Seattle. Esta segunda versión del demo se conoce como “la *Trilogía Mamasan*”.

Tras escuchar la trilogía *Mamasan*, Ament, Gossard, McCready, y el escogido Dave Krusen en el puesto de la batería, quedan sorprendidos con la grabación, y después de varias llamadas, invitan a Vedder a visitar Seattle para conocerse y ver la posibilidad de conformar una banda. Ambas partes acuerdan una semana en octubre de 1990 para ensayar y comprobar la química musical que se escuchaba en la cinta.

Tras llegar a Seattle, Vedder es llevado a la galería *Potatohead*, quien menciona llegar directamente a ensayar al estudio, sin pláticas previas, donde ensayan las canciones de la cinta y descubren una interacción y creatividad que complace a todos, y que los lleva a acumular once canciones en una semana de ensayos, que graban antes de tocar en el Off Ramp Café, en su primera presentación bajo el nombre de *Mookie Blaylock*’.

Tras la experiencia, Vedder regresa a California, y trabaja un mes para después renunciar a su trabajo en la gasolinera Chevron, y es en diciembre de 1990 que regresa a Seattle, colaborando con algunas partes vocales en el disco de *Temple of the dog* mientras Gossard y Ament negocian la realización de un disco con *Epic Records*.

¹⁴⁶ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 55.

III.3 Ten.

El 29 de enero de 1991, el grupo inicia la grabación de su primer disco, *Ten*, en los London Bridge Studios. En la misma época, se produce la cinta *Singles*, dirigida por el escritor y director Cameron Crowe, donde se muestra parte de la vida de Seattle, y donde la música es, en su mayoría de bandas originarias de la ciudad. Pearl Jam hace una aparición especial en la película y aporta dos canciones: *State of Love and Trust* y *Breath* al soundtrack.

Es en este momento cuando la banda decide cambiar el nombre provisional de Mookie Blaylock por el de *Pearl Jam*, del cual Vedder crea un mito que sigue sin ser aclarado: “El vocalista creó una historia en la cual mencionó que su abuela Pearl se casó con un nativo americano, quien le enseñó a hacer una mermelada (jam) con base en halucinógenos. La historia se ha vuelto llamativa para reporteros y fanáticos, y aunque es cierto que una abuela de Eddie Vedder se llamó Pearl, nunca se casó con algún nativo americano”.¹⁴⁷

Entre mayo y agosto de 1991, mientras Epic Records planea la estrategia de promoción de *Ten*, el baterista Dave Krusen anuncia que deja la banda debido a su reciente paternidad, que le causan stress y una dependencia cada vez mayor al alcoholismo. Krusen se presenta con Pearl Jam por última vez el 25 de Mayo en la presentación de la película *Singles*, y Matt Chamberlain ocupa su lugar temporalmente, pues se le ofreció una oportunidad en la banda del programa *Saturday Night Live*, no sin antes recomendar a Dave Abbruzzese, un conocido de sesiones de grabación originario de Texas, con una ejecución más cercana al funk y que tenía un programa de radio llamado *Music we like*.

La primer participación de Abbruzzese en Pearl Jam ocurre en la grabación del video para *Alive*, primer sencillo para la promoción en medios de *Ten*, una de las primeras controversias entre la banda y la disquera, pues los músicos deseaban grabar una versión en vivo para mostrar mayor naturalidad, y no un video típico con playback. Aunque desde un punto de vista de producción audiovisual no es adecuado, los miembros de Pearl Jam deseaban mostrar honestidad y espontaneidad.

¹⁴⁷ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 75.

En la escena subterránea de ese entonces se percibía la necesidad de desmarcarse de las líneas establecidas para la bandas de música comercial, la llamada *música gastronómica*, en palabras de Eco. “Estaban surgiendo bandas como Jane’s Addiction, Red Hot Chili Peppers o Nine Inch Nails, festivales de música alternativa como Lollapalooza, y el interés de que las bandas no fuesen tratadas como meros productos para su consumo, y que tampoco fueran idolatrados era indispensable para las bandas de la creciente corriente alternativa”¹⁴⁸, aunado a una dirección distintas a las letras que solían tratar sobre la diversión juvenil. Muchos de estos grupos, entre ellos Pearl Jam, se ven influenciados por bandas como *Fugazi*, quienes eran una banda que promovía el *straight edge*, un estilo de vida políticamente crítico y libre de tabaco, drogas, y alcohol, con una disquera creada por ellos, tocando en lugares para gente de todas las edades a un precio accesible y evitando las entrevistas a medios masivos. El feminismo también se involucra en Seattle, creando el movimiento *Riot Girl*, que pugna por la participación de mujeres en la escena musical de la ciudad: “promover el feminismo y la participación política, además de colaborar en asociaciones contra el abuso sexual y violencia doméstica”¹⁴⁹, con bandas como Bikini Kill y Bratmobile. Esto se convierte en un ideal utópico y un dilema moral para bandas como Nirvana y Pearl Jam que “lograron una exposición y ventas masivas como líderes de un nuevo movimiento musical, y que querían mantener el control creativo y de difusión contra los objetivos puramente mercantiles de sus disqueras”.¹⁵⁰

Aunque se considera que la primera banda de Seattle en obtener un disco de oro fue Alice in Chains, es Nirvana quien rompe el paradigma y da el primer paso hacia el cambio del sonido y estética de principio de los años noventa. “Era la época de las *hair bands*, no había modo de que MTV los programase. Eran populares en el underground, pero no lo eran en radio y tampoco en televisión”. Este cambio, unido al desencanto de la guerra en Irak, produjo la creación de *la nación alternativa*, una nueva contracultura pronunciada contra el establishment la guerra, influido por la generación psicodélica que pugnó por ese cambio cultural, pero, ahora, con mayor desencanto y un individualismo reflejado en la música. Nirvana fue la primera banda que, siendo alternativa, logró conquistar el mercado musical, y fue la pauta para que bandas de Seattle, entre ellas Pearl Jam, logran éxito comercial e influencia social.

¹⁴⁸ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 91.

¹⁴⁹ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 309.

¹⁵⁰ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 94.

Vedder, siendo la imagen y el vocero de Pearl Jam, representa, junto con personajes como Kurt Cobain, el desencanto con la cultura de consumo, la sobrecarga de información, y buscar las razones por las cuales la generación anterior, la que fue joven en los sesenta, terminó en parte del engranaje capitalista. Además, había que sumar nuevas preocupaciones como “el SIDA, calentamiento global, hacían necesario que el discurso, las caras y las voces cambiaran”.¹⁵¹

Un segundo altercado con la disquera ocurre cuando Vedder conoce a Chris Cuffaro, fotógrafo que convence a la banda para filmar un video de la canción *Jeremy*, cuando Epic ideaba un video para *Even Flow* como segundo sencillo del disco. Después de financiarlo y producirlo, Cuffaro presenta el video y los ejecutivos lo enlatan, argumentando que los videos son una de las principales herramientas en el arsenal de una banda para lograr que un disco se venda. Al siguiente año, la disquera produce otro video de *Jeremy*, bajo la dirección de Mark Pellington, quien trabajó en la creación de imagen para la cadena MTV y que teniendo mejores relaciones con la empresa, origina mayor promoción, numerosos premios y, a fin de cuentas, más fama e ingresos para Pearl Jam y Epic Records.

Pearl Jam inicia una gira como teloneros de los Red Hot Chili Peppers y Smashing Pumpkins, que unido al trabajo promocional de Epic, la rotación en canales de video de *Jeremy* y las dinámicas presentaciones de la banda, comienza a rendir frutos. Esta ascendente fama parece positiva en primer lugar, pero después de algunos incidentes los músicos consideraron que el objeto de adulación eran ellos y su apariencia antes que su música.

Otra razón por la cual los miembros de Pearl Jam buscan desligarse de esta ascendente fama es por la descalificación que sufren de otras bandas de Seattle, particularmente de Kurt Cobain, líder de Nirvana, quien los califica de oportunistas y no asociados con la escena underground del estado de Washington, además de considerarlos “una banda corporativa de rock”¹⁵². Este punto, junto con algunos otros, llevó a Vedder particularmente a buscar la mayor sencillez y corrección posible en cuanto a la imagen de la banda, respecto de lo que se consideraba *alternativo*, evitando la pomposidad de bandas que vanagloriaban los excesos, y esta actitud margina poco a poco a Dave Abbruzzese, quien procuraba disfrutar del éxito y convivir con los fanáticos y la prensa.

¹⁵¹ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 102.

¹⁵² CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 51.

En Europa *Ten* no había sido lanzado, pero existía una fuerte campaña de publicidad, aunado al lanzamiento de *Alive* como sencillo y a los rumores que corren sobre *el sonido Seattle*, que comienza a ser etiquetado como *Grunge*. Pearl Jam toca durante un mes, dejándolos exhaustos por los constantes viajes, y “afectando la voz de Vedder por la falta de días libres y la tensión por tocar en lugares pequeños, donde muchos de los asistentes salían lastimados por participar en el *slam*, lo cual se hizo patente en cada concierto y que los llevó a cancelar las últimas fechas de la gira, regresando a los Estados Unidos a mediados de marzo”.¹⁵³

A pesar de las cancelaciones, el calendario de Pearl Jam continúa lleno de eventos. Al regresar a los Estados Unidos, graban para la cadena MTV un concierto para la serie *Unplugged*, además del programa *Saturday Night Live*, mostrando el ascenso de su popularidad y la acertada campaña de la disquera, lo cual los ponía al alcance de modelos y estrellas de la televisión, que ellos deleznaron. Cabe mencionar que durante la transmisión del programa Vedder descubrió una camiseta con la leyenda “No bush 92” (No a Bush en el 92) con referencia a la entonces contienda presidencial en los Estados Unidos.

En el verano de 1992 Pearl Jam regresa a Europa para presentarse en festivales masivos, y a pesar del éxito musical y comercial, la banda se siente incómoda tocando ante audiencias de gran magnitud, argumentando que los fans están lejos a la banda, además de sufrir un robo en Milán, Italia. Unas semanas libres son suficientes para reagruparse e integrar el cartel del Festival Lollapalooza 92, el cual ya cuenta con varios grupos que comienzan a figurar en las listas de popularidad. A pesar de fallas musicales y técnicas en las primeras fechas, la camaradería y confianza hacen que tanto Pearl Jam como las demás bandas salgan fortalecidas, sobre todo las originarias de Seattle, pues a este tiempo se vive una *Seattlemania* a nivel mundial. El grupo se siente cómodo en el festival, pues el concepto de Perry Farrell, creador del festival, involucra “mostrar un vistazo de estilo musicales y ofrecer información acerca de varios asuntos políticos importantes, además de crear un entorno disfrutable y educado para debatir”¹⁵⁴ Vedder comentó “Fuimos a Europa, regresamos y las cosas habían cambiado rápidamente. Todos habían escuchado y visto la canción. La gente estaba comprando el disco”.¹⁵⁵

¹⁵³ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 141.

¹⁵⁴ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 65.

¹⁵⁵ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 325.

Aprovechando el boom del grunge, se lanza la banda sonora de la película *Singles* con música de Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Mudhoney, Screaming Trees, Smashing Pumpkins, Jimi Hendrix y otros; así como un relanzamiento de los álbums de Temple of the Dog y Mother Love Bone, lo que causa molestia entre los miembros de Pearl Jam, pues forma parte de una estrategia publicitaria que, según su opinión, resta credibilidad a su trabajo. El 9 de septiembre actúan en la entrega de premios MTV, donde se encuentran nominados como mejor video alternativo por *Alive*, y después de intentar tocar la canción *Sonic reducer*, se les instruye tocar *Jeremy* sencillo en promoción en ese entonces, la cual tocan con un dejo de frustración. Durante la entrevista después de la presentación, y al preguntársele sobre si el video de *Jeremy* puede ser ganador el siguiente año, Vedder menciona “Eso no importa...no hay un modo de juzgar esas cosas. Con un poco de suerte haces una buena pieza de arte, y el hecho de que lo muestres es algo para comentar. Quiero decir, eso ya es un triunfo. Entonces la gente puede verlo. Eso es lo que cuenta”¹⁵⁶. Después de la presentación, tanto Vedder como Kurt Cobain, quienes habían descalificado el trabajo de sus respectivos grupos, hacen las paces. Esta promoción excesiva del video causa que la banda se niegue a realizar un video de *Black*, argumentando querer mantener un poco de realidad en el seno de la banda.

Al siguiente día, tocan en la presentación de la película *Singles* a petición del director Cameron Crowe, pero, sobre todo, por la presión que éste tenía de la productora Warner Bros. para lanzar la cinta, poniendo como condición que los grupos de Seattle, en plena ebullición comercial, la promuevan, pues la presentación sería transmitida a través de MTV. Neely considera que, además de la fama, “la identificación de los jóvenes con la música y letras de Pearl Jam y con la figura de Eddie Vedder tiene que ver con la vida disfuncional en familia y los conflictos con las figuras paternas”.¹⁵⁷

El 20 de septiembre de 1992, Pearl Jam realiza un concierto gratis llamado *Drop in the park* en el Seattle’s Magnuson Park. El concierto había sido planeado para mayo del mismo año, pero debido a la falta de permisos de las autoridades pertinentes se cambia a la fecha mencionada. El concierto es importante para la banda pues han terminado los compromisos de giras y lo hacen “con su presupuesto, en coordinación con la ciudad, distribuyendo los boletos con tres estaciones de radio de Seattle y como

¹⁵⁶ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 167.

¹⁵⁷ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 173.

un agradecimiento para los fans que los han apoyado”¹⁵⁸, pero también como un movimiento para recuperar reputación de pertenecer a la escena local y quitarse el mote de *oportunistas*, así como para promover el registro de jóvenes en la organización *Rock the vote*. Por otro lado, es el origen de una disputa por Ticketmaster que les trae problemas, llevándolos cerca de una ruptura. A pesar de ser un concierto gratuito, autoridades de la ciudad informan que el grupo debe distribuir boletaje. Al consultar a la empresa, Ticketmaster informa que “debe cobrar 1.50 dólares por cargo de servicio por cada boleto, un aproximado de 45,000, lo cual parece un gasto innecesario e injusto y deciden imprimir sus boletos por separado”.¹⁵⁹ Respecto de este tema Vedder comenta “No queremos excluir a nadie de la experiencia. La experiencia de un padre llevando a su hijo al concierto aunque trabaje en una gasolinería...o poder comprar una camiseta. Lo que la música puede hacer en tu vida, en una noche de música en vivo, si todos los elementos están en el lugar correcto, cómo puede cambiar tu vida”.¹⁶⁰

Para finales de 1992, Pearl Jam hace algunos conciertos y graba el video de *Oceans* bajo la dirección de Josh Taft. Eddie Vedder y Mike McCready tocan *Masters of war* en el concierto tributo a Bob Dylan en el Madison Square Garden, y posteriormente la banda toca en el Bridge School Benefit, concierto con el objetivo de colectar fondos para escuelas dedicadas a infantes con discapacidad; además, Vedder toca con los miembros restantes de The Doors en su inducción al Rock & Roll Hall of Fame, y posteriormente participaría en la organización Rock for Choice, movimiento que apoya los derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo.

III.4 Vs.

“En enero de 1993, Dave Abbruzzese asiste a la ceremonia de los American Music Awards para recibir premios para Mejor nuevo artista de Pop/Rock y Mejor nuevo artista de Heavy Metal/Hard Rock, y en el mes de marzo comienzan las grabaciones de su segundo álbum, *Vs.* con el productor Brendan O’Brien en San Rafael, California”.

Las letras de *Vs.* reflejan la incomodidad de la banda con la fama, los medios, autoridades, el uso de armas, la policía y situación social de los Estados Unidos. Al

¹⁵⁸ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 329.

¹⁵⁹ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 176.

¹⁶⁰ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 104.

terminar la grabación del disco, abren conciertos para Neil Young y U2 en varias ciudades europeas durante junio y julio, donde sufren dificultades con las pruebas de sonido y donde deciden limitar el número de entrevistas concedidas a medios, lo cual trae dificultades con Dave Abbruzzesse, quien da una entrevista para la revista *Modern drummer*, lo que origina molestia en el resto del grupo.

En septiembre, *Jeremy* se convierte en el gran ganador de la entrega de los *MTV Video Music Awards*, obteniendo los premios por Mejor Video del Año, Mejor Video de Heavy Metal/Hard Rock y Mejor Dirección en un Video, y durante las visitas al estrado para recoger los premios, Vedder menciona “Somos un grupo, y creo que ese fue un video. No se cómo pueden decir que fue el mejor. Sólo es una pequeña obra de arte. No pueden poner al arte en una competencia”.¹⁶¹

Durante su primera semana de ventas, *Vs* vende 950,348 discos, rompiendo la marca de ventas hasta ese entonces de Guns n´ Roses con 777,000. Este factor, aunado a la no promoción de la banda, sin producción de videos, ni sencillos, se ve complementando por la cobertura de medios no musicales como *CNN* y *Time*, quienes dan prioridad a la actitud de la banda lejana a la fama repentina y da ganancias millonarias a Epic Records, aunque sus detractores consideran esa no promoción como una estrategia de venta, creando demanda por Pearl Jam.

A pesar de grabar en uno de los estudios más confortables de los Estados Unidos, Vedder se sentía incómodo rodeado de ese lujo, comentando para *Rolling Stone*: “Lo odiaba, tuve un tiempo difícil. ¿Cómo puedes hacer un disco de rock ahí?. Quizá los viejos rockeros...quizá necesitan confort y relajación”.¹⁶² Se comenta que Vedder manejó a las afueras de la ciudad e incluso pidió aventón en las montañas y suburbios, originándole salpullido por hiedras venenosas en el proceso. Necesitaba habitar en las canciones, estar solo con sus pensamientos lejos del estudio...el descanso solitario funcionó, a pesar de que hizo poco para calmar al resto de la banda. Originalmente el disco se llamaría *Five Against One*, representando su situación con respecto a los medios y la fama, pero a final de cuentas se tituló *Vs*. El resultado sería un disco intenso que trataba sobre la falta de entendimiento entre padres e hijos, la cultura de armas y la sociedad en los Estados Unidos.

¹⁶¹ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 255.

¹⁶² CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 74.

III.4.1 El conflicto Ticketmaster.

Durante la gira de Vs, ocurre un segundo incidente con la compañía Ticketmaster en el mes de diciembre, cuando la banda organiza conciertos de beneficencia para el Seattle Center Arts and Sciences Academy los días 7,8 y 9 de diciembre con la intención de becar a jóvenes artistas. Kelly Curtis tenía un acuerdo con Ticketmaster para que ésta compañía donase 20,000 dólares de sus cargos por servicio. Antes de la venta de boletos, "Fred Rosen, informa que la aportación no ha sido aprobada y necesitan otro dólar de servicio por cada boleto. Tras la negociación, y a punto de cancelar los conciertos, Ticketmaster acepta donar 14,000 dólares sin elevar el precio de las entradas. Los boletos salieron a la venta, pero Pearl Jam tomó la traición de forma muy personal".¹⁶³

Con un éxito comercial asegurado, Pearl Jam planea su gira de 1994, "buscando tratos en los que ellos y sus fans salgan beneficiados, pues, consideran, tanto los promotores como los empresarios toman un porcentaje muy alto de los precios de boletos y souvenirs (35-40%), que llega a ser mayor a las ganancias de los músicos (30%)".¹⁶⁴ En general, la banda busca un precio promedio de boletos no mayor a los 20 dólares, con un cargo de 2 dólares o menor. Por el otro lado, Ticketmaster mantiene contratos exclusivos con la mayoría de promotores y foros de los Estados Unidos, impidiendo que estos promotores y foros permitan que otras compañías vendan boletos, además de recibir una parte de los cargos por servicio.

Los problemas toman fuerza en conciertos programados en Chicago, donde Ticketmaster rechaza reducir su cargo por servicio, insistiendo mantenerlo en 3.75 dólares, y la banda pide que dicho cargo se muestre por separado, lo que no se lleva a cabo por parte de la distribuidora, que niega haber acordado ese punto. Posteriormente, en Detroit, Ticketmaster deshabilita temporalmente la máquina expendedora para que no se puedan imprimir boletos para el concierto. En Boston, Ticketmaster "propone un cargo por boleto de entre 3 y 4 dólares, y el grupo amenaza con efectuar otra lotería, llevando a la compañía de boletos a disminuir su cargo a 1.80 por entrada y donando 20 centavos de dólar a una obra de caridad".¹⁶⁵

¹⁶³ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 266.

¹⁶⁴ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 271.

¹⁶⁵ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 272

Tras largas negociaciones, Pearl Jam decide “imponer tres condiciones: tocar en foros donde el cargo por servicio no sea mayor al 10% del precio por boleto, el cargo debe ser mostrado por separado en la parte frontal del boleto, y que no exista publicidad en la parte posterior del mismo. Ante la petición, la North American Concert Promoters Association envía un memorándum a los miembros de la organización, pidiendo que refuercen los contratos y facilidades con Ticketmaster, y añadiendo que utilizará los medios posibles para evitar que terceras partes interfieran con dichos contratos”.¹⁶⁶

Justo cuando el grupo se encuentra en plena batalla contra Ticketmaster, Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, es encontrado muerto el 8 de abril de 1994 por un electricista que asistió a su casa para instalar un sistema de seguridad. El fallecimiento afecta a toda la escena de Seattle. Pearl Jam, afectada por el fallecimiento, vislumbra la posibilidad de cancelar la gira. La muerte de Cobain es considerada por muchos “el final del movimiento grunge”.¹⁶⁷ El 9 de abril visitan la Casa Blanca y tienen una reunión privada con el entonces Presidente Bill Clinton, y días después, se presentan en el programa Saturday Night Live por segunda ocasión. Después de la presentación en televisión, la banda decide hacer un concierto sorpresa en el Paramount Theatre de Nueva York, procurando vender los boletos solamente a través del club de fans y la taquilla del foro. Al ser enterados, los directivos de Ticketmaster amenazan con demandar al teatro por el método de distribución alternativo que Pearl Jam había diseñado para el show y el concierto se lleva a cabo bajo la exigencia de la distribuidora de boletos, pero cancelando el resto de la gira.

La cancelación se debe a que Pearl Jam levanta una queja en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se abra una investigación sobre el posible monopolio de Ticketmaster en la venta y distribución de boletos, el cual queda registrado el 6 de mayo de 1994 en La División Antimonopolios del Departamento de Justicia. Aunque se consideró que el grupo había levantado la queja, después se filtró el hecho de que el mismo Departamento estaba jugando con la idea de una investigación antimonopolio contra Ticketmaster, y simplemente aprovechó a Pearl Jam. Stone Gossard y Jeff Ament se presentan a testificar, y argumentan que la compañía de boletos ejerce un “monopolio virtual sobre el negocio de boletaje debido a sus contratos de exclusividad con aforos y promotores y que el costo hace difícil el acceso para sus asistentes”,¹⁶⁸ en su mayoría jóvenes y adolescentes. Vedder

¹⁶⁶ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 273.

¹⁶⁷ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 381.

¹⁶⁸ NEELY, Kim. Idem.

mencionaría “es extraño pensar que la compañía de boletos, sin mover un dedo, estaba haciendo más dinero que la banda, después de que nosotros habíamos tocado para 40 mil personas”.¹⁶⁹

Fred Rosen, abogado de la compañía Ticketmaster argumenta que Pearl Jam “ha creado una campaña publicitaria para promover su disco a riesgo de desacreditar a Ticketmaster y que Pearl Jam puede trabajar con promotores distintos a la compañía, usándolo como una estrategia de marketing”¹⁷⁰. También considera que Pearl Jam pretende imponer cifras y requerimientos no negociables para la distribuidora. Además, comenta que Ticketmaster compró en 1991 al entonces único competidor, una compañía llamada Ticketron, después de años de tener pérdidas millonarias, debido a que operaba con menor eficiencia, siendo ésta y no otra la causa de la situación en la industria de conciertos y boletos. Rosen menciona que con el precio del cargo por servicio la compañía paga a los promotores y dueños del lugar por cada boleto para mantener sus contratos de exclusividad, presta dinero a los promotores para asegurar la presentación y otros para promoción y mercadotecnia, lo cual permite que los conciertos sean realizados con certeza.

John Leighton Beezer, músico de Seattle, considera que el conflicto con Ticketmaster fue el movimiento equivocado; por otro lado, Cathy Faulkner, DJ de la estación KISW, considera que “es indicativo de la filosofía de la banda. Si ellos creyeron en algo, se mantendrían, no importando lo duro que fuese. Y no pelearían sólo por ellos y la música, sino también por sus fans”.¹⁷¹ Peter Buck de la banda R.E.M. menciona respecto al tema: “No me gusta Ticketmaster, pero no me voy a quedar sin hacer una gira. No voy a afectar a mi banda porque la sociedad no camina en el modo que me gusta”.¹⁷² Probablemente el conflicto se pueda resumir con la sentencia de David Sestak, manager de la banda *Live*: “No estoy seguro de que haya ayudado a Pearl Jam...pero definitivamente ayudó a los consumidores”.¹⁷³

El 26 de agosto de 1994 se hace oficial la salida de Dave Abbruzzese de Pearl Jam. Aunque el comunicado oficial menciona que Abbruzzese deseaba estudiar música formalmente y que la decisión es mutua y amistosa. El baterista comenta posteriormente que su salida se debió a una filosofía en la cual no era compatible, en

¹⁶⁹ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 450.

¹⁷⁰ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 286-287.

¹⁷¹ PRATO, Greg. Op. Cit. Idem

¹⁷² CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 106.

¹⁷³ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 108.

particular con Eddie Vedder, con quien existía poca comunicación, y quien se considera, tenía las intenciones de incorporar a su amigo Jack Irons en la banda. Personal de trabajo del grupo consideraron que “nunca fue del todo compatible, porque se sentía cómodo con los beneficios de la fama y fortuna, y eso molestaba al resto de la banda, en particular a Eddie (Vedder)”¹⁷⁴.

III.5 Vitalogy.

Para el mes de octubre Jack Irons hace su primera aparición como baterista de Pearl Jam en el *Bridge School Benefit*, y en noviembre lanzan al mercado su tercera producción, *Vitalogy*, de la que destaca su elaborado empaque inspirado en una enciclopedia de salud de 1889. De acuerdo a la banda, el formato y diseño están hechos con la intención de “recordar al público la experiencia de comprar un disco de vinilo y darle un valor emocional a la grabación, en lugar de solo consumirla”¹⁷⁵ dándole su mejor trascendencia temporal. Debido al diseño específico para *Vitalogy*, los costos de producción se elevan unos “2 millones de dólares, y la banda concede pagar dichos gastos”.¹⁷⁶

El disco es más diverso y complejo, como su arte. Los miembros de la banda llegaron a considerarlo el más democrático que Pearl Jam haya producido, y su mejor hasta el momento. Y como línea temática, sus letras hablan sobre los medios, lazos familiares, furia, angustia y relaciones inestables.

En enero de 1995, Pearl Jam hace una transmisión de radio internacional llamada *Self pollution radio* a modo de promoción para *Vitalogy*, requerido por la disquera Epic a falta de videos y gira. El programa tiene un formato de rally con una presentación de las nuevas canciones, así como de otras bandas cercanas, programando sus canciones favoritas, llamadas por teléfono a artistas y organizaciones sociales, además de oficial la entrada de Jack Irons a Pearl Jam. Posteriormente tocan en la inducción de Neil Young al Rock n´ Roll Hall of Fame, con quien graban ese mismo año el disco *Mirrorball*, y hacen una gira por Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Durante el mes de junio, y después de varios meses de preparación, Pearl Jam se embarca en una gira con la compañía *ETM*, donde la falta de experiencia y lugares

¹⁷⁴ CLARKE, Martin. Idem.

¹⁷⁵ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 302.

¹⁷⁶ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 119.

adecuados hace que varias fechas sean canceladas, y otras tengan que incrementar su precio, lo que pretendían evadir con Ticketmaster, y llevándolos, eventualmente, a cancelar las fechas restantes y reconsiderar esta propuesta, al reconocer que es “virtualmente imposible para un grupo hacer una gira nacional bajo ciertas circunstancias sin Ticketmaster”¹⁷⁷. Durante el último concierto de esta temporada, en el Golden Gate Park de San Francisco, Eddie Vedder sufre de una infección estomacal y debe abandonar el escenario tras 26 minutos de concierto, pidiendo a Neil Young que salve la situación, siendo una representación de los problemas técnicos y personales de la gira, afirmando en un comunicado los problemas económicos y controversias rodeando el intento de la banda por agendar una gira alternativa. Unos meses después, el Departamento de Justicia norteamericano anuncia que se abandona la investigación sobre el monopolio de boletaje, elaborando un comunicado de dos líneas que dice “La demanda contra Ticketmaster ha sido desechada. No habrá más investigaciones contra Ticketmaster”.¹⁷⁸

La imagen seria y anticomercial de Pearl Jam se acentúa cuando aparecen en la 38° entre de los Grammys, y cuando al recibir el premio por mejor ejecución de Hard Rock Vedder menciona “No se lo que esto significa...creo que no significa nada, es como lo siento”.¹⁷⁹ Se puede considerar este como el momento más difícil en la historia de la banda, en el cual los rumores de separación son fuertes.

III.6 No Code.

Durante la primera mitad de 1996 Pearl Jam se da un tiempo y sus miembros elaboran proyectos solistas. Vedder colabora con el músico paquistaní Nusrat Fateh Ali Khan para la música de la película *Dead man walking*. Stone Gossard continúa con la creación del sello discográfico *Loosegroove Records*; Jeff Ament crea el grupo *Three Fish* y Mike McCready hace lo mismo con *Bumrush* y *Mad Season*. Tras ese tiempo, el grupo se reúne en el estudio, y es en agosto cuando sale a la venta *No Code*, cuarto álbum de la banda, del cual tampoco se realizan videos, y el que resiente la falta de promoción sufriendo menores ventas que los discos anteriores de Pearl Jam. Cabe mencionar que el potencial comercial del disco es poco o nulo y que la banda no hace ningún esfuerzo para hacer de él un suceso comercial. Para este tiempo se considera que la batalla contra Ticketmaster, aunado a las decisiones de promoción y los

¹⁷⁷ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 309.

¹⁷⁸ PRATO, Greg. Idem.

¹⁷⁹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 138.

cambios de sonido en la generación, han menguado el éxito de la banda, a lo que Vedder responde “Esperábamos que pasara antes...podemos ser más normales ahora”.¹⁸⁰

Por si fuera poco, en noviembre de 1996 la revista Rolling Stone publica un artículo donde asegura que Eddie Vedder tuvo una infancia confortable, y que manufacturó su infancia problemática para elevar su popularidad, a diferencia de lo que el cantante afirmaba de su infancia-adolescencia. Algunos consideraron que la revista escribió ese artículo como represalia cuando Pearl Jam rechazó una entrevista y carecía de sustento, pero nunca se comprobó. Con respecto al artículo, Vedder contesta “Se quien soy realmente. Es una larga historia, y no cabría...en una (revista) Rolling Stone”.¹⁸¹

III.7 Yield.

El 8 de Junio de 1997 Vedder y McCready participan en el *Tibetan Freedom Concert*, en el Downing Stadium de New York, apoyando la búsqueda de independencia del Tibet como Estado. A finales de 1997 Pearl Jam es el grupo abridor de cuatro fechas de los *Rolling Stones* en Oakland, California y anuncia que tiene lista su quinta producción, *Yield*, que se lanza al mercado en 1998 y para la cual hace una gira en colaboración con Ticketmaster. Este es el primer disco en el que no todas las letras fueron escritas por Eddie (Vedder) que se considera como un signo de madurez y democracia en el grupo. Al ser anunciada la gira, Jack Irons renuncia al puesto de baterista debido a motivos de salud y a su renuencia a viajar, aunque cercanos a la banda hablaron de depresión. Irons es sustituido de último minuto por Matt Cameron, conocido de la banda con quien grabaron el álbum *Temple of the Dog* y que recién quedaba libre por la separación de *Soundgarden*.

Es también en este año en el que se da una mayor promoción de *Yield*, haciendo por primera vez en siete años videos promocionales: *Single Video Theory* (donde se muestran las sesiones de grabación), y un promocional de la canción *Do the evolution*, producido por Tod McFarlane, algo que no se había realizado desde la promoción de *Ten*. La última colaboración de Jack Irons en la banda es *The whale song*, en la que aparece como vocalista para el álbum benéfico denominado *Music for our mother*

¹⁸⁰ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 322.

¹⁸¹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 137.

ocean, “una organización de surfistas que se dedica a limpiar playas en los Estados Unidos”.¹⁸²

Esta aceptación por parte del grupo para promover más activamente su música puede ser considerada por que la escena musical estaba cambiando, dejando de un lado el llamado *grunge* y aceptando estilos más ligeros como *el brit pop* con grupos como Oasis, Blur o Pulp, y por las ventas menores que había cosechado *No Code*, su anterior producción. El mismo Vedder reconoce “Creo que lo que pasó con ese disco muestra que la promoción realmente importa, justo como todos nos habían dicho”.¹⁸³ Al final de la gira se edita el disco *Live on two legs*, primer disco en vivo de la banda, grabado durante un concierto a beneficio de la organización *Voters for choice*, organización feminista pro-aborto.

Durante 1999 colaboran con la canción *Last kiss*, original de Frank Wilson and the Cavaliers para el disco *No boundaries*, cuyas regalías son entregadas a organizaciones que protegen a los refugiados en Kosovo por la guerra en ese país a través de *CARE*, “organización humanitaria que combate la pobreza global”¹⁸⁴. La canción se convierte en el sencillo más exitoso de la banda hasta el momento, alcanzando el número 2 del Billboard, y vendió medio millón de copias, respecto del tema, Vedder comenta: “Si puedes animar a la gente que escucha tu música a que se informe de ciertos temas, que se movilice ante ciertas causas, puede ser algo realmente positivo, y nosotros, como artistas que somos, creo que tenemos una responsabilidad en ese sentido.”¹⁸⁵ Kelly Curtis, manager de Pearl Jam comenta: "Estamos orgullosos de esta pequeña contribución para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la tragedia humana en Kosovo"¹⁸⁶. A finales del año inician las sesiones para la grabación de su sexto álbum de estudio, titulado *Binaural*.

¹⁸² www.surfrider.org/default.aspx. 20 de julio de 2009. 10:00 hrs.

¹⁸³ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 141.

¹⁸⁴ <http://www.care.org/about/index.asp> . 20 de julio de 2009. 11:41 hrs.

¹⁸⁵ <http://www.taringa.net/posts/musica/1343191/Super-Mega-Post-Pearl-Jam.html>, 16 de Julio, 2009. 15:10 hrs.

¹⁸⁶ <http://archivo.elnuevodiario.com.ni/1999/agosto/31-agosto-1999/martes/martes4.html>. 20 de Julio, 2009. 11:15 hrs.

III.8 Binaural

El nuevo disco, así llamado por la intención de la banda de “percibir el sonido simultáneamente por ambos oídos”¹⁸⁷ es lanzado a la venta el 16 de mayo de 2000, y en él se pueden notar la búsqueda de experimentación tanto en lo musical como en lo técnico, de ahí el nombre de la producción. Vedder comenta que durante las sesiones de grabación sufrió un bloqueo creativo, lo que se refleja en un track escondido del álbum denominado *Writers block*, donde se escucha el tecleo de una máquina de escribir.

III.8.1 Roskilde.

La promoción de *Binaural* es pretexto para programar una gira por Europa, donde no habían tocado en cinco años. Aunque la mayor parte de la gira ocurre sin contratiempos, el 30 de junio de 2000 ocurre una tragedia en Dinamarca, donde, en el Festival de Roskilde, 9 personas mueren aplastadas mientras Pearl Jam inicia su concierto. La investigación policial revelaría que el incidente se debió a problemas técnicos en el sonido, por lo que el público empujó hacia delante para escuchar el recital y los fallecidos fallecieron aplastados contra las rejas de contención, y que la tragedia ocurrió cuando un contingente de la audiencia salió del escenario secundario al escenario principal empujando a la gente cercana a las protecciones. Vedder comenta la experiencia como la más brutal que han vivido. La banda se ve afectada por el acontecimiento y deciden cancelar las fechas restantes, surgiendo de nuevo rumores sobre su separación. Es a partir de este momento que Pearl Jam decide tocar en conciertos con sillas únicamente de acuerdo a palabras de Mike McCready.

III.8.2 Bootlegs.

Al siguiente año se lanzan un dvd sobre la gira, llamado *Touring band* y 72 discos en vivo, conocidos como *bootlegs*, de cada concierto de la gira, entre los que se encuentra el concierto conmemorativo del 10° aniversario de la banda grabado en Las Vegas el 22 de octubre de 2000, y exceptuando el llevado a cabo en Roskilde. La intención de editar los discos de sus conciertos, de acuerdo a Kelly Curtis es la

¹⁸⁷ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 155.

siguiente: “Es descorazonador escuchar de fanáticos pagando hasta 50 dólares por grabaciones de pobre calidad. Nuestra intención es proveer a los fanáticos una alternativa”¹⁸⁸, pues se considera que hasta la época Pearl Jam es uno de los grupos con mayor cantidad de grabaciones no oficiales, muchas de las cuales tienen una calidad deficiente.

III.9 Riot Act.

El año 2001 es un parteaguas en la historia de Pearl Jam. Con motivo del atentado terrorista del 11 de septiembre, Vedder y McCready aparecen junto a Neil Young y otros artistas en el teletón *America: a tribute to heroes*, recolectando cerca de 30 millones de dólares para el Fondo 11 de Septiembre. En ese momento existe un sentimiento de unidad y ayuda entre la comunidad, la cual tomaría cauce contra su gobierno. Con motivo de la política bélica del presidente George W. Bush, Pearl Jam toma una actitud política más notoria que se ve reflejada en *Riot Act*, su séptimo disco de estudio.

Riot Act sale a la venta en octubre del año 2002 y se diferencia de los trabajos anteriores por el uso del órgano, con *Kenneth Boom Gaspar*, presentado al resto de la banda por Eddie, quien los conoció en uno de sus viajes a Hawai, dando un sonido diferente a la banda. En las canciones existen claras referencias a los sucesos acontecidos alrededor de la banda y de la política estadounidense en el momento. *Love Boat Captain* y *Arc* son un tributo a los 9 fans que perdieron la vida en Roskilde, mientras que temas como *Bushleaguer*, *½ full* y *All or none* hacen una crítica explícita al entonces presidente de los Estados Unidos y su decisión de emprender la guerra en Irak. Por primera vez en diez años, Pearl Jam decide filmar un video donde aparecen tocando para la canción *I am mine*. Respecto del ambiente político y social en su país, Mike McCready menciona: “Indirectamente afectó las sesiones de grabación y a todos nosotros como músicos y personas. Creo que todos cambiamos ese día. Yo escribí una canción llamada *Last Soldier* que tocamos durante un tiempo”.¹⁸⁹

Durante la gira de *Riot Act*, Pearl Jam toca en algunos conciertos *Bushleaguer*, durante la cual Eddie Vedder utiliza una máscara de George Bush, la cual golpea y derrama vino sobre ella, haciendo referencia al alcoholismo del mandatario y que genera opiniones divididas entre los asistentes a los conciertos. La idea de la canción

¹⁸⁸ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 156.

¹⁸⁹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 161.

surge desde el año 2000, cuando la banda respaldó a Ralph Nader en la campaña presidencial del año 2000. Vedder comentó respecto de Bush: “Él se enorgullece de representar a la gente y ser un tipo con quien puedes tomar una cerveza. Pero él representa absolutamente intereses corporativos”.¹⁹⁰ La canción generó críticas divididas, especialmente en lugares del centro de los Estados Unidos, como Denver, donde “una sección del público abucheó e incluso salió del recinto cuando Eddie tuvo una conversación con un veterano de Vietnam quien dudó la legalidad de la invasión de Estados Unidos a Irak, y golpeó una máscara de George W. (Bush) durante la ejecución de Bushleaguer”.¹⁹¹ Pero al mismo tiempo, la banda se da cuenta que la canción no genera reacciones en países como Australia y Japón, lo que observaron como el incremento en el aislamiento que la administración Bush y sus políticas están causando en América.

Al terminar el año, el grupo colabora con la canción *Man of the hour* para el soundtrack de la película *Big Fish* de Tim Burton, además de lanzar el dvd *Live at the Garden* de dos recitales en Nueva York y un concierto llamado *Live at Benaroya Hall*, cuyas regalías se destinaron a la asociación Youthcare, destinada a ayudar a jóvenes en situación de calle para que continúen sus estudios.

III.9.1 Vote for Change.

A pesar de haber terminado la gira y sin tener fechas de grabación próximas, Pearl Jam actúa en el *Late Show with David Letterman* tocando la canción *Masters of War* de Bob Dylan para promocionar la gira *Vote for change*. Esta es “una serie de conciertos llevados a cabo del 1° al 13 de octubre de 2004 en 9 estados con un porcentaje alto de indecisión que se consideran decisivas para la votación presidencial promoviendo el voto electoral contra George W. Bush”.¹⁹² La recaudación de los conciertos es donada a la campaña del candidato demócrata John Kerry. En la gira participan, además de Pearl Jam, Bruce Springsteen, R.E.M., Dixie Chicks y otros grupos. “La intención de los conciertos es crear conciencia, registrar votantes y animar a la población indecisa o renuente a votar por el candidato John Kerry y evitar la reelección de George W. Bush como presidente de los Estados Unidos”.¹⁹³ Respecto de la campaña, Vedder comenta “Debemos dejar de tratar al resto del mundo como nuestro. ¿Cuál es la única institución más poderosa que el gobierno de los Estados

¹⁹⁰ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 167.

¹⁹¹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 170.

¹⁹² CLARKE, Martin. Op. Cit. Idem.

¹⁹³ http://en.wikipedia.org/wiki/Vote_for_Change 10 de junio, 2009. 12:56 hrs.

Unidos, una que puede cambiar las cosas a una dirección diferente? Es la gente. Son los votantes. Es lo que siento: animar a las personas que no votan normalmente a entender su responsabilidad".¹⁹⁴

A pesar de que George W. Bush es reelecto, el movimiento genera conciencia: "parece demostrar que algo se mueve en la desinformada sociedad norteamericana, que sólo recibe noticias parciales y desenfocadas de la situación que se vive en Irak, Afganistán (otra guerra silenciada) y otros puntos conflictivos del planeta"¹⁹⁵. Esta desinformación de grandes sectores en la población que disminuyó al paso de su mandato podría ayudar a comprender el bajo nivel de aceptación de Bush a su salida de la casa blanca.

III.10 Pearl Jam.

Es hasta el año 2006 que la banda lanza al mercado su homónimo y octavo disco. *Pearl Jam* se lanza bajo el sello J Records, pues la banda decide no prolongar su contrato con Epic, y continúa con las referencias a la guerra y a la administración de Bush en canciones como *Life wasted* y *World Wide Suicide*. El álbum recibe buena crítica y es considerado por muchos su mejor trabajo en años, además de tener la promoción de sencillos y el video de *Life Wasted* para su difusión en cadenas de televisión.

Con respecto a su álbum homónimo y su relación con la sociedad norteamericana, Vedder comenta "Necesitaba escapar de las fronteras de Estados Unidos para tener un punto de vista objetivo...Tiene una relación directa con el retroceso evolutivo que todos sufrimos. Para nuestra mala suerte, la administración Bush tomó el volante del país. Desvió el rumbo para llevárselo, junto con el resto del planeta, directamente al infierno. Pero la responsabilidad recae totalmente en el pueblo norteamericano, porque permitió que Bush ocupara ese lugar, y al mismo tiempo, decidió en conjunto tomar el asiento trasero. Jamás le exigió al chofer que se bajara del auto. Tengo fe en que, tarde o temprano, todos vamos a despertar. Muchos lo hicieron antes de que empezara la guerra, y un gran porcentaje está despertando ahora. Están reconociendo las mentiras y las atrocidades que sucedieron en los últimos 5 o 6 años. Nuestros nietos tendrán que pagar las consecuencias de este error. El disco es una reacción a

¹⁹⁴ http://www.rollingstone.com/news/story/6487639/voices_for_change 10 de junio, 2009. 13:22 hrs.

¹⁹⁵ http://www.margencero.com/musica/bruce/vota_por_el_cambio.htm 29 de julio, 2009. 10:38 hrs.

los tiempos que nos ha tocado vivir, desde el punto de vista de un norteamericano que se siente responsable. Es un discurso que considero necesario".¹⁹⁶

Vedder continúa: "Después del 9/11 se desplegó una ayuda global inmensa hacia nuestro país, una de las más grandes que nos ha tocado conocer en vida. Y en menos de dos años, en febrero de 2002, provocamos las protestas más grandes de las que se haya tenido memoria alrededor del mundo, para prevenir el conflicto en Irak...Es una de las paradojas más grandes en la historia de Estados Unidos. Utilizamos toda esa energía positiva para nublar con miedo la visión de los norteamericanos. Desperdiciamos nuestra única oportunidad de tomar un papel protagónico en lo que debe ser la política exterior en el ámbito mundial: aceptar que compartimos un mismo planeta; encontrar diferentes maneras de llevar ayuda médica a la gente; tratar a todas las personas como nuestros vecinos, sin importar su color de piel o clase social; atender las necesidades ecológicas...pero en este momento estamos buscando una manera rápida de resolver las cosas a partir del miedo".

"Creo que podemos tocar estos temas porque, como grupo, le tenemos un respeto incondicional a nuestra audiencia, y esperamos obtener lo mismo de ellos. El gobierno debe actuar de la misma manera si quiere que el país sea respetado por la comunidad global. Debemos demostrar interés por la igualdad en vez de recurrir a una imposición ejercida por medio del poder y a una invasión global corporativa".¹⁹⁷

Aunque los fanáticos no son necesariamente partidarios de las posiciones políticas del grupo, esto genera una conciencia entre quienes lo escuchan, pues la inmediatez de su mensaje siembra en los oídos de cada persona que lo escucha un fuerte mensaje antibélico.

Durante la gira de promoción Pearl Jam decide participar en el festival Lollapalooza 2007, y mientras el grupo toca la la compañía AT & T, productora de la transmisión en Internet, censura la canción "Daughter", en la cual Vedder improvisa unas líneas que dicen "George Bush, leave this World alone...George Bush, find another home" (George Bush, deja este mundo en paz, George Bush, encuentra otro hogar), además de invitar a un veterano de guerra lisiado para dar su postura en contra de la guerra al inicio de su presentación. La banda emite un comunicado en el cual afirma que AT &

¹⁹⁶ REVISTA ROLLING STONE MEXICO. CON SANGRE EN CADA UNO DE SUS POROS.

Por Ricardo Zamora. NÚMERO 45. JULIO 2006. Pp. 31.

¹⁹⁷ REVISTA ROLLING STONE MEXICO. Op. Cit. Pp. 32-33.

T, menciona como un error de su monitor de contenidos...y que se pondría disponible al público una versión completa. Como se utiliza en eventos en vivo, la transmisión tiene un desfase de cinco minutos para editar cualquier eventualidad.

Al final de la gira el grupo toma un descanso y solo se ha lanzado un disco solista de Vedder como soundtrack de la película *Into the wild*, dirigida por Sean Penn. Actualmente el grupo ha lanzado una novena producción de estudio titulada *Backspacer*, en la cual mantiene un estilo musical cercano al rock y al punk, pero las letras han aminorado considerablemente su contenido crítico, producto de la llegada al poder de Barack Obama, candidato al cual apoyaron públicamente.

Así, Pearl Jam ha sido una banda que ha buscado ser congruente con sus principios, y ello lo ha llevado a tener éxito y caídas, y poder, a través de los años, consolidar una carrera que otros abandonaron en el camino. Susan Silver, manager del grupo *Soundgarden* comenta "Vimos a Pearl Jam atravesar los problemas y salir del otro lado, porque es difícil para cualquiera sentarse y hablar cuando no se sienten bien entre sí, es la única forma de salir" ¹⁹⁸.

Lista de algunas organizaciones que han recibido apoyo del grupo Pearl Jam:

People for the Ethical Treatment for Animal (PETA)

Artists for a Hate Free America

Rock the Vote

Pro Choice

Earth First

Sweet Relief (campana para reunir fondos para Victoria Williams, compositora que sufre de esclerosis múltiple)

Voters for Choice

Surfrider (para la protección y conservación de mares y playas)

JAMPAC (Comité de Acciones Políticas de Artistas y Promociones Musicales) ¹⁹⁹

Water.org

United we serve ²⁰⁰

¹⁹⁸ PRATO, Greg. Op. Cit. Pp. 431.

¹⁹⁹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 95.

²⁰⁰ <http://www.pearljam.com/activism> 3 de septiembre, 2009. 14:34 hrs.

III.11 ANÁLISIS.

Abarca letras de sus ocho discos de estudio, de 1990 a 2006.

Se buscaron piezas con un mayor contenido crítico social, excluyendo letras con contenidos más triviales o comunes, como el amor, y otros experimentos sonoros cuya intención principal no es difundir un mensaje crítico a la sociedad, con la intención de mostrar el cambio a través de los discos, hasta llegar al mensaje antibélico de su más reciente álbum hasta la realización de este proyecto (2009).

III.11.1 TEN (1991).

ONCE (UNA VEZ)

INGLES	ESPAÑOL
I admit it...what's to say...yeah... I'll relieve it...without pain...mmm... Backstreet lover on the side of the road I got a bomb in my temple that is gonna explode I got a sixteen gauge buried under my clothes, I play... Once upon a time I could control myself Ooh, once upon a time I could lose myself, yeah...	Yo admito...lo que hay que decir... Lo aliviaré... sin dolor... Amante de callejón a un lado de la carretera <u>Tengo una bomba en mi templo que va a explotar.</u> <u>Tengo un calibre 16 bajo mis ropa, yo juego...</u> Alguna vez pude controlarme Alguna vez pude perderme...
Oh, try and mimic what's insane... I am in it...where do I stand? Oh, Indian summer and I hate the heat I got a backstreet lover on the passenger seat I got my hand in my pocket, so determined, discreet...I pray...	Intenta e imita lo insensato... Estoy en ello. ¿Dónde me paro? Verano indio y odio el calor Tengo una amante en el asiento de copiloto. Tengo mi mano en el bolsillo, tan seguro, discreto, yo rezo...
Once upon a time I could control myself Once upon a time I could lose myself...	Alguna vez pude controlarme. Alguna vez me podía perder.
You think I got my eyes closed But I'm lookin' at you the whole fuckin' time...	Crees que tengo mis ojos cerrados Pero estoy mirándote todo el tiempo.
Once upon a time I could control myself... Once, upon a time I could lose myself... Once, upon a time I could love myself... Once upon a time I could love you, Once ²⁰¹	En otro tiempo, me podía controlar... En otro tiempo, me podía perder, En otro tiempo, me podía querer a mi mismo, En otro tiempo, te podía querer, Alguna vez.

²⁰¹ TEN. Pearl Jam. Once. Track 1. Epic Records. 1991.

Esta canción, de acuerdo a palabras de Vedder, trata de un individuo “cuya estabilidad mental colapsa...convirtiéndose en un ultraviolento asesino serial”²⁰², que representa la cultura bélica norteamericana (tengo un calibre 16 bajo mi ropa, yo juego...tengo una amante en el asiento de copiloto, tengo mi mano en la bolsa, tan seguro, yo rezo...). “La canción describe los pensamientos y sentimientos de un asesino serial en el momento de su crimen...Él admite su crimen sin problema, ve la gente en la carretera y piensa cómo los matara, escondiendo sus armas cerca del pecho. Él recuerda que las usó para tener control de sí mismo, pero ya no más. Él está loco ahora, se vuelve loco con el calor, pero continúa con su determinación de matar”.²⁰³ Aunque es parte de una trilogía, junto con Alive y otra pieza llamada Footsteps sobre un asesino serial, ésta se ve influenciada por sucesos frecuentes en su país y que marcan gran parte de la producción lírica de Pearl Jam.

EVEN FLOW (FLUJO CONTINUO)

INGLÉS	ESPAÑOL
Freezin', rests his head on a pillow made of concrete, again Oh, Feelin' maybe he'll see a little better, set a days, Oh, hand out, faces that he sees time again ain't that familiar, Oh, dark grin, he can't help, when he's happy looks insane, Even flow, thoughts arrive like butterflies Oh, he don't know, so he chases them away Someday yet, he'll begin his life again Life again, life again...	<u>Congelándose, descansa su cabeza en una almohada de concreto otra vez</u> <u>Sintiendo que quizá verá mejor en unos días</u> <u>Perdido, las caras que ve no le resultan familiares</u> Oscura sonrisa, no puede evitarlo, cuando está feliz parece enfermo Corriente continua, las ideas arriban como mariposas Él no lo sabe, por eso las espanta Algún día comenzará su vida de nuevo
Kneelin', looking through the paper though he doesn't know to read, Oh, prayin', now to something that has never showed him anything Oh, feelin', understands the weather of the winters on its way Oh, ceilings, few and far between all the legal halls of shame, yeah Even flow, thoughts arrive like butterflies	<u>Arrodillándose mira a través del papel aunque no sabe leer</u> <u>Rezando a algo que nunca le mostró nada</u> <u>Sintiendo comprender el clima de los inviernos en su camino</u> <u>Techos, pocos y lejos entre los salones legales de la vergüenza</u> Corriente continua, las ideas arriban

²⁰² CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 31.

²⁰³ <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 10:33 hrs.

²⁰⁴ TEN. Pearl Jam. Even flow. Track 2. Epic Records. 1991.

Oh, he don't know, so he chases them away Someday yet, he'll begin his life again Whispering hands, gently lead him away Him away, him away... ²⁰⁴	como mariposas Él no lo sabe, entonces las espanta Algún día comenzará su vida de nuevo Manos susurrantes, suavemente lo llevan fuera
--	--

Vedder comentó que la letra se refería a las personas “sin hogar”²⁰⁵, y a describir esa experiencia (“duerme en una almohada hecha de concreto... mira a través del papel aunque no sabe leer”). Desde otro punto de vista se puede considerar que es una crítica al sistema educativo y de seguridad social en los Estados Unidos, que deja a personas en estado de calle y analfabetismo, quienes no tiene forma de comenzar una nueva vida y se encuentran condenados a mendigar.

ALIVE (VIVO)

INGLES	ESPAÑOL
Son, she said, have I got a little story for you What you thought was your daddy was nothin' but a... While you were sittin' home alone at age thirteen Your real daddy was dyin', sorry you didn't see him, but I'm glad we talked...	<u>Hijo, dijo ella, tengo una pequeña historia para ti</u> <u>Quien piensas que fue tu padre no fue mas que un...</u> <u>Mientras estabas sentado en casa, solo a los 13 años</u> <u>Tu papa estaba muriendo, siento que no le conocieras, pero estoy contenta de que habláramos.</u>
Oh I, oh, I'm still alive Hey I, I, oh, I'm still alive Hey I, oh, I'm still alive Hey...oh...	Aún estoy vivo. aún estoy vivo. aún estoy vivo
Oh, she walks slowly, across a young man's room She said I'm ready...for you I can't remember anything to this very day 'Cept the look, the look... Oh, you know where, now I can't see, I just stare...	Ella camina lentamente, a través de una habitación de un joven Dice “estoy preparada... para ti” No puedo recordar nada hasta este día Excepto la imagen, la imagen... Tú sabes donde, ahora no puedo ver, solo observo.
I, I'm still alive Hey I, but, I'm still alive Hey I, boy, I'm still alive Hey I, I, I, I'm still alive, yeah Ooh yeah...yeah yeah yeah!!!	Yo, aun estoy vivo. aún estoy vivo aún estoy vivo aún estoy vivo,
Is something wrong, she said Well of course there is	Hay algo mal, dice ella Por supuesto que lo hay Aun estas vivo, ella dice ¿Y merezco estarlo?

²⁰⁵ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 63.

²⁰⁶ TEN. Pearl Jam. Alive. Track 3. Epic Records. 1991.

You're still alive, she said Oh, and do I deserve to be Is that the question And if so...if so...who answers...who answers... I, oh, I'm still alive ²⁰⁶	Es esa la pregunta Y si es esa... si es esa... ¿quién responde?... ¿quién responde?... Yo, aún estoy vivo
--	--

En general se considera a ésta como una historia autobiográfica de Vedder, que menciona: “La historia de un niño cuya madre le informa que el hombre quien siempre creyó como su padre, no lo era, y que, incluso peor, su verdadero padre había fallecido hace tiempo”. ²⁰⁷ Esta situación origina que la madre “se sienta atraída sexualmente hacia su hijo, cuya estabilidad mental corre riesgo”.²⁰⁸ Esta canción es la primera parte de una trilogía, siendo *Once* la segunda y otra pieza llamada *Footsteps* la tercera. Aunque cabe mencionar que, de acuerdo a la interpretación de fanáticos, la canción ha tomado un significado positivo para superar las dificultades de la vida, en particular sobre el verso “aún estoy vivo”, dándole un significado sobre la posibilidad de mejorar el futuro.

WHY GO (POR QUE IR)

INGLES	ESPAÑOL
She scratches a letter into a wall made of stone Maybe someday another child won't feel as alone as she does It's been two years, and counting, since they put her in this place She's been diagnosed by some stupid fuck, and mommy agrees, yeah... Whoa...yeah...hey yeah yeah... Why go home... She seems to be stronger, but what they want her to be is weak She could play pretend, she could join the game, boy She could be another clone...ooh...whoa...ah yeah... Ooh... Why go home? What you taught me...put me here...don't come visit...mother...	Ella rasga una carta en un muro de piedra quizá algún día otro chico no se sentirá tan solo como ella <u>Han pasado dos años, y contando, desde que la pusieron en este sitio</u> <u>Ha sido diagnosticada por algún estúpido, y mama asiente.</u> <u>¿Por que ir a casa?</u> <u>Ella parece fuerte, pero lo que quieren es que sea débil</u> Puede fingir, puede disfrutar el juego, Puede ser otra imitadora ¿Por qué ir a casa? Lo que me enseñas... ponme aquí... no vengas de visita... madre... Inyéctame... ¿Por qué ir a casa? Lo que me enseñas... ponme aquí... no vengas de visita... madre, madre... ¿Por qué ir a casa?

²⁰⁷ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 64.

²⁰⁸ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 30.

²⁰⁹ TEN. Pearl Jam. Why go. Track 4. Epic Records. 1991.

Sting me... Whoa...ooh... Why go home? What you taught me...put me here...don't come visit...mother, mother, yeah... Why go home? ²⁰⁹	
---	--

Habla sobre “la pelea de una joven por su independencia después de que sus padres la encerraron en una institución”²¹⁰ En alguna ocasión Vedder comentó que se trataba de una chica llamada Heather que él conoció, y que fue encerrada en una institución psiquiátrica debido a que sus padres la encontraron fumando marihuana en su cuarto: “Creo que su mamá pensó que tenía problemas cuando los padres eran quienes los tenían...la tuvieron ahí un tiempo largo. Ella fue tan fuerte que rechazó muchas acusaciones...Eso pasa en todos lados y espero que algún día seamos capaces de cambiarlo”²¹¹. Gossard mencionó sobre el tema: “Si eres menor de edad, realmente no tienes derechos en este país. Tus padres pueden meterte en prisión si así lo sienten, y eso es aterrador si consideramos que hay muchos padres chiflados”.²¹² Lo que origina un conflicto en el cual ella se pregunta si será prudente regresar a casa (“¿Por qué ir a casa?...no vengas de visita madre”).

JEREMY

INGLES	ESPAÑOL
At home, drawing pictures of mountain tops, with him on top Lemon yellow sun, arms raised in a V The dead lay in pools of maroon below Daddy didn't give attention To the fact that mommy didn't care King Jeremy the wicked, oh, ruled his world Jeremy spoke in class today Clearly I remember pickin' on the boy Seemed a harmless little fuck But we unleashed a lion Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast How could I forget? And he hit me with a surprise left My jaw left hurtin', ooh, dropped wide open	En casa haciendo dibujos de montañas con él en la cima Un sol amarillo limón, sus brazos alzados en V <u>La muerte yace sobre charcos de color carmín.</u> <u>Papá no prestó atención al hecho de que a mami no le importaba</u> El Rey Jeremy, el cruel, gobernaba su mundo. Jeremy habló en clase hoy. <u>Claramente recuerdo molestando al chico.</u> <u>parecía un inofensivo pequeño</u> <u>pero nosotros desatamos un león</u> <u>que rechinó sus dientes y mordió el</u> <u>pecho de la dama...</u> ¿Cómo podría olvidarlo?

²¹⁰ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 72.

²¹¹ <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 10:52 hrs.

²¹² <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> Idem.

²¹³ TEN. Pearl Jam. Jeremy. Track 6. Epic Records. 1991.

<p>Just like the day, oh, like the day I heard Daddy didn't give affection And the boy was something mommy wouldn't wear King Jeremy the wicked, ruled his world</p> <p>Jeremy spoke in class today Woo Try to forget this...try to forget this... Try to erase this...try to erase this... From the blackboard... Jeremy spoke in class today (2x) Jeremy spoke in, spoke in (2x) Jeremy spoke in class today.²¹³</p>	<p>y él me golpeó con un izquierdazo por sorpresa quedó mi mandíbula dolorida...dejándola bien abierta exactamente como aquel día....como el día que escuché.. que Papi no prestaba atención...y el chico era algo que mami no vestiría</p> <p>El Rey Jeremy, el Cruel, gobernó su mundo Jeremy habló en clase hoy Intenta olvidar esto....Intenta borrarlo de la pizarra Jeremy habló en clase hoy. Jeremy habló en clase hoy</p>
---	--

Jeremy “fue inspirado por un artículo de periódico...el Jeremy real fue Jeremy Wade Delle, un solitario de dieciséis años de Richardson, Texas, quien llevó un arma a la escuela y se disparó frente a su clase de Inglés” ²¹⁴ La pieza trata sobre la falta de identificación en una sociedad y de cómo ésta pueda orillar al aislamiento y la muerte, sobre todo en etapas de formación de la personalidad (“claramente recuerdo molestar al chico, parecía un pequeño inofensivo, pero nosotros desatamos un león”). Es importante hacer notar el hecho de que, a pesar de ser considerado como un ser social por naturaleza, el ser humano puede llegar a estos extremos por la soledad que se genera en las grandes sociedades.

GARDEN (JARDÍN)

INGLES	ESPAÑOL
<p>She don't wander in...don't wander in here, she... She don't wander in here...don't wander in here... The direction of the eye, so misleading The defection of the soul, nauseously quick I don't question, our existence I just question, our modern needs She don't wander in...don't wander in here, she... She don't wander in here...</p> <p>I will walk...with my hands bound I will walk...with my face blood I will walk...with my shadow flag</p>	<p>Ella no divaga...no divaga aquí... Ella no divaga aquí...no divaga aquí. La dirección de la mirada, tan extraviada La dirección del alma, nauseabudamente rápida <u>No cuestiono nuestra existencia</u> <u>Sólo cuestiono nuestras necesidades modernas</u> Ella no divaga ...no divaga aquí... Ella no divaga aquí ...</p> <p><u>Caminaré... Con mis manos atadas</u> <u>Caminaré... Con mi cara ensangrentada</u> <u>Caminaré... Con mi sombra decaída</u> <u>En tu jardín, jardín de piedras...</u></p>

²¹⁴ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 73.

²¹⁵ TEN. Pearl Jam. Garden. Track 9. Epic Records. 1991.

<p>Into your garden, garden of stone...yeah...</p> <p>After all is done, and we're still alone I won't be taken, yet I'll go...with my hands bound I will walk...with my face blood I will walk...with my shadow flag Into your garden, garden of stone I don't show...I don't share... I don't need, yeah...What you have to give... Oooh, I will walk...with my hands bound I will walk...with my face blood I will walk...with my shadow flag Into your garden, garden...oh... I will walk with my hands bound I will walk into your garden, garden of stone... I don't know...I don't care²¹⁵</p>	<p>Después de haberlo hecho todo, y de que estemos aún solos No seré llevado, iré yo... con mis manos atadas Caminaré... Con mi cara ensangrentada Caminaré... Con mi sombra decaída <u>En tu jardín, jardín de piedras</u> Ni nuestro ni comparto Ni necesito lo que tú tienes que dar... Oooh, caminaré... Con mis manos atadas Caminaré... Con mi cara ensangrentada Caminaré... Con mi sombra decaída En tu jardín, jardín... Caminaré... Con mis manos atadas En tu jardín, jardín de piedras No sé... ni me importa.</p>
--	--

Vedder considera a *Garden*: “Meditabunda y terrenal, una búsqueda de claridad en un mundo urbano”²¹⁶. Es notorio en la frase “no cuestiono nuestra existencia, sólo cuestiono nuestras necesidades modernas” y de cómo eso reprime la personalidad (“caminaré con mis manos atadas, con mi cara ensangrentada, con mi sombra decaída en tu jardín de piedras”). Habla sobre la pérdida de la naturaleza en las ciudades y de cómo se puede volver una carga que reprime la personalidad del individuo.

RELEASE (LIBÉRAME)

INGLES	ESPAÑOL
<p>Father... I see the world, feel the chill Which way to go, windowsill I see the world's on a rocking horse of time I see the birds in the rain</p> <p>Oh, dear dad, can you see me now I am myself, like you somehow I'll ride the wave where it takes me I'll hold the pain...Release me...</p> <p>Oh, dear dad, can you see me now I am myself, like you somehow I'll wait up in the dark for you to speak to</p>	<p>Padre Veo el mundo, siento el frío Que camino seguir veo el mundo en un caballo de tiempo Veo los pájaros, en la lluvia <u>Querido padre, ¿puedes verme ahora?</u> <u>Yo soy yo, como tu de alguna manera</u> Subiré a ola, donde me lleve Sostendré el dolor... libérame...</p> <p><u>Querido padre, ¿puedes verme ahora?</u> <u>Yo soy yo, como tu de alguna forma</u> <u>Esperaré en la oscuridad para que me hables</u> Me abriré... Libérame</p>

²¹⁶ NEELY, Kim. Op. Cit. Idem.

²¹⁷ TEN. Pearl Jam. Release. Track 11. Epic Records. 1991.

me I'll open up...Release me... ²¹⁷	Libérame
---	----------

Esta pieza habla sobre “La historia de un niño que revela el anhelo del padre que nunca conoció” ²¹⁸. Siguiendo la línea de Alive, es una charla metafórica con el padre que nunca se conoció con claros tintes autobiográficos (Querido padre, ¿puedes verme ahora? Yo soy yo, como tú de alguna forma).

Se puede considerar que las letras en el primer disco tratan de relaciones conflictivas, particularmente con las autoridades familiares y de gobierno, debido, principalmente, a la mencionada difícil relación entre Eddie Vedder y su familia, debido a no haber conocido a su padre biológico y haberse enterado de la verdad cuando éste había fallecido.

III.11.2 VS (1993).

GO (IR)

INGLES	ESPAÑOL
Oh, please don't go out on me, don't go on me now Never acted up before, don't go on me now I swear I never took it for granted, just thought of it now Suppose I abused you, just passing it on Go...fuck...	<u>Por favor, no sigas sobre mí, no sigas ahora</u> Nunca actué así antes, no sigas ahora Juro que nunca lo tomé por la fuerza Supongo que abusé de ti, sólo de paso Ve... fastidia...
Once fastened, servile, now your getting sharp Moving oh so swiftly, with such disarm I pulled the covers overhead, shoulda' pulled the alarm Turned to my nemesis, a fool not a fucking god No...time...suck...my...Please...	<u>Una vez amarrado(a). servil. ahora tú afilándote</u> <u>Moviéndote tan rápidamente. con tanto encanto</u> Tiro de las cubiertas, debí accionar la alarma Convertido en mi némesis, un loco, no un dios No... tiempo... succiona mi... por favor...
Don't go on me Please...oh... Suck...blood...touch...please, tunnel vision...tuck...time...see... Please, please, please... Don't go on me Please...Don't you want me...don't go on	No sigas sobre mí Por favor... Chupa... sangre... toca... por favor, túnel de visión... esconde... tiempo... mira Por favor, por favor, por favor... No sigas conmigo Por favor... No me quieras... no sigas sobre mí...

²¹⁸ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 64.

me... Please...don't go on me... ²¹⁹	Por favor... no sigas sobre mí...
--	-----------------------------------

La interpretación de esta pieza radica sobre el abuso sexual y el sadismo, en el cual agresor y víctima se denuncian uno al otro. Agresor “Supongo que abusé de ti, sólo de paso” Víctima: “Una vez amarrado(a), ahora tú afilándote, moviéndote tan rápidamente”. Se puede interpretar que la víctima reacciona y probablemente asesina al agresor cuando menciona “Tiro de las cubiertas, debí accionar la alarma, convertido en mi Némesis, un loco, no un dios”, que lleva a una escena de violencia con palabras aparentemente inconexas como “No...tiempo...succiona...por favor...”.

ANIMAL

INGLES	ESPAÑOL
One, two, three, four, five against one Five, five, five, five against one Said one, two, three, four, five against one Five, five...five, five...five against one	Uno, dos, tres, cuatro, cinco contra uno Cinco, cinco, cinco, cinco contra uno Dije uno, dos, tres, cuatro, cinco contra uno Cinco, cinco...cinco, cinco... cinco contra uno
Torture from you to me Abducted from the street I'd rather be... I'd rather be with... I'd rather be with an animal Why would you wanna hurt me, oh Oh, so frightened of your pain...yeah...ooh...	<u>Tortura de ti para mí</u> <u>Secuestrado en la calle</u> <u>Prefiero estar...</u> <u>Prefiero estar con...</u> <u>Prefiero estar con un animal</u> <u>¿Porqué quieres herirme?</u> <u>Tan temeroso de tu dolor</u>
I'd rather be... I'd rather be with... I'd rather be with an animal I'd rather be... I'd rather be with an animal	Prefiero estar... Prefiero estar con... Prefiero estar con un animal Prefiero estar... Prefiero estar con un animal Prefiero estar...
Said one, two, three, four, five against one Five, five...five, five...five against one One, two, three, four, five against one Five, five...five, five...five against one. ²²⁰	Dije uno, dos, tres, cuatro, cinco contra uno Cinco, cinco, cinco, cinco, cinco contra uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco contra uno Cinco, cinco, cinco, cinco, cinco contra uno

²¹⁹ VS. Pearl Jam. Go. Track 1. Epic Records. 1993.

²²⁰ VS. Pearl Jam. Animal. Track 2. Epic Rcord. 1993.

De acuerdo a menciones de la banda esta letra trata de cómo luchaban por algo de privacidad debido a la presión de los medios de comunicación y su reticencia a la fama banal (“Cinco contra uno...tortura de ti para mí, secuestrado en la calle, prefiero estar con un animal...”).

DAUGHTER (HIJA)

INGLES	ESPAÑOL
Alone...listless...breakfast table in an otherwise empty room Young girl...violins...center of her own attention The, mother reads aloud, child, tries to understand it Tries to make her proud The shades go down, it's in her head Painted room...can't deny there's something wrong...	Sola... indiferente... mesa de desayuno en una habitación vacía Chica joven... violines (violencia)... centro de su propia atención La madre lee en voz alta, ella trata de entenderlo Intenta hacerla sentir orgullosa Las sombras se acaban, está en su cabeza Habitación pintada... no puede negar que algo no va bien...
Don't call me daughter, not fit to The picture kept will remind me Don't call me daughter, not fit to be The picture kept will remind me Don't call me...	No me llames hija, no va conmigo La foto guardada me lo recordará No me llames hija, no va conmigo La foto guardada me lo recordará No me llames...
She holds the hand that holds her down She will...rise above...ooh...oh... Don't call me daughter, not fit to The picture kept will remind me Don't call me daughter, not fit to be The picture kept will remind me Don't call me... The shades go down... ²²¹	Ella mantiene la mano que le mantiene abajo Ella... crecerá por encima... No me llames hija, no va conmigo La foto guardada me lo recordará No me llames hija, no va conmigo La foto guardada me lo recordará No me llames... Las sombras desaparecen...

Canción que trata, en el mismo tenor de *Jeremy*, los conflictos entre padres e hijos y la falta de identidad entre diferentes generaciones, refiriéndose posiblemente a que fuese adoptada o a que fuese una madrastra (“No me llames hija, la foto me lo recordará”). En alguna ocasión Vedder comentó que “la letra trata sobre una niña con problemas de aprendizaje y de la forma en que sufre maltrato por parte de sus padres y esto genera rebeldía en ella. La letra de la canción tiene una parte donde menciona “the shades go down”, haciendo referencia al acto de cerrar las cortinas de la casa para que los vecinos no vean lo que sucede en el interior”²²².

²²¹ VS. Pearl Jam. Daughter. Track 3. Epic Records. 1993.

²²² <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 11:46 hrs.

GLORIFIED G

INGLES	ESPAÑOL
<p>Got a gun, fact I got two That's O.K. man, cuz I love god Glorified version of a pellet gun Feels so manly, when armed</p> <p>Glorified version of a pellet gun</p> <p>Double think, dumb is strength Never shot at a living thing Glorified version of a pellet gun Feels so manly, when armed Glorified version of a pellet gun Glorified version of a...</p> <p>Always keep it loaded Kindred to be an American... Life comes...I can feel your heart... Ooh...life comes...I can feel your heart through your neck... Life comes...I can feel your heart through your neck... Like some...I can steal your heart form your neck... Glorified...glorified...²²³</p>	<p><u>Tengo un arma. de hecho tengo dos</u> <u>Está bien porque amo a Dios</u> Versión glorificada de un arma de municiones <u>Me siento tan hombre cuando estoy</u> <u>armado</u></p> <p>Versión glorificada de un arma de municiones</p> <p>Piénsalo dos veces, la estupidez es fuerza Nunca disparé a una cosa viva Versión glorificada de un arma de municiones Me siento tan hombre cuando estoy armado Versión glorificada de un arma de municiones</p> <p>Mantenla siempre cargada <u>Orgulloso de ser americano</u> La vida viene, puedo sentir tu corazón La vida viene, puedo sentir tu corazón a través de tu cuello Glorificada...glorificada...</p>

Esta canción surgió cuando Vedder se enteró que Dave Abbruzzesse, entonces baterista del grupo, “había comprado un arma”.²²⁴ Esto origina que Vedder “escupa su veneno sobre la cultura de armas en Estados Unidos...haciendo claro lo que piensa sobre la estupidez y excusas que utiliza la gente para poseer armas”.²²⁵ Muestra dos partes de la vida norteamericana: primero, que debido a la inseguridad una persona necesita un arma para “asegurar su seguridad”, y que el hecho de tener un arma le da cierta hombría, lo cual lleva a una *glorificación de las armas*. Además, utiliza el doble discurso en el cual el apego a la religión justifica el uso de armas. También lo desdeñan por considerarlo un arma como “una cosa destructiva...no creativa”.²²⁶

DISSIDENT (DISIDENTE)

INGLES	ESPAÑOL
--------	---------

²²³ VS. Pearl Jam. Glorified G. Track 4. Epic Records. 1993.

²²⁴ NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 188.

²²⁵ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 76.

²²⁶ <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 11:57 hrs.

<p>She nursed him there, ooh, over a night I wasn't so sure she wanted him to stay What to say...what to say But soon she was down, soon he was low At a quarter past...a holy no... She had to turn around</p> <p>When she couldn't hold, oh...she folded... A dissident is here Escape is never, the safest path Oh, a dissident, a dissident is here</p> <p>And to this day, she's glided on Always home but so far away Like a word misplaced Nothing said, what a waste When she had contact...with the conflict... There was meaning, but she sold him to the state She had to turn around</p> <p>When she couldn't hold...she folded... A dissident is here Escape is never, the safest path Oh, a dissident, a dissident is here, oh...oh...oh...</p> <p>She gave him away when she couldn't hold...no...she folded... A dissident is here Escape is never, the safest path Oh, a dissident, a dissident is here, oh... Couldn't hold on...she couldn't hold...no...she folded... A dissident is here Escape is never the safest place, oh... A dissident is here.²²⁷</p>	<p>Ella le cuidó allí, era de noche No estoy seguro de que él quisiera quedarse Que decir, que decir Pero en cuanto estuvo abajo, pronto fue humilde Pasó un cuarto... un santo no... Ella tuvo que irse</p> <p>Cuando no pudo abrazarle, se cruzó de brazos <u>Aquí hay un disidente</u> <u>Escapar no es siempre, la senda más segura</u> <u>Un disidente, aquí hay un disidente</u></p> <p>Y en este día, ella se deslizó Siempre en casa pero tan lejos Como una palabra desplazada Nada se dijo, qué desperdicio Cuando ella tomó contacto con el conflicto Había razones, pero ella lo vendió al estado Ella tuvo que irse</p> <p>Cuando no pudo abrazarle, se cruzó de brazos Aquí hay un disidente Escapar no es siempre, la parte más segura Un disidente, aquí hay un disidente</p> <p>Ella lo entregó, cuando no pudo abrazarlo... se cruzó de brazos Aquí hay un disidente Escapar no es siempre, la parte más segura un disidente, aquí hay un disidente, No pudo abrazarle... ella no pudo abrazarlo... no... se cruzó de brazos Aquí hay un disidente Escapar no es siempre, la parte más segura Aquí hay un disidente</p>
--	---

Se considera a ésta otra canción basada en hechos reales. Se habla de una mujer que denuncia a un hombre que está oculto en su casa. El mismo Vedder menciona: “Estoy hablando acerca de una mujer que recibe a alguien que está siendo buscado por las autoridades por razones políticas. Él está en el escape, y ella le ofrece refugio. Pero

²²⁷ VS. Pearl Jam. Dissident. Track 5. Epic Records. 1993.

ella no puede con la responsabilidad. Ella lo delata, entonces debe vivir con la culpa de que traicionó algo que le daba sentido a su vida. Hizo su vida difícil. Hizo de su vida un infierno. Pero le dio una razón de ser. Pero no pudo mantenerse. Es la tragedia de la canción”.²²⁸

W.M.A. (HOMBRE BLANCO AMERICANO)

INGLÉS	ESPAÑOL
He won the lottery when he was born Took his mothers white breast to his tongue Trained like dogs, color and smell Walks by me to get to him Police man	Él ganó la lotería cuando nació Llevó el pecho blanco de su madre a su lengua <u>Entrenados como perros por color y olor</u> <u>Camina junto a mí</u> Policía
He won the lottery by being born Big hand slapped a white male american Do no wrong, so clean cut... Dirty his hands, it comes right off Police man Police stopped my brother again Police man	<u>Ganó la lotería por nacer</u> <u>Una gran palmada en un hombre blanco americano</u> No hagas mal, has un corte limpio Policía <u>La policía detuvo a mi hermano otra vez</u> <u>Policía</u> <u>Jesús me saluda. se parece a mí</u>
Jesus greets me...looks just like me... Do no wrong, so clean cut Dirty his hands, it comes right off Police man Police stopped my brother again Police man	No hagas daño, haz un corte limpio Sus manos sucias, viene enseguida Policía <u>La policía detuvo a mi hermano otra vez</u> <u>Policía</u> <u>Todas mis piezas me liberan...los dispositivos humanos me liberan</u>
All my pieces set me free...human devices set me free...	

Esta canción es una crítica a la justicia, y en particular a los policías blancos que hostigan a la gente de otras razas (“Entrenados como perros por color y olor”). El vocalista menciona: “Todos somos almas, todos quieren una oportunidad, y todos deberían tener alguna, sin importar su color”²²⁹. En otra ocasión, dijo: que “se inspiró para escribir la canción cuando, al salir a la calle para tomar un descanso durante las sesiones de grabación, él mismo presenciara cómo varios policías golpeaban a un joven negro frente a sus ojos. De inmediato regresó al estudio enfadado e impotente y comenzó a escribir la letra. En la letra impresa en el cuadernillo del álbum se incluyen extractos de noticias acerca del caso de Malice Green, jugador de futbol americano,

²²⁸ <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 11:59 hrs.

²²⁹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 76.

quien fuera víctima de brutalidad policial”.²³⁰ Aquí se demuestra el ideal de igualdad por el que Pearl Jam pugna.

RATS (RATAS)

INGLES	ESPAÑOL
<p>They don't eat, don't sleep They don't feed, they don't seethe Bare their gums when they moan and squeak Lick the dirt off a larger one's feet They don't push, don't crowd Congregate until they're much too loud Fuck to procreate till they are dead Drink the blood of their so called best friend</p>	<p>Ellas no comen, no duermen No se alimentan, no se enfurecen Enseñan sus encías cuando se quejan y chillan Lamen el desperdicio del pie más grande No empujan, no se amontonan Se reúnen hasta que son muy ruidosas Procrean hasta que mueren Se beben la sangre de sus llamados mejores amigos</p>
<p>They don't scurry when something bigger comes their way Don't pack themselves together and run as one Don't shit where they're not supposed to Don't take what's not theirs, they don't compare</p>	<p>No se escabullen cuando algo grande se ponen en su camino No se juntan todas y corren como si fueran una No desechan donde se supone que no deben hacerlo <u>No cogen lo que no es suyo, ellas no comparan</u></p>
<p>They don't scam, don't fight Don't oppress an equals given rights Starve the poor so they can be well fed Line their holes with the dead ones bread</p>	<p><u>Ellas no estafan, no pelean</u> <u>No oprimen los derechos de un semejante</u> <u>Matan de hambre al pobre para poder estar bien alimentadas</u> <u>Cubren sus agujeros con el pan de sus muertos</u></p>
<p>They don't scurry when something bigger comes their way Don't pack themselves together and run as one Don't shit where they're not supposed to Don't take what's not theirs, they don't compare... Rats... They don't compare Ben, the two of us need look no more.²³¹</p>	<p>No se escabullen cuando algo grande se ponen en su camino No se juntan todas y corren como si fueran una No desechan donde se supone que no deben hacerlo <u>No toman lo que no es suyo, ellas no comparan</u> <u>Ratas, ellas no comparan</u> Ben, ninguno de nosotros necesita ver más.</p>

Esta letra hace una analogía entre defectos de los seres humanos con las ratas, lo cual es curioso por ser tan detestados por su suciedad. Vedder dijo que es “un

²³⁰ <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 12:01 hrs.

²³¹ VS. Pearl Jam. Rats. Track 9. Epic Records. 1993.

comentario irónico del lado más sucio de la naturaleza humana”²³². Los animales no se lastiman como lo hacen las personas. “Quiero decir ¿Qué hay mal con las ratas?, la gente se comporta peor. Si examinamos lo que hacemos como humanos nos daríamos cuenta que las ratas probablemente se relacionan mejor entre ellas que nosotros. Nosotros corremos apuñalando a otro en la espalda, creando tratos donde el dinero genera codicia y rechazan compartirlo” ²³³. Una interpretación es de cómo el dinero y la codicia reprime la solidaridad entre seres humanos, cosa que no sucede con los animales, y que se podrá relacionar con temas como la política, que será dominante en trabajos posteriores (“Ellas no estafan, no pelean...no oprimen los derechos de un semejante...no toman lo que no es suyo, ellas no comparan”).

LEASH (CUERDA)

INGLES	ESPAÑOL
<p>Troubled souls unite, we got ourselves tonight, oh... I am fuel, you are friends, we got the means to make amends I am lost, I'm no guide, but I'm by your side I am right by your side, yeah...</p> <p>Young lover I stand It was their idea, I proved to be a man Take my fucking hand It was their idea, I proved to be a man</p> <p>Will myself to find a home, a home within myself We will find a way, we will find our place Drop the leash, drop the leash... Get outta' my fuckin' face Drop the leash, we are young Oh, get outta' my fuckin' face... Drop the leash, drop the leash... Get outta' my, my... Delight, delight, delight in our youth... Get outta' my fuckin' face...²³⁴</p>	<p>Almas atormentadas únanse, nos tenemos a nosotros esta noche, Yo soy el combustible, ustedes son amigos, tenemos razones para hacer arreglos <u>Estoy perdido, no tengo guía, pero estoy a tu lado</u> <u>Estoy aquí, a tu lado</u></p> <p>Me mantengo como un amante joven Fue su idea, demostré ser un hombre Toma mi mano Fue su idea, demostré ser un hombre</p> <p>Encontraré por mi mismo una casa, una casa en mí Encontraremos un camino, encontraremos nuestro lugar Suelta la cuerda, suelta la cuerda Quítate de mi cara Suelta la cuerda, somos jóvenes Quítate de mi cara... Suelta la cuerda, suelta la cuerda Quítate de mí, de mí... Disfruta, disfruta, disfruta en tu juventud... Quítate de mi cara...</p>

Durante un concierto, Vedder mencionó antes de tocar esta canción: “Tenemos un ganador, damas y caballeros...nuestros gobiernos, nuestros padres, nuestros

²³² NEELY, Kim. Op. Cit. Pp. 187.

²³³ <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 12:05 hrs.

²³⁴ VS. Pearl Jam. Leash. Track 10. Epic Records. 1993.

maestros, nuestros amigos. Todos ponen cadenas sobre nosotros. Rompe la cadena, rompe la cadena. Quítate de mi cara”. Se puede inferir que las líneas “Estoy perdido, no tengo guía, pero estoy a tu lado” se refieren en apoyar al gobierno.

INDIFFERENCE (INDIFERENCIA)

INGLES	ESPAÑOL
I will light the match this mornin', so I won't be alone Watch as she lies silent, for soon light will be gone Oh, I will stand arms outstretched, pretend I'm free to roam Oh, I will make my way, through, one more day in Hell... How much difference does it make How much difference does it make, yeah... I will hold the candle till it burns up my arm Oh, I'll keep takin' punches until their will grows tired Oh, I will stare the sun down until my eyes go blind Hey, I won't change direction, and I won't change my mind How much difference does it make Mmm, how much difference does it make..how much difference... I'll swallow poison, until I grow immune I will scream my lungs out till it fills this room How much difference How much difference does it make... ²³⁵	Encenderé el cerillo esta mañana para no estar solo Miro como ella miente en silencio, pronto la luz se habrá ido Estaré con mis brazos extendidos, fingiendo ser libre para perderme Tomaré mi camino, un día más en el infierno... En qué manera lo hace diferente En qué manera lo hace diferente... Sujetaré la vela hasta que queme mi brazo <u>Aguantaré sus puñetazos hasta que se cansen</u> <u>Miraré al sol hasta quedarme ciego</u> <u>Hey, no cambiare mi dirección, y no cambiaré mis ideas</u> En qué manera lo hace diferente En qué manera lo hace diferente... en qué manera... Tomaré veneno, hasta que me haga inmune Gritaré por mis pulmones hasta llenar esta habitación En qué manera En qué manera lo hace diferente...

Habla sobre las consecuencias que la banda sufrió por llegar al estrellato, y todo lo que soportarían para mantenerse haciendo música sin perder sus convicciones, como el evitar producir videos y acercarse a los medios, lo que causó crítica de éstos y presión por parte de su disquera (“Aguantaré sus puñetazos hasta que se cansen, miraré al sol hasta quedarme ciego...no cambiaré mi dirección y no cambiaré mis ideas”).

La temática de Vs incluye los asuntos relatados en Ten, el primer disco, añadiéndoles el desprecio por la fama súbita que el grupo sufrió entre 1992 y 1993, con temas como la violencia policíaca y el uso de armas, además de los defectos humanos. Como

²³⁵ VS. Pearl Jam. Indifference. Track 11. Epic Records. 1993.

menciona Lipovetsky “la sociedad ha endurecido las costumbres de los marginados, llevando a la radicalización de la violencia”²³⁶, lo cual se refleja en los álbumes Ten y Vs.

III.11.3 VITALOGY (1995).

LAST EXIT. (ÚLTIMA SALIDA)

INGLÉS	ESPAÑOL
Lives opened and trashed..."Look ma, watch me crash"...	Vive abierto y desechado... "Mira mama, mírame chocar"...
No time to question...why'd nothing last... Grasp and hold on...we're dyin' fast... Soon be over...and I will relent...	Sin tiempo para preguntar porqué nada duró <u>Comprende y abraza... morimos rápidamente...</u>
Let the ocean swell, dissolve way my past Three days, and maybe longer, won't even know I've left	<u>Pronto se habrá acabado... y yo cederé</u> Deja que la marea del océano, disuelva mi pasado
Under your tongue...I'm like a tab... I will give you what...you're not s'posed to have...	Tres días, y quizá mas, ni siquiera sabrás que me he ido
Under my breath...I swear by sin... For better or for worse...a best we began...	Bajo tu lengua soy como una pastilla... Te daré lo que se supone que no tienes... Bajo mi aliento... juro ante dios... Para mejorar o empeorar... mejor empezamos...
Let the sun climb, oh, burn 'way my mask Three days, and maybe longer, shed my skin at last...shed...shed...	Deja al sol escalar, y quemar mi máscara Tres días, y quizá mas, arranca mi piel al fin... arranca... arranca
Let the sun shine, burn 'way my mask Three days, and maybe longer, won't ever find me here	Deja que brille el sol, que queme mi máscara
Let the ocean dissolve 'way my past Four days, and not much longer...	Tres días, y quizá mas, no me encontrarás aquí Deja que el sol disuelva mi pasado
Let my spirit pass... This is, this is... My...last exit. ²³⁷	Cuatro días, y no mucho mas.... Deja a mi espíritu irse... Esta es, esta es... Mi... última salida.

La canción habla sobre el suicidio, y debido al contexto en que fue lanzada se considera orientada por las consecuencias de la muerte de Kart Cobain, líder de Nirvana, aunque los miembros del grupo lo han negado como inspiración directa, pero sí como parte del proceso de grabación del disco.

²³⁶ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 206.

²³⁷ VITALOGY. Pearl Jam. Last exit. Track 1. Epic Records. 1995.

SPIN THE BLACK CIRCLE (GIRA EL CÍRCULO NEGRO)

INGLÉS	ESPAÑOL
See this needle...a see my hand... Drop, drop, dropping it down...oh, so gently... Well here it comes...I touch the plane... Turn me up...won't turn you away...	Mira esta aguja, mira mi mano... Suéltala..., tan suavemente Aquí viene... toco el avión... Elévame... no te llevará...
Spin, spin...spin the black circle Spin, spin...spin the black, spin the black... Spin, spin...spin the black circle Spin, spin...whoa...	Gira, gira... gira el círculo negro Gira, gira... gira el círculo, gira el círculo... Gira, gira... gira el círculo negro Gíralo, gíralo...
Pull it out...a paper sleeve... Oh, my joy...only you deserve conceit... I'm so big...a-my whole world... I'd rather you...rather you...than her...	<u>Sácala... una funda de papel...</u> <u>Oh, mi alegría... solo tu eres digno de presumir...</u> Soy tan grande... todo mi mundo... Te prefiero a ti.... te prefiero....que a ella...
Spin, spin...spin the black circle Spin, spin...spin the black, spin the black... Spin, spin...spin the black circle Spin, spin...whoa...oh...	Gira, gira... gira el círculo negro Gira, gira... gira el círculo, gira el círculo... Gira, gira... gira el círculo negro Gíralo, gíralo...
You're so warm...oh, the ritual...when I lay down your crooked arm...	<u>Eres tan cálido... el ritual... cuando me recuesto en tu brazo torcido...</u>
Spin, spin...spin the black circle Spin, spin...spin the black, spin the black... Spin, spin...spin the black circle Spin, spin... Spin the black circle Spin the black circle... Spin, spin. ²³⁸	<u>Gira, gira... gira el círculo negro</u> <u>Gira, gira... gira el círculo, gira el círculo...</u> <u>Gira, gira... gira el círculo negro</u> Gira, gira... Gira el círculo negro Gira el círculo negro... Gíralo, gíralo.

Esta canción muestra “el amor de la banda al formato de disco en vinilo”²³⁹, que, de acuerdo a Pearl Jam, tiene una mejor calidad de sonido y mayor trascendencia como objeto de colección, a diferencia del formato de disco compacto, al cual consideran “un mal viaje de ácido...y suena mejor...puedes encontrar que los discos de vinilo suenan más cálidos y más humanos. Incluso son mejores para tenerlos en tus manos. Y huelen. Tienen olor. Si vas a una tienda de discos viejos huele. Como los libros”.²⁴⁰

NOT FOR YOU (NO ES PARA TÍ)

INGLES	ESPAÑOL
--------	---------

²³⁸ VITALOGY. Pearl Jam. Spin the black circle. Track 2. Epic Records. 1995.

²³⁹ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 115.

²⁴⁰ CLARKE, Martin. Idem.

<p>Restless soul, enjoy your youth Like muhammad hits the truth Can't escape from the common rule If you hate something don't you do it too...too...</p> <p>Small my table, a sits just two Got so crowded, I can't make room Oh, where did they come from? Stormed my room! And you dare say it belongs to you... To you...</p> <p>This is not for you This is not for you This is not for you Oh, not for you...ah, you...</p> <p>Scream...my friends...don't call me... Friends, no they don't scream... My friends don't call...my friends don't...</p> <p>All that's sacred comes from youth Dedication naive and true With no power, nothing to do I still remember, Why don't you...don't you...</p> <p>This is not for you This is not for you This is not for you oh, never was for you...fuck you... This is not for you... oh, this is not for you...yeah, you...²⁴¹</p>	<p>Alma sin descanso, disfruta tu juventud Como Mahoma, golpea la verdad No puedo escapar de la norma común Si odias algo, no lo hagas también</p> <p>Pequeña es mi mesa, un asiento para solo dos Se llenó, no puedo tomar un sitio ¿De donde llegaron? Destrozaron mi habitación Y te atreves a decir que te pertenece a ti</p> <p>Esto no es para ti Esto no es para ti Esto no es para ti</p> <p>Grita, mis amigos, no me llaman Amigos, ellos no gritan...no llaman</p> <p>Todo lo que es sagrado viene de la juventud Dedicación, ingenuo y verdadero Sin poder, nada que hacer Todavía recuerdo, ¿Porque tú no? Esto no es para ti Esto no es para ti</p> <p>Nunca fue para ti Esto no es para ti</p>
--	--

La pieza habla sobre la juventud, irreplicable, y oportunidad única, la cual se debe aprovechar (“Alma sin descanso disfruta tu juventud...Todo lo sagrado viene de la juventud”) y de cómo la vejez es más un estado mental (“Esto no es para tí, nunca fue para ti”). Sobre la misma, Vedder comentó: “Creo que hay algo sagrado acerca de la juventud, y la canción trata acerca de cómo la juventud está siendo vendida y explotada. Creo que también me he vuelto parte de eso...no quiero que nuestra música venda nada, o que alguien más la use”²⁴². En algún momento también se habló de que esta pieza estaba dedicada a la industria discográfica que explota a los artistas jóvenes, siendo los ejecutivos quienes logran más ganancias que los mismos artistas, como en el caso de la compañía Ticketmaster.

²⁴¹ VITALOGY. Pearl Jam. Not for you. Track 3. Epic Records. 1995.

²⁴² <http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 3 de Agosto, 2009. 21:24 hrs.

PRY TO (REZA PARA)

INGLÉS	ESPAÑOL
P-r-i-v-a-c-y is priceless to me P-r-i-v-a-c-y ²⁴³	I-n-t-i-m-i-d-a-d no tiene precio para mi I-n-t-i-m-i-d-a-d

Experimento sonoro en el cual Vedder expresa la necesidad de intimidad en su vida privada, pues la fama ha afectado la forma de llevar su vida

CORDUROY (PANA)

INGLÉS	ESPAÑOL
The waiting drove me mad...you're finally here and I'm a mess I take your riches back...can't let you roam inside my head	La espera me volvió loco... finalmente estás aquí y estoy hecho un desorden Te devuelvo tu riqueza... no puedo permitirte vagar en mi cabeza
I don't want to take what you can give... I would rather starve than eat your bread... I would rather run but I can't walk... Guess I'll lie alone just like before...	<u>No quiero tomar lo que me puedes dar...</u> <u>Prefiero pasar hambre a comer tu pan...</u> <u>Prefiero correr, pero no puedo caminar...</u> <u>Supongo que dormiré solo, como antes...</u>
I'll take the firmist path...oh, and I must refuse your test A-push me and I will resist...this behavior's not unique	Tomare el camino mas firme... y debo rechazar tu prueba Empújame y resistiré... este comportamiento no es único
I don't want to hear from those who know... They can buy, but can't put on my clothes... I don't want to limp for them to walk... Never would have known of me before... I don't want to be held in your debt... I'll pay it off in blood, let I be wed... I'm already cut up and half dead... I'll end up alone like I began...	<u>No quiero escuchar de aquellos que conocen...</u> <u>Ellos pueden comprar, pero no pueden vestir mis ropas...</u> <u>No quiero cojear para ellos...</u> <u>Nunca debiste saber de mi...</u> <u>No quiero estar en tus deudas...</u> <u>Paгарé, en sangre, espera que me case...</u> <u>Estoy ya destazado y medio muerto...</u> <u>Acabare solo, como empecé...</u>
Everything has chains, absolutely nothing's changed Take my hand, not my picture, spilled my tincture	Todo tiene cadenas, absolutamente nada ha cambiado Toma mi mano, no mi foto, derramada mi tintura
I don't want to take what you can give... I would rather starve than eat your	No quiero coger lo que me puedes dar... Prefiero pasar hambre a comer tu pan...

²⁴³ VITALOGY. Pearl Jam. Pry to. Track 7. Epic Records. 1995.

²⁴⁴ VITALOGY. Pearl Jam. Corduroy. Track 8. Epic Records. 1995.

breast... All the things that others want for me... Can't buy what I want because it's free... Can't be what you want because I'm... I ain't s'posed to be this far Oh, to live and die, let it be done I figure I'll be damned, all alone like I began... It's your move now... I thought you were a friend, but I guess I, I guess I hate you... ²⁴⁴	Todo lo que otros quieren para mi... No puedo comprar lo que quiero porque es gratis... No puedo ser lo que tu quieres porque soy... No supuse estar tan lejos Para vivir y morir, déjalo que pase Supongo que estaré maldito, solo, como comencé... Ahora es tu movimiento... Pensé que serias amigo, pero celebro que yo, celebro que yo te odie...
---	--

Se considera que esta pieza es otra referente a la relación de la banda con las compañías disqueras, quienes intentan explotar al máximo la fama del grupo, cuando éstos prefieren ser considerados músicos y no estrellas de rock estereotipadas (No quiero tomar lo que me puedes dar... Prefiero pasar hambre a comer tu pan... Prefiero correr, pero no puedo caminar... Supongo que dormiré solo, como antes... “) . Vedder comentó alguna vez que la canción hablaba de la relación de un hombre con muchas personas, probablemente los directivos de disqueras y empresas que rodeaban al grupo.

BETTERMAN (HOMBRE MEJOR)

INGLÉS	ESPAÑOL
Waitin', watchin' the clock, it's four o'clock, it's got to stop Tell him, take no more, she practices her speech As he opens the door, she rolls over... Pretends to sleep as he looks her over She lies and says she's in love with him, can't find a better man... She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man... Can't find a better man Talkin' to herself, there's no one else who needs to know... She tells herself, oh... Memories back when she was bold and strong And waiting for the world to come along... Swears she knew it, now she swears he's gone She lies and says she's in love with him,	Esperando, mirando el reloj, las cuatro en punto, tiene que parar Dile, No cojas mas, ella practica su discurso Mientras el abre la puerta, ella se gira... Finge dormir mientras el la observa <u>Ella miente y dice que esta enamorada de el, no puede encontrar un hombre mejor...</u> <u>Ella sueña en color, sueña en rojo. no puede encontrar un hombre mejor...</u> <u>No encuentra un hombre mejor</u> Hablando a si misma, nadie mas necesita saber... Se dice a si misma... Recuerdos vuelven cuando ella era valiente y fuerte Y espera la palabra que le acompañe... Jura que lo sabia, ahora jura que él se fue

²⁴⁵ VITALOGY. Pearl Jam. Betterman. Track 11. Epic Records. 1995.

<p>can't find a better man... She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man... She lies and says she still loves him, can't find a better man... She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man... Can't find a better man Yeah...</p> <p>She loved him, yeah...she don't want to leave this way She feeds him, yeah...that's why she'll be back again Can't find a better man Can't find a better...man... Ohh...ohh... Uh huh... ²⁴⁵</p>	<p><u>Ella miente y dice que esta enamorada de el, no puede encontrar un hombre mejor...</u> <u>Ella sueña en color, sueña en rojo, no puede encontrar un hombre mejor...</u> <u>Ella miente y dice que aun le quiere, no puede encontrar un hombre mejor...</u> <u>Ella sueña en color, sueña en rojo, no puede encontrar un hombre mejor...</u> <u>No puede encontrar un hombre mejor</u></p> <p><u>Ella le amó... no quiere dejar de insistir</u> <u>Ella le alimenta, yeah... es por lo que ella volverá otra vez</u></p> <p><u>No encuentra un hombre mejor</u> <u>No encuentra un hombre... mejor...</u></p>
---	--

Creada por Vedder durante su época con la banda Bad Radio, y con temáticas más cercanas a las de su primer álbum, Betterman habla de una mujer que se queda con su marido, pues no puede encontrar “un mejor hombre”. La disfunción de la pareja como origen de trastornos familiares.

A temas como la disfunción familiar y el desprecio a la fama se une el suicidio, pues unos meses atrás había ocurrido la muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, que envuelve al disco en un mar de preguntas para una banda que estaba llegando a su madurez. Además, los temas hablan sobre la madurez y el paso de la vida, al hecho de disfrutar la juventud (Not for you) y ser congruente con una filosofía de vida.

III.11.4 NO CODE (1996).

WHO YOU ARE

INGLES	ESPAÑOL
<p>Come to send, not condescend Transcendental consequence Is to transcend where we are Who are we? who we are</p> <p>Trampled moss on your souls Changes all you're a part Seen it all, not at all Can't defend fucked up man Take me a for a ride before we leave...</p>	<p>Ven a mandar, sin conceder <u>Consecuencias transcendentales, a transcender</u> <u>¿Donde estamos?. ¿Quienes somos?</u></p> <p>Pisoteados, musgo en tus suelas Cambia todo, eres una parte Todo visto, no del todo No puedes defender la orden Llévame a dar una vuelta antes de irnos</p>

²⁴⁶ NO CODE. Pearl Jam. Who you are. Track 3. Epic Records. 1996.

<p>Circumstance, clapping hands Driving winds, happenstance Off the track, in the mud That's the moss in the aforementioned</p> <p>Just a little time, before we leave... Stop light plays its part So i would say you've got a part What's your part? who you are You are who, who you are²⁴⁶</p>	<p>Circunstancias, manos aplaudiendo... Vientos que conducen, ocurrencias... Fuera de la carretera, en el barro... Es el musgo del verso anterior...</p> <p>Un momento antes de partir... Luz de parada, hace su papel... Así yo diría que tienes un papel... ¿Cual es tu papel ?... Quién eres... Quién eres...</p>
---	--

Búsqueda personal de logros y de filosofías, lo cual se aprecia en la música de la pieza, buscando estabilidad personal y en su carrera musical.

PRESENT TENSE (PRESENTE)

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Do you see the way that tree bends? does it inspire? leaning out to catch the sun's rays a lesson to be applied</p> <p>are you getting something out of this all encompassing trip? you can spend your time alone, redigesting past regrets, oh or you can come to terms and realize you're the only one who can't forgive yourself, oh makes much more sense to live in the present tense</p> <p>have you ideas on how this life ends? checked your hands and studied the lines have you the belief that the road ahead ascends off into the light? seems that needlessly it's getting harder to find an approach and a way to live</p> <p>are we getting something out of this all- encompassing trip? you can spend your time alone redigesting past regrets, oh or you can come to terms and realize you're the only one who cannot forgive</p>	<p>¿Te gusta como se dobla el árbol ? ¿Te inspira? Inclinándose para alcanzar los rayos del sol... Una lección para aplicar...</p> <p>¿Consigues algo fuera de tu viaje de auto compasión? <u>Puedes pasar tu tiempo en soledad</u> <u>Dirigiendo tus tristezas pasadas...</u> <u>O puedes venir al límite y darte cuenta...</u> <u>Eres el único que no te puede perdonar.</u> <u>Tiene mucho mas sentido vivir en el</u> <u>presente</u></p> <p>¿Tienes ideas sobre como se acaba la vida? Observé tus manos y estudié las líneas... ¿Has creído que el camino te llevará hasta la luz? Parece que innecesariamente se esta endureciendo... Para encontrar un acercamiento y un camino que vivir....</p> <p>¿Estamos saliendo de este viaje de auto compasión ? <u>Puedes pasar tu tiempo en soledad</u></p>

yourself, oh makes much more sense to live in the present tense ²⁴⁷	<u>Dirigiendo tus tristezas pasadas...</u> <u>O puedes venir al limite y darte cuenta...</u> <u>Eres el único que no te puede perdonar.</u> <u>Tiene mucho mas sentido vivir en el</u> <u>presente</u>
--	--

La interpretación radica en aprovechar la vida, vivir al límite y estar conforme consigo mismo en lo que se ha logrado.

MANKIND (HUMANIDAD).

INGLÉS	ESPAÑOL
You'll be going out with radio going out with disco going out like bacchanal I'll be going out with telephone going out alone to the radar zone It's all just inadvertant imitation and i don't mean mine It's all across this nation if it's just inadvertant simulation A pattern in all mankind What's got the whole world faking? I'll be playing with my magazine using up my listerine like ovaltine And you'll be dipping in your battleship for the latest tip for the latest dream It's all just inadvertant imitation and i don't mean mine It's all across this nation if it's just inadvertant simulation A pattern in all mankind What's got the whole world faking? If it's just inadvertant imitation A pattern in all mankind What's got the whole world faking? ²⁴⁸	Tú estarás, saliendo con la radio... Saliendo con música disco... Saliendo como en una bacanal <u>Yo estaré saliendo con un teléfono...</u> <u>Saliendo solo...</u> A la zona de radares... <u>Es todo una imitación involuntaria y no</u> <u>quiero decir que sea mía</u> <u>Se extiende a través de todo el país...</u> <u>Si es sólo una involuntaria simulación, un</u> <u>modelo dentro de la humanidad...</u> <u>¿Que hace todo el mundo fingiendo?</u> <u>Yo estaré jugando con mi revista...</u> Usando mi Listerine.... como Ovaltine... Y tú estarás pendiente de tu batalla naval... Por la última propina, por el último sueño.... Es todo una imitación involuntaria y no es mía Se extiende a través de todo el país... Si es solo una involuntaria simulación, un modelo dentro de la humanidad... ¿Que hace todo el mundo fingiendo? Si es solo una involuntaria simulación, un modelo dentro de la humanidad... <u>¿Que hace todo el mundo fingiendo ?</u>

El aislamiento debido a la tecnología, de cómo nos deshumanizamos (“Estaré saliendo con un teléfono, saliendo solo”) y cómo crea estándares a seguir para mantenerse actualizado (“¿Qué hace todo el mundo fingiendo?...Se extiende a través de todo el país, si es sólo una involuntaria simulación, un modelo dentro de la humanidad”)

²⁴⁷ NO CODE. Pearl Jam. Present tense. Track 10. Epic Records. 1996.

²⁴⁸ NO CODE. Pearl Jam. Mankind. Track 11. Epic Records. 1996.

No Code es un álbum mucho más introspectivo que hace preguntas de corte filosófico en el ser humano, como ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida y de la humanidad? Se olvida un poco de los conflictos con las autoridades y trata cuestiones menos tangibles y de corte más subjetivo.

III.11.5 YIELD (1998).

BRAIN OF J (CEREBRO DE J)

INGLÉS	ESPAÑOL
Who's got the brain of JFK? What's it mean to us now?...yeah Oh, it's sound insurance But I can tell you, this is no lie	<u>¿Quién tiene el cerebro de JFK?</u> <u>¿Qué significa ahora para nosotros?</u> se destruye a sí mismo pero puedo decirlo ya, no es mentira
The whole world will be different soon The whole world will be relieving	<u>El mundo entero será diferente pronto</u> <u>El mundo entero será aliviado</u>
You, you've been taught We'd been the same, now they got you in line Stand behind the stripes There will be order, so give it a good mind	<u>Tú has sido enseñado que seríamos</u> <u>iguales</u> <u>Ahora ellos te tienen alineado</u> <u>Colocado detrás de la raya, así nosotros</u> <u>seremos mandados</u>
The whole world will be different soon The whole world will be relieving	Así que dale tu mente, ahí El mundo entero será diferente pronto El mundo entero será aliviado Y mi nombre
And by name The name they gave me The name I'm letting go	El nombre que ellos me dieron El nombre que dejé ir
The whole world will be different soon The whole world will be relieving The whole world will be different soon. ²⁴⁹	El mundo entero será diferente pronto El mundo entero será aliviado

Sucesos políticos, siendo quizá, el más conocido de la historia moderna el asesinato de John F. Kennedy (“El mundo entero será diferente pronto, el mundo entero será aliviado”) y a la alienación (“Tú has sido enseñado que seríamos iguales, ahora ellos te tienen alineado, colocado detrás de la raya, así nosotros seremos mandados”). Esta es probablemente la primera canción en la que Pearl Jam se atreve a tocar un tema político en particular, en este caso relativo a las “Teorías de la conspiración”.

WISHLIST (LISTA DE DESEOS).

²⁴⁹ YIELD. Pearl Jam. Brain of J. Track 1. Epic Records. 1998.

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>I wish I was a neutron bomb, for once I could go off I wish I was a sacrifice but somehow still lived on I wish I was a sentimental ornament you hung on The Christmas tree, I wish I was the star that went on top I wish I was the evidence, I wish I was the grounds For 50 million hands upraised and open toward the sky</p> <p>I wish I was a sailor with someone who waited for me I wish I was as fortunate, as fortunate as me I wish I was a messenger and all the news was good I wish I was the full moon shining off a Camaro's hood</p> <p>I wish I was an alien at home behind the sun I wish I was the souvenir you kept your house key on I wish I was the pedal brake that you depended on I wish I was the verb 'to trust' and never let you down</p> <p>I wish I was a radio song, the one that you turned up I wish... I wish...I wish it never stops.²⁵⁰</p>	<p><u>Desearía ser una bomba atómica para poder marcharme por una vez</u> Deseo que fuese un sacrificio pero que de algún modo aún persistiera Deseo que fuese un adorno sentimental que tu uses El árbol de Navidad, deseo que fuese la estrella que va en la cima Deseo que fuese la evidencia, deseo que fuese la tierra Para 50 millones de manos alzadas y abiertas hacia el cielo</p> <p>Deseo que fuese un marinero con alguien que esperase por mí Deseo que fuese tan afortunado, tan afortunado como yo Deseo que fuese un mensajero y todas las noticias fueran buenas Deseo que fuese la luna llena brillando desde el baúl de un Camaro</p> <p>Deseo que fuese un extraterrestre en casa detrás del sol Deseo que fuese el recuerdo en que colgabas las llaves de casa Deseo que fuese el pedal del freno del que dependías Deseo que fuese el verbo confiar y nunca defraudarte Deseo que fuese una canción de radio, esa que vos escuchabas Deseo, deseo, deseo... Supongo que nunca termina.</p>

Otra pieza que toca los deseos pacifistas de la banda (“Desearía ser una bomba atómica para poder marcharme una vez”). A pesar de que en esa época no existía una amplia cobertura sobre el tema, los Estados Unidos estaban participando en la guerra de los Balcanes, para la cual Pearl Jam donaría las ganancias recaudadas por su sencillo *Last Kiss* a los refugiados en Kosovo.

DO THE EVOLUTION (EVOLUCIONA)

INGLÉS	ESPAÑOL
I'm ahead, I'm a man	Voy adelante. Soy un hombre.

²⁵⁰ YIELD. Pearl Jam. Wishlist. Track 5. Epic Records. 1998

²⁵¹ YIELD. Pearl Jam. Do the evolution. Track 7. Epic Records. 1998

<p>I'm the first mammal to wear pants, yeah I'm at peace with my lust I can kill 'cause in God I trust, yeah It's evolution, baby</p> <p>I'm at piece, I'm the man Buying stocks on the day of the crash On the loose, I'm a truck All the rolling hills, I'll flatten' em out, yeah It's herd behavior, uh huh It's evolution, baby</p> <p>Admire me, admire my home Admire my song, here's my coat Yeah, yeah, yeah, yeah This land is mine, this land is free I'll do what I want but irresponsibly It's evolution, baby</p> <p>I'm a thief, I'm a liar There's my church, I sing in the choir: Hallelujah...hallelujah...</p> <p>Admire me, admire my home Admire my song, admire my clothes 'Cause we know, appetite for a nightly feast Those ignorant Indians got nothin' on me Nothin', why? Because, it's evolution, baby!</p> <p>I am ahead, I am advanced I am the first mammal to make plans I crawled the earth, but now I'm higher Twenty-ten, watch it go to fire It's evolution, Do the evolution ²⁵¹</p>	<p>Soy el primer mamífero en usar pantalones <u>Estoy en paz con mi lujuria</u> <u>Puedo matar porque en Dios confío</u> <u>Es evolución, nena.</u></p> <p><u>Soy una parte, soy el hombre, comprando</u> <u>acciones en el día del fin.</u></p> <p><u>En el bosque soy un camión, en las</u> <u>cimas rodantes voy a aplastarlos a todos.</u></p> <p><u>Es el comportamiento de un rebaño, es</u> <u>evolución.</u></p> <p><u>Admírame, admira mi casa, admira a mi</u> <u>hijo, es mi clon.</u></p> <p><u>Esta tierra es mía, esta tierra es libre,</u> <u>haré lo que quiera irresponsablemente.</u></p> <p><u>Es evolución.</u></p> <p><u>Soy un ladrón, soy un mentiroso, aquí</u> <u>está mi iglesia, canto en el coro "Aleluya,</u> <u>aleluya".</u></p> <p>Admírame, admira mi casa, admira a mi hijo, admira mi ropa, porque conocemos el apetito para un festín nocturno.</p> <p>Esos indios ignorantes no tendrían nada sin mi, ¿Porqué? Porque es la evolución.</p> <p>Voy adelante, soy avanzado, soy el primer mamífero en hacer planes. Me arrastré por la tierra, pero ahora estoy más arriba, es la evolución.</p>
--	---

Esta pieza habla de cómo el capitalismo lleva a un ritmo de vida que es insostenible a largo plazo, sin respeto por el medio ambiente ni las especies animales o vegetales (Esta tierra es mía, esta tierra es libre, haré lo que sea irresponsablemente), justificándolo con la religión ("Puedo matar porque en Dios confío"). Esto refleja también cómo la tecnología ha distorsionado las formas de comunicación, que Lipovetsky llama "borracho de tecnología...la modernidad y el futuro ya no entusiasman a nadie" ²⁵², enfatizando la vaciedad de los seres humanos cuando éstos se entregan a la tecnología. Durante el video de la canción se aprecian imágenes que muestran al mundo desde su origen, de la creación de la vida y la evolución de las especies animales hasta la humanidad, de cómo el asesinar para vivir se ha convertido en una industria, mostrando imágenes de los cruzados y otras que

²⁵² LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 40.

asemejan al ejército nazi y de cómo los caballos utilizados en la guerra han sido sustituidos por tanques, y de cómo la creatividad ha sido distorsionada para la manufacturación de armas, como espadas y balas. También se muestra la violencia religiosa con judíos en campos de concentración, gente quemando libros (posiblemente biblias), y un vendedor de crucifijos. Al final se ven imágenes que hacen ver cómo la humanidad puede ser devorada por sus avances tecnológicos, y de cómo puede llevar a la destrucción de la raza humana (se ve a un hombre siendo tragado por una computadora, a un recién nacido a quien se le tatúa un código de barras y una ciudad explotar), mostrando al final del video al planeta en llamas.

UNTITLED (INTITULADA)

INGLÉS	ESPAÑOL
We're all crazy We're all crazy and we're at war ²⁵³	<u>Somos todos locos, somos todos locos en guerra</u>

Este es un experimento sonoro donde habla sobre la pérdida de la cordura en una guerra.

En Yield Pearl Jam toma una posición más crítica, desde los asesinatos y complots (Brain of J.), pacifismo (Wishlist), y crítica tecnológica y económica (Do the evolution), dejando atrás la disfunción familiar y dando visos de lo que será su discurso próximo.

III.11.6 BINAURAL (2000).

EVACUATION (EVACUACIÓN)

INGLÉS	ESPAÑOL
The sirens scream wanton attention Time to take heed and change direction Time to take stop and make omissions	Las sirenas piden a gritos atención sin sentido. <u>Momento de tener cuidado y cambiar de rumbo.</u>
Evacuation Evacuation	Momento de contar los bienes y cometer olvidos.
Time to take leave of formal functions Time to plant seeds of reconstruction More time, this time, to feign reluctance	Evacuación, evacuación. Momento de darle un descanso a los actos formales.
It's like you're waiting for a diamond shore to wash your way Bets put aside, you're evil	<u>Momento de plantar semillas de reconstrucción.</u> Ahora no es momento de fingir

²⁵³ YIELD. Pearl Jam. Untitled. Track 8. Epic Records. 1998.

²⁵⁴ BINAURAL. Pearl Jam. Evacuation. Track 3. Epic Records. 2000.

<p>let's crawl into your face A vision, vague or not, raising a frightful wake-you-up Time for... Evacuation Evacuation Evacuation</p> <p>There was a solemn man who watched his twilight disappear (in the sand) Altered by a fallen eagle, a warning sign He sensed worry could be strength, with a plan he said time for... Evacuation Evacuation Evacuation²⁵⁴</p>	<p>resistencia.</p> <p>Es como esperar que una costa de diamantes limpie tu pasado. Las apuestas revelan que eres malvado. Avancemos al interior de tu rostro. Una visión vaga a no, creando espanto, te despierta.</p> <p>Momento de evacuación.</p> <p><u>Hubo un hombre solemne. Observando su penumbra desaparecer. En la arena. Alterado por un águila caída. Una señal de advertencia. Percibió que la preocupación podría ser fortaleza. Con un plan él dijo:</u></p> <p><u>Momento de evacuación.</u></p>
---	---

De acuerdo a Clarke, la canción habla “Contra la Organización de Comercio Mundial y la forma en la que perpetua la pobreza en el tercer mundo”²⁵⁵, haciendo referencia a un momento de cambio para la humanidad. El águila caída representa el gobierno de Estados Unidos, y la señal de advertencia para la evacuación sería no elegir al gobierno republicano para el período 2000-2004. A pesar de que no existen alusiones directas, el tiempo dejaba sentir la intención del grupo de encontrar un gobierno que dirigiera a su país hacia una política diferente, lo cual no se llevó a cabo.

INSIGNIFICANCE (INSIGNIFICANCIA)

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>All in all, it's no one's fault Excuses turn to carbon walls Blame it all on chemical intercourse The swallowed seeds of arrogance Breeding in the thoughts of ten thousand Fools that fight irrelevance</p> <p>The full moon is dead skin The one down here's wearing thin So set up the ten pins as the human tide rolls in Like a ball that's spinning</p> <p>Bombs dropping down Overhead, underground</p>	<p>Después de todo no es culpa de nadie. <u>Las excusas se dirigen a paredes carbonizadas.</u> <u>Culpa de todo al intercambio químico.</u> Las semillas digeridas de arrogancia proliferan En las mentes de diez mil tontos que combaten irrelevancia.</p> <p>La luna llena es piel muerta. La de aquí abajo se está desgastando. Así que dispón los diez alfileres mientras entra la marea humana. Como una pelota que está rodando.</p>

²⁵⁵ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 155.

²⁵⁶ BINAURAL. Pearl Jam. Insignificance. Track 7. Epic Records. 2000.

<p>It's instilled...to wanna live Bombs dropping down, please forgive our hometown in our insignificance</p> <p>Turn the jukebox up he said Dancing in irreverance Play c3, let the song protest</p> <p>The plates began to shift Perfect lefts come rolling in I was alone and far away, hey.. When i heard the band start playin' On the lip...late take off</p> <p><u>Bombs dropping down</u> <u>Overhead. underground</u> <u>It's instilled...to wanna live</u> <u>Bombs dropping down. please forgive</u> <u>our hometown in our insignificance</u></p> <p>Feel like resonance of distance In the blood...the iron lies It's instilled... To wanna live Bombs dropping down, please forgive Our hometown in our insignificance Oh in our insignificance²⁵⁶</p>	<p><u>Bombas cayendo sobre las cabezas. En el piso.</u> <u>Se enseña a querer vivir.</u> <u>Bombas cayendo.</u> <u>Por favor perdona nuestro pueblo natal en nuestra insignificancia.</u></p> <p><u>"Sube el volumen al tocadiscos" dijo él.</u> <u>Bailando en irreverencia.</u> <u>Tocá C-3. Deja que la canción proteste.</u></p> <p>Los platos comenzaron a moverse. Recuerdos perfectos comenzaron a llegar. Estaba solo y lejos. Cuando la banda comenzó a tocar. En la impertinencia se escaparon.</p> <p><u>Bombas cayendo sobre las cabezas. Bajo tierra.</u> <u>Se enseña a querer vivir.</u> <u>Bombas cayendo.</u> <u>Por favor perdona a nuestro pueblo natal en nuestra insignificancia.</u></p> <p><u>Se siente como la resonancia a la distancia.</u> <u>Sobre la sangre yace el hierro.</u> Se enseña a querer vivir. <u>Bombas cayendo.</u> <u>Por favor perdona a nuestro pueblo natal en nuestra insignificancia.</u></p>
--	---

Otra canción que habla sobre las consecuencias de la Guerra en las sociedades ("Bombas cayendo sobre las cabezas, bajo tierra. Se enseña a querer vivir. Bombas cayendo"), y de cómo afecta el modo de vida de quienes la sufren. Se podría considerar a ésta como una contraparte de Evacuation, el lado negativo y sus consecuencias de una guerra norteamericana.

GRIEVANCE (AGRAVIO)

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Have a drink they're buying Bottom of, bottle of denial Big guy, big eye, watchin me Have to wonder what it sees Progress laced with ramifications</p>	<p>Tomo un trago que ellos están comprando Fondo de, botella de negación</p>

²⁵⁷ BINAURAL. Pearl Jam. Grievance. Track 9. Epic Records. 2000.

<p>Freedom's big plunge</p> <p>Pull the innocent from a crowd Raise the sticks then bring em down If they fail to obey Oh, if they fail to obey</p> <p>For every tool they lend us a loss of independence I pledge my grievance to the flag Cause you don't give blood then take it back again Oh we're all deserving something more Progress, taste it, invest it all Champagne breakfast for everyone</p> <p>Break the innocent when they're proud Raise the stakes then bring`em down if they fail to obey Oh if they fail to obey</p> <p>Pledge your grievance to the flag Ah, c'mon, don't give blood then take it back again Oh we're all deserving something more (have a, have a, drink, drink...) (have a, have a, drink drink...) i wanna Breathe part of the scene</p> <p>I wanna taste everyone i see I wanna run, when I'm up high I wanna run to the sea I only want life to be I just wanna be I will feel alive as long as I am free²⁵⁷</p>	<p><u>Gran chico, gran ojo, mirándome</u></p> <p>Tengo que preguntarme qué ve eso Progreso ligado a las ramificaciones <u>El gran golpe de la libertad</u></p> <p><u>Saca al inocente de la multitud</u> <u>Alza los palos, luego échalos abajo</u> <u>Si dejan de obedecer</u></p> <p><u>Por cada herramienta que nos prestan,</u> <u>una pérdida de independencia</u></p> <p><u>Jura mi queja ante la bandera</u> <u>Porque tú no das sangre, entonces</u> <u>tómala de nuevo</u> <u>Merecemos mucho más</u> <u>Progreso, Pruébalo, invierte todo</u> Desayuno con champagne para todos</p> <p>Quiebra al inocente cuando estén orgullosos Alza los palos, luego échalos abajo Si dejan de obedecer Juro mi queja ante la bandera Vamos, no des sangre y lo vuelvas a tomar Todos merecemos algo más</p> <p>Quiero respirar, seguir la escena Quiero probar a todos quienes veo Quiero correr cuando estoy en lo alto Quiero manejar, luego quiero esconderme Quiero correr en el mar Luego quiero que la vida sea Sólo quiero ser Me sentiré vivo mientras sea libre</p>
--	---

“Habla sobre la privación de la libertad, la brutalidad policíaca y los peligros de un mundo controlado por las computadoras, inspirado por las protestas del año 2000 en Seattle por el encuentro de la World Trade Organization(juro mi queja ante la bandera)” . Sobre las intenciones por mantener al pueblo controlado y entretenido (botella de negación) refiriéndose a que las cosas están bien. El control del gobierno sobre los ciudadanos y pugna por el respeto a la libertad. También habla sobre las afectaciones del progreso y de la dependencia económica y tecnológica, en particular sobre empresas y países en particular (por cada herramienta que nos prestan una pérdida de independencia).

RIVAL (RIVAL)

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>All my rivals will see what i have in store, my gun... I've been harboring fleets in this reservoir, red sun... And this nation's about to explode Your disciples are riddled with metaphors, well hung... Better pony up and bring both your barrelfulls, not one... as we release this unspeakable toll... (mumbles?) how's our mother to damn these contributors...with mud? how will the man who made chemicals difficult...shed blood? how's our father supposed to be told?²⁵⁸</p>	<p><u>Todos mis rivales van a ver lo que tengo entre mis provisiones. Mi revólver. Estuve alojando escuadrones en este depósito. Sol rojo. Y esta nación está a punto de explotar.</u></p> <p>Son discípulos acribillados de metáforas. Bueno, cuelga. Mejor alístate y trae los dos cargadores llenos. No uno. Mientras liberamos esta abominable baja.</p> <p>Cómo van a maldecir nuestras madres a estos contribuyentes. ¿Con barro? Cómo el tipo que hizo difícil química irá a derramar sangre. Cómo se supone que le avisen a nuestros padres.</p>

Al estilo de canciones como Glorified G, Rival da nociones sobre la cultura de armas, y de cómo pueden volverse un objeto de orgullo, pero que al mismo tiempo están llevándolo a la sociedad a extremos insanos (“todos mis rivales van a ver lo que tengo, mi revólver...y esta nación está a punto de explotar”). Se considera que esta canción fue inspirada en los asesinatos en una preparatoria de Columbine.

SOON FORGET (OLVIDAR PRONTO)

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Sorry is the fool who trades his soul for a corvette Thinks he'll get the girl, he'll only get the mechanic What's missing? he's living a day he'll soon forget</p> <p>That's one more time around, the sun is going down The moon is out, but he's drunk and shouting, putting people down He's pissing, he's living a day he'll soon forget</p> <p>Counts his money every morning The only thing that keeps him horny</p>	<p>Arrepentido está el tonto que cambia su alma por un Corvette. Cree que va a conseguir la chica, él sólo conseguirá al mecánico. ¿Qué está faltando? Está viviendo un día que pronto olvidará.</p> <p>Aquella es una vez más por aquí. El sol está bajando. La luna está fuera pero él está borracho y gritando. Volteando gente. Está orinando. Está viviendo un día que pronto olvidará.</p> <p>Cuenta su dinero cada mañana. La única cosa que lo mantiene agitado.</p>

²⁵⁸ BINAURAL. Pearl Jam. Rival. Track 10. Epic Records. 2000.

²⁵⁹ BINAURAL. Pearl Jam. Soon forget. Track 12. Epic Records. 2000.

<p>Locked in a giant house, that's alarming The townfolk, they all laugh</p> <p>Sorry is the fool who trades his love for high-rise rent Seems the more you make, equals the loneliness you get And it's fitting, he's barely living, a day he'll soon forget</p> <p>That's one more time around, there is not a sound He's lying dead clutching benjamins, never put the money down He's stiffening, we're all whistling a man we'll soon forget²⁵⁹</p>	<p>Encerrado en una gigantesca casa, eso es alarmante. Los ciudadanos todos se ríen.</p> <p>Arrepentido está el tonto que cambia su alma por su renta de alta cotización. Parece que cuanto más haces más solo quedas. Y es apropiado. Apenas está viviendo un día que pronto olvidará.</p> <p>Aquella es una vez más por aquí y no hay un sonido. El yace muerto sujetando Benjamines. Nunca suelta el dinero. Se está endureciendo. Estamos todos silbándole al hombre que pronto olvidaremos.</p>
---	--

Canción que habla sobre el capitalismo y las posesiones materiales. Probablemente inspirados sobre la vida de un millonario solitario.

Binaural tiene un contenido más amplio sobre la administración que vendría, y el peligro de las guerras, llevando a un caos y desfragmentación de la sociedad.

III.11.7 RIOT ACT (2002).

LOVE BOAT CAPTAIN (CAPITÁN DEL CRUCERO DEL AMOR).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Is this just another day,... this god forgotten place First comes love, then comes pain. Let the games begin,... Questions rise and answers fall,... insurmountable.</p> <p>Love boat captain Take the reigns and steer us towards the clear,... here. It's already been sung, but it can't be said enough. All you need is love</p> <p>Is this just another phase? Earthquakes making waves... Trying to shake the cancer off? Stupid</p>	<p>Es este solo otro día más, este lugar olvidado de dios Primero viene el amor y luego viene el dolor, que empiecen los juegos Las preguntas se elevan y las respuestas caen, insuperable</p> <p>Capitán del crucero del amor, toma los mandos y dirígenos hacia el claro, aquí Ya ha sido cantado, pero no puede ser dicho suficientemente Todo lo que necesitas es amor</p> <p>¿Es esto solo otra fase? de terremotos provocando olas Intentando sacudirse el cáncer? estúpidos seres humanos</p>

²⁶⁰ RIOT ACT. Pearl Jam. Love Boat Captain. Track 3. Epic Records. 2002.

<p>human beings,... Once you hold the hand of love,.. it's all surmountable.</p> <p>Hold me, and make it the truth,... That when all is lost there will be you,... Cause to the universe I don't mean a thing And there's just one word I stil believe And it's love</p> <p>It's an art to live with pain,... mix the light into grey,.. Lost 9 friends we'll never know,.. 2 years ago today And if our lives became too long, would it add to our regret?</p> <p>And the young, they can lose hope cause they can't see beyond today,... The wisdom that the old can't give away Constant recoil... Sometimes life Don't leave you alone.</p> <p>Hold me, and make it the truth,... That when all is lost there will be you. Cause to the universe I don't mean a thing And there's just one word that I still believe and it's Love... love... love... love... love.</p> <p>Love boat captain Take the reigns, steer us towards the clear. I know it's already been sung, can't be said enough. Love is all you need, all you need is love, Love... love...²⁶⁰</p>	<p>Una vez que estrechas la mano del amor, todo es superable</p> <p>Abrázame y hazlo verdad Que cuando todo está perdido estarás tú Porque para el universo, no significo nada Y solo hay una palabra que todavía creo Y es amor</p> <p>Es un arte vivir con dolor, mezclar la luz en el gris <u>Perdimos nueve amigos que nunca conoceremos. hace dos años</u> Y si nuestras vidas fuesen demasiado largas, ¿se sumaría eso a nuestra pena? Y los jóvenes pueden perder la esperanza Porque ellos no pueden ver más allá de hoy La sabiduría que los viejos no pueden regalar Retroceso constante A veces la vida no te deja solo</p> <p>Abrázame y hazlo verdad Que cuando todo está perdido estarás tu Porque para el universo, no significo nada Y solo hay una palabra que todavía creo Y es amor... amor, amor, amor, amor, amor</p> <p>Capitán del barco del amor, toma los mandos y dirígenos hacia el claro, aquí Ya ha sido cantando, pero no es suficiente Amor es todo lo que necesitas, todo lo que necesitas es amor Amor, amor...</p>
--	--

“El grupo homenajea a los nueve fans que murieron durante su concierto del 30 de juniodel 2000 en el festival danés de Roskilde. La gente no debería morir en un concierto de rock, porque es una celebración de alegría -continúa- fue un choque para nosotros, una época muy oscura...definitivamente el peor momento en la carrera de Pearl Jam y de mi vida”.²⁶¹

²⁶¹ REVISTA CÍRCULO MIXUP. AÑO 10. NÚMERO 119. FEBRERO 2003. Pp. 28.

CROPDUSTER. (FUMIGADOR AÉREO)

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Light green to green, dark green, brown Every life is falling down Brown to black, it's coming back Dies to be part of the ground Seed to seedling, root to stem</p> <p>Eyes, no eyes, there's no difference, Every life is looking in Swallowing seeds on the deathbed, Dig a hole in, the garden.</p> <p>Everyone is practicing. But this world's an accident. I was the fool because I thought I thought the world Turns out the world thought me It's all the other way round We're upside down</p> <p>Daddy's gone up flames,.. But this ain't no movie This ain't no book you can close When the big lie hits your eye.</p> <p>Everybody's practicing,.... Our world's an accident I was the fool because I thought</p> <p>Let the fluence sat it down. There's an upside of down.</p> <p>The moon is rolling round the world²⁶²</p>	<p><u>Verde claro a verde, verde oscuro, marrón</u> <u>Toda vida está pereciendo</u> <u>Marrón a negro, está volviendo</u> <u>Muere para ser parte del suelo</u> <u>Semilla para sembrar, raiz para resistir</u></p> <p>Ojos, sin ojos, no hay diferencia Toda vida esta mirando Tragándose semillas en mi lecho de muerte Cava un agujero en el jardín</p> <p>Todo el mundo está practicando Pero este mundo es un accidente Era un tonto porque pensaba Que yo pensaba el mundo Resulta que el mundo me pensaba Está todo al revés Estamos boca abajo</p> <p><u>Papá ardió en llamas</u> <u>Pero esto no es una película</u> <u>Esto no es un libro que puedas cerrar</u> <u>Cuando la gran mentira golpea tus ojos</u></p> <p>Todo el mundo está practicando Pero este mundo es un accidente Era un tonto porque pensaba Que yo pensaba el mundo Resulta que el mundo me pensaba <u>Está todo al revés</u> <u>Estamos boca abajo, abajo, abajo, abajo</u></p> <p>Deja que la corriente lo estabilice Hay un arriba de abajo La Luna da vueltas alrededor del mundo</p>

Canción con un tinte ambientalista que habla sobre el deterioro de los ecosistemas (“Verde claro a verde, verde oscuro, marrón, toda vida está pereciendo”) y de considerar al ser humano como la cúspide de la evolución (“Era un tonto porque pensaba...creí que el mundo pensaba en mí, es al revés”).

GHOST (FANTASMA).

²⁶² RIOT ACT. Pearl Jam. Cropduster. Track 4. Epic Records. 2002.

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>The mind is grey,... like the city Packing in and overgrown Love is deep,... dig it out Standing in a hole alone Working for something,.. that we can never hold A place in the clouds. Your place to hide oh my oh</p> <p>I'm flying away, away I'm driving away, away</p> <p>The TV, she talks to me Breaking news and building walls Selling us, what I dont need Didn't know soap made you taller</p> <p>So I'm riding away, away Hiding away, away</p> <p>So much talk it makes no sense at all</p> <p>So I'm flying away, away Driving away, away</p> <p>Passing old friends I don't miss at all</p> <p>It doesn't hurt,.. when I bleed But memories they eat me I've seen it all before,.. Bring it on cause I'm no victim</p> <p>Dying Dying²⁶³</p>	<p>La mente es gris como la ciudad <u>Apelmazada y sobrepoblada</u> El amor es profundo.... excávalo Parado sobre un agujero Trabajando para algo, que no podemos sostener Un lugar en las nubes Un buen sitio para esconderse</p> <p>Así que estoy volando lejos, lejos Conduciendo lejos, lejos Encontrando, esperando caminos que pasé por alto antes</p> <p><u>La televisión. me habla</u> <u>Últimas noticias. construyendo muros</u> <u>Vendiéndome lo que no necesito</u> <u>No sabía que el jabón te hace mas alto</u></p> <p>Así que estoy cabalgando lejos, lejos Escondiéndome lejos, lejos Hablar demasiado no tiene sentido Mis sentidos han desaparecido</p> <p>Así que estoy escondiéndome lejos, lejos Conduciendo lejos, lejos Viendo nuevos amigos que no conoceré No conoceré en absoluto</p> <p>No duele cuando sangro Pero los recuerdos me comen Ya he visto todo antes Sácalo todo, porque no soy ninguna victima</p> <p>Muriendo lejos, lejos...</p>

Esta pieza en particular critica a los medios de comunicación y la manipulación de éstos por parte de políticos e intereses particulares (“La televisión me habla, últimas noticias, construyendo muros”), pues es conocido que el manejo de información de medios como Fox News sobre las irregularidades electorales durante las elecciones del año 2000 en Estados Unidos; y a su interés principal en el consumo criticando sus falsas cualidades (“vendiéndome lo que no necesito, no sabía que el jabón te hace más alto”).

²⁶³ RIOT ACT. Pearl Jam. Ghost. Track 5. Epic Records. 2002.

GREEN DISEASE (ENFERMEDAD VERDE).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>It's a disease,... and they're all green It emminates from their being A satiation,.. with occupation</p> <p>And like weeds, with big leaves Stealing light from what's beneath Where they have more Still they take more</p> <p>Course I know,.. then I don't There's a stoaway with my throat It's deceiving I don't believe him</p> <p>We can scream out our doors Behind the wall a fat man snores In his dreams he's Choking with leaves.</p> <p>Well I guess There's nothing wrong with what you say But don't sell me, There can't be better ways'</p> <p>Tell the captain This boats not safe And we're drowning.' Turns out He's the one making waves</p> <p>Well I guess There's nothing wrong with what you say Believe me Just asking you to sway No white Or black Just grey Can you feel this,.. World with your heart and not your brain?²⁶⁴</p>	<p>Es una enfermedad, y todos están verdes Emana desde su interior Saciedad mediante la ocupación</p> <p>Y como malas yerbas con grandes hojas Robando la luz de lo que está más abajo Donde tienen mas Ellas toman mas</p> <p>Sé... después no sé Hay un polizón con mi garganta Está engañando No le creo</p> <p>Podemos gritar fuera de nuestras puertas Detrás de la pared, un hombre gordo ronca En sus sueños el está ahogándose con las hojas</p> <p>Bueno, supongo que no hay nada mal en lo que dices Pero no me vendas que puede haber mejores maneras</p> <p><u>Dile al capitán que el barco no es seguro. nos ahogamos Y resulta que él es quien hace las olas. olas.</u></p> <p>Bueno, supongo que no hay nada mal en lo que dices Créeme, te estoy pidiendo que te balancees No blanco ni negro, solo gris ¿Puedes sentir el mundo con tu corazón y no con tu cerebro?</p>

Clarke hace referencia en la pieza a “alegatos ambientales...el abismo entre la presentación y realidad de las políticas de Bush”.²⁶⁵ Se puede considerar que ésta hace metáforas entre fenómenos ambientales y la falta de confianza en los líderes del

²⁶⁴ RIOT ACT. Pearl Jam. Green disease. Track 10. Epic Records. 2002.

²⁶⁵ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 167.

mundo (“Dile al capitán que el barco no es seguro y nos ahogamos, y resulta que él es quien hace las olas”).

HELP HELP (AYUDA AYUDA).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Tell me what I wanna hear This shit's too good to be true My dear</p>	<p>Dime lo que quiero oír Esta basura es demasiado buena para ser verdad, querida</p>
<p>Tell me lies Tell me lies, tell me Tell me lies, tell me</p>	<p>Dime mentiras Dime mentiras, dime</p>
<p>Help me</p>	<p>Ayúdame, ayúdame, ayúdame...</p>
<p>Storybook keeps from hurting me You see Shell of the man from the sea</p>	<p>El libro de cuentos me protege de hacerme daño La concha del hombre para protegerlo del mar</p>
<p>Tell me lies Tell me lies, tell me Tell me lies, tell me</p>	<p>Dime mentiras. Dime mentiras, dime</p>
<p>Tell me why Tell me why, tell me Tell me why, tell me Tell me lies.</p>	<p>Dime porque. Dime porque, dime Dime mentiras. Dime mentiras, dime</p>
<p>Help me</p>	<p>Ayúdame, ayúdame, ayúdame...</p>
<p>Reservoir Of hate and fear Invisible In repair A hundred thieves Cast a spell This is hell</p>	<p>Deposito de odio y de miedo Invisible, en reparación Cien ladrones conjuran un hechizo Esto es el infierno</p>
<p>Help me</p>	<p>Ayúdame, ayúdame, ayúdame...</p>
<p>The man they call my enemy, I've seen his eyes He looks just like me, a mirror</p>	<p><u>El hombre al que llaman mi enemigo, he visto sus ojos</u> <u>Se parece a mí. como un espejo</u> <u>Cuanto más lees. hemos sido engañados</u> <u>Cada día está más claro</u> <u>Más claro, más claro, más claro...</u></p>
<p>The more you read, we've been deceived Everyday it becomes clearer,...</p>	<p><u>No es mi enemigo... no. no mi enemigo...</u> <u>no hables por mí. No. no mi enemigo.</u></p>
<p>Clearer.</p>	

Not my enemy, no, not my enemy,..
Don't speak for me. No, not my enemy.²⁶⁶

En la letra de esta canción se habla del cerco informativo para justificar las medidas bélicas y la parcialidad en la comunicación para apoyar a la administración de ese entonces (“Cuanto más lees más has sido engañado”). También hace referencia a las personas que luchan en las guerras son iguales, con intereses distintos a los políticos, (“El hombre al que llaman mi enemigo, he visto sus ojos, se parece a mí como un espejo”).

BUSHLEAGUER

INGLÉS	ESPAÑOL
How does he do it? How do they do it? Uncanny and immutable. This is such a happening tailpipe of a party. Like sugar, the guests are so refined, (look like melting m and m's)	<u>¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacen?</u> <u>Misterioso e inmutable</u> <u>Una parodia de fiesta</u> Como el azúcar los invitados son tan refinados (parecen chocolates derritiéndose)
A confidence man, but why so beleaguered? He's not a leader, he's a Texas leaguer Swinging for the fence, got lucky with a strike Drilling for fear, makes the job simple Born on third, thinks he got a triple	<u>Un hombre seguró de sí mismo, pero ¿por qué tan custodiado?</u> <u>No es un líder, es un jugador de Texas</u> <u>Bateando hacia la barda tuvo suerte con un golpe</u> <u>Perforando por miedo hace el trabajo más fácil</u> <u>Nacido tarde, cree que se lo merece todo</u>
Blackout weaves its way through the cities Blackout weaves its way through the cities Blackout weaves its way...	<u>La oscuridad se abre camino hacia las ciudades</u>
I remember when you sang That song about today Now it's tomorrow and Everything has changed	Recuerdo cuando cantaste esa canción sobre hoy Ahora es mañana y todo ha cambiado
A think tank of aloof multiplication A nicotine wish and a Columbus decanter Retrenchment and hoggishness The aristocrat chorus sings "What's the ruckus?" The haves have not a clue The immenseness of suffering And the odd negotiation, a rarity	Un acorazado de proporciones inimaginables <u>El deseo de nicotina y una licorería colosal</u> <u>Recortes presupuestales y avaricia</u> <u>El coro aristocrático canta "¿Qué es este alboroto?"</u> <u>Los que tienen no tienen ni idea</u>

²⁶⁶ RIOT ACT. Pearl Jam. Help help. Track 11. Epic Records. 2002.

²⁶⁷ RIOT ACT. Pearl Jam. Bushleaguer. Track 12. Epic Records. 2002.

<p>With onionskin plausibility of life, And a keyboard reaffirmation</p> <p>Blackout weaves its way through the cities Blackout weaves its way through the cities Blackout weaves its way...</p> <p>I remember when you sang That song about today Now it's tomorrow and Everything has changed²⁶⁷</p>	<p><u>De la inmensidad del sufrimiento</u> Y la extraña negociación, una rareza Como la cáscara de una cebolla las posibilidades de la vida Y fuerza del piano</p> <p><u>La oscuridad se abre camino hacia la ciudad</u></p> <p>Recuerdo cuando cantaste esa canción sobre hoy Ahora es mañana y todo ha cambiado Cambiando, cambiando cadenas...</p>
---	---

Es una canción dirigida explícitamente al entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Bushleaguer es un término utilizado para hablar sobre algún jugador de las ligas menores de béisbol, enfatizando carencia de talento y que no tiene la capacidad para guiar un país. Cuestiona la legalidad de la elección (“Misteriosa e inmutable, una parodia de fiesta”) y “crítica a la educación privilegiada (“un hombre seguro de sí mismo”), y su alcoholismo (“el deseo de nicotina y una licorería colosal”), atacando sus políticas posteriores al 9/11. (“El no es un líder, es un beisbolista de Texas...bateando hacia la barda tuvo suerte con un golpe”), utilizando metáforas de béisbol para enfatizar sus debilidades como político²⁶⁸. También hay una pequeña relación con respecto a las empresas petroleras beneficiadas donde su familia está involucrada (“Perforando por miedo hace el trabajo más fácil)Se puede interpretar como un período de oscurantismo (“La oscuridad se abre camino hacia la ciudad”). El video de la canción muestra un montaje de varias actuaciones del grupo en el cual se muestra a Vedder con una máscara de George Bush bailando que después pone sobre el pedestal del micrófono, como si lo estuviese juzgando, después vierte una botella de alcohol sobre ella, haciendo alusión a su alcoholismo y golpeándola y tirándola al suelo. Al final las luces del escenario se oscurecen, lo cual se puede interpretar como el período de oscuridad que se vivió durante su mandato.

½ FULL (MEDIO LLENO).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>Climbing on a mountain Floating out on the sea Far from lights of a city The elements they speak to me</p>	<p>Escalando una montaña Flotando en el mar Las luces lejanas de una ciudad Los elementos me hablan...</p>

²⁶⁸ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 166.

²⁶⁹ RIOT ACT. Pearl Jam. ½ full. Track 13. Epic Records. 2002.

<p>Whispering that life Existed long before greed Balancing the world On its knee</p> <p>Don't see some men as half empty See them half full of shit Thinking that we're all but slaves There's ain't gonna be</p> <p>No middle anymore It's been said before The haves be having more Yet still bored</p> <p>Won't someone save? Won't someone save The world?²⁶⁹</p>	<p><u>Susurrando que la vida existió mucho antes que la codicia, balanceando el mundo en sus rodillas.</u></p> <p><u>No veas a algunos hombres como medio vacíos</u> <u>Míralos como medio llenos de basura</u> <u>Pensando que todos no somos más que esclavos</u> <u>pero no va a haber...</u></p> <p>Nada a medias nunca mas Se ha dicho antes Los que tienen tendrán más y siguen aburridos</p> <p>¿No lo salvará alguien? ¿No salvará alguien al mundo?</p>
---	--

Es una hipotética charla con la naturaleza, pidiendo que alguien salve al mundo, considerando que los actuales líderes del mundo no tienen buenas intenciones (“La vida existió mucho antes que la codicia, balanceando el mundo en sus rodillas”) o capacidades para guiar a sus naciones (“No veas a algunos hombres como medio vacíos, míralos como medio llenos de basura”).

ALL OR NONE (TODOS O NINGUNO).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>It's a hopeless... situation And I'm starting to believe That this hopeless... situation Is what I'm trying to achieve</p> <p>But I try To run on Towards All or none,... all or none</p> <p>Here's the selfless confession Leading me back to war Can we help that... our destinations Are the ones we've been before</p> <p>I still try To run on Towards all Or none,... all or none</p>	<p>Es una situación desesperada Y estoy empezando a creer Que esta situación desesperada Es lo que estoy intentando lograr</p> <p>Pero intento continuar Es todo o nada Todo o nada</p> <p><u>Aquí está la confesión</u> <u>altruista, llevándome de nuevo a la guerra</u> <u>No podemos evitar que nuestros destinos</u> <u>sean aquellos en los que ya hemos</u> <u>estado antes</u></p> <p>Pero es todo o nada Todo o nada</p>

²⁷⁰ RIOT ACT. Pearl Jam. All or none. Track 15. Epic Records. 2002.

<p>To myself I... surrender To the one I'll never please</p> <p>I still try... to run on But I still try... to run on But it's All or none... all or none.²⁷⁰</p>	<p>Me rindo A aquel a quien nunca agradaré</p> <p>Pero todavía intento continuar No, todavía intento continuar Pero es todo o nada Todo o nada.</p>
--	---

Otro comentario en el cual se considera a la guerra como una *situación desesperada*, y comentando que la guerra es un error cometido anteriormente por la humanidad, en el cual se reincide (“Aquí está la confesión altruista llevándome de nuevo a la guerra. No podemos evitar que nuestros destinos sean aquellos en los que ya hemos estado antes”), el cual refiere a que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.

Riot Act toma como crítica central la administración de George Bush, y critica ramificaciones de la misma, como la guerra, el deterioro ambiental, la desfragmentación social, y añadiendo temas como la muerte de los 9 fans en Roskilde, Dinamarca.

III.11.8 PEARL JAM (2006).

LIFE WASTED (VIDA DESPERDICADA).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>You're always saying that there's something wrong I'm starting to believe it's your plan all along Death came around, forced to hear it's song And know tomorrow can't be depended on</p> <p>Seen the home inside your head All locked doors and unmade beds Open sores unattended Let me say just once that</p> <p>I have faced it, a life wasted I'm never going back again I escaped it, a life wasted I'm never going back again Having tasted, a life wasted</p>	<p><u>Siempre dices que algo malo pasa...</u> <u>Estoy empezando a creer que es tu plan desde el principio...</u> <u>La muerte se acercó. nos obligó a oír su canción...</u> <u>y sabe que mañana no podrá contar con ello</u></p> <p>He visto la casa dentro de tu mano, Todas las puertas cerradas y camas sin hacer Asuntos desatendidos y dolorosos Déjame decir sólo una vez esto</p> <p>Me he enfrentado... a una vida desperdiciada nunca volveré a ella otra vez Escapé... de una vida desperdiciada nunca volveré a ella otra vez</p>

²⁷¹ PEARL JAM. Pearl Jam. Life wasted. Track 1. Epic Records. 2006.

<p>I'm never going back again</p> <p>The world awaits just up the stairs leave the pain for someone else Nothing back there for you to find or was it you, you left behind?</p> <p>You're always saying you're too weak to be strong You're harder on yourself than just about anyone Why swim the channel just to get this far? Halfway there, why would you turn around?</p> <p>Darkness comes in waves...tell me, Why invite it to stay?</p> <p>You're warm with negativity Yes, comfort is an energy</p> <p>But why let the sad song play?? ???</p> <p>I have faced it, a life wasted Oh, I'm never going back again</p> <p>Oh I escaped it, a life wasted I'm never going back again</p> <p>Having tasted, a life wasted I'm never going back again</p> <p>Oh I erased it, a life wasted I'm never going back again²⁷¹</p>	<p>Habiendo probado... una vida desperdiciada Nunca volveré a ella otra vez</p> <p>El mundo espera justo arriba de las escaleras Deja el dolor para otro Nada queda atrás para que lo encuentres... ¿O eras tú a quien dejaste atrás?</p> <p>Siempre dices que eres demasiado débil para ser fuerte Eres más duro contigo mismo que con todos los demás ¿Por qué darle tantas vueltas sólo para llegar hasta aquí? A medio camino, ¿por qué dar marcha atrás?</p> <p><u>La oscuridad viene en oleadas... dime,</u> <u>¿Por qué invitarla a quedarse?</u></p> <p>Eres cálido con la negatividad, Sí, la comodidad es energía... ¿Pero por qué dejas sonar la canción triste?</p> <p>Me he enfrentado a una vida echada a perder Nunca volveré a ella otra vez</p> <p>Escapé a una vida echada a perder nunca volveré a ella otra vez</p> <p>Habiendo probado una vida echada a perder... nunca volveré a ella otra vez</p> <p>Borré una vida echada a perder nunca volveré a ella otra vez</p>
--	---

Si bien la letra no es totalmente explícita se puede interpretar como la creación de noticias o sucesos que pasan para provocar la intervención militar estadounidense (“Siempre dices que algo malo pasa, estoy empezando a creer que es tu plan desde el principio”), pero al mismo tiempo, dando visos de que la administración Bush y la guerra terminarían algún día (“sabe que mañana no podrá contar con ello...la oscuridad viene en oleadas, dime, ¿porqué invitarla a quedarse?”).

WORLD WIDE SUICIDE (SUICIDIO MUNDIAL).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>I felt the earth on Monday. It moved beneath my feet. In the form of a morning paper. Laid out for me to see. Saw his face in a corner picture. I recognized the name. Could not stop staring at the. Face I'd never see again.</p>	<p><u>Sentí la Tierra el lunes, se movía bajo mis pies</u> <u>en la forma de un periódico, dispuesto para que yo lo viera...</u> Vi su cara en la foto de la esquina, reconocí su nombre no podía dejar de mirar atentamente la cara que nunca volvería a ver</p>
<p>It's a shame to awake in a world of pain What does it mean when a war has taken over It's the same everyday in a hell manmade What can be saved, and who will be left to hold her?</p>	<p><u>Es una vergüenza despertar en un mundo de dolor</u> <u>¿Qué significa cuando una guerra ha tomado el control?</u> <u>Es lo mismo cada día en un infierno hecho por el hombre</u> <u>¿Qué puede salvarse y quién quedará para guardarlo?</u></p>
<p>The whole world...World over. It's a worldwide suicide.</p>	<p><u>El mundo entero...mundo acabado es un suicidio mundial</u></p>
<p>Medals on a wooden mantle. Next to a handsome face. That the president took for granted. Writing checks that others pay. And in all the madness. Thought becomes numb and naive. So much to talk about. Nothing for to say.</p>	<p><u>Medallas sobre una manta, al lado de una cara bonita</u> <u>que el presidente dio por hecho firmando cheques que otros pagan</u> <u>Y en esta locura, el pensamiento se adormece y es inocente</u> <u>mucho de lo que hablar, nada que decir</u></p>
<p>It's the same everyday and the wave won't break Tell you to pray, while the devils on their shoulder Laying claim to the take that our soldiers save Does not equate, and the truth's already out there</p>	<p><u>Es lo mismo cada día y la ola no romperá</u> <u>Te dice que reces, mientras los demonios están en sus hombros</u> <u>Clamando por lo que nuestros soldados salvaron</u> <u>No equivale, y la verdad ya esta ahí fuera</u></p>
<p>The whole world, World over. It's a worldwide suicide.</p>	<p>El mundo entero...mundo acabado es un suicidio mundial</p>
<p>Looking in the eyes of the fallen You got to know there's another, another, another, another Another way</p>	<p><u>Mirando a los ojos de los caídos</u> <u>Tienes que saber que hay otro camino</u></p>
<p>It's a shame to awake in a world of pain What does it mean when a war has taken over It's the same everyday and the wave won't break Tell you to pray, while the devils on their shoulder</p>	<p>Es una vergüenza despertar en un mundo de dolor Qué significa cuando una guerra se ha llevado a cabo es lo mismo todos los días y la ola no romperá te dicen que reces, mientras el demonio está en su hombro</p>

²⁷² PEARL JAM. Pearl Jam. World wide suicide. Track 2. Epic Records. 2006.

The whole world, World over. It's a worldwide suicide. ²⁷²	El mundo entero...mundo acabado es un suicidio mundial El mundo entero...mundo acabado es un suicidio mundial.
--	---

Es una crítica al discurso del presidente, en el cual dice que la guerra se ha hecho para mejorar las condiciones de vida, cuando genera mayor sufrimiento, y que sólo llevará a la destrucción de la humanidad, un “suicidio mundial”. Además, considera esto como un doble discurso por parte de Bush cuando hace referencia a Dios cuando se encuentran matando gente inocente en otros países (“Te dice que reces mientras los demonios están en sus hombros”).

MARKER IN THE SAND (MARCADOR EN LA ARENA).

INGLÉS	ESPAÑOL
There is a marker no one sees it 'cause the sand Has covered over all the messages it kept Misunderstanding, what original truth was And out expanding, in a faith, but not in love	Hay una señal Nadie la ve por la arena Ha cubierto todos los mensajes que contenía Malentendiendo, la verdad original Y fuera expandiéndose, con fe, pero no con amor
What went wrong?	¿Qué estuvo mal?
Walking tightrope high over moral ground Seeing visions of falling up somehow Do come down	<u>Andar por la cuerda floja sobre el campo de la moral</u> <u>Ver visiones de cómo se cae</u>
With the living let what is living love So unforgiving, yet needing forgiveness first	Con el vivir deja lo que es vivir el amor Tan imperdonable, pero necesitando primero el perdón
God, what do you say?	Dios, ¿Qué dices?
Those undecided needn't have faith to be free And those misguided, there was a plan for them to be Now you got both sides claiming killing in god's name But god is nowhere to be found, conveniently	Los indecisos no necesitan tener fe para ser felices Y aquellos mal dirigidos, hubo un plan para que ellos lo fueran <u>Ahora, tienes a ambas partes clamando matar en el nombre de Dios</u> Pero Dios no está en ningún lugar que se pueda encontrar, convenientemente
What goes on?	¿Qué sigue?
Walking tightrope high over moral ground Walk the bridges before you burn them down Do come round	Andar por una cuerda rígida sobre el campo de la moral anda los puentes antes de quemarlos

²⁷³ PEARL JAM. Pearl Jam. Marker in the sand. Track 5. Epic Records. 2006.

<p>With the living let what is living love unforgiving, yet needing forgiveness first</p> <p>God, what do you say? What do you say?</p> <p>I feel a sickness. A sickness coming over me Like watching freedom being sucked straight out to sea And the solution? Well, from me far would it be But the delusion is feeling dangerous to me</p> <p>What goes wrong?</p> <p>Walking tightrope high over moral ground Seeing visions of falling up somehow Do come down</p> <p>With the living, let what is living love Are forgiving, yet needing forgiveness first</p> <p>What do you say? God, what do you say? What do you say?</p> <p>Calling out, calling out.²⁷³</p>	<p>míralos</p> <p>Con el vivir deja lo que es vivir el amor perdonando, pero necesitando primero el perdón</p> <p>Dios, ¿Qué dices?</p> <p>Siento una enfermedad. Una enfermedad invadiéndome <u>Como ver la libertad cuando es tragada por el mar</u> ¿Y la solución? Bien, lejos desde donde estoy Pero la ilusión es peligrosa para mí ¿Qué está equivocado?</p> <p>Andar por la cuerda floja sobre el campo de la moral Ver visiones de la caída sobre éste de alguna forma Cae</p> <p>Con el vivir dejar lo que es vivir amar Están perdonando, pero necesitando el perdón primero</p> <p>¿Dios Qué dices?</p> <p>Llamando...llamando...</p>
---	---

Es otra canción que contiene líneas donde se expresa inconformidad (“tienes a ambas partes clamando matar en nombre de Dios...como ver la libertad cuando es tragada por el mar”), refiriéndose a la opresión social que se siente producto de la diferencia política tan marcada en los Estados Unidos.

ARMY RESERVE (RESERVA DEL EJÉRCITO).

INGLÉS	ESPAÑOL
<p>How long must she stand Before the ground, it gives way To an endless fall She can feel this War on her face Stars on her pillow She's folding in darkness Begging for slumber</p>	<p>Cuanto tiene que estar ella de pie Antes de que el suelo, le ceda paso A una caída interminable <u>Ella puede sentir esta guerra en su cara</u> <u>Estrellas en su almohada</u> Se envuelve en la oscuridad Rogando por sueños</p> <p>No estoy ciego</p>

²⁷⁴ PEARL JAM. Pearl Jam. Army reserve. Track 11. Epic Records. 2006.

<p>I'm not blind Can see it coming Looks like lightning In my child's eye</p> <p>I'm not frantic I can feel it coming Violently shakes My body</p> <p>Her son's slanted Always giving her The sideways eye And empty chair where dad sits How loud can silence get? And mom, she reassures To contain him But it's becoming a lie</p> <p>She tells herself And everyone else Father is risking His life for our freedoms</p> <p>I'm not blind I can see it coming Looks like lightning In my child's eye</p> <p>I'm no frantic I can feel it coming Darling you'll save me If you save yourself.²⁷⁴</p>	<p>Puedo verlo venir Parece un destello En el ojo de mi hijo</p> <p>No estoy frenético Puedo sentirlo venir Sacude violentamente mi cuerpo</p> <p><u>Su hijo se inclinó</u> <u>Siempre mirándola de reojo</u> <u>Una silla vacía donde se sienta papa</u> <u>¿Cuán sonoro puede volverse el silencio?</u> <u>Y mamá, ella lo tranquiliza</u> <u>Pero se está convirtiendo en una mentira</u></p> <p><u>Ella se dice a si misma</u></p> <p>Y a todos los demás <u>Su padre está arriesgando</u> <u>su vida por nuestra libertad</u></p> <p>No estoy ciego Puedo verlo venir Parece un destello En el ojo de mi hijo</p> <p>No estoy frenético Puedo sentir cómo viene Cariño, tú me salvarás Si te salvas a ti misma.</p>
--	--

Clarke menciona esta canción como “Una evocativa descripción de aquellos que esperan en casa mientras padres, hermanos e hijos van a la guerra.”²⁷⁵ Esta pieza, a comparación de otras, hace énfasis en el aspecto de pérdida familiar, cuando un padre, hijo, hermano o esposo se van a la guerra y no se sabe si regresarán, con consecuencias irrevocables. El cineasta Michael Moore menciona en una carta abierta a George W. Bush que él desertó de participar en la guerra de Vietnam, y que sólo un senador de 535 tenía a un hijo en las fuerzas armadas²⁷⁶, a diferencia de la mayoría de inmigrantes que sí lucharon y arriesgaron sus vidas por los Estados Unidos. Esta posición es mas Abierta con respecto a la crítica en sus primeros trabajos como “Glorified G”, donde ataca el uso de armas sin dirigirla a alguien en particular.

²⁷⁵ CLARKE, Martin. Op. Cit. Pp. 179.

²⁷⁶ <http://www.smaldone.com.ar/guerra.shtml#articulo6> 30 de noviembre, 2009, 11:28 hrs.

En cuanto a la guerra, ésta ha perdido el honor que significaba en épocas históricas anteriores, y la sociedad ya no reconoce la violencia “como algo sagrado en busca de venganza”²⁷⁷. En estas fechas, se reconoce a la guerra más como un negocio que como un ajuste de cuentas o de honor, dónde las víctimas tienen poco o nada que ver con los orígenes de los conflictos, ya no hay un sentimiento patriótico como en otras épocas. Toda esta alienación por las crisis bélicas, económicas y sociales llevan a un individualismo con una “crítica y violencia total contra el Estado”²⁷⁸, al perder la confianza en esta institución.

Dentro de esta pérdida de confianza y respeto por las instituciones, la figura presidencial es una de las más afectadas y que se ha visto mas expuesta. Así como las figuras de los últimos presidentes de México han sido sujetos de una crítica mayor en los medios y sectores sociales, en los Estados Unidos ha ocurrido el mismo análisis sobre los mandatarios, quienes se encuentran expuestos al escrutinio público, a la medición de sus capacidades y decisiones. En el caso de Bush Jr., más cuando llevó a su país a una guerra donde el pretexto de las armas de destrucción masiva fue inexistente y donde se ha especulado sobre negocios familiares en la extracción de petróleo iraquí y reconstrucción de Bagdad, y donde se vinculó a este país y al dictador Saddam Hussein con Al Qaeda, organización terrorista que radica en Afganistán, que tenían una relación cercana con George Bush padre²⁷⁹.

Es en este contexto donde numerosos artistas de los Estados Unidos, entre ellos Pearl Jam, buscaron, como menciona José Soto en su columna del diario Milenio del 18 de enero de 2009²⁸⁰, despertar a la población norteamericana sobre un presidente que no reunía las características para serlo y que terminó siendo objeto de burla de los ciudadanos y medios de comunicación, lo que acentuaron en su octavo disco de estudio, *Pearl Jam*, que sigue la misma línea temática de *Riot Act*, y reitera su negativa a la guerra, pugnando por un cambio de rumbo en las políticas del Estado.

Temas críticos en la obra de Pearl Jam.

La importancia de Pearl Jam radica en devolver a la música popular una actitud crítica sobre los temas sociales, siendo uno de los principales y de los que ha logrado levantar conciencia en su público durante los últimos veinte años de creación musical,

²⁷⁷ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 193.

²⁷⁸ LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. Pp. 216.

²⁷⁹ <http://impreso.milenio.com/node/7115535> 30 de noviembre, 2009, 12:55 hrs.

²⁸⁰ <http://impreso.milenio.com/node/8164449> 30 de noviembre, 2009, 12:42 hrs.

en los cuales la música pop (gastronómica) “ha cobrado mayor cobertura en los espacios, influyendo en cuestiones más superficiales que en posturas sociales”.²⁸¹ Para asegurar su trascendencia histórica rechazaron ser parte de la *alienación*, de acuerdo a Castilla del Pino, evadiendo la presión y agenda de los medios, lo cual se vio reflejado en las menores ventas y exposición de sus obras posteriores a 1996, y cumpliendo “un mecanismo de defensa de su ideología”,²⁸² denotando el grado de conciencia crítica de la realidad .

Cuando se haga una revisión de la década de los años noventa, el Grunge será uno de los fenómenos más importantes de la misma. Dentro de este movimiento, Pearl Jam le dio importancia a sucesos que aparecían en los periódicos y que mostraban el enrarecimiento del tejido social, como suicios en escuelas (Jeremy), el crecimiento de hogares disfuncionales con hogares separados (Alive, Why go), que con el paso del tiempo fue dirigiéndose a asuntos de trascendencia nacional, en particular con las políticas de su gobierno, madurando su marco crítico con temas no solo de índole adolescente, sino de importancia mundial.

Por tanto, su música y discurso funcionó como un medio para comunicar lo que sería generalizado a voces con respecto de la conducta de Bush como presidente y persona, como se refleja en un artículo del diario Milenio, mencionando a Bush como el peor presidente de los Estados Unidos, mitómano y alcohólico²⁸³. En su generación existía música inconforme, pero que no era activa, sino más bien pasiva. Además, quitaron la excentricidad de las estrellas de rock, que solían mostrarse superficiales desde la época del glam rock y la música disco. Con respecto a la *excentricidad tolerada* que menciona Castilla del Pino, es objeto de estudio que la música popular podría acercarse a un momento en el cual se esté alcanzando una maduración para hablar sobre temas sociales importantes, y al mismo tiempo, perder la excentricidad que generaliza a sus artistas, incorporando una “conciencia política, la única forma de conciencia que puede alcanzar una praxis eficiente contra las estructuras incommunicantes”²⁸⁴.

²⁸¹ HOMS, Ricardo. Op. Cit. Pp. 77.

²⁸² CASTILLA DEL PINO, Carlos. Op. Cit. Pp. 131.

²⁸³ <http://impreso.milenio.com/node/8518575> 30 de noviembre, 2009, 14:30 hrs.

²⁸⁴ CASTILLA DEL PINO, Carlos. Op. Cit. Pp. 150.

Conclusiones:

El arte ha sido, desde sus inicios, una forma de expresión humana, que refleja las emociones y sentimientos de quien lo crea, y conforme la sociedad ha crecido, también ha logrado identificarse con amplios sectores de población. Conforme la humanidad ha avanzado en sus logros, su vida, se ha vuelto más compleja y el arte ha reflejado ese estado con respecto de su entorno, convirtiéndose en una manifestación de amplios sectores sociales y un reflejo histórico de los mismos, siendo también un tema de interés general por representar un ideal estético y sensitivo, a la vez que mejora la coordinación y sensibilidad en el cuerpo humano.

La música se ha desarrollado como un arte, y a la vez, como un medio de comunicación, que ha diversificado su mensaje dependiendo del contexto. Alguna vez sirvió para llevar noticias a diferentes lugares, para contar historias, pero debido al desarrollo de los medios de comunicación y a la rapidez de éstos, su función ha cambiado. En lugar de enviar una noticia, sirve, entre otras funciones, para emitir una opinión, punto de vista y una crítica hacia los acontecimientos. Durante épocas recientes, ha formado parte importante en el desarrollo de industrias y en la formación de los niños y adolescentes, y es importante para este proyecto considerar la importancia de mantener un espíritu crítico en la música y las demás artes, pues durante las últimas décadas se han creado industrias que crean íconos culturales sin una postura crítica, considerados “artistas prefabricados” con temas superficiales o tendientes sólo al enamoramiento, lo cual se refleja en un desinterés de la juventud por los temas importantes en la sociedad. Si bien un artista tiene el derecho de hablar sobre el tema de su preferencia, es importante que tenga una gama de temáticas en su obra, lo cual la hará más rica y trascendente, además de que expandirá su público. En general, la música tiene la capacidad de reflejar y transmitir creencias, costumbres y modos de vida a diferentes generaciones y lugares del mundo. Por tanto, a partir de su comercialización masiva, ha degenerado en un producto y a nivel histórico muestra un declive cultural en la edad contemporánea. Esto es importante, pues las personas deben tener un abanico de posibilidades de información en la esfera pública, razón por la cual se pugna por un equilibrio de difusión entre la música diversa y la gastronómica en este proyecto.

Dentro de la cultura de masas o media, se dan otras ramificaciones, de las cuales llaman la atención dos que van al fondo de la misma: la música gastronómica y la música distinta, siendo la primera un género creado para su consumo inmediato y una

ganancia económica rápida, y la segunda como un género de corte crítico social. “La música popular es un espejo que refleja fielmente la personalidad de cada uno de nosotros”²⁶⁵, y los seguidores de los músicos se reflejan e identifican con los músicos y personajes de las letras. Demostrar que el discurso de un artista, en este caso una banda de música, se transforma y adapta de acuerdo a las situaciones del entorno, actuando como un medio de comunicación y probablemente como líder de opinión, refleja cómo el individuo a su vez se transforma de acuerdo a sus vivencias y las situaciones que le rodean. Desde este punto de vista, la música diversa es importante pues busca mantener una crítica y un equilibrio social con respeto de los gobiernos y los consorcios, que con su crecimiento buscan eliminar competidores y con ello, otros discursos y maneras de pensar, llevando a un totalitarismo ideológico y económico.

Las letras son un punto esencial para diferenciar a la música diversa de la gastronómica, pues la primera se ve directamente influida por los factores sociales que le rodean, ya sea a un nivel local, nacional o internacional, a diferencia de la segunda que mantiene una temática similar a través del tiempo, generalmente del amor y la diversión y que se dirige casi exclusivamente a los jóvenes y adolescentes. En este sentido, la música diversa puede ampliar el espectro de escuchas a través del tiempo y alcanzar otras generaciones, podría considerarse a largo plazo que el único factor para que una pieza artística siga vigente es su calidad y compromiso más allá de los intereses económicos.

Se puede observar que con el paso del tiempo y la madurez, las letras cambian, de una adolescencia de difícil relación con las autoridades en los primeros discos, la búsqueda de la personalidad, hasta la búsqueda de justicia y una mejora en la sociedad en los últimos. E igualmente, como las personas evolucionan y maduran, un grupo musical como entidad madura, y se puede observar cómo en los primeros discos Pearl Jam trata de asuntos más cercanos a la adolescencia y sus problemas familiares y sociales, en sus recientes producciones toman una conciencia social que demuestra el paso del tiempo y la experiencia en su obra. Ellos, como los artistas críticos, buscan el cambio social y condiciones de justicia e igualdad en la sociedad, razón por la cual suelen apoyar causas ambientales y sociales, y se proponen funcionar como un intermediario entre las masas y las instituciones, protagonistas de la vida social.

²⁶⁵ <http://www.lossecretosdelavida.com/musica-del-alma/> 27 de agosto, 2009. 21:05 hrs.

Este grupo es un ejemplo de conocimiento personal sobre la música que refleja y hace una retroalimentación de la vida social, cosa que no sucede con la mayoría de los intérpretes de música gastronómica en los medios. Se debería instruir a las generaciones para que sepan diferenciar a cada género y así evitar la alienación y distracciones de los acontecimientos sociales, además de formentar una mejor cultura, pues la mayor parte de los medios tienen al entretenimiento como función principal, causa del consumo rápido y ligero. Para este proyecto, Pearl Jam tiene la función de crear una conciencia social en los escuchas que se iniciaron en su música cuando eran niños y adolescentes, que influyó en su formación personal. En este proyecto se ha considerado que Pearl Jam logró independencia ideológica con una infraestructura generada gracias a su época de una disquera transnacional, que le dio mayor difusión a nivel mundial, a diferencia de las bandas consideradas actualmente independientes, cuya repercusión es menor en la industria cultural.

También es importante mencionar que a nivel de la cultura de masas un producto puede cambiar su nivel estético a través de las generaciones, de acuerdo a la calidad estética e importancia de su mensaje, y es así que músicos que iniciaron considerados como música gastronómica (el grupo de esta investigación como un ejemplo) pueden ascender su escala artística posteriormente, como otros lo han hecho (Miles Davis, Frank Sinatra, The Beatles, etc.).

En cuanto al entorno internacional actual (2009), el arribo de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos es un reflejo de cómo la música sufre una retroalimentación social y de cómo las artes pueden afectar en mayor o menor medida los procesos históricos, pero, un medio no logra un cambio por sí solo, como ocurrió en el año 2004, sino con varios factores, donde se puede mencionar la apertura de otros medios de comunicación, la aparición de un candidato carismático y la reiteración del discurso con menor credibilidad de George W. Bush.

Dentro de las ciencias de la comunicación es importante señalar el proceso global que se sufrió a raíz de la administración de Bush como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; su influencia en niveles económicos, políticos y sociales ha afectado a muchos países. Debido a la dudosa elección a través de la cual llegó a la presidencia y algunas decisiones que tomó, se creó un clima de incertidumbre y crítica con respecto de él y su equipo. Estas condiciones suelen reflejarse en sucesos de la vida cotidiana como el deporte, la economía, la sociedad y otros. El manejo de su administración generó un entorno en el cual gran parte de la comunidad artística en

muchos países reaccionó ante las decisiones de la administración Bush, generando producción en sus disciplinas, siendo la música una de las que tuvo mayor injerencia y opinión a través de muchos músicos, y, teniendo más presencia en los Estados Unidos como lugar de origen, se dio una polarización de opiniones. En otras épocas esta reacción ha ocurrido, en particular frente a guerras. Junto con otros músicos, Pearl Jam mostró una posición abiertamente crítica a su administración durante los ocho años de mandato, y su discurso se adecuó a las circunstancias que vivieron. Aunque siempre estuvieron interesados en situaciones sociales, su discurso pasó de tratar sobre casos particulares a uno general en contra de Bush y la guerra en Irak. Sus discos no se convirtieron en obras totalmente políticas, pero sí incluyeron temas fundamentales que tocaron con frecuencia durante sus conciertos, y aunque polarizó, logró que muchos de sus seguidores tomaran una posición similar, pero no mediante una simple imitación, sino sobre una exposición de temas razonados soportados por la música del grupo.

Desde un punto de vista comunicativo, la difusión de un grupo que se ha alejado de la producción musical de corte puramente comercial para exponer sus ideas de la forma más directa posible, procurando hacer un cambio en su entorno, es trascendente por el número de receptores que alcanza, y por la aceptación de diferentes generaciones de su discurso crítico.

La música puede ser considerada como un factor de cambio en las sociedades. A pesar de que una disciplina artística no cambia a su entorno por sí misma, tiene un impacto que va transformando las sociedades a mediano y largo plazo, y la prueba más contundente de ellos son los años sesenta. Debido a ello, y a tener conocimiento del tema, es importante vincularlo a un asunto de la comunicación. En ciertas generaciones hay grupos que han influido en el modo de pensar y actuar de ciertos sectores sociales, y así como otros artistas han difundido mensajes con contenido social en sus generaciones, Pearl Jam lo ha hecho en su tiempo y espacio. Este proyecto demuestra cómo los artistas deben estar conscientes y activos en su entorno para mantenerse al tanto de la vida social y reflejarlo en su música para no perder vigencia ni creatividad y lograr su vigencia artística. Además, la música, como sucedió en el caso de ciudades como Liverpool o Seattle, puede ser un factor de desarrollo económico que beneficia a toda una comunidad.

Tomando un contexto reciente, a raíz de la entrada de George W. Bush al poder, los mensajes y letras de Pearl Jam variaron para tomar un tono más crítico hacia su

entonces presidente, y además de eso, se expresaron en sus discos, conciertos, y campañas de voto, promoviendo el voto en contra de él, y apoyando tanto a Ralph Nader, como a John Kerry, candidatos del partido Verde y Demócrata respectivamente. La intención de este proyecto es mostrar el cambio en el discurso del grupo Pearl Jam con respecto a su situación política y su entorno, convirtiéndose en un productor y emisor de mensajes a su público con la intención de lograr un cambio social masivo a través de medios de comunicación. Se considera que en el proyecto se puede mostrar la valía y capacidad del arte para ser dinámico y atento a las circunstancias de la sociedad, como la guerra, las crisis económicas, políticas, la corrupción, etc.

El grupo Pearl Jam surgió, como la mayoría de las agrupaciones musicales de rock, como parte de la industria cultural, término concebido por Horkheimer y Adorno, pero que, decidió deslindarse de ciertas normas de la industria cultural de la música, anteponiendo un mensaje en su producción al puro lucro, a comparación de grupos *pop* que, más allá de ser solamente populares, crean música con la intención de producir ganancias antes que formar un público fiel.

Pearl Jam, por el contrario, ha preferido crear una base leal de seguidores después de haber logrado satisfacer sus intereses económicos sin necesidad de lujos, y conscientes de su entorno, han decidido incluir mensajes, ya sean implícitos, ya sean explícitos, acerca del contexto en el cual ellos han elaborado su obra, enfocándose en particular a la administración Bush en los Estados Unidos de Norteamérica. Su discurso ha cambiado a través del tiempo, adecuándose a las necesidades de cada época.

Reconocer a la industria discográfica como un medio desde un punto de vista científico, pues existen pocos estudios acerca de ella y su participación con otros medios, sobre todo en una época particularmente difícil en la cual las compañías transnacionales están desapareciendo o fusionándose, además de que la transferencia de archivos digitales ha mermado sus ganancias y los músicos tienen la posibilidad de hacer música fuera de los grandes estudios y con presupuestos relativamente módicos. Por tanto, se puede mencionar que los medios de comunicación tienen una interrelación entre ellos, la cual puede complementarse como sucede en la industria musical, cuando un músico busca su difusión en Internet, radio, o televisión.

Así, los generadores de *música diversa*, concepto acuñado por Umberto Eco, son generadores de contenidos que mantienen una relación directa y retroalimentación con los sucesos sociales, a diferencia de la música comercial o *gastronómica*. Y en una época donde la imagen es la primera difusión para una generación que convive y aprende diariamente de los medios, en canales como MTV, VH1 o Telehit, es necesario diferenciar ambos géneros, lo cual se logra, no con la imagen, sino con el análisis de sus mensajes.

Así, el presente surge de la necesidad del arte de comunicar el estado de las cosas en que se encuentra, y criticar lo negativo, alejándose de la visión poco realista de que un artista se encuentra alejado de la sociedad en la que vive.

Bibliografía:

Berger, René. Arte y comunicación. Barcelona. G. Gili, 1976.

Bigsby, C.W.E. Examen de la cultura popular. F.C.E. México. 1982.

Britto García, Luis. El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad. Caracas. Nueva sociedad, 1991.

Cruz Cebreros Penélope. TESIS DE LICENCIATURA. ¿Personalidad y estilos de vida? Análisis del impacto de la música en inglés en la formación de la personalidad los jóvenes en el D.F. F.C.P. y S. México, 2002.

De Fleur, Melvin Lawrence. Teorías de la comunicación masiva. Buenos Aires. Paidós, 1972.

Delacroix, Henri. Psicología del arte. Buenos Aires. El ateneo, 1951.

Echeverría, Bolívar. Definición de la cultura. UNAM. 1ª ed. México, 2001

Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Barcelona. Lumen, 1975.

Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Gedisa Editorial. México. 2000. 24º reimpresión.

Eco, Umberto. La definición del arte. 2ª. Edición. Barcelona. Martínez Roca, 1972.

Eco, Umberto. Tratado de semiótica general. México. Nueva imagen, 1978.

Gallardo Cano, Alejandro. Curso de teorías de la comunicación. México. UNAM, 1990.

Goldmann, Lucien. La creación cultural en la sociedad moderna. Distribuciones Fontamara. México, 1992.

Hernández Guzmán, Carlos. Música y Comunicación (Musicante, un estudio de caso). Tesis FCPYS. UNAM, 1986.

Homs, Ricardo. Rock n´ roll; la revolución sociocultural más importante del siglo XX. Edamex. 2ª. Edición, 1996

Jennings, Bryant y Dolf Zillmann. Los efectos de los medios de comunicación: investigaciones y teorías. Barcelona. Paidos, 1996.

Lipovetsky, Gilles. La era del vacío. Ed. Anagrama. 6ª. Edición. Barcelona, 2008

Lorenzano, César. La estructura psicosocial del arte. Siglo XXI. 1ª. Ed. México, 1982.

Marroquín, Enrique. La contracultura como protesta: análisis de un fenómeno juvenil. México. J. Mortiz, 1975.

Marroquín, Enrique. La contracultura como protesta. Cuadernos Joaquín Mortiz. México, 1975.

Mattelart, Armand. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona. Paidos ibérica, 1997.

McQuail, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós Comunicación. 2ª. Edición. México, 1997.

Muggiati, Roberto. Rock, el grito y el mito: la música pop como forma de comunicación y contracultura. México, Siglo XXI, 1974.

Muñoz, Blanca. Theodor W. Adorno: Teoría crítica y cultura de masas. Ed. Fundamentos. España, 2000.

Muratalla, Benjamín. La chilena de la Costa Chica como representación simbólica de procesos sociales. Tesis de Maestría. FCPYS. UNAM. México, 2005.

Negus, Keith. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona. México. Paidos, 2005.

Paz, Juan Carlos. La música en los Estados Unidos. México. Fondo de Cultura Económica, 1952.

Rojas Soriano, Raúl. Métodos para la investigación social: una proposición dialéctica. México. Folios. 1983.

Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. 6ª. Edición. Barcelona. Kairos, 1978.

Taine, Hipólito. La naturaleza de la obra de arte. Ed. Grijalbo. 2ª. Serie. México, 1969.

Varios. Industria cultural y sociedad de masas. Monte Ávila Editores. Venezuela. 1974

Varios. Simpatía por el rock. Industria, cultura y sociedad. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1993.

Vázquez Sánchez, Adolfo. Sobre arte y revolución. Grijalbo. México, 1979.

Vygotsky, Lev. Psicología del arte. Paidós básica. España, 2006.

Horkheimer, Max y Teodoro Adorno. Dialéctica del iluminismo. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1997.

Bateson, Birdwhistell, et. Al. La nueva comunicación. Ed. Kairos. 4ª edición, Barcelona.

Fuentes electrónicas:

<http://www.lossecretosdelavida.com/musica-del-alma/> 27 de agosto, 2009. 21:05 hrs.

<http://impreso.milenio.com/node/8518575> 30 de noviembre, 2009, 14:30 hrs.

<http://impreso.milenio.com/node/7115535> 30 de noviembre, 2009, 12:55 hrs.

<http://impreso.milenio.com/node/8164449> 30 de noviembre, 2009, 12:42 hrs

<http://www.smaldone.com.ar/guerra.shtml#articulo6> 30 de noviembre, 2009, 11:28 hrs.

<http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 3 de Agosto, 2009. 21:24 hrs.

<http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 12:05 hrs.

<http://www.korat.co.il/pearljam/lbook/> 31 de Julio, 2009. 12:01 hrs.

<http://www.pearljam.com/activism> 3 de septiembre, 2009. 14:34 hrs.