

**UNIVERSIDAD
ACADEMIA**
DE HUMANISMO CRISTIANO

UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO

ESCUELA DE MÚSICA

PUNK EN CHILE

¿Qué fue de la resistencia?

Alumnos: Calfumil Calfumil, Juan

Hernández Gallegos, Diego

Profesora Guía: Díaz Inostroza, Patricia

Tesis para optar al grado de Licenciatura en música

Tesis para optar al título de Productor musical

Santiago, 2022

Agradecimientos y dedicatoria

Agradecimientos:

A nuestra profesora guía Patricia Diaz Inostroza, por acompañarnos en todo este proceso de investigación.

A la banda de Punk Sulfato de Mierda por brindar su tiempo para la realización de la entrevista “EL PUNK ESTÁ EN LA CALLE”.

A nuestros familiares y seres queridos por brindar opiniones sobre el texto y apoyo en el desarrollo de la investigación.

Dedicatoria:

Dedicado a todos los individuos que buscaron vivir de una forma alternativa a lo establecido, generando un impacto dentro de la sociedad y su cultura popular.

Dedicado a nuestra universidad, Universidad Academia de Humanismo Cristiano por brindarnos la oportunidad y espacio para desarrollar esta investigación.

Dedicado a los amantes de la música y a estudiosos de esta área.

TABLA DE CONTENIDO

1.- Planteamiento del problema

1.1.- Introducción

1.2.- Problematización

1.3.- Justificación

1.4.- Estado del arte

1.5.- Preguntas de investigación

2.- Marco teórico

2.1.- La historia del Punk mundial

2.2.- ¿Qué es contracultura?

2.3.- Punk y contracultura

2.4.- Influencia, movimiento y revolución

3.- Marco metodológico

3.1.- Diseño

3.2.- Descripción de la investigación

4.- Investigación

4.1.- Orígenes del Punk en Chile

4.1.1.- Punk en los 90's

4.2.- El género punk y su impacto en la cultura chilena

4.2.1.- Punk "chileno"

4.2.2.- El sujeto Punk y sus características

4.2.3.- El Punk y su relación con lo social y lo político

4.2.4.- Estallido Social

4.2.5.- Pandemia

4.3.- Análisis musicológico

4.3.1.- Musical

4.3.2.- Lírico

4.3.3.- Performance

4.4.- Punk y música entre 2000 y 2022

4.4.1.- Punk y su relevancia a día de hoy

4.5.- La producción musical de una obra Punk

5.- Conclusiones

6.- Bibliografía

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.- Introducción

Los Punks son individuos que poseen rasgos característicos, ya sea por su particular estética o por los prejuicios que se les suele atribuir. La actitud, que para algunos es una forma admirable, respetable o romántica de enfrentar la vida, para otros es algo completamente inconcebible. Independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre este tópico, nosotros pensamos que son parte de la sociedad (a pesar de que ellos buscan no serlo) y merecen ser investigados. Además creemos que se debe mostrar y traducir su perspectiva hacia un mundo mucho más académico.

La historia, su área conceptual e ideológica, y por supuesto su música es lo que nos llama la atención y es lo que provoca que se presenten distintas preguntas que debemos resolver para crear un análisis macro con respecto al movimiento en Chile. El cómo se ha ido desarrollando el Punk en Chile demuestra cómo los contextos combinados con las artes e ideologías fueron capaces de crear un movimiento contracultural que demuestra un rechazo hacia el mundo y realidad establecida.

1.1.- Problematización

El Punk, si bien podemos tener una noción de lo que significa, ¿Representa esa idea simple que podamos tener en verdad lo que es realmente este movimiento?. Nos motiva conocer el significado que el punk ha adoptado a los individuos dentro de la sociedad chilena, el significado que este adquiere en los barrios más marginales del país y como aporta en la vida de aquellos que se consideran punks. ¿Qué debe pasar en la vida de una persona para que este se considere punk? ¿Será la estética o solo es un estilo que esté de moda? *"La música Punk es bastante particular, ya*

que no es escuchada por todo el mundo. Esto hace que se generen espacios en donde la gente puede decir quiénes son" (Prapasiri Sutthisom, Punk Music: a Transnational Sound, 2015, p. 1)

El Punk no es tan solo la imagen que tenemos de los Sex Pistols o Ramones, sino que a medida que se ha ido desarrollando, ha derivado en distintas variantes dentro de la misma subcultura. Se suele tener una idea, como mencionamos anteriormente, pero su discurso, sobre todo en el ámbito musical, es variado. Tenemos dentro de este concepto "variado", contrapartes que pertenecen a lo mismo pero con ideas distintas, por ejemplo, la relación anti-drogas y alcohol con la imagen "vivir rápido, morir joven"; la idea apolítica, contraparte de los movimientos anarquistas revolucionarios con su estandarte de que "Dios no existe" y el consiguiente al rechazo a la Iglesia. Además, existen de igual forma conceptos variados desde lo musical. Por ejemplo, las agrupaciones y la creación de letras caóticas que llaman a romper lo establecido, junto a música más explosiva y no tan desarrollada en cuanto a estructura y armonía. De la misma forma, existe el concepto musical de hablar desde los sentimientos y experiencias personales con música más melódica y estructurada.

Los orígenes del Punk no son exactos, ya que la idea de proto-punk, por lo que se tiene entendido, nació en Perú, pero "Punk" como género musical se originó en Inglaterra. De este país surgen diversas agrupaciones musicales, las cuales le dieron no tan solo una estética al movimiento, sino también una identidad que va más allá de lo artístico. Se mencionó a bandas como Sex Pistols y Ramones, pero dentro de este periodo (años 70's y mediados de los 80's) surgen bandas como The Exploited, los cuales tenían un sonido que recordaba mucho al Thrash Metal que se desarrollaba en paralelo al Punk. The Clash provocó la popularidad e influencia Punk a nivel mundial, con su estilo particular e influencias del Reggae, Rockabilly, Ska, etc.

En un contexto social y político, el Punk nace buscando enfrentar dos principales "enemigos": la escasez de trabajo con su consecuente crisis social, y la falta de espacios de desarrollo para la juventud. El Punk le dio la vuelta a la idea de ser un "trovador" estrella (o estrella de Rock) para reemplazarlo por el minimalismo, la autogestión y el "hazlo tú mismo". Básicamente se buscaba la "emancipación" individual y buscar una identidad como joven dentro de una sociedad en crisis.

Esta actitud posiciona al punk como un movimiento de contracultura al querer superar al rock ya que este formaría parte del establishment.

En épocas de crisis, Chile no estuvo exento del desarrollo de este movimiento, ya que el Punk es de los movimientos más reconocidos en Chile y en donde este tuvo mucho impacto cultural y artístico, sobre todo en la época de la dictadura. Fue una de las resistencias de la juventud ante el régimen de Pinochet. Su origen en Chile no tiene fecha exacta, aunque se menciona haber visto a Punks como tal en las marchas pacifistas a finales de los setentas convocadas por el dirigente sindicalista Clotario Blest.

Dentro de las problemáticas que hemos visto, está la falta de investigación académicas y formales que existe sobre este estilo musical en Chile. A raíz de esto, nacen multitud de interpretaciones asociadas al punk, sobre todo al individuo que pertenece activamente dentro de la cultura punk, las cuales son interpretaciones incorrectas de lo que realmente el punk quiere transmitir. Otra problemática que vemos a día de hoy es la falta de actualización de la cultura dentro de estos últimos años, específicamente del año 2000 en adelante. Conocer los cambios que han adquirido las nuevas bandas con las primeras bandas que nacieron en Chile, tanto en las ideologías cómo en lo sonoro y la producción musical.

1.2.- Justificación

Consideramos que es importante investigar este tópico, porque no existen muchas investigaciones formales o académicas que hablen sobre el Punk en Chile. Existen muchas interpretaciones (variadas), y nuestro trabajo aspira a contribuir a entregar mayores antecedentes del fenómeno reafirmando lo que ya existe. Para ello debemos analizar el impacto que tiene en la juventud actual, además de las características musicales, con exponentes de las últimas dos décadas.

Comprender los movimientos culturales que existen dentro de nuestra sociedad nos ayuda a

entendernos cómo personas y dejar de lado los prejuicios que se forman a raíz del desconocimiento que se tiene sobre algún movimiento en sí. Investigar el punk ayudará a comprender, de manera enriquecedora, el significado que tiene este movimiento, tanto para los punks como para la sociedad. Logramos apreciar multitud de interpretaciones que se tienen sobre el punk y consideramos que es bueno realizar una investigación para romper ciertas interpretaciones que están lejos de ser certeras.

1.3.- Estado del arte

Para poder entender mejor lo que se ha escrito sobre nuestro tema, recopilamos una serie de artículos relacionados al Punk, los cuales se relacionan y llegan a conclusiones muy similares. Es interesante ver que no existen investigaciones como tal sobre esta subcultura, por lo que consideramos de suma importancia desarrollar y anexar las ideas sobre estos distintos artículos.

Cada uno de estos artículos retrata las tres aristas que pretendemos desarrollar en esta investigación, las cuales son, lo Histórico, lo Político, Musical y Contracultural. El primer artículo llamado "Punk Subculture" de Erik Hannerz, trata de explicar las diferentes características de este movimiento, como a su vez su desarrollo en cuanto a estética e ideología. En el artículo se explican las características más usuales y comunes sobre el Punk, como por ejemplo la forma de vestir, peinados, ideologías ligadas al Anarquismo u otras formas de ver la vida, etc. Estos puntos mencionados están muy relacionados al texto número 4, llamado "Punk Music: Political Formation in the life" de Pedro Mendonca, el cual habla sobre las ideologías políticas que surgieron dentro de este movimiento. La idea de ideal político que se formó en este texto, es principalmente el Anarquismo y las ideas "Libertarias".

Esta visión política se ve reflejada de igual forma en lo musical, lo cual se puede entender con el artículo 3 llamado "Punk Music a Transnational Sound" de Prapasiri Sutthisom, el cual habla sobre la evolución que ha tenido la música Punk a través del tiempo y como este sonido ha influenciado, cambiado, los estándares dentro de la Producción Musical. Además de esto, darle un enfoque más fresco, rebelde y revolucionario (musicalmente hablando), sobre el concepto

musical que predominaba en ese momento, el cual era el Rock.

Llevando a un contexto más cercano, encontramos útil el artículo número 2 llamado, "Punk y Política en el Chile de Pinochet" de Robert Beshara. Este texto es una entrevista que se le realizó a Martín Nuñez, el cual dirigió el documental "Pank". En este film se relata cómo los jóvenes de la época de Pinochet lideraron el movimiento, utilizándolo como arma de resistencia al régimen. Se le hicieron varias entrevistas a bandas Punk de la época, entre ellos Fiskales Ad Hok, Los Dadá, Políticos Muertos, etc.

1.4.- Preguntas de investigación

Dentro de lo establecido anteriormente, varias son las interrogantes que se fueron generando, las cuales nos ayudarán a comprender el punk desde sus raíces y comprender los ideales que tiene. También sus significados e impacto dentro de la sociedad del nuevo siglo.

Estas preguntas son: ¿Existe el Punk chileno? ¿Cuál fue el impacto que causó el Punk dentro de la cultura popular chilena?, ¿Sigue siendo el Punk relevante a día de hoy? ¿Cómo es la producción y desarrollo de un disco de Punk?

2.- MARCO TEÓRICO

2.1.- La historia del Punk mundial

Comprender el punk desde sus inicios nos ayudará a tener una visión clara sobre el punk conocido en la actualidad, sus motivaciones y cambios que haya tenido a lo largo del tiempo.

El Punk lo podemos entender como un estilo musical y cultural. A su vez, un modo de vida y una ayuda para buscar un lugar en el mundo. Pretende marcar una línea la cual genere distancia entre el individuo y la sociedad (comercial/consumista) y generar espacios de expresión artística e intelectual. De la mano de la autora Valentina Ivaylova Dimitrova en su investigación titulada “El punk como resistencia: el arte, el estilo de vida y la acción política del movimiento como camino para crear un nuevo mundo”, el punk en la década de los setenta provocó un cambio en las expresiones propias de la juventud generando un impacto a nivel internacional. Los términos más comunes para describir este mundo llamado "Punk" son la libertad, la provocación y la discordia, debido a falta de identidad en individuos que desarrollan la necesidad de sentirse parte de algo con visibilidad (rechazo social).

De este movimiento/género se derivan tendencias políticas y pensamientos muy ligados a lo intelectual, lo que ha dado pie a que surjan diferentes formas de entender el sentido de pertenencia y expresión humana. Sin embargo lo que destaca al movimiento sin importar su "rama" es el concepto de "Hazlo tú mismo" (DIY) que ha proporcionado un desarrollo a las diferentes necesidades de los individuos pertenecientes, como por ejemplo la producción de material musical basada en alejarse del financiamiento empresarial y "Capitalista", siendo de esta forma autosuficientes e independientes. La aparición de medios de comunicación alternativos y espacios para vivir y desarrollarse como individuos, presentan una propuesta de vida alternativa y fue consecuencia de lo llamado "Hazlo tú mismo".

La historia y origen del Punk para la mayoría de autores e investigadores es la misma, y todos

concuerdan en que el contexto político y social dió pie a esta necesidad de la juventud por canalizar y expresar malestar. Según la autora a mediados de los años sesenta y setenta, en América principalmente, aparecen bandas que presentan una propuesta más cruda a lo que estaba acostumbrado musicalmente en ese momento la sociedad, dando de cierta forma un vuelco más agresivo a lo psicodélico (The Velvet Underground, The Stooges, MC5 (banda con convicciones anarquistas), New York Dolls, Patti Smith, etc). Estas bandas en su momento fueron consideradas como la música *garage* o *street rock* debido a su crudeza en cuanto a sonido y concepto, bandas que influenciaron a las posteriores bandas propiamente Punks. Por otro lado Latinoamérica no estuvo marginada de este fenómeno de la música más "agresiva" para la época, debido a que la banda Peruana "Los Saicos" (1964-1965) poseían un estilo diferente de interpretación y composición no visto ni escuchado en ese periodo dentro de América Latina, por lo que para muchos, ellos constituyen, lo que se denomina como *Proto-Punk*. La primera vez que se mencionó la palabra "Punk" para describir a esta música fue en la revista "Cream" en 1971, Dave Marsh denomina el estilo de la banda "? & the Mysterians" como la "explosión del Punk Rock".

Por otro lado surgen pensamientos filosóficos relacionados principalmente con movimientos artísticos vanguardistas, los más importantes, el Dadaísmo y el Manifiesto Internacional Situacionista, ambos marcados por la fuerte influencia de los pensamientos filosóficos de izquierda, arte político y el uso de la acción directa contra el sistema capitalista. Además, la influencia filosófica más importante desarrollada en el Punk es la ideología Anarquista, debido a que busca acabar con el sistema Capitalista Neo-Liberal, muchas veces no de manera directa, ya que muchas bandas no expresan explícitamente una influencia como tal, sino que por el contrario utilizan un lenguaje y desarrollo de acciones que se consideran propias de la ideología anarquista.

El Punk no posee una visión política única y dentro de este existen muchas variantes. Lo más común son las agrupaciones o bandas que mantienen un concepto minimalista y apartado de reglas establecidas. Esto se entiende como un concepto artístico el cual desarrolla ideas del cotidiano vivir y de expresar opiniones sin una ideología política como base que lo sustenta. Por

otro lado tenemos agrupaciones influenciadas por ideas anarco-marxistas las cuales poseen ideas de izquierdas y su contraparte los *nazi punks* que poseen ideales de extrema derecha. Estas agrupaciones incorporaron estos conceptos en su arte y en su forma de vivir. A partir de los años '80 nacieron grupos más pequeños pero con relevancia que son los *anarco-punks*.

La estética y desarrollo visual del estilo también es una parte importante del origen de este movimiento como tal, en donde la literatura e intelectualismo está presente en el Punk estéticamente hablando, debido a que, posee una fuerte influencia (muy probable) de lo que es el Pop Art y Post Modernismo. Esto se entiende por la forma de vestir, apariencia y comportamiento de los individuos pertenecientes a este mundo, lo que expresa una clara deconstrucción de lo propiamente llamado Posmoderno. La autora además menciona a la Beat Generation, el cual es un grupo de escritores estadounidenses de la década de los cincuenta, que escribieron sobre los fenómenos de la época, como una influencia al desarrollo de la contracultura. Obras de culto que sirven como ejemplos del desarrollo de la contracultura serían George Orwell con su libro titulado "*1984*", la película de Stanley Kubrick, "*Clockwork Orange*", entre otros.

En el texto se menciona a la banda que dio pie a que este género musical y estilo de vida se desarrollara y tuviera un impacto mediático alrededor del mundo, especialmente en Europa, banda creada como un concepto por Malcolm McLaren. Los Sex Pistols son una banda que destrozaba los locales en donde tocaban y generaban una "performance" ligada a la destrucción y a la indiferencia. Al tiempo de llamar la atención son firmados por el sello discográfico EMI con quienes lanzan "Anarchy in the UK", canción por la cual generan un impacto en la sociedad británica de los años 70'. La banda en el año 1977 lanza "God save the Queen", tema que causó molestia en la monarquía británica, esto da a entender la idea de lo que es "Punk". Para el 25° aniversario de la reina de Inglaterra, los Sex Pistols organizaron un paseo-fiesta-concierto en un barco, el cual llamaron "The Queen Elizabeth", lo que provocaría molestia en la realeza terminando con muchos detenidos. Posterior a este incidente el único disco de la banda "Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols" es prohibido en todas las tiendas del país debido a su "título ofensivo". Ganan en todas las categorías por popularidad en los premios NME y el

nombre y estilo Punk cada vez se desarrolla más.

El fin de la banda y de la leyenda de Sex Pistols creada por su manager Malcolm McLaren es provocado en 1978, cuando Sid Vicious (bajista) y Johnny Rotten (vocalista) son expulsados de la banda en la etapa final de la gira por Estados Unidos. Vicious graba en París el video de "My Way" y al tiempo se muda a Nueva York, en donde vive un tiempo con su novia hasta que ésta es encontrada sin vida en el hotel donde vivían. A inicios de 1979 comienza un proceso legal en contra de Vicious y un mes más tarde, muere de sobredosis luego de salir de una clínica de desintoxicación dejando sin respuesta el caso de Sid y Nancy.

La autora concluye definiendo a los Sex Pistols como una banda contradictoria, debido a que la banda muestra 2 puntos que de por sí, chocan dentro de los ideales punks. Esto sería el invento comercial y artístico del creador Malcolm McLaren y al mismo tiempo la desatada ira que cuestiona el sistema y sus normas establecidas, entregando una respuesta diferente para enfrentarlo. Además la autora destaca el uso que le dió McLaren a la banda para mostrar su diseños de ropa creados junto a su compañera Vivianne Westwood, y hacer publicidad a su tienda de ropa "Sex", al mismo tiempo decide mezclar los conceptos de negocio y escándalo, generando ganancias provechosas, ganancias que el resto de los integrantes no recibió. McLaren se adjudica la creación del estilo, comportamiento y filosofía de la banda como un producto comercial.

La autora explica cuál fue la década más importante para este estilo de música, debido a que se transforma no solamente en una moda, sino que también, comienza a ser un movimiento como tal.

La década de los 80 'es conocida como la segunda ola del Punk, se caracterizó por la disolución de la escena en muchos subestilos, lo que provocó que el Punk se pudiera entender de diferentes formas dependiendo del grupo de personas que lo conforman. Junto a esta separación de ideales y subestilos, al mismo tiempo ocurre la "inmersión" del Punk en el Underground, lo que provoca que este ya no tenga el impacto que tuvo en la década anterior, llegando al punto de ni siquiera aparecer en noticias ni provocar impacto de ningún tipo. La música Punk deriva en lo llamado por algunos como "Punk verdadero", el Hardcore. Es en este momento de la historia en donde el

Punk se radicalizó llegando a integrar la política como un mensaje y concepto artístico marcado en su manifestación, agregando la diferencia entre los "posers" y los individuos que lo ven como un verdadero estilo de vida. Se comenta en el texto la verdadera intención de las escenas de permanecer alejados del mainstream y de firmar con grandes discográficas como ocurrió con bandas punks reconocidas. Este párrafo concluye buscando dar a entender de que existe una idea que perdura hasta el día de hoy, en donde todo es cada vez más underground, cada vez más politizado y combativo. Se menciona como órgano muy importante el "anarco punk" y lo describe como la unión de ideas políticas con expresiones artísticas comprometidas y resistentes a los medios de expresión tradicionales. Aquí se comienza a desarrollar la idea de la contracultura y diversas actividades de manifestaciones artísticas. Junto a este desarrollo nacen las casas okupas, los cuales son centros de recreación social abiertos a la comunidad en donde se busca concientizar y promover el desarrollo intelectual, político y artístico de los individuos de manera que se evite la forma tradicional de hacer comunidad.

El Hardcore por otra parte nace a principios de los 80 's, el cual es una versión mucho más intensa y concientizada de lo que se conocía del género musical Punk. Se caracteriza por establecer la idea política anti-autoritaria y oponerse a la cultura tradicional de creación artística junto a la sociedad de consumo. Las letras de estos grupos permanecen en el temple de ánimo de la rabia, textos con un mensaje de ánimo y de provocar la independencia al dinero y sus mecanismos de cómo se genera. Además de actuar de manera DIY, basan su desarrollo en la solidaridad e inclusión de las minorías. El espectáculo llamativo y que destaca acá tiene poco valor y busca provocar una catarsis dejando en claro el mensaje directo que poseen estas bandas. Aquí es donde nace el movimiento Hardcore "Straight Edge", el cual busca establecer un estilo de vida en donde el alcohol, drogas, fumar y la promiscuidad se eviten, se extiende al veganismo y más formas que buscan que los individuos lleven una "vida sana". Minor Threat es la banda que "crea" y promueve este estilo de vida no solamente en sus letras sino en sus propias formas de vivir, a esta rama se le unen bandas muy importantes como Bad Brains, Black Flag, Bad Religion (su vocalista Greg Graffin escribió el "manifiesto del Punk"). Junto a esta rama del Punk nacen sub-ramas como lo es el Skate Punk y el Crust Punk, los cuales son estilos

directamente relacionados con la política directa.

Todo este proceso ocurre en Estados Unidos, por otra parte en Europa nace el Oi!, el cual, se le considera como el Hardcore Europeo. Busca diferenciarse de la primera ola de punk en donde la estética y lo artístico jugaba un papel importante. El Oi! reúne a Punks, Skinheads y trabajadores en un movimiento más crudo y forma de escape del sistema. Sus letras abarcan los derechos de los trabajadores, la opresión policial, gubernamental y policial. El público que contempla este género del Oi! es la verdadera clase obrera, al contrario de lo que era en el Hardcore Norteamericano. En el Oi! surge el Nazi Punk siendo influenciado por los enfrentamientos entre Skinheads (movimiento con origen no racista) e inmigrantes en Inglaterra. Como dato importante se menciona el motín que duró 5 horas el 4 de Julio de 1981 cuando en un festival de Oi! se enfrentan inmigrantes con “blancos”, terminando con 120 heridos y el local del evento quemado. Todo comienza porque neonazis que previamente habían insultado a inmigrantes chinos del sector, lo que provoca que estos ataquen el lugar con molotovs pensando que el evento en sí era neonazi. Debido a la aparición de esta rama las bandas debían distinguir que no pertenecían a este movimiento.

Gracias a este proceso migratorio (especialmente de Jamaicanos) surge el Ska Punk en Inglaterra (llegando posteriormente a Estados Unidos) con Two Tone. En la década de los 90 nace el Riot Grrrl, movimiento punk feminista original de Estados Unidos, junto a su ética DIY, activista y letras que denunciando abusos domésticos, laborales, violaciones, sexualidad, racismo y por supuesto feminismo. De igual forma, solamente un tiempo antes, surge el Queer o Queercore luchando por la identidad de género, identidad sexual, derechos homosexuales, denuncia de abusos, etc.

Paralelo a todo esto, dos ramas muy importantes del Punk que se desligan del concepto agresivo forman su escena independiente, alejándose de ideologías políticas y espíritu rebelde. El Post Punk y el New Wave surgen a finales de los años setenta, de la mano de bandas como Joy Division, Siouxsie and the Banshees, Public Image Ltd, etc.”New Wave” era el término con el cual Malcolm McLaren pretendía llamar al Punk en sus inicios, sin embargo, decidió por Punk, esto fue porque el término tenía mejor traducción con la estética y el concepto que se tenía en

este estilo. Por otra parte el new wave junto al post punk son estilos que tienen cercanía a lo que conocemos como POP, con una sonoridad oscura y melancólica, siendo influenciado por bandas como The Cure, Blondie, Adam and the Ants, siendo bandas que hasta el día de hoy son relevantes y presentan su música en todo el mundo. En la década de los 90 comienza a desarrollarse el Pop Punk, odiado por muchos ya que es lo contrario a lo que el punk pretendía ser en sus inicios, buscando la comercialización de sus composiciones, alejándose de las ideologías que el punk había establecido en sus inicios.

Internet jugó un papel muy importante debido a que dió pie al intercambio libre de música e interacción directa entre personas, ayudó al desarrollo de producciones musicales independientes y a la organización de eventos y un auge de lo underground.

El punk tuvo su impacto y desarrollo alrededor del mundo desde sus inicios, teniendo su mayor impacto en países que vivían momentos complicados como crisis económicas, desigualdad social, y separación por clases. Países principalmente Occidentales fueron los lugares en donde se dió con más impacto este fenómeno, sin embargo países como Argentina, Japón, Colombia, México, Sudáfrica, etc no quedaron exentos de todo este mundo que comenzaba a surgir. Francia por su lado es el primer país no anglosajón que se embarca en desarrollar el fenómeno, siendo popularizado con la creación de festivales, siendo la banda Les Punks nacidos a principios de los años setenta, buscaban ser los primeros representantes del estilo. Pertenecientes a grupos fanáticos de Lou Reed y su conexión con Estados Unidos logran su cometido, ser representantes del género en su región.

En 1976 las ciudades de Dusseldorf y Berlín (oeste) son cuna de bandas que son fuertemente influenciadas por los grupos del Reino Unido, haciendo que interpretaran sus canciones en inglés. En 1977 nace en Madrid la banda Kaka de Luxe, considerada la primera banda Proto-Punk del país Español, posteriormente nace en Zurich la banda formada por mujeres “Las Kleenex”, dando cuenta de que un concepto musical nuevo se estaba formando en otras partes de Europa. Sin embargo pierden su impacto y se convierten en bandas del mundo underground, pero siempre teniendo una manifestación como base de acuerdo con el contexto social y político de cada país. En los años ochenta nace en España el Rock Radical Vasco, que viene junto a lo que

se menciona anteriormente (Kaka de Luxe). Cada grupo habla dependiendo de su realidad local, este es el caso de bandas pertenecientes a este nuevo “rock radical”, bandas como La Polla Records, Barricada y Kortatu. Este nuevo rock surgió a principios de los años ochenta, cuando la juventud sufría crisis laboral y la visión de un futuro incierto. Como pasó en Reino Unido el contexto social, político y económico provocó el nacimiento de un nuevo estilo, lleno de ira y buscando la liberación de cosas causadas por una sociedad que reprime y condena a los individuos.

En Japón la banda proto-hardcore “SS” se forma en 1977, posterior a la apertura en Tokio de uno de los locales de música alternativa más populares hasta el día de hoy, el Shinjuku Loft. El mayor éxito de la banda SS es “The Stalin” (1984). En Sudáfrica en los años 70 también nacen importantes bandas que le dieron movimiento al nuevo estilo que surgió por esa época. En Johannesburgo es donde nacen estas bandas, entre ellas Suck, que dan pie, posterior a los disturbios de Soweto en 1976, comienzan a surgir con mucha más fuerza bandas entre individuos blancos y negros, dejando de lado la división racial. Entre las bandas importantes están Wild Youth, National Wake y Suck. Estos individuos supieron mezclar ritmos reggae (paralelo a lo que ocurría en Inglaterra) junto a los ritmos propios del Punk. Todo este proceso ocurre en un momento dificultoso para la sociedad sudafricana, en donde el apartheid se hacía cada vez más parte de la sociedad, lo que provocó que muchos pertenecientes al movimiento sufrieran abusos por parte de la policía. Durante todo ese periodo de los años setenta y posterior, el punk se desarrolla en el mundo underground, siendo la elección del presidente elegido democráticamente Nelson Mandela en 1994 la que pone fin a la censura y promueve la libertad de expresión. En el resto de África el Punk surge más tarde y no con tanto impacto, sin embargo lo que surge siempre mantiene la vinculación a la lucha política y la concienciación, usando más ritmos ska y reggae. Se menciona a Zimbabwe que fue la cuna de la banda “The Rudimentals”, perseguidos por la policía secreta del país, obligándolos a cambiar sus letras y censurando sus presentaciones.

El Punk aparece en países como la extinta Yugoslavia, a partir de 1976 en ciudades como Belgrado, Skopje, Rijeka, etc nacen bandas de Punk y Hardcore teniendo alto impacto en el mundo underground. En el año 1981 nace la banda “The Fourth Reich”, el cual, eran una banda

Nazi Punk, los cuales no durarían mucho tiempo debido a que fueron apresados antes de debutar como banda.

En la década de los noventa debido a los conflictos bélicos que tomaron lugar en ese tiempo la escena del Punk se divide en dos, dejando por un lado a los que protestaban en contra de la guerra, haciendo actos anti-fascistas, anti-chovinistas y anti-guerra en general, y por otro lado estaban los que seguían las tendencias nacionalistas que derivó en que muchos “ex-punks” fueran parte de los conflictos. En 1993 se lanza el compilado de música llamado “Preko zidova nacionalizma i rata”, que significa “Por encima de los muros del nacionalismo y la guerra”. Esto se utiliza para ejemplificar el cómo es la dualidad de la energía y expresión Punk que hace que se generen puntos de vistas diferentes en todas sus aristas y la mayoría de las veces radicales, generando una suerte de guerra ideológica dentro del movimiento. En la Unión Soviética y países pertenecientes al Bloque del Este, el panorama fue completamente distinto, ya que los países en donde su desarrollo cultural y artístico era controlado completamente por el estado, era bastante complicado (casi imposible) que se generará una instancia para el desarrollo de esta música, más aún, siendo música que busca romper los esquemas que se establecen. Es debido a esto, que el punk comienza a tener un auge a finales de los setenta y principios de los ochenta, por supuesto todo dentro del mundo del underground, siendo su concepto la denuncia de la corrupción del régimen y todo el mundo que los rodeaba. Debido a esto, son censurados y considerados enemigos la mayor parte de los primeros años. La Perestroika, a mediados de los años ochenta, en salas oficiales, se pudieron presentar de manera más pública frente a un grupo de gente reducido. En los 80, además del punk, la música new wave tiene un fuerte desarrollo y variantes propias. La banda soviética Sektor Gaza crea el “kolkhoz punk” introduciendo un concepto más propio de la vida soviética dentro de su música, de igual forma lo hacen bandas como Korol i Shut (Rey y Bufón) los cuales implementan elementos en sus letras y puesta en escena que se pueden relacionar a fábulas y cuentos. Debido a las iniciativas DIY (Hazlo tú mismo) comienza la producción de fanzines y editoriales independientes bajo el nombre “samizdat”.

Debido a la caída del muro de Berlín en 1988, la música entra dentro del comercio musical,

llegando a catapultar mucho más todo este mundo. Las democracias en los años noventa dio pie a que nuevas bandas, con ideas diferentes a las de décadas pasadas surgieran. Sin embargo a finales de la primera década del Siglo XXI aparecen grupos los cuales buscaban establecer un discurso anti-gubernamental lo que provocó la censura, especialmente por parte de Putin en el año 2000, siendo el caso más emblemático el de las “Pussy Riot”, el cual es un colectivo punk-rock, ruso y feminista, el cual generó mucho revuelo en su época y en varias partes del mundo. Latinoamérica fue cuna de un gran desarrollo de esta música y estilo de vida, se extendió desde ciudades grandes, sobre todo en las capitales, específicamente hacia sectores más pequeños, siempre impulsado por las tensiones políticas y sociales. En Ciudad de México a finales de los años setenta el punk llega como moda impartida por la gente adinerada, luego pasó a ser el estilo de grupos marginales. A principios de los años noventa es cuando recién comienzan a desarrollarse las ediciones independientes, los fanzines y colectivos propiamente anarco-punks. Colombia tuvo una escena fuerte a finales de los setenta, específicamente el año 1978 en Medellín, posterior en la capital y finalmente en todo el país. Los temas que trataba el Punk Colombiano de antaño eran el narcotráfico, organizaciones criminales, drogas, pobreza extrema, desempleo, el reclutamiento forzoso y los conflictos armados internos en el país. Paralelo a eso en 1979 en Caracas, Venezuela, la banda local “Seguridad Nacional” lanza su primer disco, sin embargo sería el único registro de la banda, puesto que, rechazaban la idea de trabajar en la industria discográfica. También tuvo mucho impacto la banda “Sentimiento Muerto”, los cuales tenían un discurso potente en contra de Estados Unidos, Apatía No en 1996 con tendencia anarco-punk, los cuales además de hacer música se dedicaban al desarrollo de la industria discográfica desde el mundo independiente y a viajar dando charlas sobre los problemas sociales-políticos en Latinoamérica. En Chile a inicios de la década de los ochenta la banda más conocida, Pinochet Boys causa un importante impacto en la escena underground en el periodo donde estaba establecida la dictadura comandada por el general Augusto Pinochet. El país vecino Argentina no estuvo exento y en los años ochenta desarrolló el punk y en los noventa fuertemente el Hardcore. En 1986 en Chile se hace el primer festival punk y en los noventa el nacimiento del anarco-punk, gracias a la vuelta de la democracia, dando de baja la dictadura de Pinochet. Brasil por su parte, específicamente Sao Paulo, tuvo durante toda la década de los

ochenta una fuerte escena hardcore. En Ecuador, fue tardía la llegada y desarrollo de esta música, siendo la banda “Los Descontrolados” a finales de los ochenta, una de las primeras bandas en aparecer en escena. Perú siendo la cuna del proto-punk tiene, a principios de los ochenta, claramente un fuerte auge de este movimiento, siendo conocido como “rock subterráneo”.

Asia y África son lugares en los que se llega tardíamente y muchas veces no prospera, teniendo que subsistir en el underground y en la persecución. Punk como tal en estos sectores del mundo se puede observar pero no en estos países propiamente tal, sino que en el mundo Occidental con bandas formadas por migrantes o hijos de estos que mezclan su cultura con su pasión por el estilo, formando ramas como el “afro-punk”, “punk asiático” o “punk árabe”. Es Estados Unidos en donde se ve mucho este fenómeno con bandas como Bad Brains, Dead Kennedys, Suicidal Tendencies, etc

Todo este periodo es cuando los individuos que pertenecían a esta escena desarrollan un fuerte espíritu anti-racista y por supuesto inclusivo, lo que los lleva, según la autora, a sentirse parte de algo, dejando de lado ese abandono que sentían. Se menciona como dato que desde el año 2003 se desarrolla en Brooklyn el festival Afropunk. La autora habla a su vez de lo importante que fueron las bandas de inmigrantes y menciona a los musulmanes o descendientes de estos como parte del desarrollo de la música y escena. Su cultura y forma de vida es muy diferente a la del mundo Occidental, lo que provoca que exista una fuerte discriminación, todo esto provoca que nazca, en los años ochenta, la banda “Parisina Carte de séjour”, un grupo con miembros argelinos descendientes, que hablan sobre el racismo contra las minorías étnicas, la pobreza, discriminación, mezclando el raï, perteneciente a su país, la cual es la música tradicional argelina, con ritmos y letras punk.

En los años 90, surge el término taqwacore que hace referencia a bandas en donde sus miembros son de origen musulmán, que tocan en países Occidentales rechazando las interpretaciones o estereotipos típicos del mundo musulmán, en otras palabras, los punks pertenecientes al taqwacore son musulmanes que eligieron vivir como ellos gusten, no como se establece normativamente en su cultura. “Alien Kulture” fue una banda Pakistaní que apareció en el año 1979, fuertemente críticos en cuanto a política y reflexivos con respecto a la vida del inmigrante.

Naciendo en un periodo complicado como es usual, la expresión artística y musical les permitió ser parte de un grupo, sentirse perteneciente a algo, además de crear un discurso de reacción directo al régimen de derecha de Margaret Thatcher y el auge del racismo en el Reino Unido. Existe un libro llamado “Taqwacore” de Michael Knight que se publica el año 2003 que fue desarrollado con la ayuda de las giras a las que el autor asistió, generando realmente un movimiento que se le conoce como Islampunk. Todo esto es claro en el mundo Occidental, lugar en donde estas bandas poseen la voz de los inmigrantes y el derecho de expresión de hablar sobre lo que ocurre. En el mundo Oriental es completamente diferente, ya que en el 2003 es cuando recién el Punk comienza a desarrollarse si se le compara con lo que pasa en Occidente, específicamente en Argelia, siendo este lugar, el que más desarrollo tuvo del género, siendo según la autora, el año 2005 cuando se forma la primera banda real de Punk en África del Norte. Se comenta al final de la historia del Punk, el caso de China, que ocurre en este país y como se ha ido aproximando a un desarrollo musical relacionado a la música punk, además de su estética y espíritu contracultural. Dentro de este país, el control y la censura es parte de la sociedad china, existe un control absoluto dentro de la cultura y censura todo tipo de expresión artística que no favorezca al gobierno. Debido a esto, el número de bandas punk, dentro del país, crece exponencialmente, algunos grupos, como forma de protesta, cantan en inglés y para el desarrollo de sus discos acuden a la república de Uganda, perteneciente al África occidental. Las bandas de Punk en China mantienen, dentro de sus mensajes, la crítica hacia las élites políticas y gobernantes, siendo la tendencia a la izquierda la que predomina en ellos. Los punks maoístas critican fuertemente la tendencia de China de mantener un sistema capitalista, especialmente el modelo económico capitalista y la falta de igualdad y oportunidades. La autora comenta que es similar a lo que pasa en los países ex-socialistas, en donde el Punk critica el régimen “comunista” estando en la posición de izquierdas. Se usa el ejemplo de Camboya en donde la escena punk posee un fuerte auge y desarrollo en su capital Phnom Penh, donde por supuesto la crítica hacia las autoridades y manejo político es duro. Ejemplos de represión a estilos de vidas diferentes se han dado a lo largo del mundo como por ejemplo lo ocurrido en Birmania en el año 2011, cuando en un concierto punk en Aceh, Indonesia se detiene a 64 individuos los cuales son llevados a un centro de detenciones, posterior a una escuela correctiva donde les cortan las

crestas y según las autoridades policiales estas personas “pasaron por re-educación con el fin de que su moral coincidiera con la de las otras personas de Aceh”

2.2.- *¿Qué es contracultura?*

Uno de los principales problemas al momento de enfrentar este término es darle un significado a lo que es realmente, dentro de esta incógnita podemos encontrar muchos autores que le pueden dar un significado más macro. El autor Descallar menciona los escritores Weiner y Stillman, los cuales la describen como un conjunto o mezcla donde la música, política, el consumo de drogas, la juventud, solidaridad comunitaria son ejes fundamentales de la contracultura, donde el individuo busca su libertad en cuanto lo social (lugar o espacio donde existe una autoridad) o espiritual, el "sentirse libre". Por otro lado el autor Roszak la clasifica en 2 fases, *“En primer lugar existe el impulso casi instintivo de desafiliarse del universo político de la tecnocracia y del estilo científico de conciencia sobre el que la tecnocracia se apoya para legitimar su poder. En segundo lugar, existe la búsqueda —al mismo tiempo desesperada y jubilosa— de un nuevo principio de realidad que reemplace la autoridad en declive de la ciencia y de los imperativos de la industria”* (Roszak, *person planet...*, 1968, p. XXI).

En base a la investigación realizada por el autor Rafael Dezcallar, cuenta que parte de la premisa de la contracultura, la cual se estaba formando en los Estados Unidos dentro de la época de los 60, es formar una crítica a la tecnocracia.

"La contracultura parte de una crítica a la tecnocracia, un sistema social en el que, alega, las sociedades industriales capitalistas y socialistas han terminado convergiendo. Se trata del momento en que una sociedad industrial alcanza su máximo nivel de integración histórica. Opera sobre la base de una estricta definición de prioridades y de necesidades sociales, que es el producto de decisiones tomadas en círculos restringidos desde los que se controlan

las relaciones sociales más importantes. Estas prioridades son consideradas como objetivamente necesarias debido a que constituyen los medios más eficaces para obtener determinados fines que se consideran como culturalmente indiscutidos, sobre los que no se plantea nunca un debate a fondo, sobre los cuales parece existir un consensus en el grupo (por ejemplo, el crecimiento económico)"
(Dezcallar, contracultura y tradición cultural, 1984, p. 213)

También el autor menciona la crítica a la tecnocracia, la cual se basa en la afirmación de que existe un consenso social básico en la que estas persiguen las acciones colectivas de las sociedades industriales. También es una crítica a que toda necesidades humanas relevantes deben ser definidas por órganos centralizados y controlados por expertos. Rechaza que el conocimiento científico sea la única forma de conocimiento real donde no existe crítica la cual pueda refutar los términos que la ciencia dicte, y que todo lo demás sea incierto, poco de fiar. Existen distintos canales de conocimiento que la tecnocracia reprime, ya que la exploración, el desarrollo de esta idea, para el pleno desarrollo del ser humano, haría imposible que este poder se mantenga en los aspectos más íntimos de la vida cotidiana en las personas.

Para Roszak el principio básico de la contracultura es reemplazar el "principio de realidad" por un nuevo "concepto de lo real", esto es, romper el esquema que se establece a raíz de la formación de valores que se frozen dentro de una sociedad como tal, por aquello que, para el ser humano, le es relevante y deseable. En otras palabras, por una nueva definición de valores y de prioridades sociales. Esta forma de ver el mundo es algo completamente nuevo para las personas de la época, los años 60. Este término no es solo propio de la contracultura (contra la cultura tradicional), sino también en las formas "heterodoxas" (las propias) y "ortodoxas"(todas las demás) de interpretar el mundo. Dentro del mundo capitalista y tecnócrata que se estaba formando, una minoría de jóvenes se sintieron excluidos de este nuevo sistema, como menciona roszak *"la contracultura de la que yo hablo solamente atañe a una estricta minoría de jóvenes y a un puñado de sus mentores adultos. (...) Excluye también la diáspora de grupos de jóvenes*

marxistas de la vieja escuela cuyos miembros, al igual que sus padres antes que ellos, siguen atizando las ascuas de la revolución proletaria a la espera de una ocasión propicia para echarse a la calle” (Roszak, Nacimiento de una contracultura, 1968, p.10), esto causa que una nueva generación de jóvenes busquen cambios radicales, en lo que es su forma de organización, formas de vida y pensamiento, mostrando principalmente su descontento hacia el nuevo sistema gubernamental que se estaba imponiendo en la época. Esto hace que nazca una necesidad de rebelarse contra la sociedad, contra los adultos y la forma tradicional de hacer política, rompiendo los esquemas establecidos.

A otro autor que se citará es a Marcus Greil, con su libro *Rastros De Carmin*, el cual vincula la contracultura con los jóvenes y el contexto social a finales del siglo XX y cómo está vinculado con la música: *“La juventud era una actitud, no una edad. Para los jóvenes, todo procedía del Rock’n roll (la moda, la jerga, los estilos sexuales, las drogas más en boga, las poses); el rock lo organizaba y lo sanciona todo” (M. Greil, Rastro de carmin, 2006, p.65).* Esto muestra, en mirada de otro autor, que la juventud rechaza las normas modernas que se estaban forjando tanto de forma social y cultural por parte del sistema democrático, el cual estaba manipulando toda las áreas culturales, instaurando a la vez el sistema capitalista en la mentalidad de las personas. Esto podemos entenderlo en palabras del autor Roszak: *“Relacionado normalmente con hechos consumados de los fabricantes de decisiones, en cuyas manos está siempre la posibilidad de prefabricar la votación a la medida de sus fines” (Roszak, El nacimiento de una contracultura, 1968, p.30)*

Debido al poder y control que el capitalismo estaba adquiriendo en la sociedad, en los años 60, la juventud empezó a mostrar su descontento con las medidas que estos grupos estaban tomando; una pequeña parte de esta juventud empezó a sentirse excluido, por lo que empezaron a manifestar su descontento, para Roszak, *“este grupo de jóvenes estarían al margen de la izquierda tradicional, quienes siguen atizando las ascuas de la revolución proletaria a la espera de una ocasión propicia para echarse a la calle” (Roszak, 1968, p.10).* . Por esto último, existe la necesidad de buscar cambios radicales en la forma que controlan a la gente, nace la necesidad de rebelarse ante la sociedad, ante la gente y la forma de gobernar. Debido a esto, este grupo de

jóvenes generan cambios en la forma de tratar y de comunicarse con sus pares o familiares, ya sea, tocando temas tabú de la época, como puede ser temas sexuales, como también en la estética, buscando romper los estereotipos dictados e instaurados en las familias como en la sociedad en sí.

Para concluir, la contracultura está presente de forma alterna dentro de la cultura dominante, siendo una crítica a esta misma, se manifiesta (sobretudo en la juventud) la búsqueda de una identidad, ya sea expresada de forma verbal, social, estética, valórica, cultural, desentendiéndose del poder tecnócrata/político que se estaba formando y a su vez, construyendo una crítica a esta misma.

2.3.- Punk y contracultura

Basado en el estudio realizado por la autora Valentina Ivaylova, el punk es definido como un movimiento underground y contracultural. Podemos llegar a la conclusión de que estas dos definiciones son “sinónimos”, pero en el fondo tienen sus diferencias. El concepto de "cultura underground" se usa para aludir presencia dentro y fuera de la ideología capitalista o ideal que esté presente dentro de una cultura, es una ideología que va en contra de lo mainstream, y la comercialización. Esto hace que la música y todo lo que provenga dentro de las comunidades underground se distribuya de manera autónoma, a través de conciertos no oficiales, espacios donde desarrolladores de artículos más artesanales puedan mostrar sus productos y medios de comunicación alternativos. esta forma de definir lo underground va ligado a lo que se puede entender como "contracultura" pero tienen sus diferencias

Hablando de la contracultura, adquiere una definición más amplia, como vimos en el punto anterior, pero en pocas palabras, sería el ir en contra de las normas que se rige dentro de una sociedad y criticando a estas mismas, como es el caso del capitalismo, el cual, conlleva una construcción más política. Para Dick Hebdidge, considera que este movimiento, adoptando términos marxistas, es la necesidad de los jóvenes de encontrar una identidad, el crear grupos en donde se puedan identificar, saliendo del círculo donde han convivido una parte de sus vida, un

ejemplo de esto sería el alejarse de los padres, ya que ellos tienen un tipo de cultura e ideología interiorizados en sí. El joven que quiere vivir dentro de la contracultura romperá esa visión que sus pares o familiares han adquirido, encontrando una identidad propia, busca romper el “orden natural de la hegemonía”.

Por otro lado la autora menciona la importancia que ha tenido los medios de comunicación, *“Estos juegan un papel central en la clasificación del mundo social y al haber colonizado la esfera cultural e ideológica. De esta manera se demuestra cómo la categorización por parte de los periódicos utiliza/ impone el discurso de las ideologías dominantes. También ofrecen la base mediante la cual los grupos y las clases construyen una imagen de la vida, los significados, las prácticas y los valores de los otros grupos y clases”* (Valentina Ivaylova, *El punk como resistencia*, 2015, pág. 29) y es por esto que la sociedad acepta a las contraculturas, dejando de ser un problema, ya que los medios de comunicación hacen ver que es parte de la sociedad y aprovecha esto para la comercialización de productos que aluden a la contracultura.

Pero esto no quiere decir que desaparezca y deje la visión de mundo que ha adoptado a lo largo del tiempo. Para Hebdidge, la contracultura hace problemática la definición de lo que es el mundo, representando una amenaza más simbólica, esto hace que los medios reaccionan para restaurar el orden y lo hacen mediante de formas, como por ejemplo, una comercial, la cual toma los signos de la contracultura y los muestra de forma masiva al mundo a través de ropa o música, esto hace que la sociedad comprenda el significado y pase a ser parte de la sociedad misma; y otro método es el ideológico, la cual busca etiquetar y darle otro significado a las nuevas generaciones, quedando dominada por los grupos dominantes.

Hebdidge muestra el poder de esta subcultura, a través de la resistencia a la presión que generan las clases dominantes que anulan esta ideología. Esto se ve reflejado a través de los discursos anarquistas. Esto provoca el nacimiento de la prensa alternativa, en formas de fanzines e ideologías de DIY, creando y llevándolo a la práctica dentro del mundo underground.

Todo esto último, mas la crisis vivida en los años 70, hizo que la juventud punk de la clase trabajadora se expresara y mostrará sus valores, oponiéndose a la cultura dominante que regía en esos años, esta práctica fue dominada como practicar radicales: *“...hacen referencia a la nada e*

intentan ser “mudos”, ilegibles” (Hebdige, Subcultura: significado del estilo, 1979, Pág 119).

Por último, la autora Valentina Ivaylova hace una pequeña reflexión, indicando que el punk es lo que más se acerca a la definición de lo que es contracultura. Existen muchas bandas, colectivos punks que llevan una vida más subversiva, buscan prácticas alternativas al capitalismo, mostrando un poder político de pensar, discutir y hacer/ver el mundo de otra manera, rompiendo el ideal de las clases dominantes.

“Si el término de ideología dominante todavía puede ser útil cuando hablamos del poder del sistema capitalista sobre todas las esferas de la vida, la idea de clases pierde su sentido en el mundo de hoy. En la época del capitalismo tardío cada uno busca su forma de construir una manera de vivir “cómoda”, la dominación desde arriba es cada vez más fluida y se transforma más en una dominación del mercado. Entonces la clase como tal no existe, existen distintas maneras de consumir dentro del sistema capitalista” (Valentina Ivaylova, El punk como resistencia, 2015, pág 31)

2.4.- Influencia, movimiento y revolución

En los años 70', la inflación Británica alcanzó su alza más alta en la historia, causando un gran número de desempleo a lo largo del país, el descontento social se vivía pero no se manifestaba de alguna forma, hasta que la juventud punk de la época empezó a alzar la voz y cuestionar todo el sistema que existía en la época, demostrando lo decadente que era y demostrando la nula respuesta que el estado daba antes las demandas exigidas por los ciudadanos.

Así nace el punk, como una muestra de expresión, de protesta, mostrando el descontento social y visibilizando la desigualdad que existía en la época, pero también mostraba el elitismo que había acogido el rock en la época.

“El rock de los sesentas, que había sido considerado el lenguaje de la contracultura e icono de rebeldía para la juventud, en los setentas se alejó de los temas sociales. Era el inicio del proceso de comercialización del rock y éste comenzaba a trabajar en función del monopolio de la industria cultural y de sus apuestas políticas.” (Andrea Restrepo, Una lectura de lo real a través del punk, 2005, pág 11)

Este estilo se estaba asemejando a lo que conocemos hoy en día como “cultura POP”, buscando la comercialización y venta de su música, alejándose de sus raíces y convirtiendo el género en una industria, donde los costos de producción son altos y el conocimiento teórico musical dominaba en las composiciones.

A través de este género, el punk adquiere una base, modificando esta base para hacer algo único, “ensucia” las guitarras con mucha distorsión, los cantos son realmente gritos, los cuales, al oído de un músico puede llegar a ser desagradable. Se hace ver el descontento que existe, rompe la estructura musical que se estaba instaurando en la industria musical de la época, en el fondo sintetiza el “ruido urbano”, mostrando a través del cuerpo el salvajismo que se vive en la época,

“La música cobija el complejo de la vida, su engranaje es visceral, revive las emociones, dispara los sentidos. El “ruido”, la música es la libertad, es el amor, es la melancolía, es el odio social. El punk también generó una estética. Música y estética se convirtieron en maneras de habitar y confrontar el mundo”.(Andrea Restrepo, una lectura de lo real a través del punk, 2005, pág 12)

La música fue un recurso bastante utilizado por los jóvenes de la época, era un recurso simbólico

y una herramienta que ayudaba a la movilización resistencia juvenil que se estaba formando en la época debido a la crisis socio-económica del momento. Según el autor Bennett en su libro cultura y vida cotidiana (2005), menciona que la música es un medio el cual los jóvenes pueden articular política, ya que la falta de estatus del poder juvenil dentro del mundo de la política hace que las demandas y necesidades de proponen los jóvenes no sean consideradas, es por eso que a través de la música, la juventud puede expresar sus opiniones, como a la vez sus oposiciones, acuerdo y utilizar este medio para crear un espacio cultural alternativo. Gracias a la música, los jóvenes, tribus, grupos que se vayan formando a través del estilo musical van creando discursos a la realidad social y económica del momento y de tener una expresión más alternativa que el estándar. Esto se asemeja a las prácticas paganas o “new age”, alejándose del mundo consumista y siendo más independientes de la sociedad.

Los nuevos movimientos sociales con nuevas propuestas políticas, las tribus o grupos con vidas alternativas a la sociedad, las acciones artísticas revolucionarias son, según Bennett, una verdadera propuesta de resistencia al sistema de hoy. En los inicios del movimiento punk, los medios se referían a este como “dadá”, comparándolo con el Dadaísmo, el cual *“es el primer movimiento con tanta fuerza “destructiva” y con ganas de darle nuevo sentido al arte y a la vida”* (Valentina Ivaylova, pág 43). El Dadaísmo surge en 1916 como una forma de “protestas” en temas de artes, para Dietmar Elger, este movimiento no es exclusivamente artístico,

“El Dadaísmo no era un movimiento exclusivamente artístico, literario, musical o filosófico. Era todo eso, y al mismo tiempo todo lo contrario: antiartístico, provocador en lo literario, travieso en lo musical, radical en lo político y antiparlamentario, pero sobre todo infantil. De ahí que muchos dadaístas cultivasen simultáneamente varias vertientes de su talento...” (Dietmar Elger, *Dadaísmo*, 2004 p. 6)

Tuvo un gran eco a nivel internacional, volviéndose bastante popular. Los artistas se daban a conocer y la gente miraba este movimiento como un “acto de protesta política”, la gente dadaísta eran excelentes para hacer propagandas, conocían a su público y los mantenían al tanto de novedades, generando altas expectativas en la comunidad. Para las sesiones que se organizaban, la gente despertaba sentimientos en sí mismos que a veces causaban disturbios, por lo que se prohibieron muchas publicaciones, censuraron a muchos de sus expositores, hasta a algunos los metieron en prisión. Toda esta revuelta causó que la gente siguiera asistiendo a estas actividades con el fin de entretenerse a causa de las provocaciones causadas por lo mismos dadaístas, esto causó, en palabras del autor, el fin del Dadaísmo, *“La sarcástica risa dada de la que tanto hablaban los dadaístas se transformó en la carcajada de un público complacido. El fracaso final del dadaísmo se debió en parte a su propio éxito”* (Dietmar Elger, *Dadaísmo*, 2004 p. 7). El Dadaísmo quería dejar alguna marca en su época, por lo que destacan el carácter de sus intervenciones. Es por esto que se ha vuelto un punto de referencia para nuevas generaciones de artistas y revolucionarios que van en contra de lo estipulado.

Ambos movimientos, tanto el dadá como el punk, rechazan el poder, las normas, los valores, la razón, las reglas, queriendo destruir lo anterior, mueven los límites y dan espacio a la libertad, sin represión. Por un lado el dadaísmo muestra la realidad corrupta y podrida que quedó después de la Gran Guerra, por el otro, el Punk, busca una manera de encontrar su lugar en el mundo sin mostrar respeto o adoración a algo, ya sea un ser divino “Dios”, o a la autoridad que esté presente dentro de una sociedad, actúa en la cultura sin que ésta lo note, considerándose anti-rock. El Dadaísmo influyó mucho en lo que conocemos hoy en día como punk, en la forma que los individuos actúan, en la forma que se liberan, en los alborotos que causan, en cómo quieren cambiar el mundo, solo se diferencian en que el Dadaísmo mira esta forma de expresarse (alocada y sin control) como un acto artístico, saliéndose del estándar de arte que se conocía en la época, por el contrario, el punk, con esta forma busca la expresión y la liberación como individuo dentro de una sociedad controlada, buscan romper las reglas establecidas, buscan la libertad.

La autora menciona que el punk también comparte rasgos del nihilismo “*la afirmación de la nada y la destrucción de todo lo existente. Nada del mundo anterior puede seguir adelante.*” (Valentina Ivaylova, *el punk como resistencia*, 2015, p. 44)

El nihilismo lo podemos comprender formulando la siguiente pregunta, ¿En qué consiste el nihilismo? Para el autor Friedrich Nietzsche es un proceso en el cual los valores considerados “supremos” se desvalorizan, La idea de un Dios se inmersa en un mundo suprasensible como un fundamento esencial, por lo que su muerte atrae la desgracia y caída del mundo en general, no existe referente alguno al cual nos podamos guiar, por lo que estaríamos en un vacío enorme.

“¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que, con una linterna encendida, en la claridad del mediodía, iba corriendo por la plaza y gritaba: ¡Busco a Dios!? Y que precisamente arrancó una gran carcajada de los que allí estaban reunidos y no creían en Dios. ¿Es que se ha perdido?, decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, decía otro, o ¿es que se habrá escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Ha emigrado?, así gritaban riendo unos con otros. El hombre loco saltó en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿A dónde se ha ido?, exclamó, voy a decíroslo: lo hemos matado, nosotros, vosotros yo.” (Nietzsche, *el gay saber*, 1973, p. 214-242)

En otras palabras, el nihilismo se asocia al no creer en nada, al vacío existencial, falta de metas y respuestas, a la invalidez de los valores.

“Si queremos un mundo mejor, la única manera es la subversión total que no cree en nada más que en la revolución misma y por esto, para que no se detenga el movimiento, la acción destructora siempre tiene que volver a empezar” (Valentina Ivaylova, *El punk como resistencia*, 2015, pág 44).

Gracias a los Sex Pistols, influenció la forma de vivir más revolucionaria, negando reglas, rompiendo lo establecido, buscando la libertad dentro de una sociedad en crisis.

3.- MARCO METODOLÓGICO

3.1.- Diseño

- Enfoque: Cualitativo, se busca investigar un fenómeno subjetivo, el cual no posee definiciones exactas y requiere de una investigación que ayude a desarrollar de manera correcta esta misma.
- Tipo De Investigación: Para abordar los temas principales a desarrollar como lo es el fenómeno Punk a nivel internacional y nacional, este trabajo se realizará de forma descriptiva.
- Universo: Punk Underground en Chile
- Muestras: Como existen variables sub estilos dentro del Punk seleccionamos al grupo Sulfato de Mierda con sus álbumes “Perpetuando la Desobediencia” y “Maldita rutina”, Impura Realidad con su EP “Demo Odioso y Rabioso”, el tema “Cancion buena onda” del EP “demo buena onda” del grupo “Ignorantes”. Las muestras son de estilos diversos, anarco punk y crust/noise. Estos discos nos servirán para ejemplificar el enfoque y visión del Punk nacional actual.
- Técnicas de recolección de datos: Se realizará una entrevista a la banda Sulfato de Mierda, con el fin de buscar ejemplificar las distintas formas de pensar, entender diferentes perspectivas y a su vez poder relacionar cada una de ellas en una síntesis. Además utilizaremos muestras musicales que nos ayudarán a entender qué piensan los sujetos Punks en diferentes aspectos sociales.

3.2.- Descripción de la investigación

Con este diseño de investigación pretendemos dar respuestas a las preguntas que nos motivaron a realizar esta tesis, queremos entender a los entrevistados, comprender sus puntos de vistas con respecto al género y “movimiento” dentro del país, además nos interesa saber cómo ellos ven el

impacto que ha causado el movimiento Punk a lo largo de la historia de Chile, especialmente en la actualidad. Al ser un estudio cualitativo utilizaremos canciones de la discografía de la banda Sulfato de Mierda, Impura Realidad e Ignorantes, elaborando un análisis musicológico, con respecto a la letra, música, performance, producción y discurso. El análisis de letras nos servirá para poder entender qué es lo que motiva a escribir de determinada forma, sus figuras literarias, mensajes, etc.

Las entrevistas serán la primera forma con la que obtendremos información de los participantes, nos servirán para obtener datos concretos y respuestas sobre conceptos y puntos a investigar, además nos permitirá desarrollar una idea general con respecto al tema de investigación. Nos servirá para adentrarnos en la historia de vida de los participantes tanto personal como banda, su visión y poder aclarar un panorama “contemporáneo” de este estilo musical y social. Es por esto que, contaremos con la participación de la banda chilena “SULFATO DE MIERDA” quienes empezaron a sacar material desde el 2016 pero sus integrantes llevan en la escena hace más de una década activos.

4.- INVESTIGACIÓN

4.1.- Orígenes del punk en Chile

Para entender el punk en Chile en la actualidad, debemos retomar los inicios en el que el movimiento empezó a surgir dentro de la sociedad chilena. No se tiene claro en qué momento el punk llegó al país e influyó en la juventud. No obstante, nos adentraremos en la década de los 70', cuando Chile estaba por sufrir un golpe de estado en el cual la Fuerzas Armadas tomaron el poder para erradicar el gobierno socialista de Salvador Allende. Luego del bombardeo a la casa presidencial ocurre un quiebre en la sociedad chilena. Se comienzan a violar los derechos humanos; se restringe todo tipo de movilización partidaria y ciudadana, se censuran los medios de comunicación, se restringen los espacios de recreación, puesto que se instala el toque de queda para todo el país. Se desmanteló y prohibió todo espacio donde la juventud pudiera recrearse y buscar una identidad, también se empezó a implementar operaciones para eliminar el “legado marxista”, una de estas fueron el corte de pelo y prohibición de usar pelo largo y barba, destrucción de monumentos, de murales, censura, quemar de libro, etc.

Dentro de estos acontecimientos nacen, a finales de los años 70 e inicio de los años 80, una nueva ola de jóvenes. Dentro de esta nueva ola, encontramos a algunos grupos que difunden y son asociados a la política de la izquierda, esto, mediante encuentros en las poblaciones o parroquias; otros con la misma idea anteriormente nombrada, pero ligada a la derecha y el régimen, en medio están aquellos jóvenes que no pertenecen a ningún grupo mencionado, los cuales están distantes a ofertar políticas o ser militares, buscan su identidad y buscan expresarse a través del mecanismo de resistencia.

El movimiento Punk podemos dividirlo en dos etapas dentro de la década de los 80, el primer periodo estaba directamente relacionado con el mundo de la performance, artes plásticas, teatro, pintura y todo tipo de expresión artística. Los individuos pertenecientes a este movimiento

provenían de distintos sectores de la sociedad, muchos de ellos pertenecientes a familiares políticos, otros exiliados o simplemente gente de poblaciones marginales/clase baja. Se realizaban fiestas antifuncionarias en contra de la dictadura militar. Nacen espacios underground que facilitaban la realización de estas actividades ocultas de la policía, los cuales reprimen todo tipo de arte o expresión artística, ejemplos de estos sitios que nacieron serían la galería Bucky, el Trolley, etc. Cabe destacar, mencionado por el autor Jorge Canales, que aquellos espacios eran utilizados por otros artistas de diferentes estilos musicales además del punk (aunque no se estaba formando el concepto de punk como tal), como lo sería el jazz rock, electro pop, techno pop, entre otros. Todo esto era debido a que, el toque de queda aún seguía vigente y se implementa todas las noches. Los espacios de recreación eran muy escasos, esta normativa perjudicó varios espacios de recreación, como lo sería Las Peñas, donde predominaba el Canto Nuevo, (el cual fue un movimiento desarrollado a mediados de los 70 que incorpora gran parte del repertorio de la nueva canción chilena). Por consiguiente, generar actividad cultural en estas condiciones, se convierte en una tarea de resistencia para poder dar continuidad a diferentes actividades artísticas.

A raíz del nacimiento de espacios contraculturales, como lo sería El Trolley, mencionado anteriormente, surgen lugares de índole social y comunitario al margen del régimen, por lo que la juventud empezó a identificar estos lugares denominándose como espacios sonoros ocultos para las personas en general. Dentro del circuito underground, se empezó a masificar y crear más espacios contraculturales, los cuales aportaron la difusión de artes de todo tipo, aportando la cultura apagada y censurada de la época. Estos lugares fueron denominados como lugares de “Resistencia cultural”, siendo una forma activa de lucha y de oponerse al régimen militar que estaba instaurado en aquellos años. Es así, que se dan a entender dos formas de resistencia, una que es organizada, planificada y orgánica. mientras que otra es oculta, no organizada e inorgánica, pero en el fondo buscan oponerse al gobierno militar.

Para este periodo, a mediados de los 80, el movimiento como tal se estaba formando, ya que los individuos que participaban se sentían más pertenecientes al movimiento New Wave, como lo indica el documental "Cassette, historia de la música chilena: Punk". Dentro de este periodo

comenzaron a surgir bandas que le darían una identidad musical a este movimiento y definirían mejor sus características y performance, la más importante fue la banda "Pinochet Boys" junto a Los Dada que se les consideraban como la anti-música.

Junto a estas últimas bandas mencionadas y otras más, en 1986 se realiza el primer festival punk en Chile, asistió una cantidad aproximada de 150 personas y se realizó en la comuna de Ñuñoa, en un sindicato de taxistas. Los relatos que cuenta la gente que asistió a este evento se resumiría en que fue lo más punk que se ha realizado en el país, fue una experiencia increíble donde hubo gritos, guitarras ruidosas, la gente se subía al escenario y todo tipo de actos de liberación, el punk comenzó a ser mucho más notorio en la gente.

El segundo periodo es el movimiento Punk como tal, en donde se produce la separación con el mundo artístico, lo que provocó una estética y un mensaje más crudo y directo, algo que las bandas Punk realizan hoy en día. De esto surge la necesidad de plasmar en grabaciones la música de estas bandas. Grabaciones que sirvieron para investigaciones posteriores. Gracias al formato "Cassette" muchas bandas lograron obtener reconocimiento, especialmente en la década de los 90, donde además se incorpora el mundo de los sellos discográficos multinacionales que mediante sus sub-sellos lograban fichar bandas que tuvieran cierto impacto. Entre los sellos estaban también los independientes, entre los más destacados se puede mencionar el Sello Alerce y su concepto de "Nuevo Rock Chileno"

4.1.1 Punk en los años 90'

En los años noventa, específicamente el 11 de marzo de 1990, el presidente de Chile Patricio Aylwin, el cual fue electo democráticamente después de 17 años de dictadura, trajo cambios significativos en la sociedad chilena, tanto de forma cultural, social y económica. Es por estos cambios que empiezan a venir artistas extranjeros, como puede ser Rod Stewart, Joan Manuel Serrat (ambos en 1990), Guns n' Roses (1992), Michael Jackson (1993), etc. Para la escena nacional un evento relevante fue el ENART, el cual convocó en 2 ocasiones bandas nacionales como congreso, Fiskales Ad-Hok, Illapu, entre otros, estando a cargo escenas locales del teatro,

danza, cine, música, artesanía, literatura, etc.

En base a la investigación realizada por Jorge Canales, podemos aclarar que la búsqueda y arresto de gente siguió hasta 1998, a pesar de que el toque de queda se dio a la baja en 1987. Esto se ve reflejado en la canción de los miserables llamada “Detenido por Sospecha” publicada en 1999, en la cual dicen *“Detenido en la esquina me patean sin motivo y me suben a la yuta... me apalean en la espalda y se burlan en mi cara con su risa de borracho... continúa la paliza y me meten de cabeza a una celda hedionda a mierda”*.

Por el cambio cultural y social que estaba ocurriendo en el país, como el poder hablar de política en la calle sin tener miedo a que la policía te arreste, la juventud (específicamente los años 1994 y 1995) y la identidad cultural formada en época de dictadura cambia, dejando de lado las características propias que tenía el género años anteriores, enfocándose en temas más culturales que políticos (estos no quiere decir que el cambio sea a gran escala, ya que en la época habían bandas que, a pesar de que la dictadura acabase, siguen plasmando sus ideales políticos a través de la música), siendo más dialéctica, más directo (tú a tú), también mostrando la cotidianidad, el día a día, el pensamiento individual de cada persona.

Gracias a la apertura económica del país, se liberaron muchas nuevas tecnologías que ayudó a la escena poder adquirir más músicas y/o registrar/grabar material sonoro. Con la llegada del nuevo formato que se estaba utilizando en la industria musical, el CD, las grabadoras y el formato cassette empieza a bajar de precio, por lo que la grabación y distribución de música de bajos recursos va en aumento. Es por esto que nacen muchos sellos discográficos, los cuales dieron pie a que muchas agrupaciones Punk de la época pusieran en catálogo su música, un ejemplo de esto sería C.F.A. Corporación Fonográfica Autónoma y MASAPUNK.

La globalización del CD trajo consigo una nueva generación de jóvenes que buscaban un sonido más pesado, alejándose de las baterías eléctricas y sintetizadores, también se empezó a incorporar el formato videoclip, por lo que nacen programas donde se muestran los trabajos musicales de bandas internacionales, causando un aumento en la venta de discos. A nivel local, nace la idea de la internacionalización, con el apoyo de los medios de comunicación, muchos solistas o grupos de artistas chilenos reciben este apoyo, un ejemplo claro de esto sería Jorge

gonzales gracias a su grupo “los prisioneros” el cual fue prioridad en la multinacional EMI y estar entre los 4 mejores videoclips en MTV con su videoclip tren al sur.

Tras esto, nace la preocupación del poco apoyo que podrían tener bandas emergentes, es por esto que surge la organización “Asociación de trabajadores del ROCK” (ATR) quienes no tenían tanto poder como la SCD o grandes empresas disqueras multinacionales, pero que tenían en sus carteleras bandas como los miserables, Lucybell, Los Tres, Fulano, etc. También fundan las escuelas de rock, que son instituciones en el que se brinda el desarrollo y promoción de bandas emergentes. Cabe mencionar que de forma independiente, alejada de toda estas instituciones, se empezó a difundir de forma independiente, generando una audiencia para los eventos musicales.

4.2.- El género Punk y su impacto en la cultura chilena

El Punk marcó un impacto a nivel mundial, revolucionó muchas aristas de la sociedad contemporánea y Chile no estuvo exento de este proceso social/cultural, de hecho, Chile es un país en el cual el Punk tiene mayor desarrollo a nivel comercial como a nivel underground. De una u otra forma podemos decir que el Punk es parte relevante de nuestro país, porque refleja la realidad que muchas personas vivieron en la época de dictadura militar, comandada por el dictador Augusto Pinochet. Todo esto hizo que el Punk formará una fuerte escena y con mucha presencia en espacios underground, los cuales, eran destinados a presentaciones y expresiones artísticas. Esto derivó a que surjan grupos musicales icónicos y que lograron tener (hasta el día de hoy) el título de representantes del Punk histórico chileno. Bandas como Fiskales Ad Hok, Miserables, Machuca, marcaron significativamente la escena punk en el periodo de dictadura militar.

Todo esto fue dentro de un contexto en particular y que tuvo a sus propios sujetos que desarrollaron e impactaron a Chile de una forma en especial. Es importante hablar de lo que es el Punk en Chile a día de hoy, específicamente desde principios de siglo, es por eso que nuestros entrevistados Sulfato de Mierda y nuestra investigación personal proporcionó mucha

información con respecto a cómo se ha ido desarrollando este movimiento en el país.

La generación de individuos que se abordará es de los inicios del año 2000 hasta la actualidad, año 2022. Podemos visualizar que esta nueva generación de jóvenes punks está desligada de lo que fue la dictadura y el mundo institucional como tal, estos individuos pertenecientes a este “nuevo Chile”, fueron criados en su mayoría en democracia, por lo que no desarrollaron este miedo ni tampoco la misma resiliencia que poseían las generaciones anteriores, en cuanto a las instituciones del Estado y sus fuerzas de poder. Con respecto a lo musical, en la época de la dictadura las bandas desarrollaban su resistencia dentro del mundo underground y no en un mercado mainstream ni de modas. Todo el desarrollo que el género ha tenido a lo largo de los años, sobre todo en el periodo de dictadura, plantó las bases del Punk, el cual lo podemos comprender como el nacimiento de una resistencia, completamente propia, de los grupos que clandestinamente se organizaban en manifestaciones culturales. En cambio, la vuelta a la democracia significó una apertura del apagón cultural que vivió Chile en ese periodo, resultando en la apertura de espacios y la organización de espectáculos artísticos. Incluso la televisión brindó lugar para que algunas bandas Punk tuvieran oportunidad de mostrar su música, pudiendo llegar a “masificar” el género y estilo Punk, y a su vez, dió pie a que se el estilo viviera una diversificación, el cual hizo que surgieran nuevas ramas dentro de la escena. El punk comienza a verse de manera mediática.

Para finales de los años noventa e inicios del nuevo siglo, el Punk experimenta una vuelta al underground lo que provoca que el movimiento comience a lograr un mayor desarrollo, además de que el Punk comenzó a formar identidades, independiente de que las escenas se fueron diversificando de diferentes formas y diferentes motivos. Hubo un crecimiento cuantitativo, ya que comenzaron a verse más Punks, comenzó a ser algo mucho más común y sumado a que el país vuelve a la democracia tras la salida del dictador Augusto Pinochet, Chile empezó a recibir constantemente a artistas internacionales. Podemos hablar del Festival de Viña pero es muy difícil que géneros como el Punk tengan un lugar en escenarios de ese estilo. El Punk al tomar más reputación y comenzar a acaparar más público y adherentes, hacen que bandas icónicas de las décadas anteriores sean consideradas como las exponentes precursoras del estilo, un ejemplo

de esto son las presentaciones de Fiskales Ad Hok, los cuales logran que llegue público masivo no solamente Punk sino también público pertenecientes a la escena Metal. El punk comienza a ser conocido, generando cada vez más conciertos masivos, todo esto pasaba con mayor regularidad en bandas extranjeras. Por ejemplo, el caso de la banda Misfits, los cuales vinieron por primera vez el año 1998, fue realizado en el estadio Chile, actualmente conocido como estadio “Victor Jara” fue llenado completamente por una fanaticada que pertenecían a distintas escenas y estilos variados. Otro ejemplo sería el caso de la banda D.R.I. que mezclan Punk con Thrash Metal, lograron convocar a mucha gente en el año 2002 teniendo disturbios entre la gente que asistió pero dejando huella como algo que llegó para quedarse.

Debemos establecer que la forma en la que se comenzaron a hacer las cosas relacionadas a la música mercantil, fue establecer dos formas de gestionar un evento musical, por lo menos en el Punk. El underground establece de cierta forma la lógica en la que se piensa un evento, va desde cómo producir un evento hasta porque se va a hacer ese evento, cómo se produce, como se lanza un disco, etc. Y esto es lo que comenzó a pasar en esta etapa de nuestra historia con el Punk, se ha formado todo un mundo que no es incógnito ni indiferente con la vida cultural y artística en Chile. Con la democracia comenzaron a llegar bandas famosas de países extranjeros que, en la época de la dictadura no estaba permitido, por cuestiones ideológicas. Sin embargo, la vuelta a la democracia no significó un cambio solamente en lo económico o en lo legislativo, sino que también se comenzó a utilizar la cultura como una herramienta financiera, un elemento que sirviera para reafirmar lo democrático, las libertades individuales y desde ahí, bandas nacionales connotadas y bandas extranjeras conocidas comenzarán a funcionar más como una empresa, ofreciendo un producto más del mercado musical, ya sea nacional o internacional. En esta época nace lo que podemos llamar la democratización tecnológica junto a la nueva moral que se estaba estableciendo en la idiosincrasia chilena. Esto se puede ver también en cómo uno debe dedicarse a la música. La música comienza no solamente a estar ligada completamente a los músicos provenientes del mundo docto sino también a la música en general, pero específicamente el Punk. Comienza a ser un espacio que invita a individuos como personas comunes y corrientes a tomar una guitarra y con tres acordes componer una obra que se puede considerar básica y poco agradable pero contiene el espíritu Punk el cual es el hazlo tu mismo y el desligamiento de los

marcos regulatorios musicales. Todo se comienza a masificar y junto a la democratización tecnológica nacen muchos más estudios o sellos discográficos en donde, se desarrollan composiciones musicales y lo más importantes, aumenta el acceso a la música, ya que en décadas anteriores el acceso a la música era muy difícil por la censura que la dictadura causó en el país. Hoy en día la música está de manera directa y de fácil acceso en cualquier dispositivo, antes con la masificación del CD todo comienza a expandirse mucho más y establece la idea de que la música debe ser para todos y no para algunos.

El acceso a la música trajo consigo a que más personas pudieran adentrarse a explorar todo este mundo, dió acceso a que individuos que no vienen de familias en donde la música es una vocación puedan inspirarse y desarrollar una vocación en ello. Esto fue lo que ocurrió con los artistas de Rap por ejemplo, en donde estos comenzaron a adentrarse a este mundo de la producción y composición por las ganas y motivación que sentían al hacer música y al querer expresarse, pues pasó lo mismo con el Punk. Todo fue debido al hecho de que la democratización facilitó el acceso a todo, haciendo que el mundo musical y underground no fuera para algunos pocos sino para todo aquel que se sienta identificado con este, el hecho de perder el miedo a ser diferente y tener que enfrentar muchos prejuicios se fue dejando de lado, contrario a lo que pasaba en décadas anteriores, pues cada vez la perspectiva de la sociedad chilena fue dando espacio a diferentes formas de expresarse y vivir la vida.

Por el lado de la estética en esta época de la vuelta a la democracia se comienza a hablar de la moda del Punk, debido a esto muchos Punks antiguos comienzan a criticar el hecho de que el Punk comience a ser una moda más del mercado clásico de la estética, sin embargo todo esto queda en simples interpretaciones y opiniones que dependen del rango etario de los individuos.

4.2.1.- Punk “chileno”

Nuestra investigación se llama Punk en Chile, esto puede generar duda, ya que muchos catalogan

el punk o cualquier arte musical que se realiza acá en Chile como Chileno, en este caso “Punk Chileno”, pero la explicación es muy interesante y puede generar un debate que cree otras opiniones, lo cual vendría excelente para poder conocer otras formas de entender el término Punk chileno. Para esto, nos queremos basar en la opinión que dieron los entrevistados, individuos que pertenecen al verdadero mundo Punk y el mundo underground. La visión que tiene la banda “Sulfato de mierda” sobre el Punk en nuestro país es una definición contraria a lo que cualquier académico pueda tener (no quiere decir que una sea correcta y la otra no) pero naturalmente la definición propia de ellos es la que debe jugar un rol mucho más importante al momento de establecer una relación entre el Punk y nuestro país Chile. El punk, como ya sabemos, nace en Europa y revoluciona todos los aspectos de la sociedad, no tan solo musical sino también la moda/estética, el impacto mediático, lo ideológico y el sentido de pertenencia de los individuos. Todo esto provoca una revolución en cuanto a lo minimalista, sobre todo en el ámbito musical y estético, además del mensaje que se entrega y del concepto principal del tema.. El Punk chileno no existe debido a que no posee características musicales que tengan relación alguna con algo propio de Chile o Latinoamérica.

Podemos usar de ejemplo la nueva cumbia chilena, la cual es un sub-estilo de la cumbia de Colombia, pero posee elementos propios de nuestro país como los de la música del baile de La Tirana, música afro-latina e incluso elementos de la música andina. Debido a que el Punk no tiene elementos de este tipo no podemos decir que existe un Punk chileno como tal, podemos tener ejemplos que claramente se salen de esta negación de lo Punk como algo chileno, pero es algo que queda como una característica muy propia del grupo u obra que podemos escuchar. Por ejemplo, si tuviéramos que forzosamente hablar de Punk chileno podemos nombrar a la banda “Ocho Bolas” y su canción “Yo quiero a mi país”, banda que poseía un ideal ligado a lo que podemos llamar como un “patriotismo rojo”, lo cual es muy diferente a lo que sería el nacionalismo fascista. Presenta una propuesta y un mensaje claramente Punk pero basada en la aceptación de la lucha como pueblo chileno, provenientes de una postura e ideal ligada a la izquierda como mencionamos anteriormente y que se mantiene alejado de lo que es el punk como tal. Esta banda basa su mensaje en la historia, cultura e idiosincrasia chilena, desmarcando sus letras de lo que es habitual en el género musical. Si buscamos un ejemplo relacionado a lo

musical tenemos la canción “Río Abajo” de la banda “Fiskales Ad Hok”, en la cual una sección de la canción posee una instrumentación hecha solamente con instrumentos mapuches como lo son el Kultrun, Trutruka, Kadkawilla, Trompe, etc, los cuales quedan sonando solos en una sección. Por lo tanto, de todo lo mencionado, se puede deducir que al agregar elementos propios de la “cultura” chilena no estaría correcto afirmar de que existe un Punk chileno como tal, de hecho si volvemos al caso de la banda “Fiskales Ad Hok” y su canción “Río Abajo” los cuales usaron elementos del pueblo mapuche, no quiere decir que el pueblo mapuche representa a Chile en su totalidad, al contrario, el pueblo mapuche es parte del gran grupo de pueblos que reúne la república de Chile, por lo que no quiere decir que esos elementos representan la cultura chilena, ya sea sus características o elementos del individuo chileno. Además, un punto importante que debemos tener en consideración al momento de intentar buscar si existe o no un Punk chileno, es el término que da dirección a este movimiento. Recordemos que el Punk es un movimiento contracultural, va en contra de lo que se establece como identitario, forma de vestir, un canto que represente una nación, bailes típicos de un país, etc. Deja en claro que no buscan sentir representación por la sociedad que les rodea ni sus costumbres. La contracultura es un fenómeno que es propio de la modernidad desde los últimos cincuenta años y su origen se dió en distintos lugares del mundo. Por lo tanto, el Punk en su totalidad no tiene un arraigo a un territorio específico. Para sintetizar todo lo mencionado anteriormente reafirmamos nuestra postura de que el Punk chileno no existe, porque no posee elementos ni musicales ni “culturales” propios de Chile que le den una identidad como género musical o movimiento, además de ser un fenómeno contracultural y contrahegemónico. Surge también otro tema debido a la discusión que se puede dar al hablar de si existe o no un Punk chileno, el cual es su relación con las ideologías. El Punk en Chile tuvo un impacto en su totalidad muy ligado a la política, específicamente a la dictadura militar de Augusto Pinochet, la cual hizo que el Punk tomara una postura muy contestataria, no solamente desde su “rama” más llamativa, como lo es el anarco-punk, sino el Punk en general. Todo esto fue debido al desarrollo del punk en nuestro país. Si escuchamos bandas de la época, podemos notar que tienen un mensaje muy ligado a lo que se conoce como el Anarquismo, pero no desde una postura intelectual propia de autores como Piotr Kropotkin o Mijaíl Bakunin, sino una postura anarquista basada en el contexto social y cultural que vivían en el país. Esto marca la

gran diferencia con el Punk en Argentina por ejemplo, que si bien, poseen exponentes, escenas y movimientos anarco-punks, su origen desde lo Punk propiamente tal es muy diferente y poseen un mensaje ajeno a la realidad que vivía Chile en aquellos años. Musicalmente también existen diferencias, en el punk rock de Argentina se nota mucho la influencia de bandas como Ramones, Flema, 2 Minutos, Sex Pistols, etc. Otro ejemplo es Perú, en donde bandas como Generación Perdida o Leucemia que al ser comparadas con bandas en Chile nos podemos dar cuenta de que son muy distintas.

Por otro lado, tenemos todo lo que ocurre en las ciudades que no son capitales, los integrantes de la banda “Sulfato de mierda” nos cuentan que en estricto rigor, los países son comunidades forzadas, en donde si tomamos de ejemplo a la gente de Arica y la comparamos con la gente de Punta Arenas no tienen mucha relación una con la otra, en cuanto a contexto y cultura se refiere. El Punk en Temuco por ejemplo con bandas como Criminales, su contexto no es el mismo al de bandas como “Ignorantes” o “sapu punk” que son de Concepción, son todas bandas que hablan de cosas distintas, las cuales de una u otra forma pueden relacionarse pero ser diferentes, aún estando todas en Chile, además debemos tener en claro que los circuitos y escenas de cada sector del país juegan un papel muy importante.

Con respecto a las variadas escenas y su gama de opiniones debemos decir que en las ciudades, por lo general no se topan, cada una tiene su propio mundo y desarrollo, por tanto en ese sentido hay una variedad tan grande que es diverso y cada individuo o circuito puede tener una opinión al respecto sobre lo que es Punk chileno, pero estamos seguros que se llegarán a ideas muy similares al final de la discusión.

El Punk en Argentina si volvemos a usarla de ejemplo podemos notar que las escenas en Buenos Aires, la cual es una ciudad grande, son muy diferentes a las escenas de otras ciudades argentinas, en la capital todo es mucho más “europeo”, contrario a lo que pasa en otras ciudades en donde los contextos no son tan occidentalizados, además de poseer una especie de “odio” hacia las capitales.

En Chile ocurren de igual manera los conflictos “centro-periferia”, de hecho “Petico” de la banda “Sulfato de mierda” nos comenta que ha tenido presentaciones en Temuco, las cuales han salido

bien, la gente le gusta la música sin embargo la audiencia al momento de saber de que la banda es de Santiago recibe “pifias” y abucheos (todo con un grado de humor) siendo algo que no afecta a los artistas/intérpretes ya que la banda no posee un arraigo con Santiago.

La conclusión sacada después de esta reflexión es que el Punk chileno no existe y es muy difícil que pueda nacer algo que se acerque a lo que se conoce como música chilena, en este caso el Punk. El término que debemos usar para referirnos al Punk es determinado por el territorio donde el punk es creado. En este caso Punk en Chile, donde se utiliza el lenguaje que es usado y entendido en nuestro país, a la vez aplicando los modismos y lenguajes coloquiales propios de Chile, además de tener una historia compartida en torno a la dictadura, figuras de poder, etc y eso es lo que nos diferencia del Punk en otros países, nos diferencian nuestros contextos, lo que nos toca vivir como comunidades, nuestro territorio, condiciones políticas y sociales propias del territorio donde se hace la música. Por lo tanto Punk chileno no es correcto, es un término contradictorio, Punk en Chile es un término mucho más apropiado para referirnos al Punk hecho en nuestro país, sin olvidar que hay muchas realidades diferentes.

4.2.2.- El sujeto Punk y sus características

Mencionamos la actitud como algo interesante de los Punks, si no satisface la palabra actitud, también podemos entenderlo como la perspectiva o visión de los individuos. De cualquier forma son palabras muy importantes ya que siempre hemos oído que el Punk se lleva dentro y no en su vestimenta y aspecto físico, que el punk es una actitud y no una moda y que el Punk vive dentro, en ideales y convicciones, más no en su estética. Sin embargo es esto solamente una forma “romántica” de justificar que el sistema convierte a ex-punks en individuos de la sociedad, sobre todo si consideramos que es algo que se busca evitar en este movimiento. Para ser más precisos, ¿es la idea de que el punk vive dentro y no fuera una excusa para justificar el cambio en el estilo de vida, cambio de ideales e “insertarse” en la sociedad?. Pues no es así, debemos decir que la vestimenta y el aspecto físico juegan un papel muy importante a la hora de expresar el descontento y causar un impacto visual, además de uno que sea musical, ideológico y cultural

(contracultural). Sin embargo el Punk no se expresa ni tampoco se embarca en una suerte de moda, al contrario, al tener un carácter contra hegemónico y contracultural busca romper con todas esas limitaciones impuestas, es decir, el Punk si bien puede establecer una mal llamada “moda” o “estilo” no es principalmente lo que lo define como tal, es su perspectiva junto a su pensamiento crítico y autónomo que crean los cimientos de este movimiento. Además el sujeto Punk posee una apatía y descontento debido a lo que le rodea, no se expresa como una manifestación tradicional ni tampoco busca crear un cambio a nivel macro en cuanto a lo social y político, al contrario, este descontento es el que provoca el espíritu combativo basado en una lucha contra cultural y de acción directa dentro del mundo underground.

Además de esto, el sujeto Punk es un individuo completamente autónomo si lo vemos desde un punto de vista cultural tradicional. Con esto nos referimos a que su estilo de vida se desmarca del común de la sociedad, esto debido a que poseen una mentalidad basada en el hazlo tú mismo (DIY, Do it yourself) y en la autogestión. Podemos ver que muchos de ellos buscan ganarse la vida trabajando a su manera y no buscando una gran oportunidad laboral que los convierta en agentes propios de una sociedad capitalista y competitiva, de hecho es lo opuesto, ellos suelen crear sus propios emprendimientos, vivir de su arte, o realizar trabajos para entregar una ayuda a lo que necesitas, no buscan re-vender lo importado ni tampoco trabajar bajo un contrato que les establezca un formato de vida y de tiempo.

El sujeto Punk se caracteriza también por ser contra hegemónico y establecer una postura fuerte y muy crítica hacia lo que se establece como sociedad y sus aristas, busca romper las normas establecida dentro de esta y reflejar la represión que se vive al día en la sociedad, uno no se vuelve punk de la noche a la mañana, por el contrario, toma tiempo comenzar a liberarse de la represión que vive el individuo. A través de la entrevista realizada a la banda Sulfato de Mierda, nos dejan más claro ese punto que mencionamos último *“como lo decía el chelo, como ser contrahegemónico, como en el fondo no soportas este mundo, lo encuentras una wea demasiado absurda, demasiado injusta y teni de alguna forma revelarte”*

El sujeto punk no busca mostrar las cosas de manera pacífica, busca romper las reglas para que el mensaje que quieren mostrar sea claro y preciso, destrozan los estereotipos que la sociedad va

construyendo, cómo las modas en la vestimenta, peinados, etc. Lo cual curiosamente todo va relacionado también a cómo ha ido cambiando la aceptación a lo diferente en la sociedad chilena, si bien existen hoy en día actos de rechazo ante lo que no va en la corriente tradicional en cuanto a estética, pensamiento y forma de ser la aceptación es mucho diferente a como era hace décadas atrás

El punk se vive en la calle, no es algo que se aprende en alguna institución o academia, como menciona el señor “Petico” en nuestra entrevista “EL PUNK ESTÁ EN LA CALLE”, puedes vivir el punk de una forma ideológica, puedes vivir el punk por el estilo o puedes vivir el punk por lo politizado que puede ser, pero algo que caracteriza al sujeto punk en general es el tema contracultural, contra hegemónico, ser un antisistema que rompe toda regla demostrando el descontento que siente o que existe en la sociedad, no tienen tapujos ni filtros al decir los temas que se manifiestan, rechazan y combaten la normalidad que se impone. Algunos buscan ser hasta desagradables, molestar a la gente, es por esto que existen muchas burlas a los punks e incluso entre ellos mismos, estos individuos no buscan agradar al mundo o solucionar las cosas de forma “amigable”, por algo se utiliza mucho el término antisistema, todo esto en respuesta a una represión que es vivida día a día. El Punk se hace debido a que en algún punto existe un quiebre en su existencia y realidad, logra establecer una mirada crítica hacia esta, con lo que se conoce como “construido”. Es muy difícil que exista algún Punk que no tenga alguna crítica hacia la realidad establecida, independiente de que tan aceptada o lógica sea esta crítica siempre existe un pensamiento el cual pone en duda lo que se nos enseña como correcto o se nos establece como camino a seguir en nuestra vida, una crítica fuerte hacia lo existente, todo esto por supuesto se va complementando con otras cosas, no es una característica que esté suelta en el aire, al contrario cada eje y variante dentro de este movimiento define de cierta forma la manera en cómo se piensan críticamente las realidades. Debemos dejar en claro que existen casos en los que no existe ninguna crítica y solamente hay un conflicto con la sociedad sin alguna postura establecida.

La estética dentro del Punk también juega un papel importante sin embargo siempre va a depender de las “modas” ya establecidas que rescatan, no directamente, elementos del Punk

como lo es el Trap o el Reggaeton. Sin embargo dentro del Punk siempre va junto a la actitud, y junto a esto volvemos a lo mismo que mencionamos anteriormente, lo contrahegemónico. La estética se ha diversificado mucho y con el tiempo se volvió oportunista para vender un producto, no causar un sentimiento de extrañeza en la sociedad como lo suelen hacer los Punks.

A pesar de que existe una estética todo va en la actitud hacia la vida y la sociedad, existen muchas maneras de vivir el Punk, hay unas mucho más politizadas que otras pero todas mantienen su base compartida la cual es lo contracultural y contrahegemónico, comparten todos la actitud disruptiva y combativa en contra de la normalidad, ser rupturista es la esencia o si se quiere decir de una forma más simple causar desagrado en la ética social y estructurada que se vive. Nos gustaría utilizar lo que Bruno de Sulfato de Mierda dice en nuestra entrevistas “EL PUNK ESTÁ EN LA CALLE”:

*“Siempre es en respuesta a una represión vivida,
siempre es porque se vive una realidad que te reprime,
todo lo que impide poder ser cualquier cosa” - Bruno, Sulfato de Mierda (2022)*

Junto a la estética hay un elemento muy importante que es la búsqueda del conflicto, no para establecer una suerte de marketing como movimiento o grupo Punk, sino que tiene que más que ver con una intencionalidad la cual es buscar de forma directa el conflicto y la ruptura estructural, no tiene que ver solamente en intentar ser contrahegemónico y desligarse de la realidad que tiene la sociedad, al contrario, atacarla. Por esto es que la música y la actitud es tan “agresiva” y busca causar molestia e impacto en los receptores de la sociedad, además por eso al mismo tiempo la estética busca reflejar el conflicto y la intención de ser disruptivo, en el Punk se habla mucho del odio a las modas, el odio a las tendencias que toman liderazgo en la sociedad que las entiende como correctas y modelos a seguir.

Tomando ejemplos con otras formas de criticar la sociedad como lo es el hippismo se encuentran

grandes diferencias, sí, ambas critican el cómo se hacen las cosas y el régimen establecido pero la gran diferencia es que los hippies buscan una solución en la cual se llegue a un consenso, en cambio el Punk no. La banda Sulfato de Mierda usan de ejemplo la academia y sus posturas, las cuales si poseen un pensamiento crítico ligado a poner en jaque lo social y la sociedad en general pero ellos mismos comentan que sigue estando dentro de una “alcurnia” y que sirven para desarrollar y perfeccionar los elementos que se encargan de reprimir, manipular y establecer un control social entre la gente.

El Punk y el sujeto Punk buscan sentirse diferentes, emplean prácticas propias de una contracultura como lo es la ocupación de lugares, tomarse la calle para desarrollar actividades relacionadas al arte y lo cultural. Se busca democratizar el acceso a la cultura y busca dar espacio no solamente al arte sino también a distintas formas de vivir la vida como lo es el veganismo y diferentes prácticas económicas, lo cual se refiere a lo que mencionamos al inicio de este tópico, el salirse de la forma tradicional de hacer “ganarse la vida” y no ser un individuo que depende de un patrón y de un salario dependiente de aquel trabajo que se nos obliga a hacer, sino depender de ir a esos espacios a vender productos que la misma persona hace y que posee un valor que es dado por el individuo como tal.

Los individuos que suelen pertenecer a este movimiento y buscan vivir de esta forma son personas que poseen un pasado complicado por distintos motivos, muchos de ellos sufrieron de bullying cuando pequeños, provienen de familias conservadoras y con facilidad de reprimir a los que son “diferentes”, también sujetos que tuvieron problemas en el colegio en sus clasificaciones, etc. Si se debe decir lo anterior en una sola frase sin duda sería que el Punk llama y le da espacio a individuos desadaptados. Personas que no lograban encontrar su lugar en el mundo ni en la sociedad, tristemente ni siquiera en su propia familia y círculo cercano.

Para terminar esta sección debemos decir que el ser Punk es un acto de rebelión, posee características muy llamativas en diferentes áreas del movimiento, sobre todo en cómo se piensa y vive la vida.

4.2.3.- El Punk y su relación con lo social y político

Existe una directa relación entre el Punk con lo social y lo político, es innegable la influencia que ha existido por parte de ideologías políticas hacia el mundo Punk y es curioso lo variado que comenzó a ser este mundo al momento de muchas escenas dividirse por esto mismo, lo político. No pretendemos establecer un análisis exhaustivo de cuáles son las ramas políticas más influyentes en el Punk, al contrario buscamos mantener nuestra línea de establecer una visión global viendo todo desde un general y no forzar a adentrarnos en otras ramas. Podemos deducir gracias a lo que hemos ido desarrollando en los tópicos anteriores que lo que rodea y reprime a un individuo es lo que lo hace salir del esquema mecanizado en el cual se le adentra desde que nace. Tiene mucho que ver con lo que decía George Orwell el cual habla de que mientras más represiva, violenta y segregadora es una sociedad nacerán más artistas revolucionarios y disruptivos que buscan hacerle resistencia a esta forma de existir. El contexto lo hace todo, el ejemplo de los Sex Pistols lo es todo, si bien son los que hicieron del Punk algo de “moda” no podemos negar el hecho de que su éxito se debe a que la juventud inglesa estaba viviendo en tiempos en donde no había espacio para un desarrollo pleno de la juventud, no se veía futuro, posterior a esto comienza el periodo de Margaret Thatcher lo que provoca que se acreciente más aún el descontento en los grupos más disruptivos.

Las expresiones contraculturales y políticas dependen siempre de su contexto y del esquema que se utiliza como marco regulatorio de una sociedad, el surgimiento de un estilo subversivo y disruptivo como lo es el Punk no nació porque sí, el Punk en Chile no tomó la fuerza que tomó porque sí, lo mismo se puede decir de Inglaterra, entonces siempre en contextos complicados en donde no hay esperanza ni se ve un futuro óptimo sobre todo para la juventud es muy probable que surjan grupos contraculturales como lo son los Punks y otros estilos que vinieron posterior.

Un ejemplo de lo comentado anteriormente es el movimiento estudiantil y como hasta el día de hoy sigue cuestionando y busca dejar atrás el modelo que se estableció en la dictadura, de hecho

el Punk juega un rol muy importante en lo que es el movimiento estudiantil, los jóvenes tomaron las letras de estas bandas y las llevaron a la acción, surgieron bandas que cantaban sobre lo que ocurre en Chile y su realidad en diferentes áreas de la vida.

“Las distintas esferas que se segregan a la sociedad, distintas personas, distintas comunidades que se componen en un mundo que los margina son reunidos en el Punk, como lo es también en el Rap y otros estilos, eso dice mucho del nicho que se arma a partir de la cultura” - Bruno, Sulfato de Mierda (2022)

El Punk junto a la vuelta a la Democracia fue tierra fértil para el resurgimiento del Anarquismo como ideología dentro del movimiento estudiantil más no el movimiento obrero como el de principios del siglo XX. En Chile el Anarquismo tuvo una especie de resurgimiento a finales de los años 80, toda la década de los 90 y 2000 mediante la contracultura, hay que tener en claro que es diferente a lo que es el anarco-sindicalismo clásico de la década de los 40's y 50's, el cual es el movimiento obrero que mencionamos previamente. En el año 2006 cuando comienza la revolución pingüina como tal se pudo ver a muchos Punks o simpatizantes de este mundo, muchos de ellos pertenecientes al movimiento estudiantil, utilizaban la música de bandas como Fiskales, Ska-P, y generó también lo que mencionamos anteriormente con el hecho de que el Punk comenzó a tener público masivo, fue gracias a que se desarrolló a la par con el movimiento estudiantil y poseían elementos, ideales y formas de actuar muy similares.

Sin embargo más allá del Anarquismo como tal es el sujeto revolucionario el que cambia, la contracultura y el Punk son consecuencia de lo que comenzó a ocurrir en la década de los 60 's con las revueltas que comenzaron a suceder fueron consecuencia de eso, algo estaba pasando en la sociedad no solamente chilena sino mundial. El Anarquismo dejó de ser una cuestión que subsiste en el mundo político y comenzó a desarrollarse en un mundo más cultural (contracultural) y social, alejado de los cánones que suele tener la política. Ya todo deja de ser una lucha entre el proletario y el burgués, comienza a ser algo mucho más complejo que eso, nacen los cuestionamientos duros hacia lo que era prohibir y restringir libertades, entra con fuerza en la contracultura y junto a ello en el Punk, gracias al hippismo, el uso de drogas como

forma de cuestionar la lucidez y el como este no es el único estado de conciencia legítimo. Sin embargo se comienza a ver un problema y es que el uso de drogas y alcohol provocan muchos problemas y decadencia dentro de todos estos movimientos, sobre todo en el Punk, paralelo a lo que pasaba con esta degradación nace como respuesta el Straight Edge que buscaba rechazar el uso de todo tipo de drogas entre ellos el alcohol y el cigarro para hacer frente a esto, todo debido a que estos jóvenes comenzaban a ver que muchos individuos mueren de sobredosis, perdían a sus familias, dañan su salud y un sin fin de problemas que trajo consigo el uso de estos elementos.

El fenómeno del patriarcado y las funas es un tema que es provocado por la decadencia que hemos estado viviendo como sociedad.

“Existe el patriarcado también y por eso está el fenómeno de las funas porque obviamente el machismo es un elemento estructural, que debido al alcohol y las drogas facilitaron un montón que se estableciera más el patriarcado, juntos generaron problemas y delitos y el fenómeno de las funas como tal, además todo el proceso de descomposición que hemos estado viviendo después de eso...” - Petico, Sulfato de Mierda (2022)

El Punk es un conjunto de muchas variantes, recordemos que es un movimiento contracultural y contrahegemónico, por ende existen muchas propuestas e ideologías políticas que pueden ofrecer un desarrollo intelectual y político, se pueden tomar diferentes posibilidades para ir en contra de lo que no gusta a cierto grupo, para ejemplificar podemos pensar y establecer de que un “nazi-punk” tiene su ideal y opinión, naturalmente va en contra del gobierno “progre” de Gabriel Boric, de igual manera puede existir Punk con tendencia a la izquierda moderna y estar a favor del gobierno mencionado.

Incluso al ser tan variado en cuanto a posibilidades se pueden llegar a las mismas ideas y opiniones con respecto a algo con individuos de polos ideológicos completamente opuestos, si

tomamos nuevamente el ejemplo del gobierno de Gabriel Boric un anarcopunk va a estar en contra de este gobierno al igual que un “nazi-punk” y van a llegar a decir cosas muy similares siendo de perspectivas ideológicas opuestas. Esto quiere decir que existen consensos en cuanto a perspectivas políticas y en Chile ocurre, sobretodo dentro del mundo Punk, que cualquier figura que represente a la derecha no es bien vista y es rechazada de inmediato, entre las situaciones que podemos usar de ejemplo sería la reacción de Punks en una “*tocata*” al ver a un asistente al lugar con una foto de Augusto Pinochet, naturalmente se gana el rechazo de todos sin importar que tan variado sea el mundo en el que estamos adentrados, en cambio si se va con una imagen de Gabriel Boric lo más probable es que solamente se reciban insultos y burlas. Todo esto se puede deber también a la carga histórica que tienen ciertos personajes chilenos como lo es la figura de Augusto Pinochet.

Por lo tanto, decir que existen muchas variantes políticas las cuales viven dentro del mundo Punk es un hecho y es correcto, son tan variadas como cercanas en ciertos puntos, sin embargo los consensos con respecto a ciertas figuras políticas y su historia conocida demuestran que independiente de tu postura, en la mayoría de los casos, hay cosas que son intransables en cuanto a debate político dentro del mundo Punk.

4.2.4.- Estallido Social

El estallido social, ocurrido el 18 de octubre del 2019, fue un golpe de realidad a la sociedad chilena, el alza del pasaje en el transporte público fue la gota que derramó el vaso, ya que después de esto se dieron a mostrar muchas injusticias y abusos que los trabajadores vivían por completo. La gente cansada salió a las calle a manifestar su descontento y a dar a ver las injusticias que se viven día a día. Fue un cambio radical para la sociedad chilena.

Para el movimiento punk este acontecimiento histórico que ocurrió fue gratificante, ya que su discurso siempre ha estado lleno de mensajes que se vieron en las marchas del estallido social, fue decir un “te lo dije” a toda la sociedad chilena. Podemos tomar de ejemplos a grupos como Payaso Vomitado del 2017 con su tema “Violencia y desigualdad”: “*Gobierno elitista para tu weaaaa, La gente que es pobre quiere trabajar, Por un sueldo digno y en comunidad, Pero vo’*

nunca nos day la pasaaaaaaa...” A Impura Realidad en su demo del 2018 “Odioso y rabioso” en su tema “Control Mental”: *Controlan nuestras mentes- porque a tí te someten- no piensas por ti mismo- y tu puto consumismo compulsivo... Control mental manejan tu vida, Control mental no es sabiduría, Control mental manejan tu vida, Control mental juventud vacía*”. De estos ejemplos podemos rescatar que tenían claro un mensaje donde se da a entender la desigualdad, la frustración del abuso de poder que se vive, también como los medios de comunicación no reflejan estos actos, y todo esto antes que ocurriera la revuelta social. En el periodo del estallido, el discurso que los punks daban a través de su música lo pudo comprender el ciudadano común, aquel que solo juzgaba a los punks por su apariencia. El discurso tenía sentido a nivel social/político y los que fueron llamados locos terminaron teniendo razón. De la música que más sonó en ese tiempo era música Punk, muchas canciones sirvieron de motivación de lucha en los sectores de Chile (específicamente Plaza Baquedano/Italia/Dignidad) en donde ocurrían manifestaciones, También se masificó acrónimos que aluden al rechazo a las autoridades policiales, un ejemplo de esto sería el uso del “A.C.A.B.” que tiene como significado “all cops are bastard”, podemos encontrar este acrónimo ser utilizado en varias canciones punk, por ejemplo en la banda Non servium en su tema “ACAB” o en la banda Chaos of society. Muchos Punks demostraron no ser solamente una imagen y un movimiento que vive en el mundo underground y se queda ajeno, al contrario fueron los que se vieron mucho en la denominada “primera línea”, comprometidos completamente con la causa y estando presente en las manifestaciones.

Existen casos de Punks que fueron indiferentes a lo que pasó en la época del estallido social, demostrando el poco o nulo interés en lo que estaba pasando a nivel país en ese año. Muchos de estos individuos llevaban este ideal de antisistema en su vida cotidiana pero cuando realmente ocurre un despertar en el país, estas personas desaparecen. Esta imagen que se mostró no refleja la real imagen que los punks han estado mostrando antes, durante y después del estallido social, ya que esto tiene que ver con el nulo interés que los punks tienen hacia la figura de estado, a la proyección de nación, hacia la bandera del país (algo que mucha gente, sobretodo de un lado político, defiende). A pesar de que existen sujetos que no le dieron importancia a lo que ocurría,

la gran mayoría de Punks se movilizaron y se adentraron en la lucha que ocurría, era claramente lo que ellos decían que sucedería y por supuesto lo que ellos buscaban que pasara.

“Yo veía al pueblo más dormido que nunca cachai y de repente aparece esta wea es como que no te puede ser indiferente esa wea”

- *Petico, Sulfato de Mierda (2022).*

4.2.5.- Pandemia

La Pandemia fue un “apagón cultural” que afectó a todos los rubros por igual, tomó fuerza dentro del Punk esta perspectiva analítica con respecto a la dominación mundial y el fin del mundo. La descomposición social y cultural que provocó la pandemia es algo que se ve en las calles claramente a día de hoy, por ejemplo el aumento de los robos, gente viviendo en las calles, el aumento del consumo de drogas, el abandono de códigos éticos como sociedad y por supuesto los problemas mentales que significó todo este proceso de estar en cuarentena sin saber que va a pasar, viviendo con incertidumbre. Después de 2 largos años de pandemia y el poder salir a las calles a tener actividades recreativas, la escena punk se empezó a activar de a poco, generando espacio de recreación para niños y jóvenes, también espacios para que bandas puedan volver a los escenarios underground y la actividad cultural se vuelva a activar. Muchas actividades que se realizaron terminaron con actos de violencia, debido al encierro.

“cualquier pelea, botellazos o sea la gente como la tenían encerrada, las soltaron y sube el consumo de drogas y alcohol, y como que no wn fue problemático, como que genero un daño, osea estamos hablando de weones ya estructuralmente dañado por algo somos punkis entonces, sumale el daño de la wea si, fue negativo”- Petico, Sulfato de Mierda (2022)

Los daños emocionales y psicológicos se pueden ver en el mundo Punk de manera muy directa con el aumento de peleas y el uso de armas en estas, fue un daño enorme hacía las personas y en especial a individuos como los Punks que de por sí son personas que están estructuralmente

dañadas, el sumarle una pandemia mundial y un encierro largo es algo que afectó de manera negativa al movimiento.

Dentro de estas “tocatas” que se fueron armando, la gran mayoría era para exigir la liberación de las personas que fueron detenidas en la revuelta social ocurrido en octubre del 2019. Muchos jóvenes, dentro y fuera de la escena punk fueron víctimas de montajes realizados por carabineros de Chile y se les acusó de cargos. Se tiene registro de que fueron más de 200 personas detenidas. Dentro de estos eventos que se organizan, se busca juntar colectas para llevar alimentos perecibles y ropa a las personas detenidas.

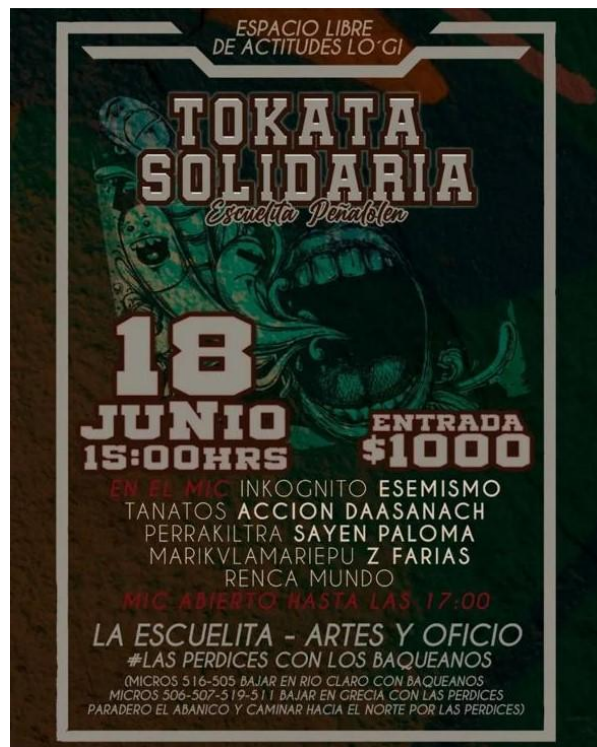
Imagen 1 Afiche “Jornada solidaria por lxs presxs” año 2022

Extraído de: <https://www.instagram.com/p/CIIHpjSOC9x/?igshid=NTdlMDg3MTY=>

Afiche "Jornada antikarcelaria" año 2022

Extraido de: <https://www.instagram.com/p/ChNyHwivsfI/?igshid=NTdlMDg3MTY=>

4.3.- Análisis Musicológico

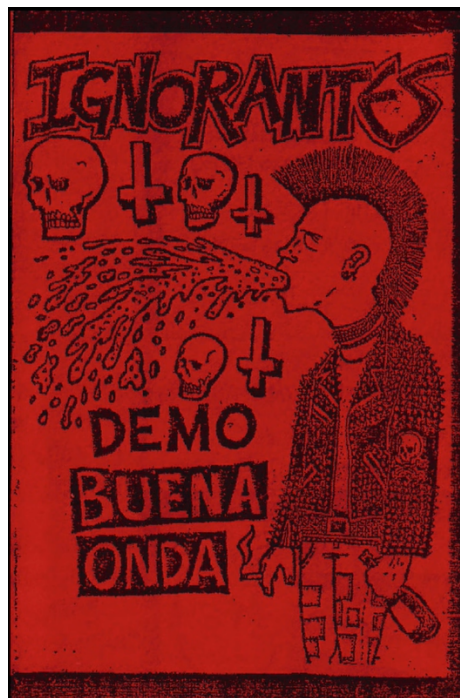
A lo largo de esta investigación se ha explicado la forma de vida y visión del mundo que han adoptado los punks a través del tiempo, y el cómo la música ha influido en la vida de estas personas para ayudar a plasmar su mensaje de odio o descontento desde los inicios de este género.

4.3.1.- Musical

Dentro de la musicalidad de la escena punk podemos notar una clara presencia de componer canciones de corta duración y de elementos armónicos simples. Solemos encontrar trabajos musicales que poseen 3 o 4 acordes en toda la canción y esta se va repitiendo en bucle a lo largo de la obra, un ejemplo de esto es el trabajo de la banda Ignorantes, con la canción “Canción buena onda” de su Ep Buena onda, lanzado en el año 2016.

Esta composición cuenta con solamente 3 acordes, siendo estas un F, G#, y un B, todo tocado en posición de quinta. Teniendo una duración no más de 1:46 segundos, este tema cuenta con una Intro, el cual presenta el juego que usa con estos 3 acordes, siendo en orden F, G#, F, B. Esta estructura se escucha durante toda la canción, el bajo toca la nota fundamental de cada acorde y la batería, en el Intro presenta la rítmica que los instrumentos ejecutan, para luego pasar a tocar un patrón rítmico bastante simple y bien característico en las composiciones punk. En el momento que entra la voz los instrumentos no cambian su forma rítmica con el que venían tocando desde la intro, la voz sigue este patrón que lleva la guitarra junto al bajo y es así a lo largo de la canción. Cuando termina un párrafo dentro de la letra, la guitarra junto al bajo mantienen la nota B con un ritmo de corcheas, luego vuelven a tocar el mismo patrón rítmico y

melódico ya presentado. El tema termina con un ruido que genera el amplificador. La sonoridad del tema es bastante sucia, predomina el ruido que genera el parlante de la guitarra debido al excesivo uso de distorsión, en este instrumento en particular no se puede apreciar el cuerpo de este, en cuanto a frecuencia se refiere. El bajo está presente en la obra y le aporta peso a la composición, dando frecuencias medias y bajas, algo que en la guitarra está ausente. En la batería se conforman todas las partes con la que la canción se va moviendo, entiéndase como el bombo, caja, y platillos. En cuanto a la voz, esta es bastante nasal y gritona.

Portada demo "buena onda" año 2016

Extraído de : [▶ Ignorantes - Canción Buena Onda \(Letra\)](#)

El punk busca plasmar su ideología a través de la música y otros medios artísticos, con mensajes fuertes, directos, sin dejar de lado nada y tampoco utilizar un lenguaje complejo que poca gente pueda entender. Dentro de este concepto de simpleza ejemplificamos con otra banda nacional.

Sulfato de mierda es una banda de anarco punk, se caracteriza por poseer un sonido ruidoso pero no llegando a ser molesto, se aprecia bien las notas y rítmica que se utiliza a lo largo de sus discos. Para ejemplificar esto utilizaremos su tema más conocido, “Maldita rutina” que encontramos en su primer disco sacado el 2016 titulado “Maldita Rutina”. Esta obra está compuesta en la tonalidad de Am, predominan los acordes de quinta en las guitarras, el bajo suele estar ligado al ritmo que ejecuta la batería y en este tema utiliza la tónica de cada acorde para darle fuerza a la armonía de la canción. Este tema solo posee una frase rítmica el cual varía al comienzo del tema, antes de su estribillo y en este mismo, la diferencia que se menciona es el uso del palm mute en la guitarra, el cual le da una sonoridad distinta a la obra y se producen estas variaciones. La batería posee un ritmo simple, característico del punk, coloquialmente conocido como “tu-pa tu-pa” pero el bombo posee una rítmica que se asemeja al hardcore punk, el cual se sale de ese patrón mencionado, agregando tresillos, corcheas y semicorcheas. Este patrón en particular lo podemos encontrar en muchas canciones de la banda The Exploited.

La métrica está en 4/4, métrica característica de este género, ya que lo podemos encontrar en muchísimas otras canciones de muchas bandas a lo largo del tiempo.

La estructura del tema también es simple, posee un intro, donde el bajo comienza tocando el patrón rítmico y melódico que estará presente en toda la canción, el cual consiste en las notas de A, D#, D, A# y C. Lo acompaña una batería, el cual, ejecuta el ritmo clásico que escuchamos en muchas bandas de punk, el ya mencionado tu-pa tu-pa (consiste en golpear el bombo en el primer y tercer tiempo y la caja en el segundo y cuarto tiempo), es calmado pero va aumentando su intensidad mientras avanza. Luego de una vuelta repitiendo esta idea musical la guitarra hace un ruido el cual consiste en golpear con la uña las cuerdas más aguda del instrumentos, suele ser la primera y segunda cuerda donde este sonido. Seguido de esto la guitarra toca los acordes del tema, siguiendo el ritmo que lleva el bajo. Entra la voz junto a los demás instrumentos y acá es donde la guitarra ejecuta la técnica del palm mute, a esta sección del tema la llamaremos “A”. Dentro de esta sección la guitarra con palm mute procede a ejecutar 4 veces la idea central del tema y luego ejecuta la guitarra sin el palm mute 4 veces más. Seguido de esto entraremos al coro, el cual no varía en la parte musical, mantiene el patrón rítmico y melódico que llevamos

escuchando a lo largo de la obra. Esta estructura que revisamos se repite por segunda vez. Terminando el coro volvemos a escuchar las guitarras ejecutando el palm mute pero la estructura de la voz cambia, siendo pausada y entrando al comienzo de las vueltas melódicas. El tema termina de una forma similar a la introducción, la guitarra deja sonando un acorde mientras el bajo continua con el patrón rítmico y melódico junto a la batería que replica el patrón utilizado en la intro. La guitarra vuelve a realizar los sonidos de golpear con la uñeta las cuerdas y dando fin a la canción con el acorde principal que se ha estado ejecutando a lo largo de esta.

Disco “Maldita Rutina” del año 2016

Extraído de: [YouTube: Sulfato de Mierda - Maldita Rutina \(2016\)](#)

En su último lanzamiento llamado “Perpetuando la desobediencia” subido en el 2019, crearon un tema el cual expresa de mejor manera lo que es ser un punk. Titulandose “PUNK” esta composición posee semejanzas al tema “Maldita rutina” ya sea el inicio donde los instrumentos entran de forma progresiva en la canción y en la calidad del audio, los instrumentos se pueden percibir sin problemas, se entiende la ejecución de los músicos y la armonía es definida. La batería que posee es similar al ritmo que se utiliza en el hardcore punk, agresiva, rápida y

frenética, generando el ambiente para que los oyentes puedan sentir emociones fuertes. Este tema en particular posee cortes de silencio que genera un espacio donde la guitarra hace una pequeña melodía ascendente o extienden un acorde para luego pasar a la siguiente parte del tema. Posee un intro donde el bajo general una melodía que estará presente en gran parte de la canción, esto lo acompaña la batería imitando el patrón rítmico que hace el bajo, luego de ejecutar 2 veces la idea principal la guitarra entra haciendo la misma figura rítmica y melódica pero este lo repite una vez para luego hacer un ascenso en la escala pentatónica. La voz hace presencia junto a los demás instrumentos, esta voz es gritona, agresiva, violenta, generando emociones fuertes al oyente. En esta parte del tema, que denominaremos parte “A” la guitarra replica el patrón rítmico y melódico que escuchamos al inicio, pero utilizando acordes de quinta, el cual le da mayor rapidez al ejecutar. Esta idea musical se repite 2 veces para luego pasar al coro, el cual ejecutaría un ascenso cromático del acorde F hasta el G#, luego de repetir esta progresión tres veces la guitarra vuelve a ascender del G# hasta el B para terminar bajando un semitono al A#. Paralelo a esta última parte, otra guitarra hace un descenso cromático desde el F hasta llegar al A#, acompañando melódicamente a la voz. Esta estructura del tema (parte A y coro) se vuelve a repetir una vez más en la canción, variando en la parte del coro donde la guitarra hace un descenso cromático a partir de una melodía compuesta de corcheas, esta melodía acompaña a la voz y genera una sonoridad de inquietud. La siguiente parte la denominaremos PUENTE, en el cual, volvemos a escuchar el patrón que encontramos en el intro pero esta vez la batería hace uso de la caja, dando golpes rápidos al ritmo que los instrumentos están realizando, la sonoridad que se genera es de anticipación, esperando el clímax donde escucharemos el solo de guitarra del tema. Luego la canción termina dando el acorde central que se utiliza en toda la composición.

“PUNK” está trabajada en la tonalidad de C, utilizando la escala pentatónica. Este tipo de escala es bastante utilizada a la hora de improvisar ya que su estructura en sí es simple, por lo que es más fácil plasmar una idea de solo en el tema.

La función musical de estos temas es darle un apoyo sonoro violento a la lírica que estas canciones poseen, el mensaje es claro y preciso, por lo que la música ayuda a que el oyente pueda entender el mensaje y lo pueda expresar ya sea a través de bailes violentos, movimientos

agresivos con la cabeza o gritos.

Portada disco “Perpetuando la desobediencia” año 2019

Extraído de: [YouTube](#) Sulfato de Mierda - 04 - punk

Dentro de la musicalidad punk podemos notar una clara presencia de las composiciones simples, solemos encontrar trabajos musicales que poseen 3 o 4 acordes en toda la canción y esta se va repitiendo en bucle a lo largo de la composición, un ejemplo que se tomara es el trabajo de la banda Ignorante, con la canción “Canción buena onda” de su Ep Buena onda.

Esta composición cuenta con solamente 3 acordes en todo el tema, teniendo una duración no más de 1:46 segundos, la tonalidad

Dentro de la variedad de estilos que podemos encontrar en el punk, encontraremos algunas bandas que fusionan dos o más estilos musicales, las cuales, pueden ser similares en cuanto a la sonoridad, pero tienen características que las hacen diferentes, como puede ser la estética, las técnicas vocales que utilicen o la variedad de instrumentos a utilizar. En esta ocasión se tomará de ejemplo a la banda nacional llamada Impura Realidad, la cual es una banda de metal punk, proveniente de la región metropolitana. Su demo “Odioso y rabioso” del año 2018 posee

característica del thrash metal junto a la esencia del punk. Con su tema titulado “Rutina y odio” notamos un cambio en la sonoridad del producto en general, las guitarras poseen una cantidad alta de distorsión, la cual produce en el oyente mayor euforia, en los shows en vivo esto se puede reflejar bien en los mosh. La presencia de las guitarras en el sonido en general es también debido a que el bajo posee en su sonido una distorsión, la cual aumenta el ruido en general de la mezcla y le da mayor presencia a las guitarras. La batería ejecuta distintos ritmos a lo largo de la canción, podemos percibir la influencia del hardcore punk, como también el clásico ritmo punk que se mencionó anteriormente. La voz tiene un carácter violento, fuerza la voz para que tenga este carácter fuerte. La influencia del metal, sobre todo del género thrash metal, lo podemos notar en algunas secciones de la canción, en la rapidez en la que los intérpretes ejecutan sus instrumentos y en el uso excesivo de distorsión.

Esta canción posee un intro el cual la guitarra presenta la tonalidad, siendo Am. En esta parte, la guitarra toca los acordes, siempre en posición de quinta, las notas de A, F, E, y en este último acorde, de forma arpegiada toca las 2 primeras cuerdas del instrumento. Paralelo a esto el bajo mantiene la fundamental y la batería presenta el pulso con el hi hat, dando golpes de bombo en el primer tiempo de cada vuelta y la caja anticipando la vuelta, todo esto para dar pie a la siguiente sección. La parte que viene, a la cual denominaremos parte “A”, mantiene la armonía ya presentada, solamente que se mantiene en el A y asciende cromáticamente un semitono y desciende de forma cromática un semitono, al final de la cuarta vuelta, en cuanto a compás se refiere, desciende a su quinta aumentada y quinta. El patrón rítmico que usa la guitarra y el bajo es en tresillo, lo refuerza el bombo de la batería, el cual mantiene este patrón rítmico. La voz es rápida y agresiva. Luego la guitarra junto al bajo modulan al D, repitiendo exactamente el mismo patrón rítmico. Entramos al pre-estribillo, se mantiene en D y siempre mantiene el descenso cromático de un semitono, pasa al A y sube cromáticamente un semitono y luego llega a un F y desciende. El patrón rítmico pasa a ser de semicorcheas, utilizando la técnica de palm mute, la batería realiza el ritmo clásico de punk, ejecutado de manera acelerada. Pasamos al estribillo y tenemos progresión I, V, siempre descendiendo y ascendiendo cromáticamente. El palm mute se deja de utilizar. La batería vuelve a utilizar el patrón rítmico que utilizó en la parte “A” y la voz se duplica al unísono. Volvemos a escuchar la idea musical que teníamos en la Intro pero esta

vez, la batería ejecuta el ritmo de punk clásico de manera muy acelerada y el bajo realiza un arpeggio en Am, ya que volvemos a la tónica inicial de la canción. Luego volvemos a repetir la estructura que ya vimos, osea la parte “A”, pre- estribillo y estribillo. Luego de esto el bajo toca la armonía de la Intro, pero la duración de las vueltas son más largas, ejecuta semicorcheas, paralelo a esto la guitarra comienza a hacer un solo, en el clímax de este solo la batería toma un ritmo acelerado junto al bajo, la sonoridad es caótica, recordando a los solos que se suelen hacer en el género del thrash metal. Un ejemplo de esto sería el solo del tema “Thrash maniacs” de la banda brasileña Violator. terminada esta sección el bajo mantiene la armonía ejecutada en el solo pero la batería baja la intensidad, ejecutando un patrón de punk clásico (bombo, caja y de vez en cuando toca 2 veces en bombo) y con golpes de semicorcheas en el hi hat, la voz es rápida, dejando claro el mensaje que se quiere transmitir. luego la guitarra entra y mantiene la armonía ejecutada, la canción se acelera volviéndose más frenética y se repite en muchas vueltas de compás esta sección, Luego volvemos escuchar el ritmo que se ejecutó en el pre estribillo y luego en el estribillo. para después acabar la canción.

Portada del demo “Odioso y rabioso” año 2018

Extraído de: [▶ Impura Realidad - Demo Odioso y Rabioso Completo](#)

4.3.2.- Lírico

Podemos entender la lírica como la expresión emocional/sentimental de un autor a través de las palabras, conocidos también como poemas. Dentro de la música punk, la lírica es parte fundamental a la hora de componer, ya que a través de las palabras, los autores de estas obras desglosen el mensaje que quieren transmitir al mundo, este puede ser una crítica, un mensaje de odio o un consejo para que uno como oyente, se cuestione el cómo vemos nuestra vida a diario. Podemos tomar de ejemplo a la Banda “Ignorante” con su canción “Canción buena onda” ya analizada previamente. Esta composición consta de 4 párrafos donde aparecen cada vez que los instrumentos repiten la idea musical una 2 veces. Al cantar el ritmo que utiliza es similar a la forma en que los instrumentos se ejecutan, y en partes donde las frases son largas el cantante acelera su forma de canto, haciendo calzar la melodía con la rítmica que llevan los instrumentos. Dentro de esta estructura de párrafo notamos el uso de versos libres, no posee rimas y no busca tener una estructura comercial, como podemos ver en la música moderna. Este primer párrafo la banda habla sobre las modas y como estas influyen a las personas creyendo pertenecer a un grupo cultural el cual este generando una nueva estética visual y mental en las personas, un ejemplo de esto son los hipsters, buscan aparentar una estética más fina, aparentando tener riquezas y un alto grado de conocimiento. También podemos aludir a un grupo de la sociedad que esté realizando una lucha por la búsqueda de igualdad y del trato justo.. Esto último la banda lo menciona al comenzar la canción con la frase “*Basuras pin up*” (Ignorantes, 2015, 0:15). El pin up, traducido del inglés significa “sujetar arriba” y alude al sujetador de pelo que las mujeres empezaron a usar debido a que debían realizar trabajos que los hombres hacían, ya que estos debían ir a la guerra, en pleno auge de la segunda guerra mundial. Las mujeres empezaron a exigir igualdad de tratos y derechos, esto hizo que las mujeres adquirieron mayor notoriedad dentro de los medios, se empezó a confeccionar ropa adecuadas a ellas para el trabajo rudo y

tuvieran mayor presencia en los medios de comunicación. La sensualidad se hizo presente, gracias a modelos como Marilyn Monroe, que el mercado potenció esta imagen sensual y sexual, en algunos casos, para la venta de fotos e imágenes que los soldados llevaban en la guerra como talismán de la suerte. Mujeres de la época actual, utilizan esta idea de “pin up” por la estética que se utilizaba en la época, por los colores y diseños de las prendas, dejando de lado la lucha que las mujeres buscan dentro de la sociedad.

Esta parte de la canción crítica de forma directa estas modas que el comercio y las grandes empresas impulsan para ganar poder y dinero. “*Basura todas las modas que existen*” (Ignorantes, 2015, 0:18). Dentro de esta crítica también encontramos otra relacionada a los individuos que “aprecian” el arte de forma banal, que realmente no entiende la idea que pueda haber detrás de una obra y lo hace para aparentar una imagen vistosa o intelectual.

Podemos ver ya en el segundo párrafo que menciona a 3 tiendas de ropa, “*H&M, TOPMAN, TOPSHOP, ropita con onda, tatuajes, longboard*” (Ignorantes, 2015, 0:34). Esto lo podemos interpretar como una crítica a los individuos que buscan destacar, a través de estas tiendas, un estilo “alternativo”, estando a la moda que propone tanto esas tiendas como los medios masivos de difusión, por eso también menciona los tatuajes, el cual le da una estética poco conservadora al cuerpo de una persona, y el longboard, el cual es un tipo de skate con proporciones más alargadas y anchas que un skate convencional, bastante popular en la juventud de clase social alta. Termina mencionando que todas estas personas no tienen una identidad que los define propiamente tal, que buscan el estilo que esté de moda en el momento y sentirse parte de algo masivo “*Cabezas rapadas orgullosos de serlo*” (Ignorantes, 2015, 0:40).

Para la siguiente estrofa seguimos observando que está presente la crítica a la sociedad. Para esta parte de la canción, menciona a los medios de comunicación y entretenimiento que, a día de hoy, mucha gente no puede vivir sin desligarse de estas. Notamos el uso coloquial de una frase usada en Chile “chupapico” para el cual es usado para mencionar a esta clase de personas dependientes de la tecnología. Actualmente existe una tendencia de usar paños, o telas que apunta a cierta causa o movimiento presente dentro de la sociedad. Se puede interpretar cómo la búsqueda de encajar en un sector determinado para que, gente ajena entienda que pertenece a cierta

comunidad o que sigue cierto movimiento, aunque esta persona no tenga los conocimientos o comprenda el peso que puede significar esto, Un ejemplo sería las pañoletas moradas aludiendo al feminismo, o a aquel individuo que se viste de tal forma que aparenta pertenecer a un grupo específico de personas, como los walkers que aparentan ser punks pero no han tenido la experiencia de vida o los conflictos personales que un verdadero punk ha experimentado. También critica a aquellos individuos que buscan el conflicto, para aparentar poder y fuerza física, “*Hardcore machote, karateka*”(Ignorantes, 2015, 0:56).

Para concluir, en el último párrafo cuando menciona “cursis consciente, libertario panfletero, convirtieron la anarquía en algo latero” se puede interpretar que existen personas que buscan llevar un estilo de vida en la cual esté presente estas ideologías para no sentirse excluido en este grupo determinado de individuos, pero que a la hora de la verdad no actúa como un anarquista lo esperaría. Esto lo podemos ver también en el feminismo, el cual es mencionado a continuación. Termina la canción mencionando a las personas que dicen seguir la ideología del movimiento comunistas pero, a la vez, pertenecen a un estrato social alto, esto quiere decir que reciben un mayor sueldo en comparación al resto de estratos sociales, “Comunistas abc1” y a los individuos de tez morena que se autodenominan seguir la ideología nazi, dejando de lado el racismo, abusos y experimentación que el ejército nazi realizó con las personas africanas en la segunda guerra mundial.

La crítica está presente en el total de la canción, muestra la incongruencia y la falta de identidad que algunas personas tienen, la necesidad de pertenecer a algo por sentirse incluido o aparentar una imagen por moda o estética.

Los individuos punks buscan plasmar los problemas que viven tanto ellos como el común de las personas y lo plasman a través de la música. Vimos que no tienen tapujos a la hora de criticar, ya sea ideales que la gente adopta (un ejemplo sería el tema analizado anteriormente) como la cotidianidad que se vive diariamente.

“Maldita rutina” de sulfato de mierda es un tema donde la estructura lírica es libre, no posee rimas y abunda palabras coloquiales chilenas, su estructura consta de 2 párrafos, el primero lleva un ritmo donde notamos la presencia de 2 semicorcheas y una corchea al comienzo de cada

verso, esto varía a semicorcheas al último verso. El primer verso de la segunda estrofa entra de forma anticipada en el último verso de la primera estrofa. Luego llega al estribillo, donde son 4 versos que se repiten en los estribillos siguientes. A continuación volvemos a notar la presencia de 2 estrofas, aunque en esta ocasión, la rítmica del canto varía entre semicorcheas y corcheas, esto se repite en la segunda estrofa. Pasamos al segundo estribillo y la canción termina con una tercera estrofa, más corta que las anteriores y posee una combinación de corcheas y semicorcheas.

El mensaje central del tema es sobre la rutina que vivimos día a día y es impuesta por el sistema que está inmerso en la sociedad, podemos notar una crítica a la monotonía que llevamos a diario y el grupo demuestra rechazo ante esta forma que muchos individuos adoptan como vida. *“Todos los días la misma wea- Todo los días estudiar o trabajar... y el tiempo avanza y todo sigue igual...”* (Sulfato de Mierda, 2015, 0:13). El tiempo continúa su curso y el gran porcentaje de ciudadanos no desestructura esta rutina, dentro de esta crítica, la banda manifiesta el descontento de vivir encerrado en esta cotidianidad, despreciando todo aquello que conforma esta rutina, *“Maldita rutina- Maldita sociedad, Todo los dias- La misma wea”* (Sulfato de Mierda, 2015, 0:37). Parte de la crítica también va dirigida al ciudadano promedio, aquel que está sumergido en las tecnologías, las cuales manipulan a la gente para hacerles crear intereses en objetos y aumentar el consumo en los comercios grandes. También genera una visión de dependencia al sistema, donde el individuo deja de vivir, llenándose de problemas tanto físico como mental, sin recibir un tratamiento que lo pueda ayudar, ya que debe rendir al sistema y no puede parar. Esta forma de vida se ve masificada en la era industrial, donde los trabajos mecanizados van en auge y la mano de obra es fundamental para el funcionamiento de la industria, se tenían trabajos de larga jornada laboral y esa idea de vida quedó personificada en la sociedad, se ve gente que no deja de trabajar y solo vive para trabajar. La ideología del trabajo extremo fue esquematizada a través de la educación, de servirle al sistema para que esta pueda funcionar a costa de la vida del individuo, *“Madurar y crecer lleno de esquemas- Vivir tu rutina lleno de problemas”*(Sulfato de Mierda, 2015, 0:51). Dentro de esta crítica que vemos, la banda entrega un mensaje de revolución al final del tema, el cual es romper el esquema de rutina que se vive al día y destruir

al sistema de forma interna, plantea una visión de anarquía dentro de la sociedad para que tenga un impacto y la gente pueda despertar de este control. Actuar dentro del problema para acabarlo.

Esta forma de expresar descontento con el vivir a diario dentro de un control sistemático, el cual es difícil de escapar y de erradicar, la tiene la banda Impura realidad, en su tema “Rutina y odio”. Donde parte narrando un día rutinario de él, como un empleado de clase baja, debe acudir a su lugar de trabajo. Expresa, a través de un canto con rabia, la calidad de gente que se ve en las mañanas, donde el transporte público va atestado de gente, donde las condiciones de transporte no son las óptimas y genera estrés en todo los usuarios, causando esto enfermedades de índole mental. “*Gente podrida- Gente aburrida, gente deprimida por la maldita rutina*” (Impura realidad, 2015, 5:14). La banda hace un cuestionamiento a través de la siguiente interrogante, ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?. Vemos esta frase en el estribillo de la canción. Este cuestionamiento también lo vimos en la banda sulfato de mierda, pero expresado con otras palabras. Cuestiona la libertad que los trabajadores dan a los empleadores, como sería el trato que reciben, los abusos laborales (ya sea el levantar objetos pesados sin la seguridad correspondiente), horarios abusivos, salarios miserables, etc. La canción continúa criticando esta parte sumisa de los trabajadores y el trato que deben tener hacia esta imagen de jefe y los empleados que obedecen ciegamente los mandatos que les ordenen, “*Matamos el día con gente desagradable- Hablarle bonito a los jefes miserables... Si fuese por ellos no habría fin de semana*” (Impura realidad, 2015, 5:52). En la conclusión, la banda deja un mensaje al oyente, el cual incita a romper este esquema de dependencia al sistema y obediencia a los empleadores, te incita a buscar la libertad en todo ámbito, sea físico o mental. Encuentra tu libertad financiera y busca tus reales ambiciones en la vida “*cumple tus metas, realiza tus sueños*” (Impura realidad, 2015, 7:17). termina insultando a la gente adinerada, los cuales viven una vida alejada de la realidad y llena de comodidades, donde la ignorancia reina en sus cabeza, sobre todo en la juventud de ese sector social. Podemos notar, en la estructura lírica de la canción, que cuenta con 5 párrafos, con una escritura de versos libre y el uso de palabras coloquiales, la rítmica es a base de corcheas en los primeros 2 párrafos, es rápida, violenta y agresiva la voz, entre el primer y segundo párrafo encontramos el estribillo que está formado por 2 versos que se repite una vez, esto lo vemos repetirse al finalizar el segundo párrafo. Ya en el tercer párrafo, notamos el uso de

semicorcheas y negras en los versos, es un canto más acelerado, debido a que el patrón rítmico que lleva la batería junto al bajo es acelerada. En el cuarto notamos la misma estructura rítmica que apreciamos en los párrafos 1 y 2, esta parte tiene una duración más larga y al finalizar utiliza una frase coloquial chilena “*No más empresarios reculiao*” (*Impura realidad, 2015, 7:37*). Para finalizar, el último párrafo posee la misma estructura que tiene el estribillo, en cuanto a su duración consta de 8 versos libres.

La esencia del punk es buscar mostrar la realidad en la que ellos viven y el ciudadano promedio vive también, existe una tendencia de ignorar los problemas y no buscarle una solución. Esta tendencia, los punks lo destrozan. Buscan la polémica y la solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Ser punk no es solamente andar vestido de pantalones apretados o tener una chaqueta con tachas, busca causar polémica, desordenar el orden que se aparenta vivir, busca mostrar la realidad que los ciudadanos no quieren ver o no quieren aceptar, erradicar el sistema en el que estamos viviendo. Dentro de esta idea la banda Sulfato de mierda tienen un tema llamado “PUNK” el cual ya fue analizado previamente. Este tema habla de la visión punk, desde la vivencias en las calles y el cómo los ha formado. Dentro de la comunidad, todos se ayudan sin buscar algo a cambio, alguien que no sabe nada de música puede aprender a crear sus composiciones sin la necesidad de conocimiento, pueden hacerte reflexionar y cuestionar la realidad que te muestran en los medios de prensa. Dentro de esta idea, está presente el odio que se tiene al sistema, durante años ha marginado a gente ya sea por la forma en que los clasifican en cuanto a economía se refiere, como también en la calidad de educación que se puede recibir, dependiendo de tu nivel socioeconómico, la marginalidad de esto lo expresan, buscan erradicar este control que se vive. “*Odiamos este sistema- Y encontramos la manera de luchar en contra de él -Nos formamos en las plazas y en las calles peligrosas- En las ocupas en los barrios y en los libros también*” (*Sulfato de Mierda, 2019, 0:15*). La composición muestra la forma en que los punks actúan ante ciertas circunstancias, no buscan actuar de forma pacífica para solucionar los conflictos, quiere destruir todo, por un cambio real y radical. Cuestiona las autoridades y el poder que creen tener, como también la moral que supuestamente se debe regir en una sociedad como tal. La contracultura está presente en la ideología de un punk, el desprecio al sistema, es el conflicto, la rebeldía, todo por una causa y no se buscará de forma pacífica. “*Es la contracultura*

- *Que nace en rebeldía- El punk desadaptado- Que crece en las esquinas- El punk es el conflicto- Que se cuestiona todo- El punk está en la calle- Y tiene mucho odio*”(sulfato de mierda, 2019, 1:07). La estructura consta de 5 párrafos, de los cuales, 2 son el estribillo. El primer párrafo tiene una rítmica calmada pero agresiva al mismo tiempo, consta de una rítmica de corcheas, siguiendo el ritmo que lleva la batería. En los estribillos, la estructura es pausada, se grita “PUNK” para luego una frase que lleva el mismo ritmo que en el primer párrafo, siempre siguiendo la rítmica que los instrumentos llevan, sobre todo la batería. Pasando al segundo párrafo notamos similitud en el primer párrafo, en cuanto a estructura y ritmo. Para el último párrafo la rítmica es más pausada en corcheas, ya que los instrumentos hacen un puente anticipando el clímax de la canción, el cual sería el solo, el canto es un poco más calmado pero siempre manteniendo la agresividad en el canto que caracteriza la canción. Los párrafos en general consta de versos libres y uso de palabras coloquiales, característica que se repite en la gran mayoría de temas analizados.

4.3.3.- Performance

La esencia punk se vive también en la actitud que los músicos y artistas expresan su mensaje en el escenario. Para un show en vivo, también conocidos como tocatas, las bandas no suelen preparar un show donde incluya bailes, disfraces o algún espectáculo visual, los eventos se ven a las bandas tocar, incentivar el odio y violencia, aumentar la euforia de los oyentes y causar escándalo en el recinto.

En los espectáculos de la banda Sulfato de mierda, no se nota una preparación en cuanto a vestuarios, utilizan poleras o polerones que mencionan a alguna banda o acrónimos como “A.C.A.B.” En algunos show de esta banda el vocalista suele usar algún traje, un ejemplo es una gorra aludiendo a la marca de comida rápida McDonalds, pero no se repite en todo el show, el resto de la banda suelen usar ropa sin una preparación de antes. Esta tendencia la vemos también en la banda Ignorantes, donde el uso de trajes no es parte de su show, estas bandas no buscan impactar a través de trajes o algún tipo de performance que puedan preparar, ellos llaman al caos a través de la música, expulsar el odio a través de las palabras y música. En cuanto a la banda Impura realidad, al ser una banda que mezcla el sonido del punk con el metal, los integrantes de

la banda suelen usar vestimentas donde se mezcle la estética punk (pantalones apretados, pelos pintados) y el thrash metal (cinturones de balas, chaquetas de mezclilla), se debe mencionar que ambos estilos se parecen, diferenciándose en los estilos del pelo, pero esto puede variar dependiendo del individuo.

Podemos notar que la performance de estas bandas es “simple” pero la parte que las caracteriza, sobretodo a las bandas underground es en la actitud que los músicos tienen en el escenario, la esencia punk se vive a través de la actitud, el incentivar a destruir todo, el expulsar la lírica a través del odio y violencia, el público punk disfruta eso y en las muestras analizadas el público siempre está bailando de forma corporal o violenta, conocidos como mosh.

4.4.- Punk y música entre 2000 y 2022

Entre los años que transcurren antes del 2010 no significaron tantos cambios como tal dentro del Punk musicalmente hablando, ya que seguía siendo Punk Rock influenciado por las bandas icónicas tanto en Chile como de afuera. Debido a esto comienza a tomar fuerza y a marcar tendencia otra manera de hacer este tipo de música y es la que se puede ligar más con lo que sería el Punk como movimiento ya definido, es decir, con sus características, identidad, “cultura” e historia. Esto se refiere a que previamente, específicamente en los ochenta, no se hablaba de Punk como género y movimiento, en las dos décadas posteriores cada aspecto de este se va formando, ya que no aún no se expandía en el país el conocimiento de la existencia de todas las variantes y sub-estilos (musicalmente y contra culturalmente hablando) que tiene el Punk.

El como se ha ido desarrollando el Punk en Chile ha sido un proceso que no se puede observar en el momento y con facilidad, es en retrospectiva cuando podemos ver que pasó realmente en los momentos en donde surgen nuevas formas de hacer Punk, nuevas variantes y que es lo que va tomando más escena en el quehacer musical Punk en Chile. Lo que comenzó a ocurrir de manera notoria fue la diversificación de los estilos y sus escenas, cada una fue tomando fuerza de cierta manera y fueron marcando sus particularidades.

Es en este periodo en donde comienza a sonar mucho lo que es el Crust Punk, que posee un sonido mucho más rápido, gritos y lo que se conoce como el noise, ruido desagradable que terminó convirtiéndose en un estandarte para muchas bandas que es lo que se suele llamar como la anti-música, en donde debe ser naturalmente desagradable y no poseer un motivo de fiesta ni nada por el estilo, al contrario es confrontacional y de mensaje directo. De igual forma extremaron lo sonoro y en cuanto a la composición busca emplear un discurso muy diferente y mucho más disruptivo que el Punk tradicional e intenta lograr desagrado en los oyentes convencionales de música. En sus inicios este sub-estilo tenía un carácter muy político ligado al Anarquismo que con el paso del tiempo debido a lo que se comentaba anteriormente, la diversificación y consolidación de las escenas, terminó perdiendo este sentido político fuerte. La incorporación del mundo Metal y otros estilos comenzó a provocar que se explorará más en lo musical y el enfoque cambie a algo mucho más “artístico”, dejando de lado lo político como enfoque.

4.4.1.- Punk y su relevancia a día de hoy

El Punk es un estilo muy característico y se ha sabido mantener con el pasar de los años, sin embargo, nace una interrogante, la cual sería, ¿Sigue siendo relevante el Punk a día de hoy?, sobre todo si contextualizamos esta pregunta a día de hoy en donde se ha dicho de que existe otro estilo como el Trap el cual se le ha catalogado como el nuevo punk.

Las comparaciones están basadas en las características principales y más comunes dentro de la opinión pública de estos estilos musicales. Debemos establecer de inmediato la idea de que el Trap no es el nuevo Punk, esto es debido a que son dos posturas totalmente distintas, un elemento muy importante es su origen y mensaje, son muy diferentes, el Punk por un lado proviene de un mundo contracultural y de una respuesta más desde la calle, por otro lado el Trap no es contracultural, es lo opuesto, de hecho es una cultura hegemónica y es porque vive dentro de un mercado global creado para vender a las masas, además sus mensajes son diferentes, el Trap habla de ostentar riqueza, vender una actitud rebelde y llamativa a un público en específico,

muestra una posturas machistas. La música Punk posee un mensaje mucho más crudo sobre la realidad vivida de sus individuos y no busca venderse a un mercado global de masas, puede llegar a ser más simple en algunos aspectos musicales pero tiene su forma de ser hecha al igual que el Trap.

De existir un punto en común es que ambos pueden ser creados de manera autodidacta, el Trap puede ser hecho desde casa al igual que el Punk, pero en términos culturales, musicales, símbolos, políticos, sociales e históricos son completamente diferentes.

Existe un estilo Trap ligado a lo político anarquista, un ejemplo de aquello son bandas como Niñx Debacle los cuales tienen un concepto y un mensaje muy directo, en donde la revolución desde las instituciones escolares y la acción directa son los tópicos que lideran las canciones de este grupo. Sin embargo esto se entiende no como un recambio generacional del Punk, sino que se trata de un recambio generacional ligado al Anarquismo, de hecho los jóvenes anarquistas no son fieles seguidores del Punk, si suele ser escuchado e incluso ser influencia para estos jóvenes pero ellos escuchan Reggaeton y Trap, no son Punks. Toman los ritmos y características musicales y dejan de lado las letras típicas del estilo y se cambian por letras de lucha y protesta social, generando un elemento sonoro que suena de manera particular, a pesar de esto debemos recordar de que el Trap es un estilo que se crea desde un mundo digital el cual es “perfecto” y todo está mucho más al alcance para poder crear música, el Punk por otro lado se desliga de lo prolijo y si existe la posibilidad de grabar mal que así sea, no es siempre el caso pero es lo más común, en especial en esta época en la que vivimos en donde el Punk a tomado un sonido mucho más sucio y poco trabajado (en su gran mayoría).

Otro aspecto importante es que el Punk es un estilo que busca causar un impacto y ser disruptivo, lo logra causando todo lo que se ha ido investigando a lo largo de los años, en cambio, el Trap es un estilo que independiente de la letra, puede ser música para ser escuchada en un contexto aleatorio.

“El Trap es de origen hegemónico, todo el mundo escucha trap, o sea, aunque tenga letra anarquista si tu le pones Trap a una señora y si la señora no pesca mucho la letra igual te lo va a vacilar porque escuchan trap en todos lados, suena trap en la radio, en el año nuevo, en la tele

y es debido a que es música marginal, es hegemónica, el punk no es hegemónico, es música que le gusta a poca gente...”

-

- *Petico, Sulfato de Mierda (2022)*

Por otra parte es considerada también como una apología al consumo y al buscar vender una imagen en específico, es anacrónico que el Trap sea el nuevo Punk. La estética es diferente, las propuestas de ambos no se parecen y dejando en claro que ambos vienen del mundo marginado, es muy diferente cada tipo de marginalidad (por lo menos en este tipo de situaciones y debates).

“El Trap se queda corto en los tiempos históricos, estéticamente es super diferente, la propuesta estética del punk del trap son super diferente, es verdad, ambos vienen de la marginalidad pero desde la marginalidad de los locos con cadena”

- *Petico, Sulfato de Mierda (2022)*

El Punk busca el conflicto, no es un género musical que busca establecer un diálogo amable y poético hacia la persona que lo escucha, de hecho es lo opuesto a lo que hace el Trap, en este estilo hay de todo por supuesto, pero las relaciones amorosas y sexuales son los temas principales que se abordan en este tipo de música, el Punk no, el Punk dice cosas directas y de forma agresiva ya que posee elementos que provienen de mundos y realidades crueles como lo son contextos sociales, políticos, económicos, callejeros, etc.

Dejando de lado el Trap, el Punk sigue siendo relevante a día de hoy porque le da una frescura al vacío musical y cultural que provocó la industria musical y este ayuda a que la vida y desarrollo musical en Chile desde lo no que no es popular en los oyentes tome un estado mucho más activo, un ejemplo de esto es el Rap o artistas que se dedican a la música Soul, Jazz, entre otros estilos que ya no son populares y no tiene espacio para sonar en grandes escenarios masivos, por lo tanto, ha existido una diversificación de lo contracultural y esto ha hecho de que el Punk tenga en este espacio su nicho, estando presente y siempre entre los estilos más influyentes de las últimas

décadas en nuestro país.

“O sea todo lo que se hereda del punk sigue siendo relevante a día de hoy”

-

- *Petico, Sulfato de Mierda (2022)*

4.5.- La producción musical de una obra Punk

El género Punk es como cualquier otro en el sentido amplio con respecto a lo que posee, tiene un ritmo en especial, una armonía en específico y sonido característico, todo esto es algo muy importante a la hora de producir música Punk. La autogestión es el factor más importante cuando de grabar o producir material Punk se trata, ya que se suele grabar en espacios comunitarios, casas okupas y el juntar lo que se necesita para producir de manera “donativa”, es decir, los participantes del proyecto aportan algo que sirva para llegar a un objetivo final, tiene mucho que ver con el aspecto comunitario y colectivo que hay en el global de los grupos que siguen el DIY (hazlo tu mismo). Por otro lado existen agrupaciones que funcionan mal llamados como empresa (dentro del mundo Punk), los cuales siguen la filosofía que tiene una empresa, la cual es vender un producto o un servicio, la lógica que se sigue es crear un evento y que venda, esto es debido a que es la forma en la que se genera dinero y se logra vivir de la música, al contrario con lo que pasa en el mundo DIY en donde los individuos trabajan en otro tipo de cosas ajenas a la música.

La “precariedad” de hacer las cosas de esta forma tiene por supuesto una ética detrás, recordemos que el Punk no busca patentar su arte ni su forma de expresión, buscan alejarse de todo lo relacionado a la industria musical mainstream que existe hoy en día. Gracias a los avances tecnológicos y el cómo se ha ido liberando a la gente masivamente productos dedicados a la producción musical es el motivo por el que artistas pueden grabar, editar, mezclar y masterizar su música desde un lugar que no sea un estudio de grabación profesional. En el pasado era mucho más difícil lograr esta hazaña sin la ayuda de estos espacios, con el tiempo todo se ha ido inclinando a dar acceso a que las posibilidades artísticas tengan una forma de ser expresadas sin tener de por medio tantas trabas para conseguirlo. El Punk tiene el espíritu de producir alejado bajo la lógica del capital y modas establecidas por la industria musical.

5.- Conclusiones

Para concluir esta investigación queremos reafirmar nuestra propuesta la cual es buscar un catastro actual del Punk en Chile posterior a lo que se conoce como la historia clásica de este movimiento, estableciendo observaciones, análisis de partes y elementos pertenecientes a lo que es el presente de este estilo.

Uno de los puntos destacables que pueden generar debates y discusiones, es el saber si existe o no realmente un Punk chileno, la respuesta es simple y es que no existe, es muy difícil de que ocurra algo así ya que dentro del territorio, lo que conocemos como país, existen estructuras de vida que son muy diferentes unas con otras, lo que provoca que no exista una realidad global en todo el país, el Punk en el Sur no es lo mismo que el Punk en Chile, ambos sectores poseen diferentes inquietudes y realidad, por lo tanto hablar de un Punk chileno es imposible. Además de todo esto el Punk no busca poseer un arraigo nacional ni tampoco tiene algo que sea característico de Chile como nación más que el acento y los modismos de los integrantes de las bandas. No busca representar los símbolos patrios de Chile ni buscar representación de estos.

A día de hoy, con la integración y creación de nuevos estilos musicales, el punk sigue siendo relevante en las calles de Chile, el Punk es un suceso que ocurre de manera paulatina, su forma de establecer vínculos humanos es de manera integral, es decir recibe gente marginada de sectores pobres, como también a individuos que no reciben atención ni contención en sus familias ni círculos cercanos, en palabras simples personas que fueron tratadas como inferiores y dejados de lados por la sociedad.

Por otro lado es importante mencionar que el discurso que tuvo el Punk desde sus inicios fue el que predominó en época de estallido social en Chile, hay que recordar lo que significaron ciertos símbolos que hasta el día de hoy se pueden ver en las calles, como lo es el acrónimo ACAB. Además muchos elementos influenciaron logrando conformar una identidad a ese contexto social, un ejemplo de aquello son las acciones tomadas por manifestantes, la acción directa y el como muchos grupos se vieron envueltos en estados de insurrección dedicados completamente a conseguir el anhelado cambio social y humano que siempre estuvo presente en el Punk y en el

mundo anarquista.

El Punk es un género musical ligado al mundo contracultural que forma parte de nuestra sociedad estableciendo un equilibrio en el desarrollo de esta debido a su postura crítica y anti sistémica, todo esto hace que sea un elemento fundamental en la historia de la cultura popular actual y se le debe dar crédito a la influencia que le ha entregado al mundo musical, intelectual y político. Es una rama relevante que merece su espacio en el mundo académico y esperamos que nuestra investigación sirva como colchón para futuras investigaciones las cuales se enfoquen en alguna arista de este enorme mundo llamado Punk. Chile es de los países que ha tenido mucho desarrollo de este movimiento y se ha diversificado a tal punto de tener muchas variantes musicales, conceptuales e ideológicas las cuales merecen ser investigadas por el mundo académico.

El Punk es muy relevante para la historia ya conocida y para la que seguimos escribiendo día a día, le da un equilibrio y abre la posibilidad de que existan diferencias entre los individuos pertenecientes a una sociedad como la nuestra. De toda esta investigación, entendemos de manera más cercana el como funciona todo este mundo contracultural y underground, nos generaba muchas dudas e incomodidad el no saber qué ocurre realmente con estos individuos y sus diferentes aristas que existen dentro del Punk, fue muy impactante la respuesta de nuestros entrevistados y lo que pudimos entender mediante muestras, todo nos sirvió para crear un panorama mucho más claro y conciso. Nos gustaría que nuestra tesis sirva de referencia para una futura investigación sobre este tópico, de igual manera con algún otro tema en específico del Punk en Chile. Esta investigación queda abierta a futuras investigaciones.

6.- BIBLIOGRAFÍA

- Beshara, R. (2012). *Punk and Politics in Pinochet's Chile*. Disponible en:
https://www.academia.edu/32728997/Punk_and_Politics_in_Pinochets_Chile
- Canales, J. (2017). *Diez años del punk en Chile*. Universidad Alberto Hurtado.
- Dezcállar, R. (1984). *Contracultura y tradición cultural*. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=26765>
- Dimitrova, V. (2015). *El punk como resistencia: el arte, el estilo de vida, y la acción política del movimiento como camino para crear un nuevo mundo*. Universitat Pompeu Fabra
- Elger, D. (2004). *DADAISMO*. Disponible en:
https://www.academia.edu/57904243/Dietmar_Elger_Dadaismo
- Encarni, A. (sin fecha). *Chicas pin-up*. Disponible en:
https://www.creativosonline.org/chicas-pin-up.html#El_origen_de_las_chicas_pin-up
- Hannerz, E. (2014). *Punk Subculture*, Disponible en:
https://www.academia.edu/6794412/Punk_Subculture
- Hedbige, D. (1979). *Subcultura: el significado del estilo*. Disponible en:
https://www.academia.edu/32387652/Subcultura_Dick_Hebdige
- Martínez, J. (2004). *El nihilismo en la metafísica de Nietzsche*. Universidad de Chile
- Mendonca, P. (sin fecha). *Punk Music: Political Formation in the life*. Disponible en:
https://www.academia.edu/10531696/Punk_Music_Political_Formation_in_the_life
- Marcus, G. (2006). *Rastro de carmín*. Disponible en:
https://monoskop.org/images/3/3a/Marcus_Greil_Rastros_de_carmin_Una_historia_secreta_del_siglo_XX.pdf
- Navarrete, D; Sepúlveda, J. (2016). *Contracultura: manifestaciones contemporáneas en la ciudad de Chillán*. Universidad del Bio-Bio
- Nietzsche, F. (1973). *El gay saber*. Narcea
- Restrepo, A. (2005). *Una lectura de lo real a través del punk*. Disponible en:

<https://www.redalyc.org/pdf/811/81102901.pdf>

- Robertson, S; Díaz, M; Parmar, P, (2014). *Rebel Music: Resistance through Hip Hop and Punk*. Disponible en:
https://www.academia.edu/10180058/Rebel_Music_Resistance_through_Hip_Hop_and_Punk
- Roszak, T. (1968). *El nacimiento de una contracultura*. Disponible en:
<https://musicaycontracultura.files.wordpress.com/2015/09/roszak-theodore-el-nacimiento-de-una-contracultura.pdf>
- Roszak. T. (1978). *Person/Planet. The creative disintegration of industrial society*. Garden City, N.Y. : Anchor Press/Doubleday
- Sutthisom, P. (2015). *Punk Music: a Transnational Sound*. Disponible en:
https://www.academia.edu/19516128/Punk_Music_a_Transnational_Sound

REGISTRO VISUAL Y AUDIO

- Cine 1, Cassette Historia de la Música Chilena, (2016), Cassette, historia de la Música Chilena - Primer Capítulo : PUNK (Video), Youtube, Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=uGcGjzbwBbQ&t=46s>
- Puntociego, Malditos, la historia de Fiskales ad hok, (2004), Documental Malditos, La Historia de Fiskales Ad Hok (Video), Youtube, Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=GWj9Ewe4dRA>
- Ignorantes, (2016). *Canción Buena Onda* (Canción), Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=hNsQXtawihE>
- Impura realidad, (2019). *Rutina y Odio* (Canción), Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=A8BCMYq2hhQ&t=514s>

- Sulfato de mierda, (2019). *Punk* (Canción), Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZqiOx0_lja0
- Sulfato de mierda, (2016). *Maldita Rutina* (Canción), Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=BzMsf_nclrc
- Violator, (2004). *Thrash Maniacs* (Canción), Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=m3fVbTyI8nw>
- Sonido Subterráneo, (2016). *Sulfato de mierda - en vivo Quinta normal*. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=8fa3c4xjwY>
- Mapo 1977. (2022). *Sulfato de mierda- 06 La marmota Punk*. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=qgN_DgyV5sA
- Sonido subterráneo. (2019). *Sulfato de mierda en arena Recoleta*. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=RX-iiWHkEo0&t=83s>
- Punk sensible. (2022). *IMPURA REALIDAD*. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=4p2Gw4kgpUU&t=69s>
- The Rock & Metal Channel. (2021). *Impura Realidad (Live At Immortalis Kreationes - Centro Cultural Baquedano - Rancagua - 27.11.21)*. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=VatiwnAmH7o>