

El punk,

memoria de la gran revolución perdida

JOEL GUSTAVO RODRÍGUEZ

Para Guille

"Dios salve a la reina por que yo soy el anticristo"
"ANARCHY IN UK" Sex Pistols

Hablar del movimiento punk a 30 años de su mejor momento como todo en esta vida es difícil y conlleva a buen rato de nostalgia. A título personal me parece que después del hippismo y del rock power, el punk es el último gran movimiento de expresión juvenil que fue universal y de gran impacto, sin querer menospreciar a la escena grunge que me pareció más localista y centrada primordialmente en la figura de Kurt Cobain, único mar-tir jonkie de esta aventura de Seattle, lo alternativo como que tiene más presencia y lo indie que es por el momento lo que más respeto. Volviendo al movimiento punk he de decir que es, por mucho, más coherente, aunque que tuvo una duración de pocos años, aproximadamente tres años de existencia y cabe decir que de sus filas participantes salieron grandes músicos que nos han dado una muy buena música, y también una gran actitud ante la vida. Pongamos como ejemplo al irlandés Sir Bob Geldof que con sus Boomtown Rats tuvo su primer éxito punk llamado: "Buscando después del número uno" ("Looking after the number one") y que ahora es un gran filántropo y el principal organizador de los conciertos de Live Aid de 1985.

El punk surgió en 1976, pero fue en el año de 1977, en el que el punk dominó las calles; música contestataria en contra

de los partidos políticos y de los adultos y que tuvo como única empatía con la famosa generación de posguerra: la generation beat de los años cincuenta y los hippies de los sesentas, la idea de cambiar al mundo, de ir en contra de lo establecido, pero a diferencia de éstas, el punk era en su filosofía una expresión radical y violenta. El punk tuvo en su principal cara a su principal enemigo, ya que fue tomado como una moda, por su manera de vestir, misma que generó la antítesis de la belleza y de la devoradora sociedad de consumo y del alto grado de consideración que se da hacia la belleza –incluso aún en nuestros días existen mujeres hermosas que se empeñan por arriesgar su vida, para verse delgadas– pero el punk con su actitud y su presencia crítica tajantemente esta circunstancia.

Los famosos alfileres punk fueron el resultado de que a uno de los integrantes del grupo Newyorkino: Televisión al famoso Richard Hell quién después haría la agrupación punk Richard Hell And the Voidoids, se le rompió su playera por que un fan lo jaló al entrar al club CBGB donde tocarían –club ahora ya extinto– la novia en turno de Hell que llevaba alfileres porque todavía tenía niños en pañales en casa, lo ayudó a ponérselos en la playera rota, para poder salir a tocar al escenario, entre los asistentes se encontraba el rey midas Malcom McLaren, quién al darse cuenta del impacto que causó su presencia en el escenario, ni tardo ni perezoso, fue quién hizo la vestimenta oficial del punk, tomando como modelo a Richard Hell, y al mismo Richard Hell se le ha considerado por mucho como el primer rocker punk que realmente tenía una apariencia punk.

El punk significa escoria o basura y es un término despectivo para mencionar a los vagos. Sus celebres lemas "Hazlo tu mismo" o "Vive rápido y muérete joven"; este último sintetiza en mucho la personalidad de Sid Vicious.

El epicentro del punk fue en Inglaterra que en esos años llegó a tener una fuerte crisis de empleo, aunque tanto los Ángeles como en Nueva York también germinó un importante número de grupos asociados al punk. Pero en Inglaterra el punk irrumpe en plena crisis económica, llegando a tener a nada menos que a tres millones de desempleados, en un paro total, esto conllevó a que muchos jóvenes se dieran cuenta de que no había futuro para ellos, por tal razón es un lema punk ser la generación del: "No futuro" o sin futuro y que a pesar de la crisis económica, había rockeros superestrellas que ganaban mucho dinero, con grabaciones del denominado rock sinfónico; entonces los punks tomarán a estas superestrellas, como blanco para rechazar y satanizar, y ser en gran medida denominados como dinosaurios y a diferencia de las estrellas rockeras, los punks también cantarían radicalmente e incluso canciones altamente transgresoras y revolucionarias, teniendo al rock sinfónico de la época como su principal enemigo. Aunque hay que decir que el metal también fue ignorado gracias al punk, el rock sinfónico fue su principal blanco musical al cual rechazar, logrando volver a los tres simples acordes del rock and roll, pero siendo altamente violento y radical hablando de canciones escatológicas o de tipo historias de cómic y de comida basura en sus canciones, y de que hay que morir joven en este mundo de 2 centavos; canciones de verdadero rechazo total a todo.

Dentro del punk no todos querían ser ídolos y las disqueras al principio no los aceptaban, pero gradualmente se vieron envueltos en la demanda por ficharlos y sacar las grabaciones punks a la venta; así también las disqueras buscaron maneras de poderlos comercializar, provocando que muchas bandas del género se vieran en riesgo de caer en la vil capitalización de lo que criticaban y desaparecieron. El ejemplo más transparente siempre será para los Sex Pistols quienes al tener como representante a Malcom McLaren, su destino fue marcado desde 1976 hasta su separación en 1979, con algunas reuniones de sus integrantes. Sid Vicious murió en 1979, y no fue miembro fundador del grupo, él entro a la agrupación para reemplazar a Glen Matlock como guitarra bajo. Johnny Rotten (su

nombre real es John Lydon) amigo de él desde la infancia –ambos admiradores de David Bowie– tomaron en serio a los Ramones cuando llegaron a Inglaterra, escupían y cantaban al colmo de las groserías y al mismo tiempo se peleaban con los espectadores, espectáculos llenos de caos y redadas policiales.

Sid Vicious cuyo nombre real es John Simon Ritchie/Beverly es el punk más representativo e icono del movimiento. De hecho una de las novias de los Sex pistols lo vio en una tienda junto a Johnny Rotten y les dijo que lo llamaran para que fuera él la voz cantante. Los Sex Pistols se equivocaron e invitaron al irlandés Johnny Rotten (Juanito Podrido). Sin embargo, Sid entraría seis meses después a las filas de los Pistols, a tal grado que sin saber tocar el guitarra bajo de acompañamiento, fuera, con su presencia, tan importante en la escena punk; esto es palpable tanto en La Gran estafa rockandrolera y en La gloria y la furia, ambas de Julian Temple, como en la película: Punk. Sid Vicious estuvo en Las flores del romance y con Siouxsie and the banshees tocó la batería. Tenía como novia a una grupie llamada Nancy Spungen, quien además hacia bondage, participaba en películas porno y se prostituía, ambos eran soberbiamente adictos en usos autodestructivos con las drogas, cuando Sid Vicious se separa de los Pistols, Nancy se vuelve su representante, pero se la vivían en las drogas y Sid siempre andaba sin conciencia; esto quedo grabado en una entrevista. Entonces, un día 12 de octubre de 1978, apareció muerta de una puñalada en el abdomen que la desangro. Sid fue arrestado por éste hecho, pero siempre declaro que no sabía nada y que no se dio cuenta de nada. Salió en libertad provisional con una fianza pagada por la Virgin Records de 30,000 dólares, dinero que era el adelanto de una nueva grabación que sería intitulada: "Amigos en ayuda de Sid Vicious" y que contaría con Steve Jones y Paul Cook, idea, claro, de Aclaren. El 2 de febrero de 1979, en la casa de su nueva novia, Michelle Robinson se celebró su liberación, ya que supuestamente en la prisión de Rikers, island, Sid Vicious se sometió a una fuerte rehabilitación que curo su adicción a las drogas, sin embargo obtuvo heroína de parte de su madre, que le provoca, al día siguiente, la muerte de una sobredosis. A la fecha se cree que fue un traficante de drogas, al que le debían dinero, quien mato a Nancy Spungen. Todo esto se cuenta en la película de: Sid y Nancy, Loves kills (Sid y Nancy, el amor mata) de Alex

Cox, filme de 1986, con un Sid muy bien interpretado por el actor Gary Oldman.

Pero el punk no nada más fue de los Sex Pistols, sino también fue de The Clash, de Generación X (de donde sale Billy Idol), de Patti Smith, Nina Hagen, The Ramones, The Damned, The Stranglers, The Slits, Elvis Costello and the Attractions, etcétera.

En 1979 la escena ganada por los grupos punks permitió que nuevos grupos surgieran aun y cuando ya no estaban en esa línea, entonces, de la rama punk, surgieron: el Goth Punk con The Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, y The Cure como principales exponentes, el anarco punk con los Dead Kennedy en Estados Unidos, principalmente, la otra vertiente es la que se denominara New wave y en donde entran The Police, Devo, XTC, Talking Heads, Blondie, The Specials etcétera. En estos grupos se dan nuevas sonoridades musicales como vertientes con el rock al principio de menor duración y después con temas que llegarían a durar más de 5 minutos. Reggae, disco, bubblegum, ska, pop, rock at billy, Sicobilly, fueron mezclándose poco a poco y renovando a la escena del rock.

Entre las influencias del punk podemos ver tanto al rock garage como al rock glam, como sus principales tendencias e influencias e incluso algunos que empezaron en 1973,74 ó 75, luego fueron integrantes de alguna banda de punk. Del rock garage puedo recomendar ampliamente a los Flamin' Groovies un super grupazo con el tema: "Ponle algo de acción" (Shake some action), dentro del Glam rock podemos nombrar principalmente a dos grupos que ya son la cola del movimiento glam, mismo al que Bowie como Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Marc Bolan and T. Rex, Elton John y Kiss. Se conformaron, entre muchos otros, estos grupos: Los Tubos (The Tubes) de los Ángeles y a las Muñecas de Nueva York (The New York Dolls), grupos de muy enérgico rock, entre duro y virtuoso en sus ejecuciones y con interpretaciones únicas. De estos grupos son recomendables: "Crisis de personalidad" de los New York Dolls, y de The Tubes la buena es la de: "White punks on dope" (Punks blancos dopados). De la misma existe una estupenda versión de la principal inspiración de Alaska: Nina Hagen, sobretodo en esa época en la imagen. Tanto The Tubes como The New York Dolls eran grupos que utilizaban maquillaje y se llegaban a vestir travestidamente como Bowie y Marc Bolan, sólo que como todos, tenían un espectáculo y una presenta-

ción bien definida, incluso las presentaciones de The Tubes llegaron a ser mencionadas como las verdaderas representaciones de Sodoma & gomorra, por lo altamente licencioso. De los New York Dolls, lo que podemos decir es que fueron la extensión inimaginable de lo hecho por los Rolling Stones, pero llevado al extremo, al límite y al travestismo, con un David Johansen bizarro y carismático, y un Johnny Thunders mítico.

Ahora también cabría mencionar que el punk desde los sesentas ya venían anunciándose en grupos como The Who, quienes destruían sus guitarras en plena presentación y que hablaban por ejemplo de la masturbación en sus letras y sobretodo en esa declaración en que decían: "Quiero morir joven y no llegar a viejo", como dice la letra de su celebre canción: "Mi generación", asunto que por azares del destino sólo cumplió Keith Moon, batería de este legendario grupo, los Kinks, con su sonido áspero, metálico y salvaje, y a quienes se les considera más directamente ejemplos a seguir del punk: Jim Morrison y

Guadalupe Nava

los Doors, Velvet underground, Mc5, The Stooges con Iggy Pop. También podemos decir que en los Rollings Stones y en los Beatles se dan algunas canciones precursoras del genero como: "Have you seen your mother baby standing in the shadow" (Has visto a tu Madre nena sentada en la sombra), "The last time"(La última vez), "19th nervous breakdown" (Colapso nervioso número 19), y la famosa: "Paint in black" (Píntalo de negro) de los Rolling stones, de los Beatles tanto "Revolution" (Revolución), "Everybody´s got something to hide except me and my monkey" (Todos tienen algo que esconder excepto yo y mi mono) y la famosa "Helter skelther" (Desorden) de los Beatles del Álbum blanco de 1968, en que se puede notar ya un sonido que podría irse definiendo como punk tan caótico como bizarro. "Helter Skelther" fue escrito con sangre en las paredes de los asesinatos de Charles Manson y su clan, del verano de 1969, el 9 de agosto, tanto de la bellísima actriz: Sharon Tate (quién estaba embarazada de cuatro meses del hijo que tendría con el director de cine Román Polanski) y de los esposos LeBianca. Al día siguiente a los Beatles se les relaciono y cuestiono su música como un mal ejemplo social. Volviendo a los percusores del Punk también podemos contar con la rareza que representa está canción: "El Surf del pájaro" (The Surfin bird) de los Trashmen, que surgió en la época del surf de 1963, y que no tiene nada que ver con Los Beach boys, quiénes predominaban en el genero Surf, esta canción la han reinterpretado The Misfits, The Ramones y The Cramps.

En México el punk español que llevo primero fue de nuestra paisana Alaska y los Pegamoides (Alaska cuyo nombre real es Olvido Garay quién nació en Guadalajara y muy joven se fue a España), Ramoncín, Nacha Pop, Tequila y Loquillo y los Trogloditas; todos grupos de la famosa Movida española, pero celebres serán siempre la Polla Records y El Último Ke Zierre.

De lo nacional, el primer grupo que se presento como punk en televisión en 1977, fue Dangerous Rhythm (Ritmo peligroso), grupo que con rock latino tendría éxito con "Marielito" en 1985, los otros grupos punks serán Rebel´d punk, Masacre 68, Síndrome y Graffiti X, los anarcopunks son, sin lugar a dudas, Atoxxxico, famoso por una canción de Café Tacuba, la canción es: " La Chica banda"; y porque el Mosh, quién fuera líder estudiantil del CGH, toco la batería en Atoxxxico, Vomito Nuclear, Desertor, Seguimos perdiendo, Yey,

Estruendo, Verdugo Social, Boicot, Infexión Humana, Intestino Grueso, Akorvus, Desgarración, Sin Kontrol, Enemigo público, Yaps, Sociedad Caótica, Virginidad sacudida, Krata, Narcosis, Eutanasia, Sociedad prohibida, Narcosis, la banda de hardcore punk A.C.V.(Agudos, crónicos y Vegetales), también de hardcore punk Mentas Insanas. También encontramos a quiénes están sólo parodiando a los Sex pistols, aunque sea sólo en el nombre: los Seis pistos quiénes tienen una propuesta definida acerca del punk y de lo alternativo, Catarsis Liberada y Ramomex. Muchas de estos grupos de Punk han sido catalogados por Jesús Ruiz Montaña bajo sus producciones de: "RM Prod/Bakita Records" en 4 cds, otros en colectivos o en Denver o Criptas records. También podemos mencionar a las chavas de las Ultrasonicas y las Jessy Bulbo, quiénes hacen un Punk gárage psyco, o Sabrina Sabrok con Primeras impresiones que hacen Cyber punk. Dentro del New wave, habría que mencionar a Size dentro de un sonido sicobilly, quiénes estuvieron en el avant ward de la música en la época de los ochentas en México.

En la Santa Fe, un grupo Punk llamado Los Rompecabezas, surgió a la par de La Pandilla de los Panchitos o como también los nombraron los Panchitos punk, Los Rompecabezas aparecieron en la televisión y tocaron y se expresaron en una entrevista que tenía como fondo señalar los males sociales y delictuosos de las pandillas. De Los Rompecabezas no existe ninguna grabación y en el Tianguis del Chopo nadie los recuerda. La oportunidad que tuve para conocer la música punk fue gracias a mi amigo Alejandro García, rockero ex gatomadre, quién en aquellos años participo con Los Puckers (Los vomitadores) y que por fortuna tocaban punk en vivo: tanto Los Ramones y los Sex Pistols, principalmente, le dieron a Alejandro García esos discos de vinyl muchos importados, y que mi amigo me los presto para grabarlos y escuchar esos larga duración, Así yo pude escuchar los discos de London Calling, de The Clash, de Rock n roll High school, de Los Ramones y el de La Gran Estafa del Rock n roll de los Sex Pistols. Esto sí que era música, definitivamente, lo demás son ruido vacío. A 30 años el Punk se muestra muy happy con grupos como Green Day o Blink 182. En México llanamente entrarían en este status tanto Panda o Allison. Pero el happy Punk ya es otra historia por contar creo yo. 🐱