

· EPIKEIA ·

Revista del Departamento de
Ciencias Sociales y Humanidades

Grunge: La música que cambió a toda una generación

Emma Olvera Acevedo, estudiante de la Licenciatura en Comunicación.

Resumen

El fenómeno del *grunge* ha sido muy importante en la formación de la identidad de varias generaciones tanto por su estética, filosofía y sobre todo, su música, al darnos algunas de las más sentidas y profundas canciones de la historia reciente. Se trata de un movimiento cultural tan relevante, que treinta años después de su auge aún se editan libros y producen documentales sobre el tema, sin mencionar los miles de fans que se reúnen en los shows de las bandas sobrevivientes, donde jóvenes (que aún no habían nacido cuando explotó este movimiento en las grandes masas) siguen cantando a todo pulmón las canciones que determinaron gran parte del sonido de la década de 1990 como *Smells like Teen Spirit* o *Even Flow*.

En este artículo se presentan los hechos y factores que hicieron de esta cultura el fenómeno social y a temporal que es ahora.

Palabras clave: Grunge, industrias culturales, generación X, década de 1990.

Summary

The grunge phenomenon has been highly significant in shaping the identity of many generations, through its aesthetics, philosophy, and above all, its music, giving us some of the most heartfelt and profound songs of recent history. It's a cultural movement so relevant that thirty years after its peak, books are still being published and documentaries produced on the subject, not to mention the thousands of fans who gather at the shows of surviving bands, where young people (who weren't even born when this movement exploded into the mainstream) still sing the loudest they can the songs that defined much of the sound of the 1990s, such as "Smells like Teen Spirit" or "Even Flow."

This article explores the facts and factors that have made this culture the social and temporal phenomenon that it is now.

Keywords: *Grunge*, cultural industries, X Generation, 90s decade.

El fenómeno del *grunge* genera fascinación hoy como hace 30 años. De las sentidas letras y la música que oscilaba desde lo rudo y retumbante a lo suave y melancólico, el *grunge* sacó a relucir los problemas a los que se enfrentaba la juventud de aquella época; que si bien, al principio estaba centrado en la “comunidad de pescadores y operarios de aserradero del Este de Estados Unidos” (Fuente, 2021) su obra trascendió fronteras al expresar los lamentos de toda una generación.

La palabra *grunge* significa sucio o desaliñado. (Díaz, s/f) Fue un movimiento musical y cultural que comenzó en la segunda mitad de las décadas de 1980 y la primera de 1990 en Seattle, E.E.U.U. Se trata de una forma apática y pesimista de ver la vida. Los jóvenes se reunían a escuchar a sus bandas locales y a discutir sobre formas y filosofías de vida que se impregnaron en el género, como el hartazgo de la sociedad postmoderna, el feminismo, el anti autoritarismo, la ironía o el cinismo (Mcmanus, 2008).

Esta palabra surgió en 1981 cuando el vocalista de Mudhoney, Mark Arm, describió en una carta al fanzine de Seattle *Desperate Times* el sonido de su entonces banda (*Mr. Epp and the calculations*) como “la banda más sobrevalorada de Seattle” diciendo: “¡Odio a *Mr. Epp and the Calculations!* ¡Puro *grunge!* ¡Puro ruido!”. (Díaz,s/f).

Seattle, el origen

Este movimiento surgió en Seattle, Washington, una ciudad lejana a las urbes musicales como Los Ángeles o Nueva York, por lo que los jóvenes de aquella zona optaron por involucrarse en la música *underground*. Seattle era una ciudad de leñadores, pescadores y de operarios de aserradero. Era una ciudad periférica que no tenía nada interesante que ofrecer en entretenimiento. Es en la búsqueda de la identidad de sus jóvenes por las que el *grunge* surgió en este lugar.

En los 90, Seattle estaba viviendo un *boom* económico por la expansión de *Microsoft* (también *Boeing*) y por otro lado se estaba desprendiendo del movimiento *hippie* de los años 60, pero seguía conservando algunos de sus valores como el anti consumismo y anti capitalismo. Se mantenía como un lugar económico para vivir sin -aparentemente- muchas cosas interesantes, pero donde radicaban artistas con muchas cosas que necesitaban ser

expresadas, que venían de profundos sentimientos que, en muchos casos, venían de su pasado y es porque esta ola de artistas tenía en común su pertenencia a la generación X.

Realize me. Jóvenes marcados por el signo de sus tiempos

La generación X está conformada por miembros que nacieron aproximadamente entre 1960 y 1980. Crecieron en medio de cambios sociales radicales: movimiento *hippie*, nuevos modelos de familia, feminismo, divorcios, padres ausentes, la Guerra Fría, la transición de lo analógico a lo digital. Esta generación creció en medio del paso de un mundo viejo a uno nuevo en donde nada estaba claro, ya no había tantas oportunidades como antes, la incertidumbre era constante, por lo que desarrollaron una personalidad desconfiada y pesimista. No le tienen fidelidad a nada, desconfían de cualquier poder, no tienen ambiciones para no asumir responsabilidades y valoran mucho la autonomía (Masse, 2011, pags. 62-75).

En este contexto crecieron los músicos de Seattle. Uno en el que vieron cómo viejas tradiciones y falsas aspiraciones se desmoronaban frente a ellos. Nada era seguro, lo que influyó en la creación de una cultura basada en "hacerlo por ti mismo", puesto que vivían en un mundo en el que nadie les regalaría nada.

El *grunge* se trató de un movimiento de los jóvenes de clase media baja de los años 80, sin futuro ni oportunidades, que venían de un entorno basado en lo que les decía la televisión y el catolicismo blanco con el cual no estaban de acuerdo. Fue el movimiento de los chicos rebeldes que no estaban dispuestos a seguir el camino que la sociedad les decía que tenían que seguir, que se negaban a alienarse con lo establecido. Eran reacios a vivir en el mundo moderno basado en la utilidad y en las relaciones de explotación de los poderosos (dentro de la sociedad que criticaban los frankfurtianos) y ser fieles a sí mismos. El *grunge* fue sin duda un movimiento en donde los jóvenes marginados podían ser ellos mismos; era un espacio donde podían tocar música y pasarla bien. Sin embargo, por su contexto también se vio demostrada una fuerte tendencia a la depresión.

Musicalmente, el *grunge* surgió a partir del hartazgo del público hacia la música frívola de los años 80. Los exponentes de ese nuevo estilo pretendían desligarse del

mainstream (música y cultura de las grandes masas) manteniéndose fiel a lo *underground*. La música que hacían se escuchaba en bares o *pubs*, no en MTV o en la radio comercial (aunque sí en radios universitarias). Grababan en disqueras independientes en contra de los excesos del rock and roll y del virtuosismo del *glam metal*. Querían algo más auténtico.

Los músicos de Seattle tenían influencias del rock clásico, del metal (aunque ellos lo tocaban menos pesado), del *punk* (que era más elaborado) y del *folk* principalmente. También suelen nombrarse como influencia *Black Sabbath*, *Led Zeppelin* o *AC/DC*.

El sonido de Seattle podría describirse como pesado. La guitarra, con mucha reverberación y distorsión, es tocada en tonalidades menores; la batería es fuerte y pesada, las voces desgarradoras y enojadas y se hace uso de melodías repetitivas.

Las letras, depresivas y rebeldes, hacían referencia al inconformismo, la depresión, la marginalización social, el desencanto de la vida y criticaban al ideal de lo que debía ser un estadounidense. Tocaban temas como la violencia doméstica, los problemas mentales, el abuso, las familias disfuncionales, las adicciones o las desigualdades de género.

Origen del grunge

Green River se considera como una de las bandas pioneras, pues de sus integrantes surgieron las reagrupaciones que formaron a *Mudhoney* y *Mother Love Bone*. En *Mother Love Bone* se encontraba Andrew Wood, quien murió de una sobredosis de heroína en 1990. En su honor su compañero, Chris Cornell junto con el resto de los integrantes de la banda de Wood y Eddie Vedder formaron *Temple of the Dog*, de donde más tarde surgieron las bandas *Soundgarden* y *Pearl Jam*.

La disquera independiente *Cz Record* fue una de las fundadoras de este movimiento al grabar a *Soundgarden* y *U-Men*. *Sub Pop* fue otra muy importante al lanzar a bandas como *Green River*, *The Melvins*, *U-Men*, *Alice in Chains*, *Pearl Jam* y *Nirvana*. Los primeros conciertos de estas bandas fueron en garajes, pizzerías, bares o en cualquier lugar donde pudieran. Por mucho tiempo casi nadie fuera de Seattle conocía a estas bandas. No fue sino hasta que salió un artículo en la revista *Melody Maker* cuando se pusieron en la mira.

Más tarde, varias de estas bandas dejaron estas disqueras independientes para unirse a otras más comerciales (como *Nirvana* con Geffen). 1991 fue el año del *grunge* con el lanzamiento de *Nevermind* (*Nirvana*), *Ten* (*Pearl Jam*) y *Badmotorfinger* (*Soundgarden*), que rápidamente dominaron las listas y llevaron el sonido del rock alternativo a las grandes masas como no se había visto en la historia. Una vez que el *grunge* dominó el *mainstream* el movimiento se banalizó hasta el punto de que los medios hacían reportajes y notas de éste sin estar bien informados y enfocándose en aspectos superficiales.

Facelift, el grunge se banaliza

La ropa *grunge* empezó a ponerse de moda: Las camisas de cuadros, gorras al revés, botas negras gruesas o los shorts largos de mezclilla. Estas prendas llegaron a estar en los más grandes desfiles de moda (uno de los cuales fue diseñado por Marc Jacobs) y en las tiendas de *fast fashion*, ropa que aún se ven hoy. La vestimenta que ellos usaban era durable y atemporal, comprada en tiendas de segunda mano que costaba un dólar; eran usadas por los leñadores para el frío y de repente se encontraban en tiendas exclusivas a precios más altos. (Grambush, 2019). Lo anterior, como un efecto del poder que tienen los medios de determinar cómo se percibe a una cultura, por medio de la creación de estereotipos y necesidades inventadas en el que tergiversan su esencia para volverlo algo económicamente redituable, dando como resultado que se considere *grunge* comprar franelas y posar con cara de hartazgo, cuando en realidad fue un movimiento con un contexto y valores más profundos.

Los cuatro grandes

Se considera a *Nirvana*, *Pearl Jam*, *Alice in Chains* y a *Soundgarden* como las cuatro grandes bandas del *grunge* porque fueron las que más éxito comercial tuvieron y pusieron en alto en los medios a este género.

Nirvana se caracterizaba por su sonido crudo y visceral. Hablaban sobre el descontento de la vida, criticaban al ideal de la sociedad estadounidense y estaban en contra del sexismo; también son notables las fantasías extrañas en las que Kurt Cobain combinaba lo tétrico con lo estético.

Por su parte *Pearl Jam* tenía un sonido melodioso y melancólico. Cantaban sobre el dolor, las familias disfuncionales y el fallo de la sociedad a las personas.

Alice in Chains se inclinaba más hacia el metal. Sus letras hablaban sobre la desesperanza y el vacío que dejan las drogas.

Finalmente, *Soundgarden* era el más pesado de las cuatro. Su mensaje trataba sobre la trascendencia y también cantaron sobre las adicciones y la depresión.

En general casi todas las bandas de este género son muy distintas entre sí y tenían su propio sello de identidad, pero estas cuatro son consideradas las abanderadas del *grunge* por el gran impacto comercial y cultural que tienen. Otros grupos como *Stone Temple Pilots* o *Smashing Pumpkins* son también muy reconocidos.

Algunas canciones importantes que nos dio este género son: *Smells Like Teen Spirit* (*Nirvana*), *Jeremy* (*Pearl Jam*), *Black Hole Sun* (*Soundgarden*), *Would* (*Alice in Chains*), *Plush* (*Stone temple Pilots*), *Celebrity Skin* (*Hole*) y *1979* (*Smashing Pumpkins*).

All Apologies. Final

El *grunge* comenzó su declive en 1994 cuando Kurt Cobain se suicidó y poco a poco los demás representantes empezaron a desaparecer del ojo público. Coloquialmente, se considera que el *britpop* (género británico) desplazó al *grunge* de las tendencias musicales cuando *Oasis* lanzó su álbum debut *Definitely Maybe* algunos meses después de la muerte de Cobain (aunque esto es algo muy reduccionista en mi opinión). Más tarde, Layne Staley se retiró de los escenarios en 1996, *Pearl Jam* entró en una disputa legal con Ticketmaster y se negaron a hacer más videos musicales en mucho tiempo. Así, tan rápido como llegó, el *grunge* perdió su popularidad en poco tiempo.

Down in a Hole. Las muertes del grunge

Ciertamente la muerte ha marcado profundamente a esta música debido al deceso de muchos de sus exponentes a temprana edad, principalmente por el abuso de drogas o el suicidio. He aquí una lista de algunos miembros que se han ido de este movimiento:

- Stefanie Sargent (guitarrista de *7 Year Bitch* en 1992)
- Kurt Cobain (*Nirvana*, 1994)
- Kristen Pfaff (bajista de *Hole* en 1994)
- Jonathan Melvoin (tecladista de *Smashing Pumpkins* en 1996)
- Layne Staley (*Alice in Chains* en 2002)
- Scott Weiland (*Stone Temple Pilots* en 2015)
- Chris Cornell (*Soundgarden* en 2017).

Las tragedias del *grunge* han contribuido a la romantización del suicidio y del artista atormentado. Esto ocurre desde tiempos antiguos y se exacerbó a partir del romanticismo con el ideal del artista a quien "su pasión lo llevó a la muerte". Ni qué decir de cómo ha resultado en los últimos años en Internet en sitios como *Tumblr* o con los *Sad Boys*. En el *grunge* se encuentra muy marcada esta tendencia por el halo melancólico que caracteriza a este género sumado al hecho de que las vidas privadas de sus representantes han sido difíciles por el entorno en el que crecieron.

***I'm Mine*. El Legado.**

Este movimiento influyó en el sonido del rock de los 2000 en bandas como *Red Hot Chili Peppers*, *Nickelback*, *Creed*, *Puddle of Mudd* y *Foo Fighters* (banda posterior del baterista de Nirvana, Dave Grohl). Este *boom* mediático nos dejó algunas de las canciones más destacadas de la década de 1990 y querámoslo o no influyó en la moda de la época.

Principales bandas: *Nirvana*, *Pearl Jam*, *Soundgarden*, *Alice in Chains*, *Stone Temple Pilots*, *The Smashing Pumpkins*, *Hole*, *Green River*, *L7*, *Melvins*, *Sonic Youth*, *Babes in Toyland*, *Temple of the Dog*, *Mother Love Bone*, *Mudhoney*, *Silver Chair*, *Mad Season*, *Screaming Trees*.

Principales álbumes: *Nevermind* (*Nirvana*, 1991), *In Utero* (*Nirvana*, 1993), *Ten* (*Pearl Jam*, 1991), *Vitalogy* (*Pearl Jam*, 1994), *Superunknown* (*Soundgarden*, 1994), *Badmotorfinger* (*Soundgarden*, 1991), *Facelift* (*Alice in Chains*, 1990), *Dirt* (*Alice in Chains*, 1992), *Temple of the dog* (*temple of the Dog*, 1991), *Live through this* (*Hole*, 1994), *Bricks*

are heavy (L7 1992), *Core* (Stone Temple Pilots, 1992), *Siamese Dream* (Smashing Pumpkins, 1993), *Houdini* (Melvins, 1993), *Mellon Collie and the infinite sadness* (Smashing Pumpkins, 1995).

Referencias

- Fuente, U. (2021, septiembre 9). *Historia del "grunge": paletos, franela y canciones deprimentes*. La Razón. <https://www.larazon.es/cultura/20210909/fal3ka6denctba5v7o7awbqlca.html>
- Grambush, J. (2017, octubre 30). A brief history of grunge: The Seattle sound. Culture Trip; The Culture Trip. <https://theculturetrip.com/north-america/usa/washington/articles/a-brief-history-of-grunge-the-seattle-sound/>
- Historia de la música Grunge (parte 2). (2022, agosto 2). Pentamúsica. Música Creativa. <https://www.pentamusica.com/historia-musica-grunge-2/>
- Imaginario, A. (2013, agosto 4). Qué es la Cultura. Significados. <https://www.significados.com/cultura/>
- Irwin, C. (2021, septiembre 13). How grunge briefly took over the world. Ultimate Classic Rock. <https://ultimateclassicrock.com/grunge-history/>
- Las generaciones, (Algarabáapocket) (Vol. 1). Algarabía. No title. (s/f). Montes de Oca Sicilia, M. del P. (Ed.). (2011).
- McManus, D. (2008, octubre 31). Just 20 years on, grunge seems like ancient history. The Guardian. <https://www.theguardian.com/music/musicblog/2008/oct/31/grunge>
- Study.com. Recuperado el 25 de junio de 2023, de <https://study.com/academy/lesson/what-is-grunge-subculture.html>
- Real Academia de la Lengua Española. Recuperado el 25 de junio de 2023, de <http://dle.rae.es/reverberaci%C3%B3n>
- The Editors of Encyclopedia Britannica. (2013). jazz-rock. En Encyclopedia Britannica.