

Título: ¿Cómo fue evolucionando la cultura pop en América Latina? (1980-2000)

Autor: Federico Ramirez (federicoramirezcapo@gmail.com)

Docente a cargo: Julieta Prato (julieta.prato@institutosanpablo.edu.ar)

Institución: Instituto San Pablo

Introducción:

Este es mi trabajo final acá voy a hablar de todo lo que fue la música en sus años dorados 1980-2000.

La expresión música pop (del inglés pop music, contracción de popular music) hace referencia a una combinación de distintos géneros musicales altamente populares dentro de una sociedad. Este tipo de música es hecha para ser altamente comercializada. Muchos citan los comienzos de este género durante los años 50.

Los autores y estudiosos de música David Hatch y Stephen Millward definieron la música pop como "un cuerpo de la música, el cual es distinguible de lo popular, jazz y música folk".

Aunque la música pop es a menudo visto como orientada a la lista de sencillos, es un género que no necesariamente es la suma de todos los Music Chart, las cuales siempre han tenido canciones de una variedad de fuentes muy distintas.

Mientras que la música pop, como género, suele ser vista como un estilo existente y en desarrollo por separado.

Así, el término «música pop» puede utilizarse para describir un género distinto, dirigido a un mercado joven, a menudo caracterizado como una alternativa más suave al rock and roll.

Expresión

Históricamente, la expresión "música pop" no era entendida como un género musical con características musicales concretas. Lo catalogado como música "Pop", apócope de "música popular", era entendido como lo contrario a la música de culto, a la música clásica. Bajo esta definición entraban géneros como, El pop era entendido como ese gran grupo de música para la gente de escasa cultura musical. Con el tiempo, el pop ha ido ganándose su aceptación como género musical independiente, librándose, además, del sentido peyorativo y negativo al que se le vinculaba.

La proliferación del pop y sus múltiples subgéneros hace imposible que sus clasificaciones representen divisiones puras.

Terminología

El Diccionario de la Lengua Española define «pop» como «un cierto tipo de música ligera y popular derivado de estilos musicales negros y de la música folclórica británica», siendo el término procedente del inglés pop, un acortamiento de popular (popular).[]

El término canción pop se registró por primera vez en 1926, usado en el sentido de una pieza musical «que tenga atractivo popular. A partir de la década de 1950, el término "música pop" se ha utilizado para describir un género distinto, destinado a un mercado joven, a menudo caracterizado como una alternativa suave al rocanrol. A raíz del auge de los artistas británicos de la conocida como invasión británica, alrededor de 1967, el término fue utilizado cada vez más en oposición al concepto de música rock, para describir una forma musical más comercial, efímera y accesible. Aunque la música pop es contemplada a menudo como orientada a las listas de ventas de sencillos, como género no consiste simplemente en la suma de todos los éxitos musicales, que ha contenido siempre canciones procedentes de una variedad de fuentes, entre ellas la música clásica, el jazz o el rock, mientras que la música pop como género es generalmente contemplado con una existencia y desarrollo separado.

La música disco seguía llenando las discotecas, los éxitos del año que no dejaron de sonar fueron algunos como 'And The Beat Goes On' (The Whispers), 'Celebration' (Kool & The Gang), 'Upside Down' (Diana Ross) o 'Funky Town' (Lipps Inc.). En este primer año de la década también sonaban en las radios hits de los álbumes The Game (Queen) y Super Trouper (ABBA), dos grupos que ya habían conocido el éxito en los setenta.

Los sonidos de los setenta seguían llenando las radios en 1980. El rock más puro aguantaba el empuje de los sonidos de las discotecas, sobre todo con AC/DC y su séptimo álbum Back in Black, producido tras la muerte del cantante principal de la banda, y que contenía éxitos como la canción que da título al disco o 'You Shook Me All Night Long', y gracias también a Dire Straits, que publicó el fantástico Making Movies. Bruce Springsteen y The Police publicaron material de éxito este año. Sin embargo estos grupos de guitarras eléctricas y baterías se iban a encontrar con nuevos jóvenes armados con teclados y sintetizadores en la lucha por ocupar los primeros puestos de las listas musicales.

En 1980 comenzaron a escalar posiciones nuevos sonidos, que llegaban de la mano de grupos como Ultravox, una banda inglesa de new wave que no había tenido mucho éxito durante sus primeros años a finales de los setenta, pero que llegó a ser uno de los grupos más influyentes en toda Europa durante la década siguiente. En 1980 Ultravox publicó Vienna, un disco clave en la historia de la música electrónica.

<https://youtu.be/VVkHz0WOqs>

Durante los ochenta los jóvenes y la industria decidieron cambiar y se abrazaron a nuevos ídolos como Depeche Mode, Culture Club, Eurythmics, The Human League, Pet Shop Boys, Yazoo, Cyndi Laup, nuevos grupos que trajeron nuevos sonidos a las radios, colocando sus hits en lo más alto de las listas musicales.

Pero el Rock 'n Roll iba a aguantar el empuje del sonido ochentero. Si 1980 había dado éxitos rockeros de la mano de Queen, Dire Straits y AC/DC, 1981 iba a ser también un año notable para el género. Los Rolling con su famosa 'Start Me Up', Journey con 'Don't Stop Believin' o Queen y David Bowie con 'Under Pressure' consiguieron mantener el rock en las primeras posiciones de las listas. Joan Jett también ayudó a mantener la llama rockera viva con el hit 'I Love Rock 'n Roll', que sonó durante todo el año en las radios.

Otros ejemplos de que el rock siguió aguantando la llegada de los ochenta lo tenemos en la canción 'Rock This Town', que consiguió entrar en el TOP 10 del Billboard en Estados Unidos y del Reino Unido, y en la figura de Bryan Adams, cuya carrera despegó precisamente en 1981 con 'Lonely Nights' y siguió durante toda la década.

Sin embargo durante este año también aparecieron éxitos del mundo de la electrónica y del synth pop como 'Down Under' de la joven banda australiana Men At Work, o 'Don't You Want Me', de The Human League.

The Human League merece una mención especial cuando hablamos de los ochenta. Este grupo inglés formado en 1977 fue pionero del pop con sintetizadores (synth pop), un género musical derivado de la música electrónica, combinada con la música disco, el new wave y el pop. Desarrollado a finales de los años 70 y principios de los años 80, el synth pop sirvió de plataforma para el surgimiento de los nuevos estilos de música electrónica como el house, el techno y el trance, y también dio paso del sonido disco al sonido dance.

En su hit más conocido, The Human League nos introduce estos sonidos electrónicos a la perfección. Los primeros veinte segundos de 'Don't You Want Me' son la esencia del sonido ochentero. Merece la pena escucharlos para transportarnos a aquella época e imaginarnos en una discoteca.

<https://youtu.be/uPudE8nDog0>

'Don't You Want Me' fue el número uno en las listas en la Navidad de 1981 en Reino Unido, y consiguió escalar hasta la primera posición también en Estados Unidos en el verano del año siguiente. Otros éxitos del año fueron el hit funk 'Super Freaky 'In The Air Tonight', de Phil Collins. 1981 también dio varios éxitos menos ruidosos y movidos, como la romántica 'Endless Love' cantada por Lionel Richie y Diana Ross, la perfecta 'Bette Davis Eyes', o la balada 'Lady', de Kenny Rogers.

1982: el año de Michael Jackson

El año en el que el cine perdió a Henry Fonda, Ingrid Bergman y Grace Kelly, el mundo de la música entraba en el 'corazón de los ochenta', una serie de años (1982-1983-1984) que fueron especialmente productivos en cuanto a temas y éxitos que pasaron a la historia. 1982 fue un año repleto de hits que todos conocemos y reconocemos cuando suenan en la radio. Repasando la lista vemos que absolutamente TODOS los temas de nuestro TOP 15 son famosísimos. Todos ellos producidos en 1982, un año mágico para la música.

La lista es interminable: 'Eye of the Tiger', 'Thriller', 'Come On Eileen', 'Do You Really Want to Hurt Me', 'Billy Jean', 'Should I Stay or Should I Go', 'Eye In the Sky', 'Don't Go', En la actualidad sería difícil imaginar que en un solo año aparecieran tantas canciones buenas.

'Rosanna' se mantuvo durante gran parte del año entre los primeros hits en las listas, compitiendo con 'Eye Of The Tiger' y con el éxito del año anterior 'Don't You Want Me'. Este hit sería el primero que Toto colocaría en lo más alto de las listas, para en 1983 encandilar a todos con 'Africa'. Culture Club fue otro de los grupos que conocieron el éxito en 1982, con 'Do You Really Want To Hurt Me', y Men At Work volvió a cosechar éxito con 'Who Can It Be Now', cuyo título quizás no suene a tanta gente como su pegadiza melodía de saxofón.

En 1982 también tuvo éxito el álbum Rio, que supuso la consagración mundial de Duran Duran, banda que luego conseguiría colocar hasta veinte sencillos más en la lista Billboard Hot 100. Por otro lado, este año el mundo conoció a Yazoo, un dúo británico de synth pop formado a finales de 1981 por Alison Moyet y Vince Clarke (ex compositor de Depeche Mode). Su carrera tuvo gran éxito comercial en Europa a principios de los años 80, y si bien no tuvieron la misma suerte en Estados Unidos, Yazoo alcanzó tres Top 10 en el UK Singles a inicios de esta década. Entre los más destacados: 'Only You' y 'Don't Go', ambos hits del álbum Upstairs at Eric's.

<https://youtu.be/tLTGs4fqxBk>

Pero sin duda, por encima del rock que quedaba o de los éxitos del pop, en 1982 hubo un disco que se vendió más que ninguno y una canción que sonó a todas horas: Thriller, la obra más conocida de Michael Jackson. Ese año se había estrenado 'La Cosa', mítica película de John Carpenter que a tantos jóvenes aterrorizó. No fue casualidad entonces que 'Thriller', de Michael Jackson, tuviera como tema central el miedo. No era una canción de amor al uso. Era una historia de terror. Bien lo evidenciaba ese genial videoclip con la voz de Vincent Price.

Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos. Con este dato ya nos podemos hacer una idea de lo que estamos hablando. 1982 pasará a la historia de la música simplemente por este hecho (y eso que se publicaron

otros muchos éxitos de otros artistas). Fue el año en el que sonaron por primera vez 'Billy Jean' y 'Thriller', dos de las canciones más famosas de un Michael Jackson que ya había conocido el éxito durante los setenta (con los Jackson Five y también en solitario).

Instrumentos más comunes:

Voz, guitarra, bajo, batería, guitarra eléctrica, teclado, sintetizador, caja de ritmos, secuenciador.

Como género, la música pop es muy ecléctica, tomando prestado a menudo elementos de otros estilos como el urban, el dance, el rock, la música latina, el rhythm and blues o el folk. Con todo, hay elementos esenciales que definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, escritas en un formato básico (a menudo la estructura estrofa-estribillo), así como el uso habitual de estribillos repetidos, de temas melódicos y ganchos. La instrumentación se compone habitualmente de guitarra, batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado, sintetizador, etc.

¿Qué pasa con los 2000?

Esa época tan infravalorada, pero que nos ha dado tanto. Paris Hilton, hello? Si eres millennial como yo, en los últimos años habrás notado una clara nostalgia dos milera.

¿Los indicios? Has empezado a seguir a cuentas como @2000sjournals, @2000sanxiety, @2000sgal o @2000s.era; te estás preguntando cuándo se va a emitir el remake de Lizzie McGuire y todos los días das las gracias al cielo porque Disney+ haya llegado a tu vida. No hay duda de que somos fervientes admiradores de los 2000 y toda la cultura pop que representa, y por eso hemos querido hacer una lista de aquellas cosas que echamos de menos de esta gran era.

Si te preguntaran qué color definiría los 2000 —sobre todo los early 2000— no tardarías ni un segundo en responder. ¡El rosa, señores y señoras! ¡El rosa! Un color que tiñó por completo esta época de nuestras vidas y que, claramente, se lo debemos a Paris Hilton, diva incondicional, pero también a personajes ficticios, pero igual de legendarios como Sharpay Evans (High School Musical) o Elle Woods (Una rubia muy legal). Una devoción cromática que se puede resumir en una frase mítica de Chicas malas (2004): "Los miércoles vamos de rosa". Película de culto de una generación como Clueless lo fue en los 90.

<https://youtu.be/44izuSvo9c0>

Los chándals rosa de terciopelo de Juicy Couture, las faldas tableadas de cintura baja, las camisetas con mensaje, las boinas, los móviles de tapa con cristales incrustados... Todo, pero absolutamente todo en rosa era mejor. En esos años, lo de "ver la vida de color de rosa" se vivía de manera literal.

Para terminar me gustaría dar una pequeña opinión de todo esto, la cultura fue muy famosa en esos 20 años, por que empezaron a surgir nuevas bandas que hoy en día se las consideran como las mejores en la historia, las canciones, sus melodías, las oraciones con las que la componían eran únicas, hoy en día puedes escuchar cualquier tipo de música y lo único que vas a escuchar en la mayoría de ellas es a gente con la voz cambiada (autotune), con ropa un poco rara, casi siempre repitiendo las mismas palabras, hasta algunos no paran de insultar. Obviamente esto es una OPINIÓN, cada quien escucha lo que quiere, se viste como quiere y habla como quiere, solo recalco que las canciones de hace mas de 20 años atrás se podía sentir más un sentimiento más sano que hoy en día.

Este fue mi ensayo, elegí este tema ya que a un familiar le gusta mucho este tipo de música, y las bandas como Queen, ACDC, y muchas más y me sentí un poco tranquilo por poder hacer este trabajo.

Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer un trabajo para su universidad y espero que les haya gustado.

Bibliografía:

<https://vaventura.com/cultura/musica/las-mejores-canciones-ano-1980-1989>

<https://youtu.be/44izuSvo9c0>

<https://youtu.be/tLTGs4fgxBk>

<https://youtu.be/uPudE8nDog0>

<https://youtu.be/VVkHzZ0WOqs>