

PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA “JOY DIVISION: EL POST PUNK DE LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD” (Parte 1)

Por Daniel Suárez. ECO's Rock. 19 de junio de 2021

PARTE 1: “UNKNOWN PLEASURES”

En columnas pasadas he abordado el origen del POST PUNK y sus principales exponentes que hicieron de este movimiento una gran alternativa musical que después de su surgimiento ha inspirado a muchas bandas en distintas generaciones hasta el presente siglo XXI; Estas agrupaciones impulsaron a principios de la década de los 80's la apertura del BATCAVE y es ahí que comienza la subcultura gótica.

La escena del BATCAVE se convirtió en el sitio UNDERGROUND favorito del GOTH ROCK, ya que a inicios de los 80's su atmósfera se centraban en el horror, lo siniestro y depresivo, pero lo teatral le dio ese aspecto excelso que cautivó a la generación X y a sus hijos:

En esta columna me quiero enfocar a una de las bandas de culto de todos los tiempos: JOY DIVISION. Esta fue una banda que surge en 1976 en SALFORD, GRAN MÁNCHESTER, INGLATERRA, inicialmente se hacían llamar WARSAW, ellos fueron de los pioneros en evolucionar el PUNK ROCK, su sonido siniestro y potente además de sus letras centradas en el concepto de muerte y desesperación fueron aspectos creativos y vividos por la depresión y epilepsia de su líder y vocalista IAN CURTIS, lo cual generó una esencia única con el acompañamiento del resto de la banda que estaba formada por BERNARD SUMNER, PETER HOOK Y STEPHEN MORRIS.

Dentro de sus principales influencias se sabe que fueron KRAFTWERK
https://www.youtube.com/watch?v=0EBTn_3DBYo, CAN
<https://www.youtube.com/watch?v=EVi-UTF9PL4> y NEU!
<https://www.youtube.com/watch?v=GT0f1Tw3YXM>, DAVID BOWIE
<https://www.youtube.com/watch?v=iYYRH4apXDo>, VELVET UNDERGROUND
<https://www.youtube.com/watch?v=AxgvkzFVnNQ>, THE DOORS
<https://www.youtube.com/watch?v=eZWB0VF2vDI>

y SIOUXSIE AND THE BANSHEES

<https://www.youtube.com/watch?v=wsOHvP1XnRg>.

De acuerdo a SUMNER (1994): *Joy Division tenía una fórmula, pero nunca trabajábamos de forma premeditada. Salía naturalmente. Yo era el ritmo y los acordes, y Hooky la melodía. Solía tocar su bajo a un volumen alto porque me gustaba distorsionar la guitarra y el amplificador que usaba solo funcionaba al máximo volumen. Cuando Hooky tocaba a un volumen bajo, no se escuchaba. Steve tenía su propio estilo, diferente al de otros bateristas. Para mí, el baterista es el reloj de la banda porque es pasivo: él podía seguir el ritmo de la banda, marcando nuestro propio límite. En vivo, nos manejábamos visualmente viendo a Ian bailar. Todo el mundo dice que nuestras letras son oscuras y pesadas. Con bastante frecuencia me preguntan por qué. La única respuesta que puedo dar es mi respuesta. El lugar donde vivía de chico, donde tengo mis recuerdos más felices, desapareció. Todo lo que queda es una vieja planta química. Me di cuenta de que nunca iba a poder volver atrás, recuperar esa felicidad. Entonces está este vacío. Para mí, Joy Division era acerca de la muerte de mi comunidad y de mi infancia. Era completamente irrecuperable.* IAN CURTIS se caracterizaba por tener una voz suave de baritono y los especialistas en esa área a menudo lo comparaban con la de JIM MORRISON de THE DOORS, que por cierto era una de las bandas favoritas de CURTIS. A diferencia de las demás bandas de POST PUNK lo que hace un gran culto de JOY DIVISION fue que no se centraron en la oscuridad de la realidad social sino más en el estado emocional y mental de su generación, la melancolía hizo que

la música DARK de los años 80's se percibiera como un estilo de ser en la vida, de ahí bandas como BAHUAHUS, THE CURE y SIOUXSIE AND THE BANSHEES adoptaron estas líneas de potencia ideología y filosofía oscura, profunda y sublime. JOY DIVISION tuvo una corta existencia, si lo unicamos desde 1976 solo 4 años fueron necesarios para cambiar la historia de la música a través del POST PUNK , los miembros que formaron parte de la banda fueron los siguientes:

IAN CURTIS: vocalista, guitarra, melódica (1976-1980)

BERNARD SUMNER: guitarra, teclados, coros, bajo (1976-1980)

PETER HOOK: bajo, coros, guitarra (1976-1980)

TERRY MASON: batería (1976-1977)

TONY TABAC: batería (1977)

STEVE BROTHERDALE: batería (1977)

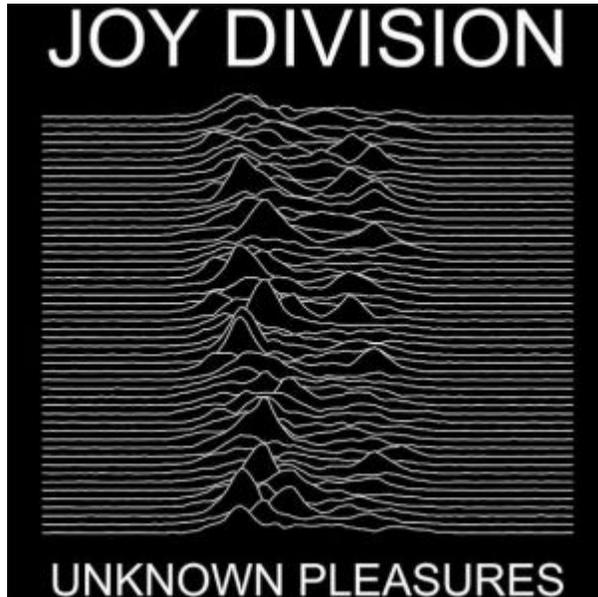
STEPHEN MORRIS: batería, percusión (1977-1980)

Con solo dos discos: UNKNOWN PLEASURES (1979):

Y CLOSER (1980) cautivaron la escena DARK que hasta el presente sigue vigente

en su constante evolución, es un dato importante mencionar que el nombre de JOY DIVISION surge derivado de la novela de KA-TZETNIK 135633 “LA CASA DE LAS MUÑECAS” una historia sobre los campos de concentración nazi, que relata la explotación de mujeres judías a cargo de militares alemanes.

Si bien JOY DIVISION surgen en el esplendor del PUNK cuando THE SEX PISTOLS y THE CLASH arrasaban todo, los liderados por CURTIS crearon una atmósfera siniestra, gélida, catártica, angustiosa que ayudó a que el GOTHIC ROCK sentara sus bases. Una figura importante fue ROB GRETTON, con él publicaron el EP “AN IDEAL FOR LIVING” (1978):

Y posteriormente, con temas como “SHADOWPLAY”:

O “SHE’S LOST CONTROL”:

Para esta ocasión quiero centrarme en su primer disco grande: “UNKNOWN PLEASURES” (1979), producido por MARTIN HANNETT y que hizo del grupo un fenómeno de culto, un culto traspasado a sus actuaciones en directo en la que resalta IAN CURTIS, aquejado de regulares cambios de humor por su depresión crónica que era imprevisible en vivo a causa de esa enfermedad nerviosa que a veces le llevaba a sufrir ataques epilépticos en pleno escenario. Se sabe que en marzo del año 1980, los JOY DIVISION publicaron uno de sus singles más celebrados, la balada “Atmosphere” (cara B “DEAD SOULS”):

Este ha sido para mi un disco inspirador, por la complejidad de sus temas pero sobre todo por el grado tan alto del sentido de pertenencia, tanto de los estados emocionales y mentales que ahí se abordan como la producción que hay detrás de él, comenzaré describiendo que la icónica imagen de esta producción la obtuvieron de una enciclopedia de astronomía de CAMBRIDGE, PETER SAVILLE fue el encargado de hacer el diseño e ilustración del mismo, podemos percibir una estrella que emite repetidas ondas de radio similares a las que emite un faro. Fue una de las producciones más exitosas de la historia de INGLATERRA a nivel cultural, lo sigue siendo, su aporte artístico permitió que sus B-SIDES se convirtieran en un homenaje después del suicidio de IAN en mayo de 1980, todo el álbum se grabó en el estudio STRAWBERRY en HILLGATE, STOCKPORT, MANCHESTER. Inicialmente se pretendía que la producción estuviera a cargo de MARTIN RUSHENT, pero al final fue HANNETT el que lo dirigió; INSIGHT aporta un sonido ambiental de ruido de elevador que definió la sónica potencia de JOY DIVISION, el álbum tuvo un costo de £18,000 (aproximadamente \$441, 743.88 pesos) en aquella época. Se sabe que IAN CURTIS grababa siempre con luces apagadas, el material adicional grabado fueron los singles: “AUTO-SUGGESTION”, “FROM SAFETY TO WHERE...?”, “EXERCISE ONE”, “THE ONLY MISTAKE”, “WALKED IN LINE AND THE KILL”. En el interior del disco se encuentra una imagen famosa titulada HAND THROUGH A DOORWAY tomada por el fotógrafo RALPH GIBSON. Un dato macabro pero cierto es que CURTIS se inspiró en una mujer que padecía epilepsia para escribir “SHE’S LOST CONTROL”, a la que conoció mientras él laboraba en un trabajo que tuvo, su deceso le causó un gran impacto debido a que padecían la misma enfermedad. TONY WILSON firmó el contrato con su sangre para el sello FACTORY RECORDS y finalmente es conocido que los integrantes no quedaron conformes con el álbum al terminarlo ya que el resultado fue un disco oscuro y depresivo. Este desorden al escucharlo me hace esperar por una guía que llegue y me tome de la mano... ¿podrían estas sensaciones hacerme sentir los placeres de un hombre

normal?, nuevas sensaciones apenas me interesan para sentir las otro día, el día de los señores se acerca, he visto las noches llenas de sangre y dolor, los cuerpos obtenidos de todo esto, ¿dónde acabará todo esto?, como un candidato entre las sombras el dolor de la abstinencia puede deformarte forzado por la presión donde no está el placer, ¿he perdido el corazón?, corropido desde la memoria todo se arrastra lentamente a la hora final para intentar recuperar la lucidez, hay algo adentro de mi que se aferra, supongo que los sueños siempre mueren, no se levantan solo caen, pero creo que a veces ya no importa, ¿he perdido las ganas de todo? No tengo miedo en absoluto, aunque parece que el nuevo amanecer se desvanece, la vida, ella pierde el control nuevamente, las sombras me tienen en su juego, ese teatro que ya no es nuevo para mi, las profundidades de ese océano donde todas las esperanzas se hundieron, buscándote, tratando de moverme del silencio, en la esquina de una ventana encontré la verdad, la recorrí a lo largo y ancho en muchas ocasiones, ahí vi todo conocimiento destruido, almas enojadas por no entender el regalo que está guardado en mi mente, el poder y la gloria del pecado, mientras la sangre de Cristo sobre su piel se hace lodo, pasando a la interzona, rompiendo los límites de la ciudad atraído por una fuerza que me empujaba a su interior, buscando amigos ocultos en la noche, encontrando falsas víctimas que jamás conocieron lo que es el dolor, fuimos extraños durante demasiado tiempo, un control enfermizo sobre mi fragilidad temporal, vacíos enormes de los que ya no quiero recordar nada... Por ahora solo recuerdo que esta es la primera parte del especial de JOY DIVISION que tengo para ustedes, aquí les dejo nuevamente el repertorio que he escrito hasta el momento del movimiento POST PUNK, espero que les sirva para que perciban la influencia tan grande que en breve tiempo JOY DIVISION nos dejó:

THE CURE – A QUIEN LE HAYA DOLIDO LA VIDA EN CUALQUIER ETAPA DE EXISTENCIA, QUE TIRE LA PRIMERA LÁGRIMA Y ENSOMBREZCA SU MIRADA. <https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/1683496918595355>

THE CURE – 40 ANIVERSARIO 1978-2018 PARTE I: La muerte de EASY CURE, la hazaña del POST PUNK que creó al DARK ROCK.
<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2370682839876756>.

PARTE II: THREE IMAGINARY BOYS “NO IMPORTA SI TODOS MORIMOS”
<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2383986908546349>.

PARTE III: LAS FLORES SANGRIENTAS QUE RESUCITARON LA MELANCOLÍA,

ANDROGINIA Y OSCURIDAD EN EL DARK ROCK:

<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2394906870787686>.

PARTE IV: EL DÍA EN QUE THE CURE OSCURECIÓ EL ROCK & ROLL HALL OF FAME: <https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2406493119629061>.

PARTE V: ¡QUE LA OSCURIDAD DE SUS CORAZONES ENCIENDA LA LUZ DE SUS ALMAS...RECIBAN A THE CURE!

<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2418992618379111>.

LOL TOLHURST: CURED *THE TALE OF TWO IMAGINARY BOYS*

<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2720638911547812>

PETER MURPHY EN MÉXICO: 40 AÑOS DE BAUHAUS "IN THE FLAT FIELD"

<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2243569835921391>

THE SISTERS OF MERCY: MEXICO TOUR 2019 ¡*NOCHE DE GOTH ROCK EN EL CIRCO VOLADOR!*

<https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2463607977250908>.

THE GLOVE: BLUE SUNSHINE

La fusión entre THE CURE & SIOUXSIE AND THE BANSHEES

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2767361656875537&id=15989495770

Espero que con estas columnas que escribí en el pasado puedan comprender más acerca de la historia del POST PUNK, porque derivado de este nace el ROCK GÓTICO (GOTHIC ROCK ó GOTH ROCK) género del ROCK que conjunta ritmos musicales inspirados en el ambiente siniestro de la contracultura del POST PUNK

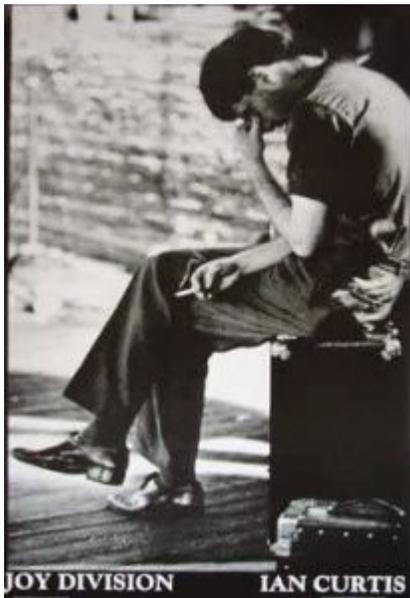
(DARK) esta corriente existencialista musical es amplia y respecto a su origen se tiene registro que nace de la fusión entre el POST PUNK y GLAM ROCK a finales de los años 70's y termina evolucionando gracias al DEATH ROCK y al DARK WAVE de aquella época. ¡Muchas gracias a todos (as) por leerme, deseo que haya sido de su agrado! Los espero como siempre en los portales: ECO's Rock <https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/>, GRÁFICO DE XALAPA en el suplemento cultural LA JIRIBILLA: <https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/> y también en el PORTAL INSURGENCIA MAGISTERIAL: <https://www.facebook.com/PortalInsurgenciaMagisterial/> ¡Saludos amigos (as)!.

This life isn't mine,

Something must break now,

Wait for the time,

Something must break...!

IAN CURTIS/JOY DIVISION

Fuente: <https://www.facebook.com/100036159626395/posts/445766419972008/?d=n>

Fotografías: Google Images

Fecha de creación

2021/06/19