

Tesis Doctoral:

El ska en España: escena alternativa, musical y transnacional

Autor: Gonzalo Javier Fernández Monte

Susana Moreno Fernández

La tesis doctoral realizada y defendida por Gonzalo Fernández Monte sobre el ska en España, bajo la dirección de la Dra. Victoria Eli Rodríguez y la Dra. Silvia Martínez García, fue defendida el día 10 de septiembre de 2012. Se enmarca dentro del Programa de Doctorado *La música en España e Hispanoamérica: métodos y técnicas actuales de investigación* de la Universidad Complutense, vinculado a la Facultad de Geografía e Historia y al Departamento de Musicología.

Este trabajo aporta importantes contribuciones al conocimiento de un asunto de gran relevancia e interés para los estudios de música popular urbana tanto en España como a nivel internacional. Tal y como su autor indica en el resumen de la misma, esta tesis doctoral “consiste en una revisión histórica y analítica de la escena española del ska, un género de música popular que, en este país, nunca antes había sido considerado objeto de estudio central en un trabajo de carácter académico”.

Partiendo de que el valor del ska, como el de todo género musical, reside tanto en su función sociocultural como en sus cualidades sonoras¹, en esta tesis el análisis

¹ De hecho, el autor resalta cómo la percepción del hecho sonoro ha sido crucial en los procesos de

musical se ha puesto en correspondencia con otros tipos de análisis para explicar y matizar diversos fenómenos explorados en la investigación. Por ello, plantea una propuesta multidisciplinar que aborde el tema desde distintas perspectivas, basándose en la revisión de trabajos de diversas disciplinas académicas como la etnomusicología, la historia, el periodismo musical, la sociología y la musicología.

Para delimitar el objeto de estudio y contar con un eje que articule toda la tesis, el autor se basa en la noción de *escena* (y evita los términos *subcultura* y *contracultura*), respetando tanto teorizaciones sobre este concepto propuestas desde especialistas del ámbito académico², como el discurso de los propios seguidores del ska en España. De este modo, delimita el estudio a la escena skatalítica en España, colocando esta en necesaria relación con otras realidades estilísticas y geográficas junto a las que

creación, difusión, valoración y disfrute del ska desde los comienzos de su historia.

² En concreto sigue las premisas de Cohen y de Peterson y Bennett (COHEN, Sara: «Scenes». *Key Terms in Popular Music and Culture*. Bruce Horner, Thomas Swiss, eds. EE. UU., Reino Unido: Blackwell, 1999. Cap. 18, p. 239-250; PETERSON, Richard A.; BENNETT, Andy: «Introducing Music Scenes». *Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual*. Andy Bennett, Richard A. Peterson, eds. Nashville: Vanderbilt University Press, 2004. p. 1-15).

conforma una realidad múltiple, de cariz transnacional. El trabajo presenta además una estructura clara y coherente en función de tres facetas de la escena musical analizada las cuales se hayan interrelacionadas, son exploradas en sendos capítulos centrales del trabajo y se ven reflejadas en el propio título de la tesis: las escenas *alternativa*, *musical* y *transnacional*.

Tras el capítulo introductorio, se presenta un capítulo primero, “Fundamentos para un estudio centrado en el ska”, el cual, desde una recopilación y ordenación sistemática de datos históricos, sirve de encuadre para el resto del trabajo. En este capítulo se caracteriza al ska como objeto de estudio plural; se examinan las líneas de difusión del conocimiento en torno al mismo, bien específicos o bien más genéricos relativos a la cultura musical jamaicana en la que se encuentra el origen del ska; se exponen el planteamiento teórico y metodológico y los objetivos de la tesis, y se presenta su estructura.

En el segundo capítulo, “Trayectoria histórica del ska en España”, se aportan aspectos contextuales esenciales para comprender el género, desde la música y bailes de moda en los años 60 en el país, pasando por movimientos musicales y socioculturales destacados como la Nueva Ola y la Movida hasta llegar a la actualidad con una consolidación, a partir de los 90, de una escena local especializada.

A los capítulos anteriores les siguen los tres que tratan sobre las tres áreas comentadas que articulan buena parte del trabajo. El capítulo 3., “Escena alternativa”, está

dedicado a los factores de tipo social, político, económico e ideológico que influyeron el modo en que el ska fue recibido, asimilado, cultivado, difundido y comercializado en España. Otras cuestiones formuladas en este capítulo, a las que también se ofrecen respuestas, son: determinar cuál es el papel del ska en la cultura española y cómo se relaciona con otros géneros y realidades culturales; averiguar por qué el ska es un género tan desconocido en diversos ámbitos sociales españoles, y poco presente en los medios de masas; explicar cómo la condición de música *alternativa* del ska se ve reflejada en aspectos como su vinculación con algunos sectores sociales minoritarios y causas reivindicativas, con especial atención a la cultura jamaicana inherente al género que fue asimilada internacionalmente en los 60, su imbricación con culturas y modas musicales alternativas del momento y su dependencia de una industria alternativa sustentada en medios como fanzines o Internet, o desde la autogestión.

El capítulo 4., “Escena musical”, abarca los aspectos relacionados con componentes propiamente sonoros del ska, entendido este como realidad sonora múltiple y en constante evolución, que invita a explorar las posibles relaciones entre el desarrollo estilístico del género y los factores extra-musicales explicados en los capítulos previos. De este modo, se analiza y explica cómo funcionan los procesos de categorización de distintas vertientes del ska, con base en los que se consideran sus rasgos estilísticos propios; se intenta también precisar qué tipos de ska se han producido en el ámbito español en diferentes momentos, con características

propias o asimiladas de corrientes transnacionales; se examina y valora de igual modo la relación del ska español con otros tipos de música popular en busca de las cualidades interpretativas y compositivas que subyacen tras los (polémicos) criterios de calidad y autenticidad aplicados a esta música. Para facilitar la comprensión de los contenidos, el autor establece tres etapas estilísticas en el desarrollo del género que resultan muy esclarecedoras: 4.1 “Conformación y asimilación temprana del ska jamaicano”; 4.2 “Propuestas surgidas a partir del revival británico”; 4.3 “*Third wave*: diversidad, innovación y vuelta al pasado”.

El quinto capítulo, previo a las conclusiones, “Escena transnacional”, se centra en la notable expansión a nivel geográfico de este fenómeno, situando el ska español en el desarrollo global de esta música y a la vez reflexionando sobre sus manifestaciones local, regional y nacional. Pese a que la escasez de investigaciones impide una comparación metódica con el resto de países, en este capítulo se analizan las divergencias que presenta la escena española a nivel autonómico y las colaboraciones e intercambios con escenas extranjeras y se revisa de igual modo el modelo histórico aplicado a la escena skatalítica global.

Dada la complejidad del fenómeno musical analizado en esta tesis, la cual queda patente en la propia estructuración de la misma, para realizar su estudio el autor acude a una notable diversidad de fuentes y estrategias metodológicas que detalla en cada capítulo, revelando cuáles han sido las relevantes para encontrar respuestas a las

preguntas formuladas en cada caso. Éste nos facilita la consulta de dichas fuentes tras las “Conclusiones”, en donde recoge un apartado sobre “Fuentes”, otro con el “Listado de imágenes” seguido de “Contenido del CD” y los “Apéndices”. Dichas fuentes manejadas comprenden: publicaciones periódicas que incluyen revistas de música popular y fanzines, monografías sobre música popular española, libros, artículos y partituras, así como fuentes generadas por el propio autor desde la realización de trabajo de campo en interacción con miembros de la escena musical estudiada para entender el modo en que se concibe y se vive el ska. A las fuentes referidas se añade la documentación sonora, en forma de grabaciones discográficas o de escucha en directo desde la asistencia a conciertos y festivales, a partir de las cuales el autor seleccionó, para su análisis, un muestrario de bandas destacadas y repertorio representativo de las principales tendencias del ska en España.

Con este trabajo de investigación Gonzalo Fernández Monte nos brinda un valioso estudio del desarrollo, las implicaciones y las repercusiones del Ska en España, el cual fue apropiado tras una asimilación de esta faceta de la cultura jamaicana. En torno al mismo se desarrolló un sistema de producción propio y más tarde fue reelaborado en las sucesivas olas, asumiendo gran número de contextos culturales e ideológicos, pasando de moda de baile a protagonista en la escena alternativa y luego a género comercial. Al mismo tiempo, desde este trabajo, realizado con profundidad reflexiva, encontramos una visión crítica acerca de

los modos de entender el ska perpetuados en la literatura preexistente.

El enfoque adoptado, aunando el hecho musical, los factores contextuales y el análisis del discurso, prima aspectos como la producción, difusión, recepción y comercialización comunes en estudios acerca de las músicas populares urbanas. Consciente de las limitaciones propias de una investigación de este cariz, el autor establece además líneas de trabajo futuras prometedoras que legitiman el valor de su tesis como ejemplo para estudios similares.

Esto, sumado a la exhaustividad y rigor de un trabajo detallado, tanto en el manejo de las fuentes como en su estructura y organización, con una notable claridad expositiva y una impecable redacción que facilita y torna agradable su lectura, convierte a esta tesis en un trabajo muy recomendable para todo lector curioso, y en particular para aquellos interesados en la historia de la música popular urbana en España. Cabe felicitar sinceramente, por todo ello, tanto al autor de la tesis como a sus directoras.