

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal - Dia 2

Hugo L. Ribeiro

1 de setembro de 2023

Punk

Ramones

Blitzgrig bop (1976)

O ano de 1976 é considerado como o começo do Punk Rock por causa dos discos lançados nesse ano.

Nesse ano, por exemplo, foi lançado o primeiro disco da banda americana Ramones.

Ramones

Blitzgrig bop (1976)

Mas o Punk Rock tem uma história que começa, ao menos, dez anos antes, em 1967.

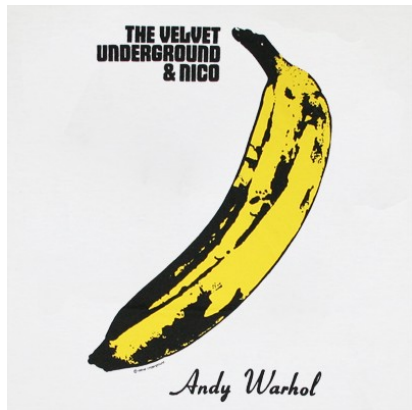

Velvet Underground

Heroin (1967)

Há todo um contexto cultural e bandas que ajudaram a moldar o que viria a ser o movimento Punk.

É o que chamam de proto-punk.

Velvet Underground

Heroin (1967)

John Cale, baixista do Velvet Underground, tinha se relacionado musicalmente com La Monte Young.

Com ele aprendeu sobre experimentalismo e minimalismo.

Velvet Underground

Heroin (1967)

Já o guitarrista e vocalista do Velvet Underground, Lou Reed, teve experiências com drogas e manicômio (tratamento de choque químico).

Velvet Underground

Heroin (1967)

Incorporaram ruídos e atonalidade numa atitude que não se importava se aquilo estava ou não agradando a platéia.

Velvet Underground

Heroin (1967)

As músicas eram totalmente baseados no Rock'n'roll, misturadas com artes performáticas, dança, happening, projeção de imagens, com influência de Andy Warhol e Paul Morrissey (cineasta).

Velvet Underground

Heroin (1967)

Dentro do contexto cultural da época, os integrantes da Velvet underground começaram a frequentar a *The Factory*, galpão do artista plástico Andy Warhol, local frequentado por artistas de vanguarda da época.

Suas músicas abordavam temas como sexo, perversão, drogas e BDSM (sodomismo).

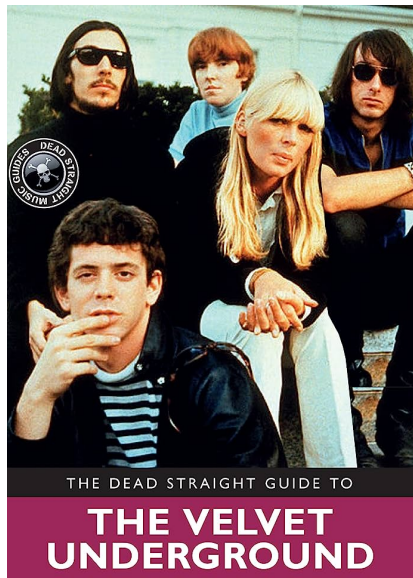

Velvet Underground

European son (1967)

Sobre o primeiro disco do Velvet Underground, Iggy Pop afirmou:

“Esse disco se tornou importantíssimo para mim, não só por causa do que dizia e por ser tão maravilhoso, mas porque também ouvi outras pessoas que sabiam fazer uma música tão boa – sem serem nada boas em música”.

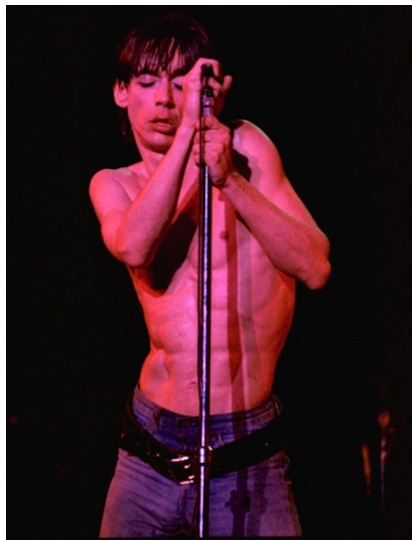

The Stooges

I wanna be your dog (1969)

Começa aí, talvez, essa ideia do Do It Yourself (DIY), de tentar fazer música mesmo com pouco ou nenhum conhecimento sobre música.

Iggy Pop foi nessa onda.

The Stooges

I wanna be your dog (1969)

Com esse pensamento em mente, Iggy Pop criou a banda The Stooges, cujos shows eram muito performáticos.

The Stooges

I wanna be your dog (1969)

A simplicidade e a repetitividade da música na guitarra muito distorcida tentam reproduzir um clima de transe provocativo com o sadomasoquismo e dominação.

A estética musical completa a lírica.

The Stooges

Search and destroy (1973)

Não dá para ter uma ideia dos Stooges sem ver vídeos de suas performances ao vivo, na qual o cantor Iggy Pop se jogava no chão, rolava sobre cacos de vidro, ameaçava o público.

Veja se conseguem perceber que a base musical, por trás de tanta distorção é puro Rock'n'roll.

The Stooges

Raw power (1973)

As músicas já têm uma sonoridade próxima do que seria o Punk: simples e diretas, sem muita parte instrumental nem grandes solos de guitarra.

Mas sua principal influência no punk foi a performance de palco.

The Stooges

Raw power (1973)

Até então poucos artistas foram tão controvertidos e antissistema, sem querer agradar o público de qualquer forma.

Uma atitude que ele se inspirou em Jim Morrison do The Doors.

Brothers and sisters, I wanna see a sea of hands out there.
Let me see a sea of hands.

I want everybody to kick up some noise.
I wanna hear some revolution out there, brothers. I wanna hear a little revolution.

Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide
whether you are gonna be the problem, or whether you are gonna be the solution.

You must choose, brothers, you must choose.

It takes 5 seconds, 5 seconds of decision. Five seconds to realize your purpose here on the planet.

It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it.

Brothers, it's time to testify and I want to know, Are you ready to testify? Are you ready?

I give you a testimonial, the MC5!

MC5

Ramblin rose (1969)

Agora é que a sonoridade e atitude do Punk começa a tomar forma. Essa banda de Detroit começa a unir tudo o que depois iríamos identificar como características do movimento Punk:

MC5

Ramblin rose (1969)

Músicas rápidas, estruturas harmônicas simples, atitude de palco, postura antissistema, letras com conteúdo político.

MC5

Ramblin rose (1969)

Alguém percebeu as paradas típicas do Rock'n'roll?

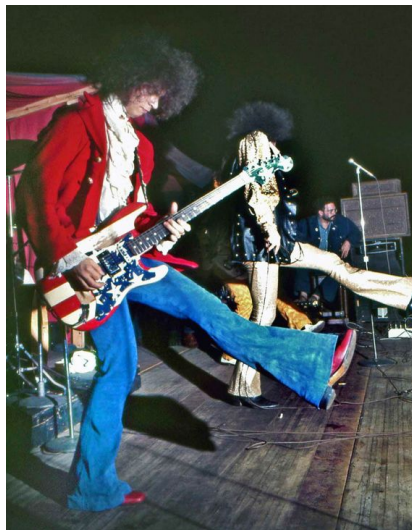

MC5

Kick out the jams (1969)

Estamos em Detroit, EUA.

Engraçado perceber como as raízes do movimento Punk inicia nos EUA mas acaba se popularizando na mídia pelos Punks ingleses...

New York Dolls

Bad Girl (1973)

Essa banda trouxe não só a música, como o visual.

Suas performances eram marcadas por muita maquiagem e roupas bizarras, misturando peças femininas e masculinas com um resultado estético inovador.

Trivia: eles vieram antes da banda Kiss.

New York Dolls

Bad Girl (1973)

Sem essa banda, provavelmente, os Punks não teriam o visual que conhecemos hoje.

O empresário inglês Malcom McLaren passou algum tempo nos EUA e, após conhecer essa banda e Richard Hell, misturou tudo e levou essa estética para Londres, onde “criou” a banda Sex Pistols.

New York Dolls

Bad Girl (1973)

De qualquer forma, a música já soa como o Punk Rock clássico que surgiria, "oficialmente", poucos anos depois.

Essa forma de tocar bateria é muito característica do Punk (uso do cymbal, condução e surdo).

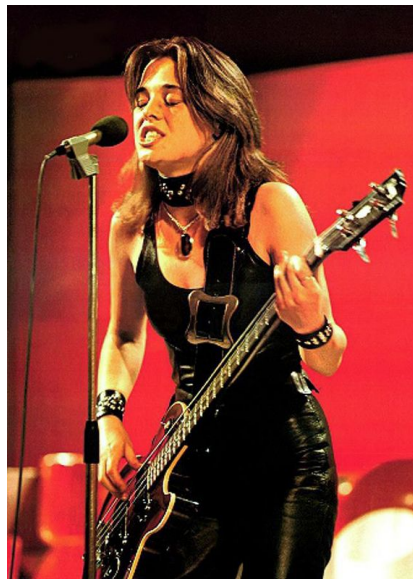

Suzi Quatro

48 Crash (1973)

Cantora e baixista, lançou seu primeiro disco em 1973 com músicas baseadas no Rock'n'roll tradicional.

Mas nessa música já percebemos uma certa agressividade na voz, gritada.

Suzi Quatro

48 Crash (1973)

Muitas músicas das bandas punk iniciais eram puro Rock'n'roll, com um pouco mais de rebeldia, agressividade ou desleixo na forma de tocar, cantar e/ou se vestir.

Patti Smith

High on Rebellion (1978)

Patti Smith é considerada a poeta do Punk. Suas letras e poesias tinham essa verve contestatória, uma crítica ao Status Quo moral e religioso.

Influenciou não só outras artistas mulheres como muitas bandas de Punk e Rock em geral.

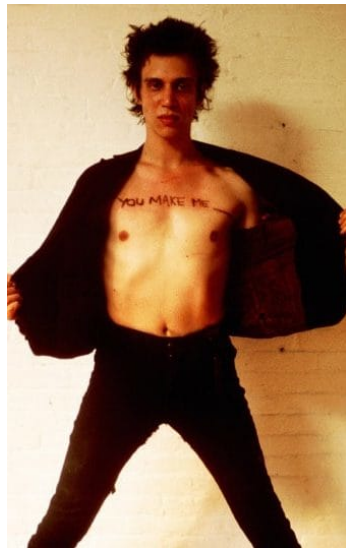

Richard Hell and the Voidoids

Blank generation (1977)

O músico americano Richard Hell é um dos principais responsáveis pela estética visual e sonora do Punk.

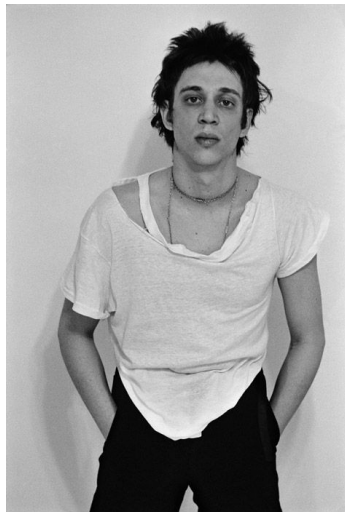
*I belong to the _ generation
but I can take it or leave it each time*

Richard Hell and the Voidoids

Blank generation (1977)

Ouçã essa forma de cantar
desleixado e o solo de guitarra
usando ruídos.

Richard Hell and the Voidoids

Blank generation (1977)

Richard Hell nos traz uma estética lírica e musical que traduz o niilismo e a sensação de desleixo, tédio e vaziez da geração por ele chamada “Blank Generation” (Geração Vazia/Nula).

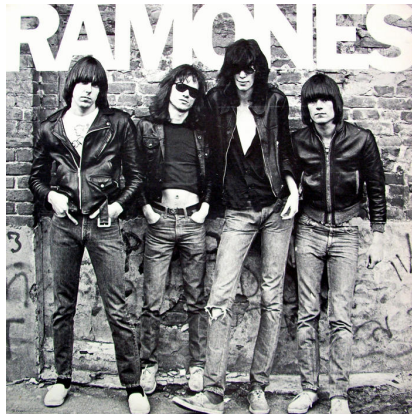

Ramones

I wanna be your boyfriend (1976)

Os Ramones foi uma banda americana da cidade de Nova Iorque, formada em 1974, com influência do Rockabilly, Rock'n'roll e das bandas de proto-punk ouvidas anteriormente (Stooges, MC5, Voidoids, entre outros).

Essa é uma música em andamento médio, quase uma balada de amor.

Ramones

Judy is a punk (1976)

Essa música já tem os elementos típicos de um Punk Rock clássico.

Ouçã como a guitarra é tocada, o ritmo da bateria e a forma de cantar.

Não tem exatamente um Riff de guitarra, somente powerchords.

Ramones

Cretin' hop (1977)

Outro Punk Rock clássico.

Ouçã como a bateria é sempre simples e reta, sem muitas viradas.

Nos refrões é muito comum o uso de coro, como uma forma de convidar todos a cantar junto.

The Damned

New rose (1976)

Os britânicos também estavam ligados nesse movimento e, pouco depois que começa a se desenvolver nos EUA, rapidamente surgem bandas punks na Inglaterra, como essa “The Damned”.

Musicalmente falando, soam parecidas, isto é, dentro do mesmo estilo musical.

Sex Pistols

Holiday in the sun (1977)

Essa é uma banda inglesa cujas origens remonta à banda "The Strand" de 1971.

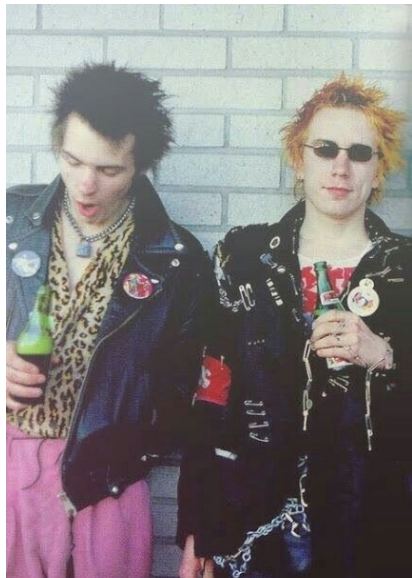
É uma das bandas que melhor caracteriza o termo Punk, seja nas, letras, música, atitude, comportamento, entre outros.

Sex Pistols

Holiday in the sun (1977)

Como dito antes, em 1975, após o empresário londrino Malcom McLaren passar algum tempo nos EUA e ter tido contado com as bandas Punk de Nova Iorque como o New York Dolls e Richard Hell, trouxe essa nova estética visual e sonora para a banda que se tornaria os Sex Pistols.

Sex Pistols

Anarchy in UK (1977)

I am an anti-Christ
I am an anarchist
Don't know what I want
But I know how to get it
I want to destroy the passerby
'Cause I want to be anarchy
No dogs body

Sex Pistols

God save the Queen (1977)

Aqui, a Anarquia ainda não é tratada como uma concepção política que depois vão acreditar orientar o “movimento” punk.

O peso das palavras era mais importante que sua concretude.

Sex Pistols

God save the Queen (1977)

Nas músicas de Punk Rock os solos de guitarra ou virtuosismos em geral não são “bem vistos”.

Quando há, os solos mais parecem uma breve seção instrumental com muito mais ruído que melodias específicas.

Sex Pistols

God save the Queen (1977)

Voltando às letras, era pura agressão e provocação propor isso na monarquia britânica naquele momento, como se declarar “o anticristo” ou dizer que “não havia futuro” para o sonho inglês, numa crítica ao comportamento entorpecido da classe média inglesa.

The Clash

Janie Jones (1977)

Essa também é uma banda inglesa, formada em 1976 com uma veia política bastante voltada para a esquerda, trazendo a visão socialista para o movimento Punk.

The Clash

Janie Jones (1977)

Apesar de ser uma banda famosa no início do movimento Punk inglês, somente os dois primeiros discos soam mais próximos do Punk Rock tradicional.

Nos demais eles mantêm a atitude mas se distanciam cada vez mais da estética sonora relacionada ao Punk Rock.

The Clash

Janie Jones (1977)

Ouçã o coro no refrão enquanto a guitarra para e o baixo e bateria continuam, bem reto e simples.

The Clash

London calling (1979)

Essa é uma de suas músicas mais conhecidas e a letra faz referência às consequências de um possível conflito nuclear, assim como a violência policial inglesa.

Essa música foi utilizada no filme Billy Elliot, na cena do conflito com a polícia.

The Clash

London calling (1979)

Ouçã como a música já foge da sonoridade tradicional do Punk Rock.

Nesse disco a banda começa a mostrar interesse em outros gêneros musicais além do Punk Rock tradicional, abrindo espaço para o que viria a ser o pós-Punk.

The Clash

Should I stay or should I go (1982)

Essa é sua música mais conhecida.

Ouça esse baixo com som sintetizado.

The Clash

Should I stay or should I go (1982)

Essa música foi utilizada duas vezes na série Stranger Things para mostrar a conexão emocional entre o irmão mais velho e o mais novo.

Ah, essa é mais uma música baseada na progressão de 12 compassos.

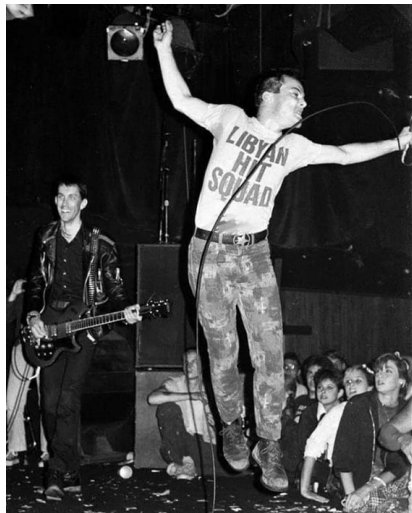

Dead Kennedys

Holiday in Cambodia (1978)

Essa banda ficou bem conhecida na cena alternativa, iniciando com um Punk Rock mais tradicional, como nessa música, depois ficando cada vez mais agressivo, passando por gêneros como o Hardcore e o Thrash.

Dead Kennedys

Holiday in Cambodia (1978)

Seu vocalista, Jello Biafra, era também um ativista político e sempre foi muito crítico dos governos americanos, seguindo a linha já desenvolvida por bandas anteriores como o MC5.

Black Flag

My war (1984)

Considerada uma das primeiras bandas de Hardcore Punk que significa, literalmente, Punk Casca Grossa.

Percebam como eles pegam o espírito do Punk Rock e deixam a voz mais agressiva.

Depois as músicas começarão a ficar mais rápidas. . .

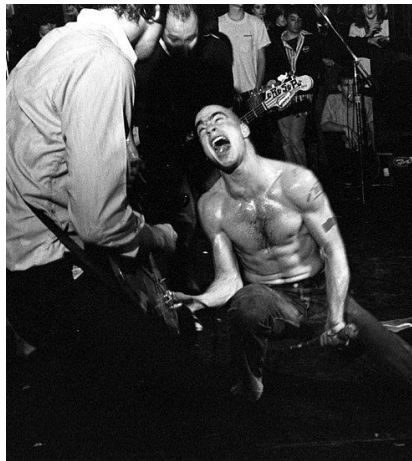
Black Flag

My war (1984)

“We were influenced by the Stooges and then the Ramones; they inspired us. Keith and myself saw the Ramones when they first toured LA in 1976. After we saw them, I said if they could do it we could do it.”

(Entrevista com Greg Ginn)

Esse é o verdadeiro espírito Punk DIY.

Misfits

Night of the living dead (1982)

Tão “Lado-B” como os “Filmes-B” dos quais se inspiravam, os Misfits trazem o “Horror Punk”, zumbis e outras criaturas completam agora um mundo mais subterrâneo e fantasioso à subversão estética punk, numa versão menos política, ainda que portando alguma temática social.

Misfits

Last caress (1980)

Essa música ficou mais conhecida após o cover feito pela banda Metallica.

Acompanhe a letra fofinha...

Misfits

Last caress (1980)

I got something to say

I killed a baby today

And it doesn't matter much to me

As long as it's dead

Well, I got something to say

I raped your mother today

And it doesn't matter much to me

As long as she's spread

Bad Brains

Big take over (1982)

Outra banda que foi uma das pioneiras a levar o Punk um passo além, para o que seria considerado Hardcore e, posteriormente, o Crossover.

Nesse momento é importante ter cuidado em perceber que o Punk tradicional já começa a se transformar em outra coisa.

Bad Brains

Big take over (1982)

Mesmo que essa banda não se identificasse como “Hardcore”, eles são amplamente considerados como um dos pioneiros desse novo estilo.

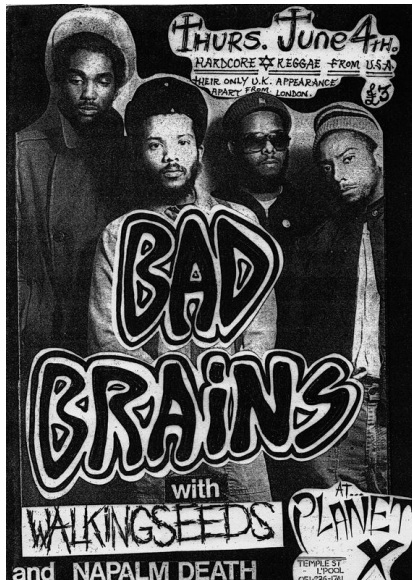
O estilo Hardcore acabou se tornando a cara das bandas ligadas ao movimento Punk e o estilo mais tradicional e “leve” foi sendo posto “de lado”.

Bad Brains

Big take over (1982)

Ouçã como a música está bem mais rápida que as tradicionais dos Ramones e Sex Pistols.

Bad Religion

We're Only Gonna Die

Formada em 1979, mantém acesa a chama do punk durante a década de 1980, já com toques de Hardcore.

Bad Religion

We're Only Gonna Die

Como a cultura Punk é underground, ideologicamente, muitas bandas gravaram seus primeiros discos com recursos técnicos limitados, resultando em gravações amadoras em todos os sentidos.

Mas nem as bandas e nem o público se importavam com isso.

L7

Bite The Wax Tadpole

É uma banda feminina de punk, cujo primeiro álbum foi lançado em 1988 e conta com a produção de Brett Gurewitz da banda Bad Religion e então dono do selo Epitaph Records.

Esse é outro exemplo de gravação “underground”.

L7

Pretend We're Dead (1992)

Com o sucesso, surgem mais recursos para gravação, influenciando diretamente na sonoridade geral da banda.

Essa é a música mais conhecida da banda, e fez enorme sucesso nas rádios e televisões da época.

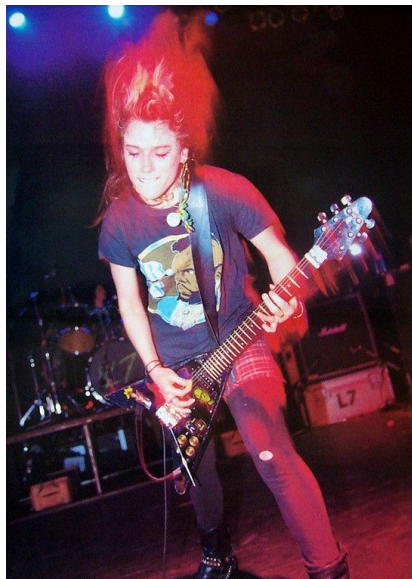

L7

Pretend We're Dead (1992)

Apesar de soar mais acessível, podemos ouvir todas as características do Punk Rock.

Mas é importante lembrar que elas não foram as únicas a soar um pouco mais “pop”.

Ramones

Pet Sematary (1989)

Três anos antes o banda Ramones havia lançado o disco Brain Drain que continha essa música, super acessível, inclusive com teclados no refrão.

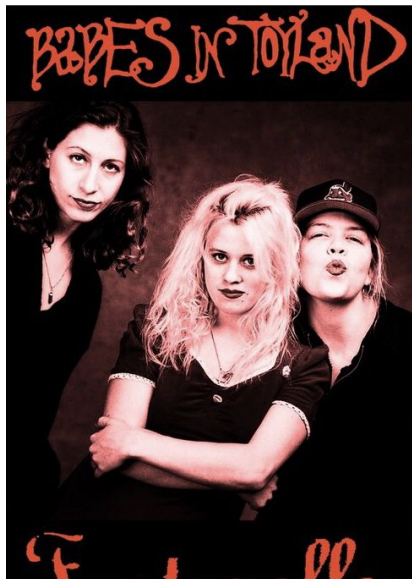

Babes In Toyland

He's My Thing (1990)

No final da década de 1980 surge o movimento punk feminista Riot Grrrl, que deu origem a diversas bandas femininas tais como a Babes in Toyland...

Bikini Kill

Rebel Girl (1992)

E a banda Bikini Kill.

Sempre com uma mensagem e
atitude bastante feminista.

Sem perder a sonoridade punk.

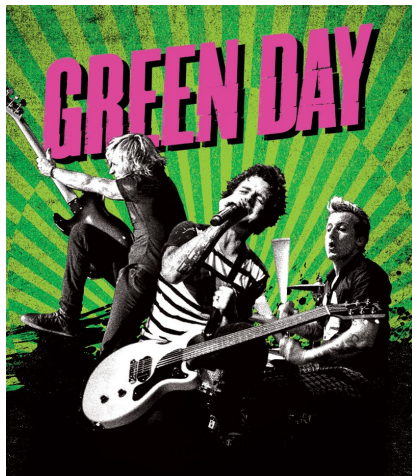

Green Day

American idiot (2004)

O Punk Rock não ficou restrito aos porões do mundo underground e algumas bandas, de fato, conseguiram enorme sucesso comercial, como o caso dessa banda.

Talvez os mais puristas tenham muitas restrições a considerarem essa uma banda Punk de verdade.

Green Day

American idiot (2004)

O problema está em confundir o Punk mais tradicional dos Ramones com o Hardcore de bandas como Bad Brains.

Green Day

American idiot (2004)

O Green Day
parece Punk,
soa como Punk,
fazem letras
como Punk,
logo...

Green Day

American idiot (2004)

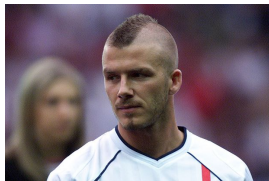

O Punk influenciou muitas bandas de outros gêneros e atingiu a cultura Pop em geral.

Green Day

American idiot (2004)

Seja na forma de cortar cabelo
dos jogadores de Futebol...

The Cro-Magnons

Totsugeki Rock (2013)

Ou como trilha sonora de vídeo, filmes e desenhos animados. . .

Como essa abertura do Anime Naruto.

Afinal, as crianças podem aprender coisas boas vendo desenho animado. . .

The Cro-Magnons

Totsugeki Rock (2013)

Obrigado pela atenção

