

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal

Hugo L. Ribeiro

11 de setembro de 2023

Grunge

The U-Men

They (1984)

O movimento Grunge girou em torno da cena musical underground da cidade de Seattle e da gravadora local Sub Pop no final da década de 1980 e início de 1990.

The U-Men

They (1984)

Musicalmente falando, o Grunge tem raízes no movimento Punk e Pós-Punk da década de 1980.

The U-Men

They (1984)

Perceba essa sonoridade Punk, com um jeito de cantar desleixado, com toques guturais.

The U-Men

They (1984)

Essa é uma das bandas importantes do contexto pré-Grunge em Seattle.

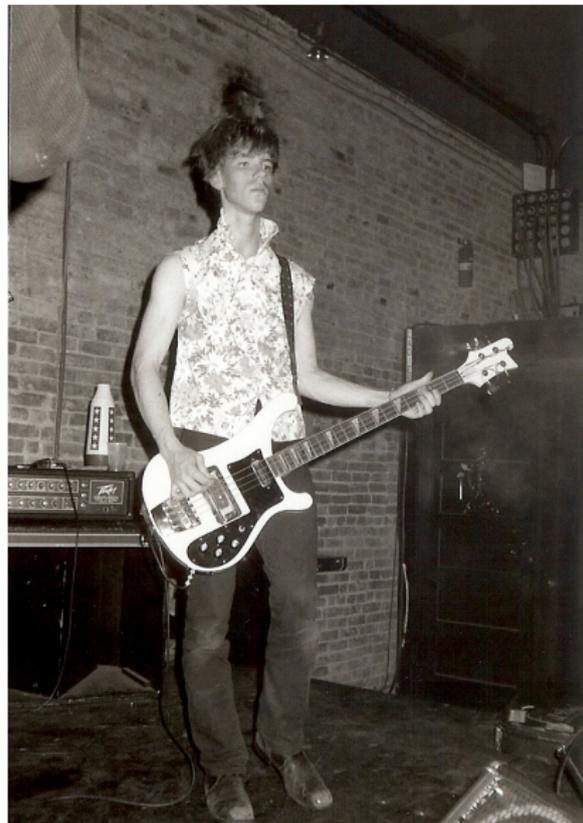

The U-Men

They (1984)

Show em locais pequenos e sem nenhuma estrutura.

Típica cena musical underground em qualquer lugar do mundo.

The U-Men

They (1984)

Juntamente com outras cinco bandas de Seattle, eles participaram de uma coletânea chamada “Deep Six”.

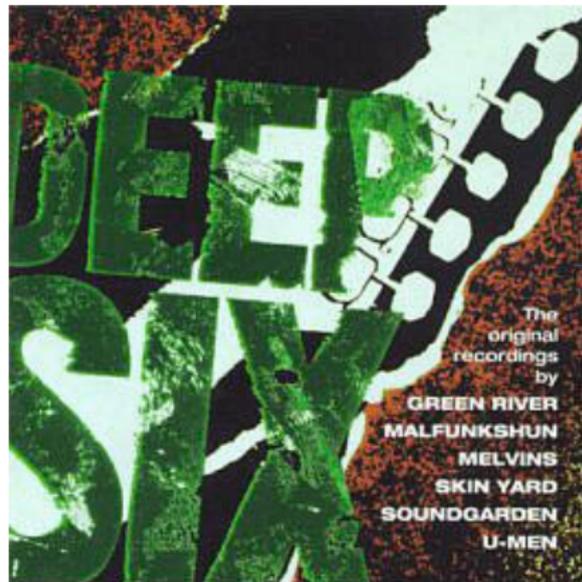

Melvins

Grinding Process (1986)

Outra banda que também participou dessa coletânea foi a banda Melvins.

Essa é uma unanimidade entre as bandas Grunge.

Melvins

Grinding Process (1986)

Melvins seguia uma linha mais pro Doom Metal, tocando lento com voz gritada.

Seu som está mais perto do Soundgarden e Alice in Chains do que do Pearl Jam e Nirvana.

Melvins

Grinding Process (1986)

Ainda assim, todos dizem que, sem o Melvins, não existiriam as demais bandas.

Melvins

Grinding Process (1986)

Trivia:

foi o guitarrista/vocalista dos Melvins, Buzz Osborne, quem levou Kurt Cobain para seu primeiro show de música Punk (Black Flag).

Também foi ele quem apresentou Cobain aos demais integrantes do Nirvana.

O resto é história.

Melvins

Grinding Process (1986)

O Melvins ajudou a montar o contexto sonoro do Grunge e a cena musical para o surgimento do Nirvana.

Anos depois eles pegaram carona no sucesso do Nirvana e conseguiram seu espaço na indústria musical

Green River

Come On Down (1985)

A terceira banda importante nesse contexto pré-Grunge foi o Green River, considerada a principal precursora do Grunge.

Green River

Come On Down (1985)

Em 1985 lançou seu primeiro álbum, "Come on Down".

Green River

Come On Down (1985)

Foi criada em 1983 por membros que posteriormente formariam, entre outras bandas, o Pearl Jam.

Green River

Smiling and Dyin' (1988)

Com eles podemos perceber os primeiros traços particulares do Grunge:

1) O jeito de cantar herdado do Punk Rock, aparentemente desleixado e um pouco agressivo;

Green River

Smiling and Dyin' (1988)

- 2) Melodias vocais com notas longas;
- 3) Forma musical e harmonias com raízes no Rock'n'Roll e no Punk Rock, mas um pouco mais sofisticadas;

Green River

Smiling and Dyin' (1988)

4) Instrumental baseado no “power trio” (1 guitarra, baixo e bateria).

Soundgarden

Loud Love (1989)

O Soundgarden foi a banda que fez a ponte entre o pré-Grunge e o Grunge em si.

Soundgarden

Loud Love (1989)

Foi formada em 1984, e chegou a participar da coletânea Deep Six.

Lançou o primeiro disco em 1989, ainda classificados genericamente como Heavy Metal.

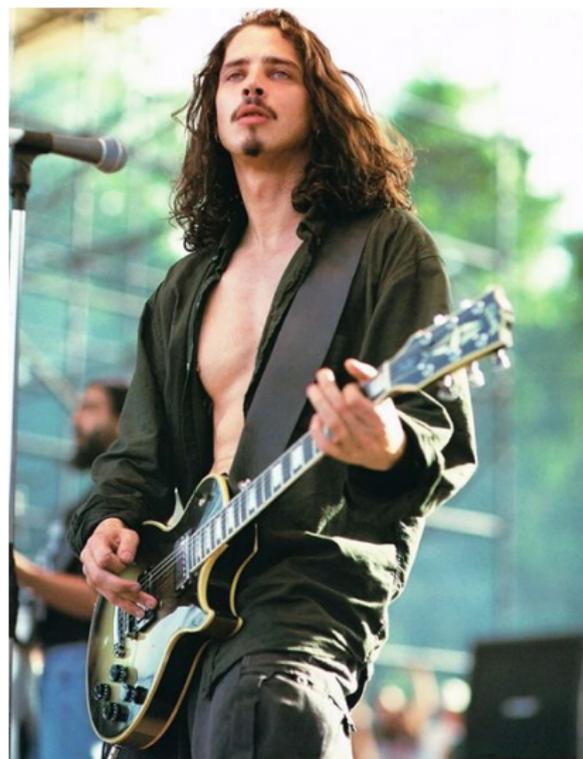
Soundgarden

Loud Love (1989)

É uma banda com forte influência das bandas de Hard Rock da década de 1970.

A maioria de suas músicas soam mais cadenciadas.

Não têm a pegada Punk de outras bandas da cena de Seattle.

Soundgarden

Outshined (1991)

Trivia:

Esse disco foi lançado em 1991 e, em 1993, eu já fazia cover dessa música na minha primeira banda de garagem em Aracaju-SE.

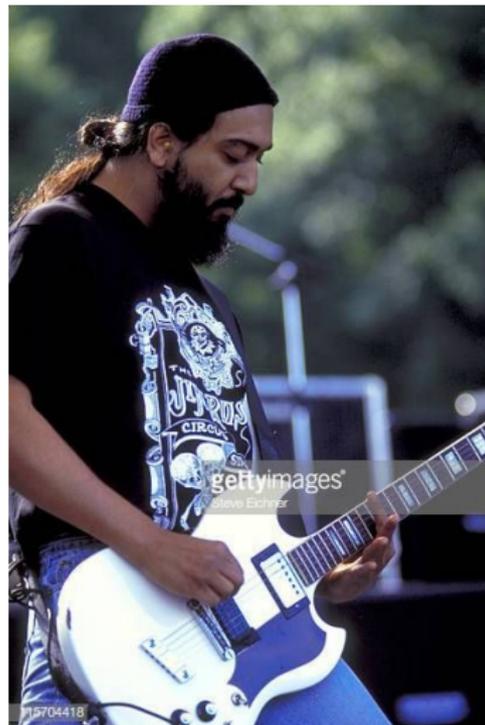
Inclusive esse era o nome da minha banda: Outshine.

Soundgarden

Outshined (1991)

Essa banda é relacionada ao Black Sabbath pelo peso do timbre dos instrumentos, o tipo de Riff e andamento arrastado.

Soundgarden

Outshined (1991)

O vocal, apesar de ser bem claro, tem sempre um pouco de drive.

Ouçã como as melodias vocais sempre terminam descendente com uma inflexão que parece que o cantor está se esforçando, sofrendo. . . .

Soundgarden

Outshined (1991)

Trivia:

Em 1992 foi lançado um filme intitulado “Singles” (Vida de Solteiro, em português).

Esse filme se passa em Seattle e fala sobre um músico de uma banda de rock.

Ele foi filmado antes da explosão cultural do Grunge e conta com diversos músicos da cena local.

Bridget Fonda, Matt Dillon e Chris Cornell
(Soundgarden)

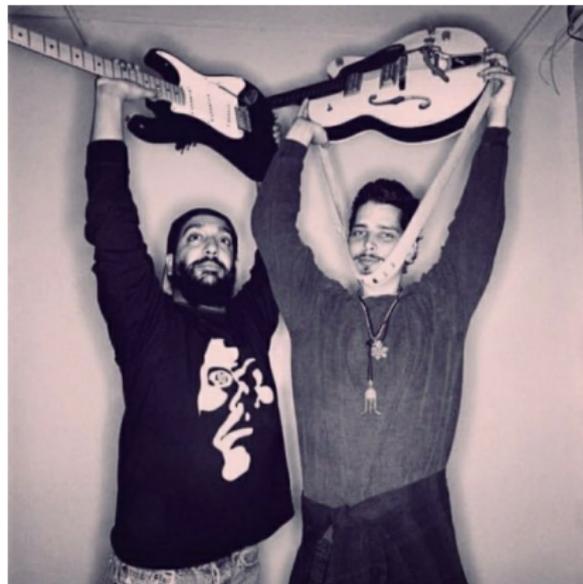
Soundgarden

Black hole sun (1994)

Lembram que o Punk Rock mal passa de 3 acordes por música?

OK!

Agora veja/ouça os 9 acordes deste verso.

Soundgarden

Black hole sun (1994)

G6
In my eyes

D#
Hides the face

Gm
Indisposed

D4/G
Lies the snake

F5 Em
In disguises no one knows

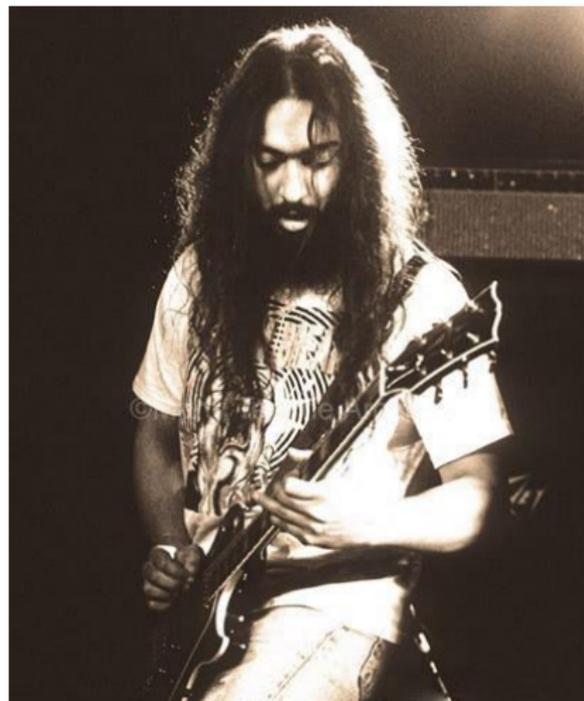
G6 G7/F Ab
And the sun in my disgrace

Soundgarden

Black hole sun (1994)

Não dá pra traçar limites muito claros a um gênero ou subgênero. As influências musicais de cada integrante de uma banda são variadas e, invariavelmente, isso resulta em algum tipo de ruptura.

A banda se separou em 1997 e se reuniu em 2010.

Soundgarden

Black hole sun (1994)

O integrante que mais se destacou nessa banda foi o vocalista Chris Cornell.

Depois do Soundgarden, participou da banda Audioslave.

Alice in Chains

Them Bones (1992)

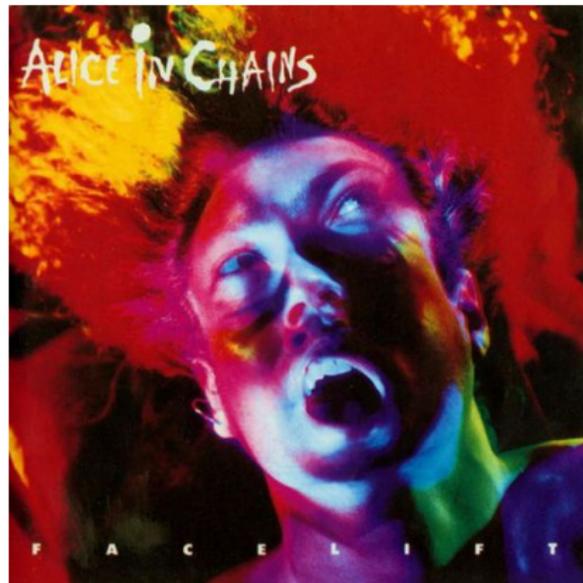
Assim como o Soundgarden, apesar de vastamente associada ao gênero grunge, o som do Alice in Chains incorpora muito mais elementos do Heavy metal e do metal alternativo do que suas conterrâneas e contemporâneas do Grunge.

Alice in Chains

Them Bones (1992)

Mas isso nos faz perceber que o termo Grunge tem mais a ver com uma cena musical do que com características musicais específicas.

Alice in Chains

Man in the box (1992)

Essa música se tornou um grande clássico da banda.

Ouçam a guitarra com muita distorção e as batidas bem espaçadas da caixa, dando a impressão de um andamento mais lento.

Influência direta de Black Sabbath, obviamente.

Alice in Chains

Man in the box (1992)

Ouçam a melodia da voz, com notas longas, aumentando a sensação de música arrastada.

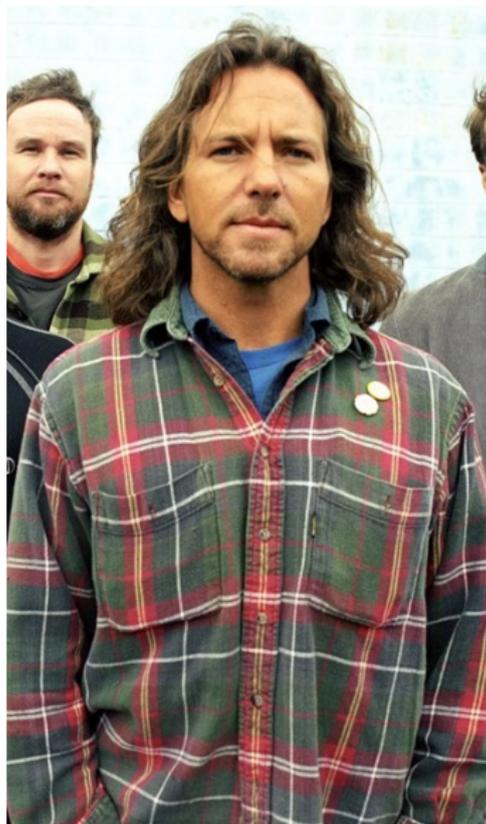

Alice in Chains

Man in the box (1992)

Falando sobre cena musical,
precisamos lembrar das roupas.

Esse padrão de camisas
de flanela quadriculadas
caracterizaram essa cena
musical.

Alice in Chains

Man in the box (1992)

O traço característico do Grunge com relação ao visual e à moda é o chamado “mundane everyday style” – a roupa que uma banda usa no palco é a mesma roupa que eles usariam em casa, na rua, indo pro trabalho, indo às compras.

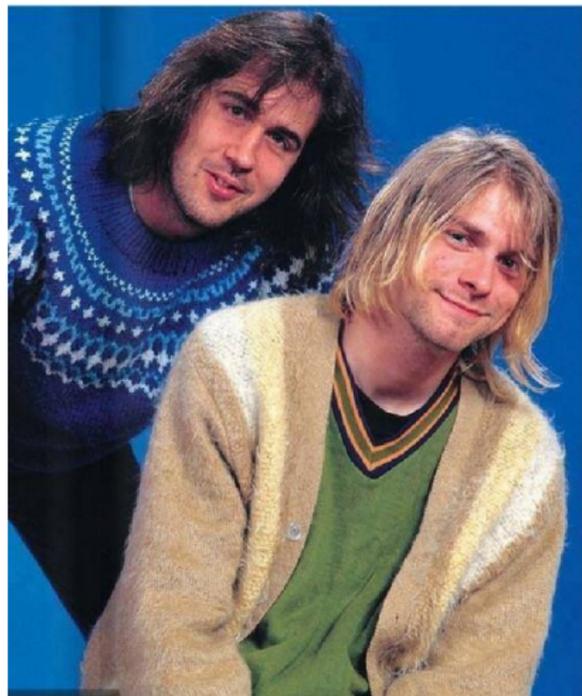

Nirvana

About a Girl (1989)

Mas o grande nome do Grunge foi a banda Nirvana.

Kurt Cobain (guitarra e voz) e Krist Novoselic (baixo) fundaram a banda em Aberdeen (2 horas de Seattle), em 1987.

Nirvana

About a Girl (1989)

Gravaram seu primeiro disco em 1989 pela Sub-Pop, gravadora responsável por criar o movimento Grunge.

Depois assinaram um contrato com uma grande gravadora (Geffen/Universal) e lançaram o segundo disco em 1992.

Nirvana

Smells like teen spirit (1991)

Ninguém esperava muita coisa desse disco.

Mas eles já venderam quase 30 milhões de cópias no mundo todo, tornando-se um dos discos mais vendidos de todos os tempos.

Nirvana

Smells like teen spirit (1991)

A palavra “Grunge” é uma gíria adolescente americana para se referir a características desleixadas ou sujas de alguma coisa.

Nirvana

Smells like teen spirit (1991)

Ela aparece escrita pela primeira vez num álbum de Johnny Burnette, um músico de rockabilly, em 1957.

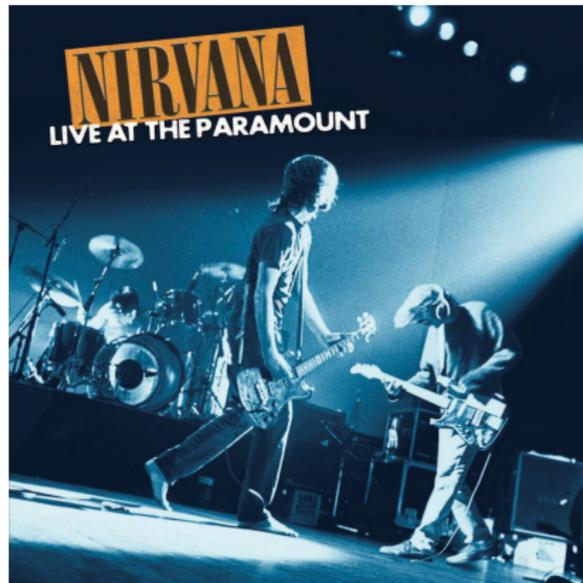

Nirvana

Smells like teen spirit (1991)

A cena Grunge pode ser diretamente relacionada com a “British Invasion”.

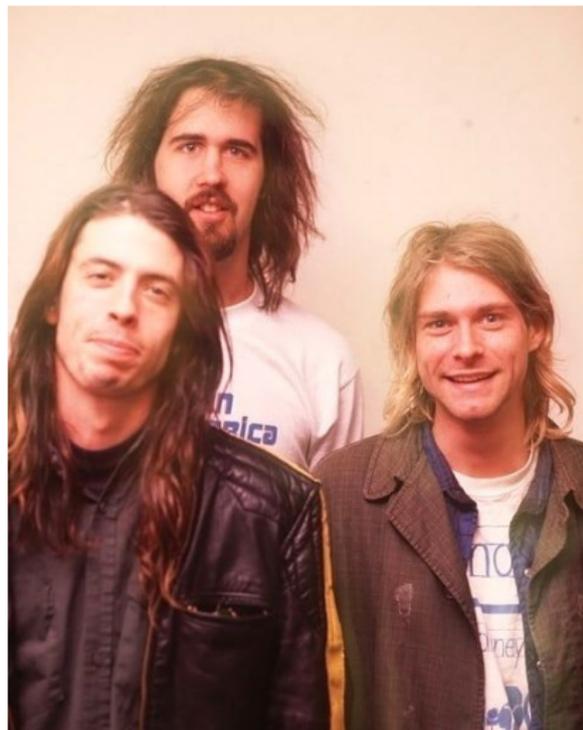
Em 1960 tínhamos a “Mersey sound” ou “Merseybeat” por causa do rio Mersey que passava em Liverpool.

Nirvana

Smells like teen spirit (1991)

Em comum nós temos uma localização geográfica e uma penca de bandas que tinham algumas coisas em comum mas muitas diferenças entre si.

Nirvana

Smells like teen spirit (1991)

Assim como o “Merseybeat” acabou com uma era e iniciou outra, o “Seattle Sound” acabou com a era das bandas de “Hair Metal” e o “Thrash Metal” de uma só vez.

Nirvana

Come as you are (1991)

Fácil de ouvir e simples de tocar, essa é a música que, provavelmente, qualquer pessoa que ouve Rock já ouviu.

Cobain disse que a canção era sobre “pessoas e a maneira como se espera que elas ajam”.

Nirvana

Come as you are (1991)

*Come as you are, as you were,
as I want you to be
As a friend, as a friend,
as and old enemy
Take your time, hurry up,
the choice is yours, don't be late
Take a rest as a friend
as and old memory. . .*

Nirvana

Come as you are (1991)

Ouçã o “solo” dessa música!

Uma característica do Nirvana, que não era uma constante entre as bandas de Grunge, era os seus “solos” de guitarra.

Nirvana

Come as you are (1991)

Este está mais para uma parte melódica baseada na melodia vocal.

Não é uma tentativa de mostrar alguma pirotecnia.

É só um complemento da melodia da canção.

Nirvana

Come as you are (1991)

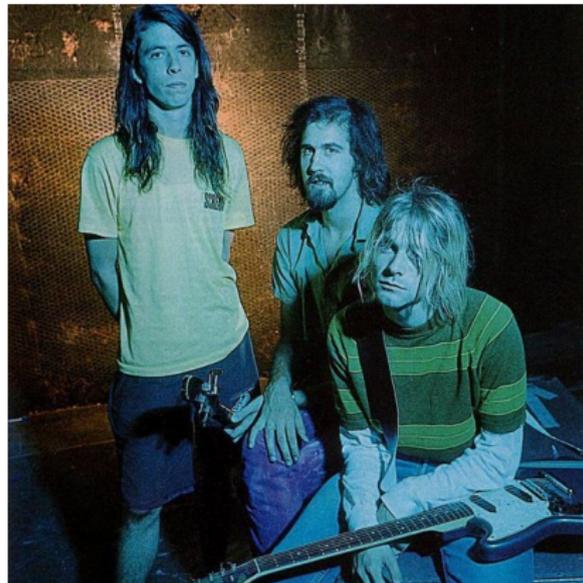
Esse tipo de escolha musical vai influenciar tanto o Nu Metal, com solos de guitarra muito simples (ou mesmo a ausência deles), quanto bandas como Anthrax e Metallica, cujos discos da década de 1990 seguiam essa tendência.

Nirvana

Heart-Shaped Box (1993)

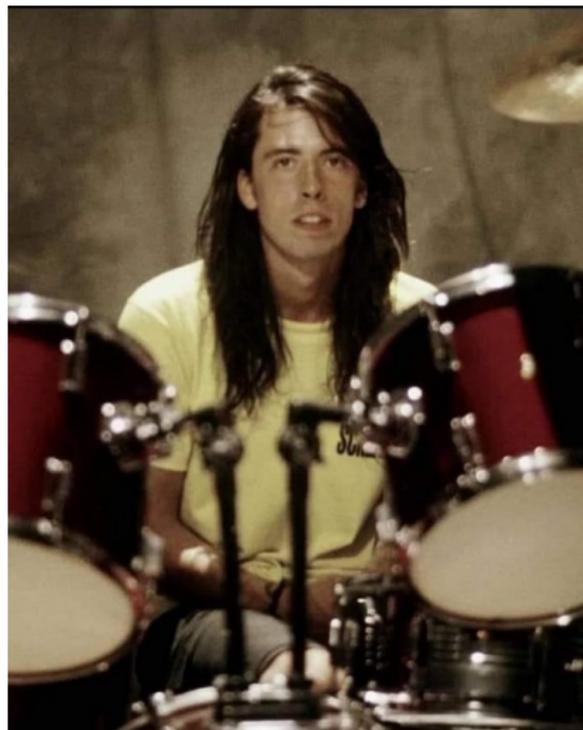
A voz rouca de Kurt Cobain e o seu jeito desleixado – porém intenso – de cantar, e as linhas de bateria de extremo bom gosto de Dave Grohl, eram o diferencial do Nirvana.

Nirvana

Heart-Shaped Box (1993)

Ouçá bem a bateria: repare o quanto a linha de bateria (com suas variações, viradas e levadas) contribui para a música!

Nirvana

Heart-Shaped Box (1993)

Agora ouça a voz.

E você ouve os backing vocals?

Você percebe a diferença de timbre de voz do Kurt entre o verso e o refrão?

Nirvana

Heart-Shaped Box (1993)

Para os desavisados, após o fim do Nirvana, o baterista David Grohl montou outra banda.

Nirvana

Heart-Shaped Box (1993)

Agora ele toca guitarra e canta no Foo Fighters.

Pearl Jam

Alive (1991)

Se eu fosse definir o som do Grunge, ele seria o que ouvimos no Nirvana e no Pearl Jam

Pearl Jam

Alive (1991)

Enquanto uma traz as influências do Punk e Pós-Punk (Nirvana)

Pearl Jam

Alive (1991)

A outra traz essa sonoridade mais do Blues e do Hard Rock setentista.

Pearl Jam

Alive (1991)

Ouçá o som do violão de aço
junto com as guitarras.

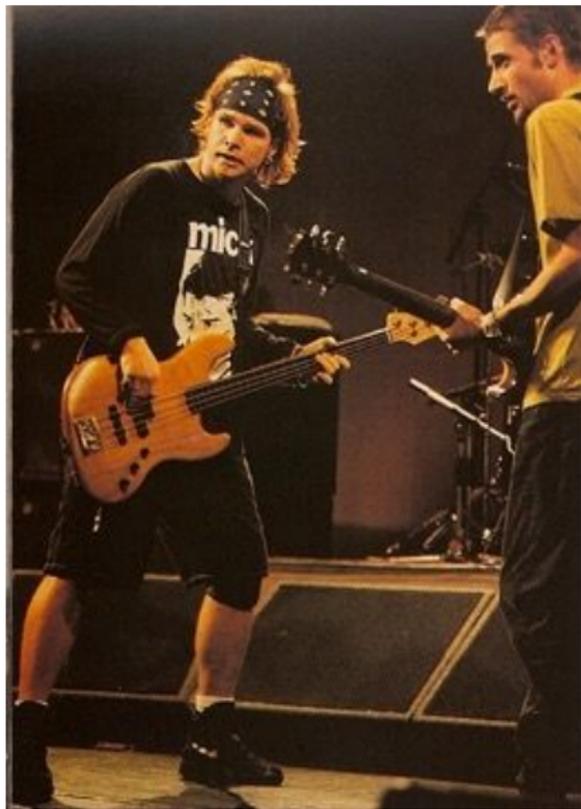

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Primeira coisa a reparar: o baixo!

Percebam um sonzinho agudo que vai subindo, logo antes do Eddie Vedder começar a cantar.

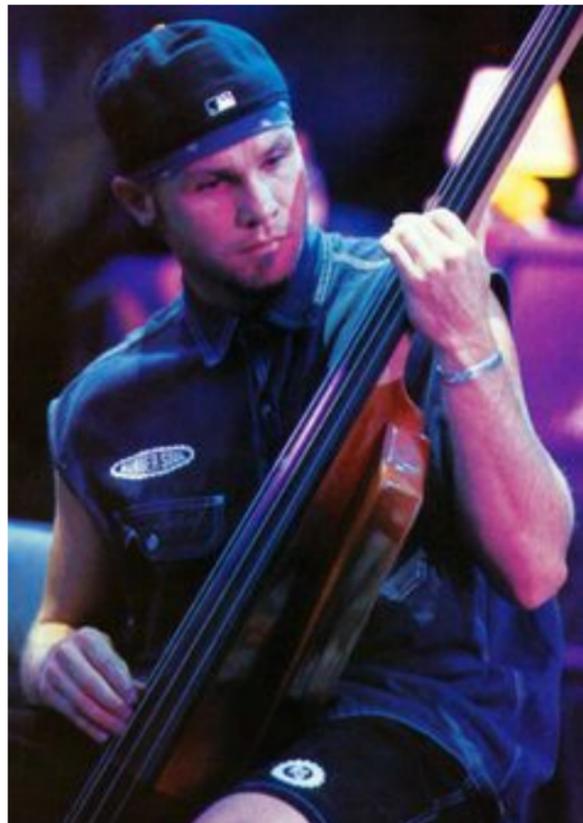

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Isso é o som de um “baixo fretless”, um baixo sem trastes na escala!

O baixista Jeff Ament usava muito esse tipo de baixo na banda.

Pearl Jam

Even Flow (1991)

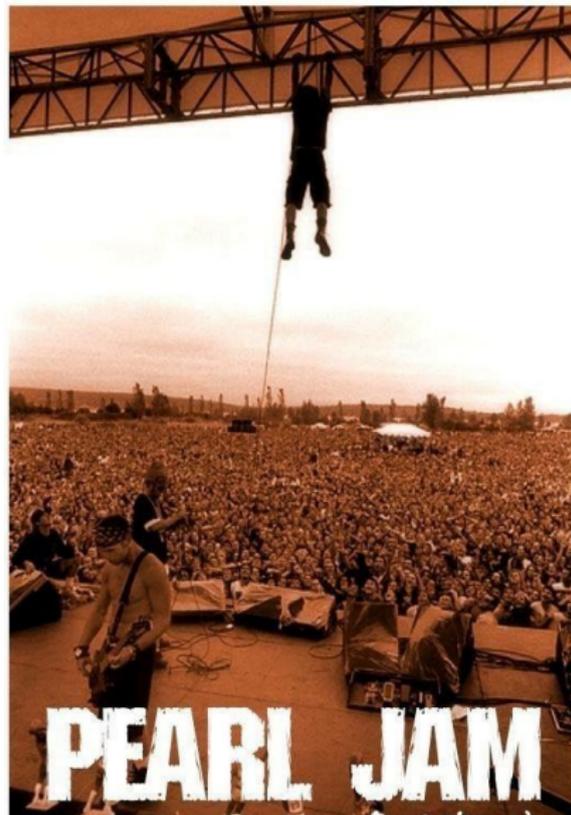
O cantor Eddie Vedder é muito intenso nos shows.

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Às vezes eles exagera um pouco.

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Ouçam o slide ascendente (do grave para o agudo) do baixo fretless novamente.

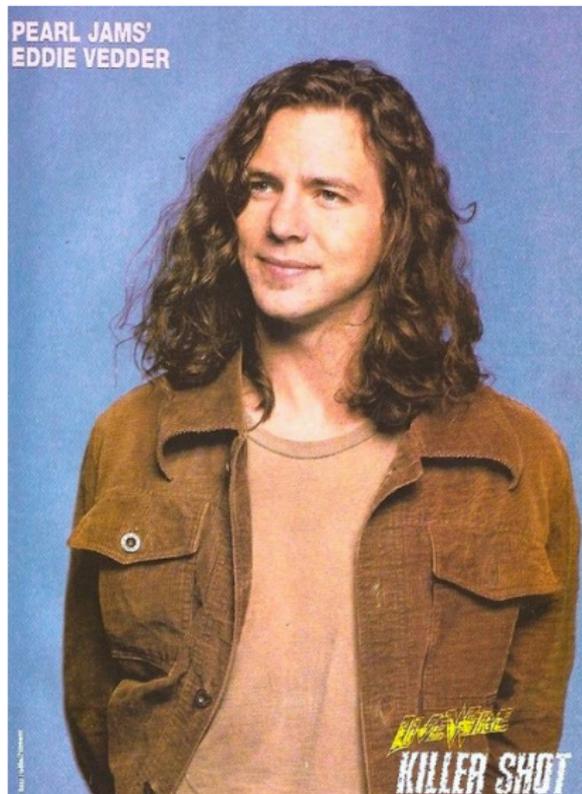

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Outra coisa a se ouvir é a melodia peculiar da voz, levemente influenciada pelo blues e Country.

Com um pouco de drive, característico dos cantores de rock em geral.

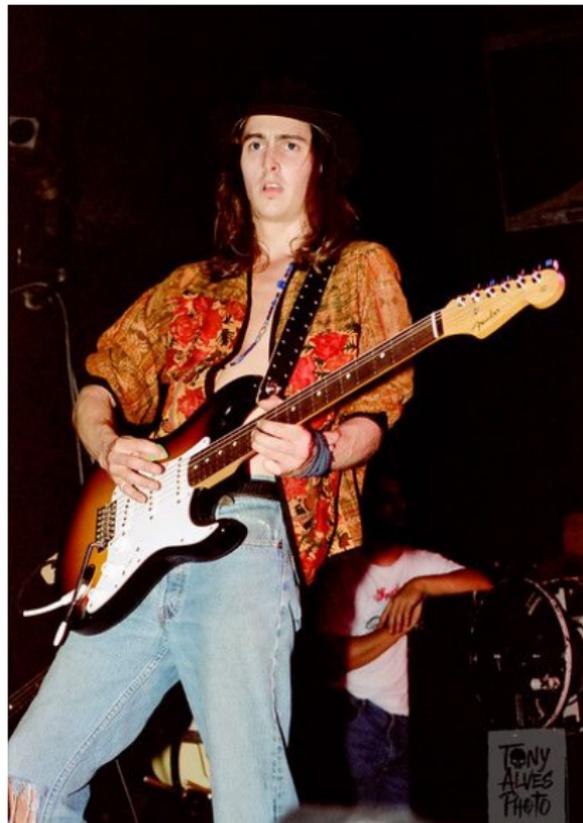

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Ouçam essa sonoridade Blues nas intervenções da guitarra.

Lembra um pouco de Jimi Hendrix?

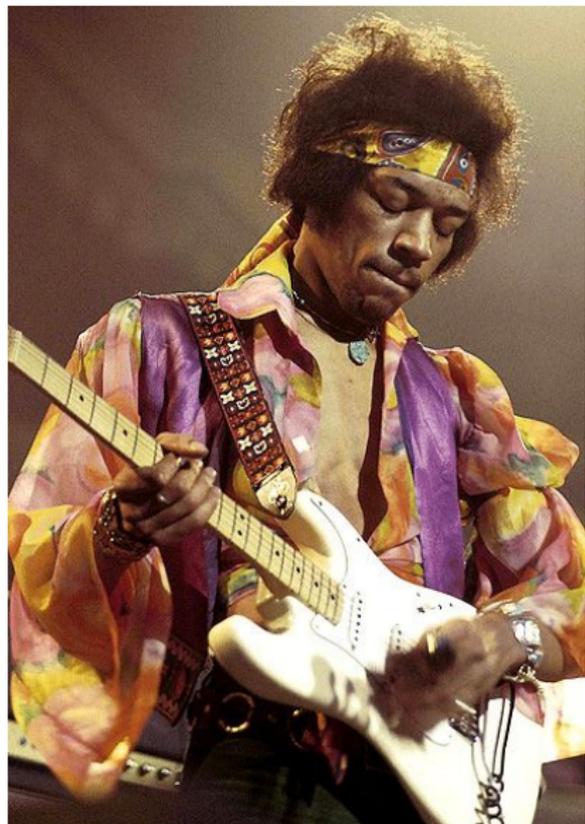

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Jimi Hendrix nasceu em Seattle.

Obviamente que seria a referência de 10 a cada 10 guitarristas locais

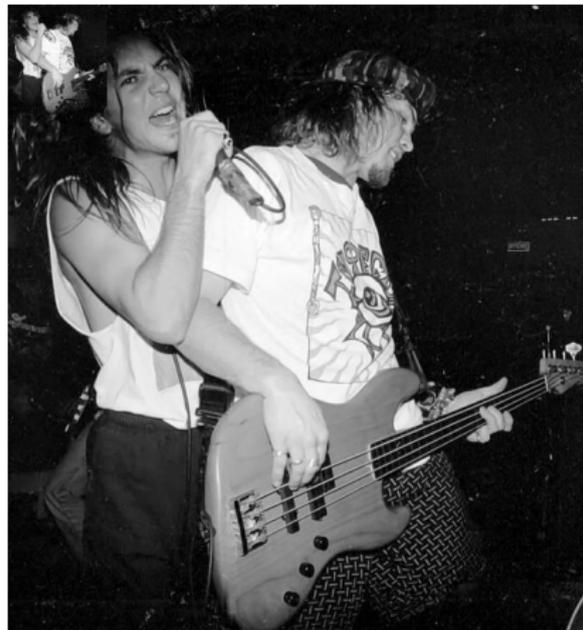

Pearl Jam

Even Flow (1991)

Ouçam o baixo fretless
novamente.

*Even flow,
thoughts arrive like butterflies
Oh, he don't know,
so he chases them away
Oh, someday yet
he'll begin his life again
Whispering hands
gently lead him away*

Temple of the Dog

Hunger Strike (1990)

Uma menção especial deve ser feita à banda Temple of the Dog.

Ela foi um projeto em homenagem ao vocalista Andrew Wood da banda Mother Love Bone que havia morrido de overdose.

Temple of the Dog

Hunger Strike (1990)

Essa banda era formada por integrantes do que viria ser o Pearl Jam e do Soundgarden

Temple of the Dog

Hunger Strike (1990)

O clipe dessa música fez enorme sucesso na MTV do início da década de 1990.

Eu lembro bem.

Eu assistia MTV nessa época.

Stone Temple Pilots

Plush (1992)

Outra menção honrosa vai para essa banda, que não é de Seattle, mas da Califórnia.

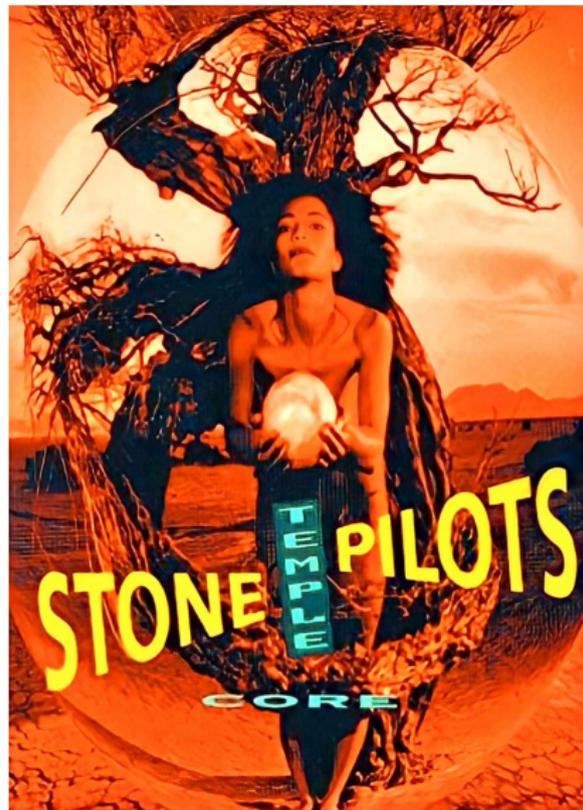
Ouçam o vocal semelhante ao do Pearl Jam, com um instrumental pesado mas também fortemente influenciado pelo Blues.

Stone Temple Pilots

Plush (1992)

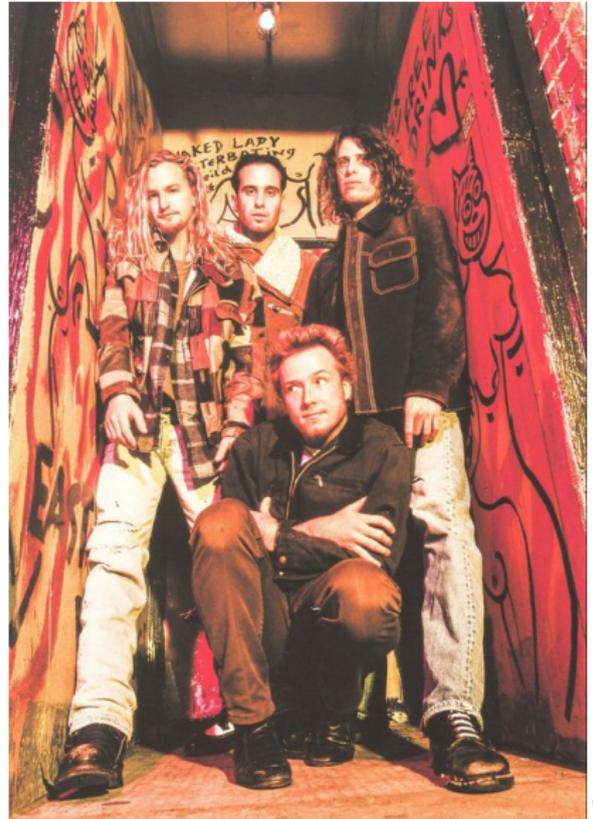
Essa música ganhou em Grammy de Best Hard Rock Performance em 1993.

Stone Temple Pilots

Plush (1992)

Agora vocês já conhecem algumas das bandas importantes desse movimento.

Fim da seção sobre Grunge