

Ciudad y Música: cómo la Escena Musical influye en la Ciudad

City and Music: how the Music Scene influences the City

Recibido: julio 2023

Aceptado: septiembre 2023

José Miguel Soto-Parra ¹

Email: miguelsotoparra@gmail.com

ORCID: 0009-0007-6947-4166

Palabras clave: Música, Ciudad, Escena musical, Distritos de arte, Barrio.

Resumen

La música se manifiesta de una manera más tangible en la ciudad a través de la escena musical que se presenta en los barrios; en donde se ha asentado un distrito de arte, es decir, en donde una escena musical se ha formado y consolidado a través del tiempo y de distintos fenómenos sociales y urbanos, es de esta forma que el proceso dialéctico entre la música y la ciudad va condicionando una dimensión física en los barrios donde se presenta este proceso, y a su vez esta dinámica socio-espacial influye también en la escena musical.

A través de este ensayo introducimos algunas de las variables que definen lo que es una escena musical y como es que esta se presenta en la ciudad a través de los distritos de arte, del mismo modo exponemos el caso de Greenwich Village el cual es uno de los principales distritos de arte de Nueva York, en donde se ha consolidado una escena musical; del jazz concretamente, para después describir de qué manera esta escena musical ha influido en este barrio, para posteriormente llegar a una conclusión sobre la relación que hay entre la música y la ciudad a través de las escenas musicales en los distritos de arte.

Abstract

Music manifests itself in a more tangible way in the city through the music scene that takes place in the neighborhoods; where an art district has settled, that is, where a music scene has been formed and consolidated over time and through different social and urban phenomena, it is in this way that the dialectical process between music and the city goes conditioning a physical dimension in the neighborhoods where this process occurs, and in turn this social and spatial dynamic also influences the music scene.

Through this essay we introduce some of the variables that define what a music scene is and how it is presented in the city through the art districts, in the same way we expose the case of Greenwich Village which is one of the main art districts of New York, where a music scene has been established; of jazz specifically, to later describe how this music scene has influenced this neighborhood, to later reach a conclusion about the relationship between music and the city through the music scenes in the art districts.

¹ Arquitecto y Maestro en Planeamiento Urbano Regional por la Universidad de Guanajuato. Profesionista en el área de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato.

Keywords: Music, City, Music Scene, Art district, Neighborhood.

1. Introducción

La música es una actividad humana creativa, cuando se interpreta en directo (en vivo) se desarrolla en un espacio y en un contexto determinado, estas variables pueden ser moldeadas por dicha actividad, originalmente antes de que la música comenzara a grabarse y producirse como una mercancía difícilmente se le podía deslindar de su contexto social; es decir, la música estaba muy ligada a distintas prácticas sociales que se llevaban a cabo simultáneamente, podemos mencionar actividades como bailar, comer, beber, interactuar, rendir culto, galantear, etc., por ello desde un punto de vista antropológico la música se realizaba con la finalidad de amenizar o dar fondo a estas prácticas en un contexto espacial definido.

La música y la ciudad guardan una estrecha relación puesto que en las ciudades encontramos espacios donde la música se vuelve tangible a través de los procesos sociales, urbanos y económicos que giran en torno a ella, en el siguiente ensayo abordaremos la relación que existe entre la actividad musical y el entorno urbano, dado que existe un proceso dialéctico en el que una variable altera y se inspira de la otra.

2. La interacción entre música y ciudad

Hoy en día podemos escuchar cualquier tipo de música sin ser partícipes de las prácticas a las que estaba ligada, e inclusive ignorar de donde o para que se originó tal o cual tipo de música que escuchamos, gracias a la industria de la música actual podemos tener acceso y disponer de cualquier tipo de música, de cualquier época y cualquier género musical al alcance de la mano (Byrne, 2012).

Pese a que podemos ser escuchas de cualquier tipo de música, en cualquier tipo de lugar gracias a la industria musical, es innegable que

la música en vivo actualmente sigue teniendo presencia, podemos agregar que la música en directo se desarrolla en un contexto espacial adecuado para su fin primordial, o bien en el contexto espacial del cual el músico y el público disponen; nos referimos a que la música en directo se desarrolla en un espacio físico y temporalmente establecido que obedece a los fines por la cual se interpreta dicha música; por poner un ejemplo hipotético: en un bar con temática de la época postmoderna neoyorkina se escucha en vivo música jazz (afín a la temática del bar) los fines de semana por la noche, con la finalidad de ambientar el espacio, reforzar la temática y llamar más clientes al bar.

La interacción entre los conceptos de espacio, público, músicos y música crea una dinámica socio-espacial que varios autores conocen como “escena musical”, la cual, además de tener una dimensión espacial tiene una dimensión temporal; es decir tiene una persistencia y continuidad en un espacio determinado, podemos agregar una dimensión significacional-simbólica; puesto que dicho proceso produce significados, imágenes colectivas y paisajes sonoros entorno a prácticas, lugares, personas, modos de vida, etc., existe también una dimensión social; puesto que la escena musical crea, fomenta y refuerza redes de contactos y encuentros entre individuos.

El término escena musical tiene su origen a finales del siglo XX en el ámbito periodístico, y hacía referencia al conjunto de prácticas musicales que se llevaban a cabo en un lugar específico a una escala local, creando una red de relaciones sociales (y comerciales en algunos casos) en pro de determinada música, de este modo la escena musical representa también un poderoso instrumento identitario (Díaz, 2017). Para David Byrne una escena musical se refiere al “momento en que un brote creativo parece emanar de una red social, como un grupo de galerías de arte, un vecindario o un bar convertido en un club de música” (Byrne 2012, p.331). La escena musical tiene lugar en un espacio

determinado, cerrado o abierto, público o privado; un bar, un restaurante, una plaza, un parque, un jardín, una casa, etc. Las posibilidades son amplias, basta con que el espacio físico sea suficiente para albergar las variables antes descritas; público, músicos y música, no hay condiciones fisionómicas mínimas, deseables o definidas, al contrario, existen espacios icónicos cuyas características físicas nos harían pensar que no son propicios para fomentar una escena musical, especialmente cuando se trata de bares y clubes pequeños.

Las escenas musicales traen fama a los barrios en el cual están insertos, lo que a su vez fomenta el surgimiento de otros brotes creativos de distintas disciplinas artísticas y actividades que giran en torno a estas, la creación de una nueva dinámica socio-espacial dentro del barrio es un atractivo para el público; ya sea por la existencia de una nueva oferta artístico-cultural o por la oferta de nuevas actividades que se pueden desarrollar en el lugar.

El conjunto de escenas musicales y artísticas que se presentan en un mismo barrio de manera recurrente moldea y altera los modos ya establecidos de habitar el espacio urbano, comúnmente estos lugares donde se presentan estos nuevos modos de habitar y donde el arte juega un papel importante, se convierten en distritos de arte o distritos creativos, creando no solamente un paisaje urbano que puede adoptar nuevas características fisionómicas, sino que da lugar a un paisaje sonoro (en el caso específico donde se presenta una escena musical), estos espacios son identificables y distinguibles de otros barrios, colonias o distritos de la ciudad.

Del mismo modo los distritos de arte dan fama a las localidades en donde se asientan, esta fama puede trascender el espacio local, puesto que el barrio o distrito puede ser significativo para la ciudad, para el estado o la nación y puede llegar a tener reputación a nivel internacional, a su vez esta fama puede trascender temporalmente; es decir, aunque la escena musical

no sea tan viva como en su inicio, el espacio donde se presentaba puede quedar ligado al recuerdo de dicha escena musical y de la dinámica socio-espacial que giraba en torno a ella. Los distritos de arte dentro de las ciudades, los cuales albergan una escena musical y han creado cierta reputación y fama, se tornan focos de concentración puesto que las personas los visitan con la expectativa de encontrar o vivir una experiencia en torno a la música, la cual ha sido creada gracias a vivencias previas contadas a través de redes de contactos, redes sociales u otros medios de comunicación; estas imágenes mentales o expectativas que crean los individuos provocan el movimiento a dichos espacios donde se ha creado una escena musical emblemática para satisfacer la expectativa de estar en el lugar y ser partícipe activo de dicha escena o contexto.

Gran parte de los distritos de arte se han conformado y consolidado en las grandes ciudades, esto debido a que en ellas se presenta un mercado artístico abundante y diverso, en comparación a las ciudades medianas y pequeñas, es por ello que las urbes concentran gran número de artistas y redes creativas, en el caso de la música podemos decir que los artistas prefieren concentrarse donde existe la sede de empresas e industrias culturales y escenas musicales latentes, puesto que en estos sitios es donde se canaliza focalmente un público definido y potenciales consumidores de su arte; es decir hay un mercado laboral en donde los artistas tienen cabida, por ende existen movimientos de artistas que suelen agruparse o mudarse a determinados barrios o inclusive a calles específicas (Rius-Ulldemolins, 2014).

Si bien esta dinámica socio-espacial; que se presentan primordialmente por parte de artistas y público que quieren involucrarse de manera activa en la escena musical que se da en un distrito de arte (haciéndolo de manera efímera o prolongada), se da también por otro tipo de actores. Es necesario mencionar que esta dinámica social en la que está involucrado el

movimiento de personas de una zona a otra; que inclusive crea flujos turísticos e implica una activación o crecimiento en la dinámica económica de un sector específico de la ciudad, a menudo es aprovechada por la especulación, no solo inmobiliaria sino empresarial.

A menudo la fama del barrio es aprovechada por empresas que quieren situarse y tener presencia en el barrio a fin de generar mayor ganancia, puesto que hay un mayor flujo de personas en una zona específica, a su vez la fama del barrio es aprovechada por agentes inmobiliarios quienes compran y venden bienes raíces, fomentando fenómenos como la gentrificación y en algunos casos la conversión del barrio como un mera escenografía de consumo turístico; es decir una tematización del espacio, reforzando un estereotipo de las cosas que se ven, se pueden hacer o se pueden encontrar en esa zona de la ciudad.

Independientemente de si los distritos de arte o los barrios con presencia de escenas musicales de significancia notable pueden promover ciertos fenómenos urbanos a beneficio de unos pocos y en contra de otros más o no (dependiendo del caso específico), podemos decir que la escena musical puede moldear de manera directa o indirecta el rumbo de un barrio, pues al albergar nuevas prácticas sociales, nuevas ofertas de cultura, arte y servicios, se generan focos de atención y nuevos nichos para el público y los artistas que se interesan en la escena musical que se forma.

3. El Caso de Greenwich Village y la Escena del Jazz en Nueva York

Greenwich Village o The Village como se conoce popularmente, es un barrio de la ciudad de Nueva York, NY. (ver localización en figura 1), junto con Battery Park, Financial District y Soho conforman el Community District 1&2, que está situado al lado oeste del bajo Manhattan, podemos delimitar este barrio con las secciones censales: 42, 55.01, 55.02, 57, 59, 61, 63,

67, 69, 71, 73, 75, 77 y 79 (ver figura 2), de acuerdo con la American Community Survey del United States Census Bureau del año 2021, estas 15 secciones censales sumaban un total estimado de 69.911 (sesenta y nueve mil novecientos once) habitantes; lo que representaba aproximadamente el 4.4% de la población total de Manhattan en ese año.

Greenwich Village es uno de los barrios más populares de Nueva York en cuanto al surgimiento de distintas escenas artísticas, a mediados del siglo XX se convirtió en el sitio más frecuentado por los artistas de esa época debido al próspero surgimiento de más y más galerías de arte, pequeñas imprentas, teatros y museos, cabe mencionar que este barrio es de gran importancia puesto que en él se originaron varios de los movimientos por los derechos de la comunidad LGBT (Rosenberg, 2016).

Ver página siguiente: Figura 1.

Localización del barrio de Greenwich Village.

Nota. Elaboración propia con datos tomados de la página oficial del US Census Bureau. https://data.census.gov/profile/New_York?g=040XX00US36 (2021).

Ver página siguiente: Figura 2.

Nota. Imagen extraída de la página oficial del US Census Bureau. https://data.census.gov/map?g=1400000US36061004200,36061005501,36061005502,36061005700,36061005900,36061006100,36061006300,36061006500,36061006700,36061006900,36061007100,36061007300,36061007500,36061007700,36061007900&layer=VT_2021_140_00_PY_D1&mode=selection&loc=40.7294,-73.9488,z12.9480 (2021).

Figura 1.

Figura 2.

Podemos señalar que en el barrio de Greenwich se localizó la primera escuela de arquitectura en Estados Unidos que data del año 1857 en el edificio Tenth Street Studio diseñado por Richard Morris Hunt, este hecho coadyuvó a consolidar la vocación artística del barrio y traerle fama como el centro de las artes de Nueva York en aquellos entonces (TFAOI, 2007).

De este modo, al comenzar el surgimiento de actividades que giraban en torno al arte, fue el atractivo para que los primeros artistas se asentaran en Greenwich Village, y para que comenzaran a trabajar y ofertar su arte en este barrio, reforzando de esta manera la dinámica cultural que poco a poco se fue consolidando desde aquella segunda mitad del siglo XIX. Ya a principios del siglo XX comenzaron a asentarse los primeros edificios emblemáticos de arte, destacan el Teatro Cherry Lane en 1924 y el Museo Whitney en 1930.

Uno de los hitos arquitectónicos y sociales que albergó Greenwich Village de importancia para la escena artística y del jazz, no solo para este barrio sino para Nueva York, fue el Café Society inaugurado en 1938, no fue el primer club de jazz en el barrio, pero sí fue el primer club nocturno en el que los afroamericanos tenían cabida y aceptación (como clientes o artistas), entre los artistas más destacados que se presentaron en este club podemos mencionar a Billie Holiday, Ruth Brown, Pete Johnson, Albert Ammons, entre otros más, aunque este club cerraría sus puertas en 1948, sería una pieza clave en la escena del jazz en The village (Wilson, 1988).

Aunque antiguamente eran contados los clubes en donde emergía la escena musical en The village, y había más sitios en otros barrios de Manhattan como por ejemplo Harlem en donde en los años 20 del siglo pasado se concentraron varios clubs (alrededor de 20), el barrio de Greenwich Village fue forjando de manera importante la escena del jazz en Nueva York, debido a que en este barrio encontramos varios de los clubs más importantes que siguen

a la fecha, entre los más antiguos y afamados está el Village Vanguard; que abrió sus puertas en 1935 (fue el primer club de jazz en el barrio) y por el cual pasaron varias estrellas de jazz como Sonny Rollins, Bill Evans, John Coltrane, Dexter Gordon, Betty Carter, entre muchos otros más, inclusive se hicieron varias grabaciones de discos en este lugar.

El surgimiento de una escena del jazz en los años 30 del siglo XX en Greenwich Village y que principalmente se dio en Café Society y Village Vanguard consolidó a este barrio como un epicentro del jazz en Nueva York en conjunto con el barrio de Harlem, esta escena del jazz sigue viva hasta la fecha e incluso se reafirmó con el surgimiento de nuevos clubs no solo de jazz, sino de más géneros musicales.

Hacia mediados del siglo XX podemos mencionar el papel importante que tuvo Café Wha; abierto en 1959, puesto que fue un sitio importante no solo para la escena del jazz sino para la escena del rock, este café es conocido porque abrió las puertas a artistas que en su tiempo apenas estaban emergiendo y que varios de ellos lograron adquirir fama notable, por su escenario pasaron artistas como Jimi Hendrix, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros.

Ya hacia finales del siglo XX y principios del XXI continuaron apareciendo más y más bares que prestaban escenario para presentaciones de música en vivo, destaca el Blue Note Jazz Club; abierto en 1981, el cual es considerado hoy en día como uno de los mejores clubs de jazz del mundo, artistas como James Carter, McCoy Tyner, Oscar Peterson, Chick Corea, Dizzy Gillespie, entre muchos otros, grabaron álbumes en vivo en este club.

Figura 3.

Clubes de jazz más famosos dentro de Greenwich Village. Nota. Collage de elaboración propia realizado con recortes y edición de imágenes de distintos clubs de jazz de Greenwich Village (2022).

Figura 3.

Son importantes también: 55 Bar; algunos autores mencionan que abrió en 1919, mientras que otros sitúan su apertura en décadas posteriores, sin embargo, varios coinciden en que fue en la década de los 80 del siglo pasado, cuando comenzó a consolidar una escena musical en torno al jazz; también Small Jazz Club, abierto en 1994, el cual albergó la escena emergente y underground del jazz, por último mencionamos algunos bares de reciente fama, los cuales a la fecha han consolidado presentaciones de jazz de manera frecuente, lugares como: Mezzrow, Zinc Bar, Terra Blues, Bar Next Door, entre otros.

A la par del crecimiento de la escena del jazz en Greenwich Village fueron apareciendo cada vez más y más bares, clubs, restaurantes, tiendas y demás establecimientos comerciales, dado que el barrio concentraba gran cantidad de per-

sonas interesadas en el brote de distintas escenas artísticas, no solo musical, también destacan las artes plásticas que se presentaban en las galerías de arte, esto consolidó a este barrio como un distrito de arte en Nueva York.

The village que atrajo cada vez más artistas y público, desde las primeras décadas del siglo XX y de manera exponencial a mediados de dicho siglo, trajo consigo fenómenos como la gentrificación y tematización del barrio; por ser uno de los epicentros de la cultura en Nueva York, cada vez más gente quería vivir ahí o bien rentar un cuarto o locales para comercio, puesto que un negocio en este barrio estaría en medio de oleadas de gente que transitaban diariamente por la zona.

Los costos de las casas y apartamentos en Greenwich Village fueron creciendo a medida que crecía su fama, en 1999 los costos por un

apartamento de una sola habitación rondaban los 400 mil dólares y las casas desde los 900 mil hasta los casi 6 millones de dólares, en cuanto a las rentas rondaban entre los 1.5 mil a los 8 mil dólares, dependiendo del número de habitaciones por departamento y ubicación (Malbin, 1999), el precio de la renta tan solo 16 años antes en 1983 era de 650 a 1.4 mil dólares y los alquileres siempre han sido escasos dada la demanda de gente que quiere vivir en la zona (Evans, 1983).

De acuerdo a los datos del US Census Bureau al 2020, los precios de las rentas en Greenwich Village y Soho comenzaban desde los 2.6 mil dólares para estudios con una sola habitación y aumentaba a rentas mínimas que comenzaban en 2.8 mil dólares para departamentos de dos y más habitaciones, superando casi por mil dólares el precio medio de las rentas en Manhattan, y aumentando en casi 500 dólares en 12 años. Es notable también el nivel de ingresos familiares que se presentan en este barrio y en Soho, pues es de los más altos en Manhattan, aproximadamente el 36% de los hogares percibieron un ingreso promedio anual de 164.860 dólares en 2019, muy superior al ingreso promedio anual general de la ciudad que fue de 70.590 dólares.

Habiendo expuesto todos estos datos históricos y económicos que giran en torno al barrio de Greenwich Village, podemos darnos idea de cómo es que impacta el brote, la consolidación y el crecimiento de las escenas artísticas en un barrio, la escena del jazz en este barrio fue una de las piezas clave por las cuales se tornara tan famoso, sin embargo, no fue la variable definitiva para que se presentaran todos los fenómenos urbanos que se presentan ahora, sino que sumó a que se presentaran estas nuevas dinámicas.

4. Conclusiones

El hecho de generar una nueva dinámica socio-espacial impacta tanto en los modos de cre-

cimiento de un barrio, en su fisionomía, en sus flujos económicos y demás aspectos que en conjunto impactan a su vez a la ciudad en su totalidad, de este modo la música influye a la ciudad a través de la escena musical, pues es el puente de conexión y el vehículo por el cual la música se materializa en la ciudad.

En un inicio una escena musical específica está condicionada en primera instancia al lugar donde esta se presenta, sea un espacio público o privado, en el ejemplo de Greenwich Village de manera específica, la escena musical tomó forma en clubs y bares y se condicionó espacialmente primero a estos espacios privados donde se presentaba, y después (dada la demanda) se fue ampliando la escena musical del jazz a cada vez más clubes, bares y cafés, los cuales en conjunto con las demás escenas de las distintas disciplinas artísticas presentadas en el barrio, fueron moldeando los procesos sociales y urbanos que fueron apareciendo en él, el más notorio es la gentrificación que se presenta desde la segunda mitad del siglo XX.

Si bien en una primera etapa la escena musical es condicionada por el espacio, existe una segunda etapa en la que el espacio urbano es moldeado por la escena urbana, y esto es visible en los nuevos modos de vida, los fenómenos urbanos y la fisionomía de las calles que se va transformando, comenzando por los lugares en donde se presenta la escena musical y los entornos próximos a estos.

Podemos recalcar que la materialización de la música en el espacio se da a través de este puente llamado escena musical, en el cual están implícitos los músicos, quienes desarrollan la actividad efímera llamada música y el público, el cual es importante puesto que dan testimonio y difusión a la actividad musical que se desarrolla en el espacio y son la causa por la cual se da esta actividad efímera y por la cual llega a trascender el tiempo y el espacio, introduciéndose en la memoria y el imaginario colectivo.

5. Bibliografía

- Byrne, D. (2012). How music works, Three Rivers Press.
- Díaz, S. (2017). Escenas Musicales locales hoy en día ¿Una herramienta válida? Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/319315146>
- Evans A., Edith (1983). If you're thinking of living in: Greenwich Village. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1983/08/14/realestate/if-you-re-thinking-of-living-in-greenwich-village.html>
- Malbin, Peter (1999). If you're thinking of living in / Greenwich Village; A world of its own in the big city. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1999/10/10/realestate/if-you-re-thinking-living-greenwich-village-world-its-own-big-city.html>
- Rius-Ulldemolins, Joaquim (2014). ¿Por qué se concentran los artistas en las grandes ciudades? Factores infraestructurales de localización, estrategias profesionales y dinámicas comunitarias. *Reis Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (147), 73-86.
- Rosenberg E. (2016). Stonewall Inn nombrado monumento nacional, el primero para el movimiento por los derechos de los homosexuales. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2016/06/25/nyregion/stonewall-inn-named-national-monument-a-first-for-gay-rights-movement.html>
- TFAOI, Traditional Fine Arts Organization, Inc. (2007). Major Exhibition on New York's Famed Tenth Street Studio Building – A Fascinating Chapter in the Developing National Art Scene. Resource Library Magazine. Recuperado de <https://tfaoi.org/aa/4aa/4aa62.htm>
- United States Census Bureau (2021). American Community Survey (NY. Census tract) <https://data.census.gov/map?g=140000>
- Valenzuela, R. (1930). NEW YORK, por Paul Morand. *Atenea*, 7(65), 613-615.
- Wilson, J. S. (1988). Barney Josephson, Owner of Cafe Society Jazz Club, Is dead at 86. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1988/09/30/obituaries/barney-josephson-owner-of-cafe-society-jazz-club-is-dead-at-86.html>

