

Η αξιόλογη παράδοση που υπάρχει στην Πάτρα σύνολα αφορά αυτοοργανωμένα μουσικά σύνολα που στέκονταν και στέκονται μακριά και ενάντια της από διαμεσολαβήσεις, εταιρείες και λοιπά σκατά σίγουρα δεν είναι κάτι μικρό. Ιδιαίτερα τη στιγμή που σε αυτήν οφείλεται η ύπαρξη δύο συλλογικοτήτων -ομάδα πολιτιστικής τρομοκρατίας porto patrasso & ομάδα αυτοργανωμένης έκφρασης ΤΕΧΝΑΣΜΑ- οι οποίες καθημερινά διαμορφώνουν μια πολεμική ενάντια στην κυριαρχη σκουλούρα. Μια πολεμική με όπλα τα διάφορα αυτοοργανωμένα δρώμενα -συναυλίες, θεατρικά κ.α.- καθώς και εκδόσεις αντίστοιχων λογικών. Σε αυτήν την πολεμική έρχεται να συνεισφέρει και αυτή η έκδοση.

Ιούλιος 2007

Τα 4 κείμενα της έκδοσης περιέχονται σε τέσσερα τέυχη του εντύπου ΑΥΤΟ.

Το έντυπο ΑΥΤΟ/ Βγαίνει κάθε δύο μήνες και θα το βρείτε στον αυτοδιακειρίζομενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ (7-10 καθημερινά) και στα τραπέζακια σε εκδηλώσεις στο Παράτημα.

κτικό καινοτόμο μπόλιασμα από τη μουσική παράδοση κυρίως της Αφρικιάς και της Καραϊβικής οι τροχιές των νέων μουσικών ρευμάτων πάνταν αναπάντεχα άλλους δρόμους. Είναι γεγονός ότι οι κοινότητες μεταναστών στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Γαλλία αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μουσικό εργαστήρι του αιώνα που πέρασε. Φαντάζει κάπως υπερβολικό αλλά είναι η πραγματικότητα: χωρίς τη δημιουργική μίξη των πάνω, της κουλτούρας και των παραδοσών μέσα στις ισοπεδωτικές μπτροπόλεις τίποτα απ' όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα δεν θα ήταν έτσι. Στα πρόστια του Λονδίνου, του Λος Αντζελες, της Νέας Υόρκης, του Ντιτρόιτ, της Νέας Ορλεάνης άναψαν φυτίλια που οδήγησαν σε όλες τις μουσικές εκφράσεις. Η προλεταριακή δημιουργικότητα απέδειξε ότι μπορεί και να εκφράσει τα πάντα:

Μέσα στις μπτροπόλεις οι νεολαίοι αρκίζουν να βγαίνουν από την κοινωνική απαξίωση και να δημιουργούν κοινότητες και ταυτότητες γύρω από την μουσική. Η λευκή πρωτοκοσμική νεολαία ταυτοχρόνα σπάνει κεφάλι μέσα σε μια ζωή εγγυημένης μιζέριας. Βρισκόμαστε στα sixties, και οι δυτικές κοινωνίες είναι ένα καζάνι που βράζει. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τη μουσική τόσο δημοφιλή;

Όλο το αισθαντικό και αρνησιακό σύμπαν που ξεπηδά μέσα από την καθημερινή εμπειρία μπορεί να εκφραστεί αλλά και να αφομοιωθεί άμεσα χωρίς κάποιου είδους "καλλιέργεια". Η μουσική σε πορώνει και σε τσιτώνει, σε ανεβάζει και σου συμπαραστέκεται. Τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να πάρει μια κιθάρα, ένα μπάσο και ένα σνερ, ένα reason και ένα μικρόφωνο και να "μιλήσει" όλα τα υπόλοιπα είναι λέπτομέρειες. Η μουσική κατάφερε ένα οπαντικό πλήγμα στον ελιτίστικο χαρακτήρα που διαμόρφωσε η σύγχρονη αστική τέχνη. Η "πλέμπα" εκφράζεται με μυριάδες τρόπους ρε καραγιάζηδες!

Μπροστά πηγαίνουν τα φρικιά και πίσω οι έμποροι: το μότο μιας εποχής που η αδιάκοπη πάλη ανάμεσα σε καπιταλιστική αφομοίωση και δημιουργία έγινε πλέον κοινός τόπος. Και όμως το δημιουργικό πάθος παραμένει ακόμα αλλώποτο: εμείς δημιουργούμε τον κόσμο. Να το γυρίσουμε και στο αλλιώς. Δεν είναι οι "καλλιτέχνες" που φτιάχνουν την εποχή τους' η εποχή φτιάχνει τους "καλλιτέχνες". Καθόλου παράξενο που εν έτει 2007 μπορούν να εμφανίζονται δεκάδες υπερβολές της φόρμας όπως το crust ή το gabber καθώς το περιεχόμενο συρρικνώνεται. Μια εποχή κρίσης παράγει και κουλτούρα κρίσης. Ισως βέβαια λέγοντας τα παραπάνω το ζήτημα να διολισθαίνει προς τις υποκειμενικές προτυπίσεις. Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. ΟΚ.

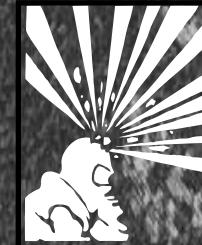
Η εποχή μας που κατρακυλάει στην βαρβαρότητα μπορεί να προσιδιάζει άνετα στην κουλτούρα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης: τα φίλμ του Φριτς Λανγκ, οι ζωγραφίες του Ότο Ντιξ και του Μαξ Μπέκμαν και ακόμη περισσότερο η μουσική του Κουρτ Βάιλ. Κι ενώ ακούμε τις άπειρες παραμορφώσεις που δοκιμάζουν να κρύψουν αυτό που υπάρχει.

Μπορούμε να παραμένουμε παρόλα αυτά διαιυγείς. Οι συγχορδίες παίξαν όλους τους ρυθμούς, οι νότες περιπλανίθηκαν σε όλες τις κλίμακες, οι λέξεις εξερεύνησαν όλες τις ρίμες. Άλλα...

Αυτό που παραμένει υπόρρητο είναι το μίσος των δημιουργών του κόσμου απέναντι σε αυτούς που μας κλέβουν τη ζωή. Περισσότερο από οιδίποτε άλλο οι πάνκιδες κάποτε τα ρίξανε στη φόρα: "we must never give up make sure our message ain't forgotten" τραγούδησαν οι conflict. Κρατάμε προσωρινά σε μια ζεστή αγκαλιά όλα τα αισθήματα και όλες τις προσπάθειες...

Κριτική Σκέψη

για την έκρηξη των κοινωνικών αρνήσεων

MUSIC FACTORY #1

Intro

Μία καθόλα ζοφερή εικόνα καρακτηρίζει την μουσική παραγωγή ή καλύτερά την εμπορία μουσικών προϊόντων τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια. Εκατοντάδες επανακυλοφορίες γνωστών μουσικών "επιτυχιών" των προηγούμενων δεκαετιών, επανεμφάνιση μιας σειράς ροκ-δεινόσαυρων ενώ διάφορα ντίσκο-σκουπίδια εμφανίζονται ως ένα νέο "must" στην επικράτεια της mainstream και όχι μόνο μουσικής "ψυχαγωγίας". Πρόκειται για μια νέου τύπου ροκ-νοσταλγία; Μάλλον ναι, από αυτές τις "νοσταλγίες" δηλαδί που σπρώχνουν οι δισκογραφικές όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και οι κερδοφορίες τους συμπλέζονται. Αν κάπι παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον είναι η ευκολία που οι μεταμοντέρνοι καταναλωτές μπορούν να μασουλάνε ότι τους σερβίρουν: στην προκειμένη ξαναζεσταμένη σούπα από μελωδικούς δεινόσαυρους, γυαλιστερά απορρίμματα σε ντόλμπι σαράουντ ήχο και σε μεγάλες ποσότητες...

Οι καμπάνες της κρίσης στη μουσική βιομηχανία πκούν εδώ και καιρό όπως και οι αιτίες -σύμφωνα με τα "κοινώς λεγόμενα"- αυτίς της κρίσης: η ανάπτυξη και εξάπλωση των φτηνών συσκευών αντιγραφής cd, η εφεύρεση και διάδοση της συμπεστικής κωδικοποίησης μουσικών αρχείων με το όνομα mp3 και ταυτόχρονα η μαζική ανταλλαγή των μικρών σε όγκο πληροφορίας mp3 από το δυαδίκτυο. Όλα αυτά συνδυασμένα οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην μαζική και "δωρεάν" διάδοση της μουσικής προκαλώντας μια πολύ σημαντική πτώση των πωλήσεων των δισκογραφικών εταιριών. Είναι όμως έτσι τόσο απλά τα πράγματα; Ισχυρίζομαστε πως όχι. Άς πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η μουσική βιομηχανία αποτελεί έναν κλάδο της καπιταλιστικής οικονομίας ο οποίος σε πλανητικό επίπεδο αποσπά έναν τζίρο που ανέρχεται κάπου στα 40 δις δολάρια (στα τέλη της δεκαετίας του '90). Με παραδοσιακό κέντρο την Νέα Υόρκη, το Λος Αντζελες και το Λονδίνο η μουσική βιομηχανία έχει ιστορία κάπου 80 ετών. Κάπου στις αρχές τις δεκαετίας του '20 αρχίζει η πορεία αυτού του καπιταλιστικού εμπορευματικού κλάδου ως μικρό -και φτωχό- αδελφάκι της βιομηχανίας του κινηματογράφου, ενώ ήδη το 1921 πωλούνταν 100 εκατομμύρια δίσκοι στις ΗΠΑ. Η γιγάντωση όμως των δισκογραφικών εταιριών είναι μια μεταπολεμική ιστορία. Το 1948 η Columbia λανσάρει το 12ιντσο δίσκο των 33 στροφών και ένα χρόνο αργότερα η RCA Victor το 45αρι. Αυτά τα δύο θα αντικαταστήσουν τις βαριές πλάκες των 78 στροφών. Ταυτόχρονα είναι η εποκή που με έναν συγκεκριμένο τρόπο υιοθετείται και γενικεύεται η λογική του "άλμπουμ", του δίσκου LP μεγάλης διάρκειας δηλαδί.

Η έκρηξη όμως θα συμβεί όταν θα γίνει κατανοτό από τα αφεντικά των μουσικών προϊόντων η σημασία της εισόδου στην κατανάλωση της λευκής πρωτοκοσμικής νεολαίας. Ήδη από τις αρχές του '50 γίνονται βίντα προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρώτη ύλη: τα rhythm and blues και συνολικότερα η εκπληκτική μουσική των αφροαμερικάνων που εξελισσόταν για πολλές δεκαετίες. Οι πρωταγωνιστές του θεάματος όμως θα έπρεπε να είναι λευκοί. Ο Elvis, οι Beatles, οι Rolling Stones κτλ. Σε κάθε περίπτωση και αποφεύγοντας να μπούμε εδώ στην γενικότερη συζήτηση περί ροκ κτλ, αυτή η διάδοση του ροκ που ταυτόχρονα πυροδότησε μια γενικότερη δημιουργική, "καλλιτεχνική" έκρηξη επιπρέαζοντας την μουσική δημιουργία συνολικά, αποτέλεσε το περιβάλλον που εξελίχθηκε η μουσική βιομηχανία σε μια υπολογίσιμη καπιταλιστική βιομηχανία. Η κατανάλωση της λευκής πρωτοκοσμικής νεολαίας θα απορροφά έκτοτε πάνω-κάτω το μισό της συνολικής μουσικής παραγωγής.

όσο και χρονικά.

Παρόλα αυτά με τυπικούς καπιταλιστικούς όρους δεν πάντα το μυστήριο για τα αφεντικά: υπαγωγή στην εμπορευματική διαδικασία και παραγωγή-κότερη εκμετάλλευση της μουσικής δημιουργίας. Η αναπαραγωγή πάνω στης μουσικής δημιουργίσεις τις συνθήκες που οι δημιουργοί ξάνουν τον έλεγχο πάνω στην δημιουργία τους που μετατρέπεται σε μαζικό εμπόρευμα: ένα μουσικό κομμάτι μπορεί να πουλήσει, όσο και ένα απορρυπαντικό.

Στην πραγματικότητα όταν πρωτευμφανίστηκαν οι πρώτοι φωνογραφικοί κύλινδροι αντιμετωπίζονταν ως παιχνίδι: το 1906 κυκλοφορούσε μία πνογράφηση που προωθούσε την νέα ανακάλυψη επαναλαμβάνοντας: "είμαι ο φωνογράφος του έντισον", ενώ η μουσική βιομηχανία πάντα ακόμα... η εμπορία παρτιτούρας των "κλασσικών"-γελωτοποιών-του-βασιλιά και οι ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό που πραγματικά πάντα ο καταλύτης στην επέκταση της μουσικής βιομηχανίας, πάντα το ραδιόφωνο. Η εξάπλωση του στον δυτικό κόσμο πάντα ραγδαία και η μεσολαβητική του ισχύ αναμφισβίτηπη: οι μουσικές εκπομπές από το 1920 έδωσαν μία μεγάλη ώθηση στην αγορά των δίσκων. Σε κάθε περίπτωση ο κοινωνικός χαρακτήρας της μουσικής μετασχηματίζεται: επαναοργανώνεται η μουσική παραγωγή (και) μέσα από την μαζική "εμπορική επιτυχία", τροποποιείται η γραμματική και το συντακτικό της μουσικής σαν ακρόαση και σαν συλλογική εμπειρία, διαφοροποιείται όλο και περισσότερο ο κοινωνικός της ρόλος. Η ανεπανάληπτη σπιριγή της μουσικής εκτέλεσης κάνει την αίγλη της, μετατρέπομενη σε κιλιάδες αντίτυπα, κάνει την μοναδικότητα της. Αυτή όμως η πραγματικότητα πάντα που οδήγησε και σε μία μαζική εξοικείωση μαζί της. Αυτή η εξοικείωση αποτελεί και αιτία μιας παράλληλης διαδικασίας που επέφερε η μαζική αναπαραγωγή της μουσικής: τον κλονισμό της παράδοσης. Η μουσική που μπορούσε παντανάκτησε την καθένα σε οποιαδήποτε κατάστασή του μετατρέποταν σε κάτι το επίκαιρο και ελκτικό. Ενώ η μαζική διάδοση των δίσκων οδήγησε σε μιξεις των μουσικών μορφών περισσότερο από ποτέ. Η μουσική δημιουργία κάνει την στενή της σχέση με την παράδοση και εγκαθίσταται περισσότερο ίσως από ποτέ στην τρέχουσα ιστορία.

Να μετατρέψεις αυτό που είναι σε ρευστή/δυνητική κατάσταση σε στερεά αντικείμενα: να ποια είναι η απλή συνταγή της συσσώρευσης για τα αφεντικά. Αυτή όμως η συσσώρευση θα διαγράψει νέες τροχιές στην μεταπολεμική κοινωνία της αφθονίας. Μιλάμε για αυτό που πολλοί ονομάζουν "μαζική κουλτούρα"...

MUSIC FACTORY #4

Δεν υπάρχει καμία άλλη μορφή "τέχνης" που να εισήλθε με τόσο χαρακτηριστικό, έκδηλο και βαθύ τρόπο όσο η μουσική στην απολαυσιακή πλευρά της ζωής των νεολαίων στον δυτικό κόσμο εδώ και μισό αιώνα. Η μουσική έγινε το σύμβολο, το καταφύγιο και η σημαία για εκπομπή μέσα από τη δύνη των αλλαγών του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Rock, punk, hardcore, hip hop, techno, house, jungle metal, είναι μόνο κάποια -με μικρότερη μεγαλύτερη απόχηση- από τα μουσικά ρεύματα που εκδηλώθηκαν στην καπιταλιστική δύση σε όλη αυτή την περίοδο.

Το σημείο αναφοράς: οι πιο "αναπυγμένες" δυτικές κώρες. Με το εκπλη-

μουσικής σε μία απλή συσσώρευση. Αν η υποβάθμιση της ποιότητας στην μουσική υπόρξει καθόλα έκδηλη στον φρενίρη αγώνα των δισκογραφικών για άμεσο κέρδος πλέον η λέξη "ποιότητα" απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις συζητήσεις. Αντ' αυτού εμφανίζεται ένας άκρας ενθουσιασμός για την ποσότητα, τώρα ο καθείς μπορεί να φτιάχει μια αποθήκη που θα στοιβάζεται μουσική. Μία γνήσια καπιταλιστική λογική μας χτυπάει το παράθυρο: όσο και αν γκρινιάζουν από εδώ και από εκεί διάφορα αφεντικά, η ύστατη κατεύθυνση αυτής της διαδικασίας δεν είναι άλλη από την κυριαρχία της ποσότητας πάνω στην ποιότητα σε ένα κομμάτι κιόλας του ανθρώπουν είναι που αγγίζει τις ποιότητες" πλευρές του συναισθηματικού κόσμου και της αισθαντικότητας. Τίποτα άλλο από την επικύρωση του εμπορεύματος ως εμπόρευμα, ως κατηγορία του ποσοτικού. Και όλα αυτά απολύτως δωρεάν. Κατά τα άλλα μας αφίνεται η δυνατότητα να εξασκηθούμε στην σωστή χρήση μουσικών βάσεων δεδομένων.

Μέσα στην κοινωνικότητα που έχει δημιουργήσει η μουσική στις σύγχρονες μητροπόλεις αυτές οι νέες πραγματικότητες φαντάζουν -και όχι μόνο αισθητικά - στείρες και μίζερες. Από τις καθάρες και τα πικόφωνα στα ποντίκια και στα πληκτρολόγια. Μέσα σε ένα κύμα αλλαγών που είναι ακόμα σε εξέλιξη...

MUSIC FACTORY #3

Η λιξιαρχική πράξη γέννησης της μουσικής βιομηχανίας ταυτίζεται με μία κομβική αλλαγή στην ιστορία της μουσικής ως έκφραση και δημιουργία: η μουσική εισήλθε στον χώρο των τεχνικών αναπαραγώγων μορφών τέχνης. Επί αιώνες βρισκόταν "καθηλωμένη" στο "ζωντανό" παιξιμο. Μέρος κάποιου είδους τελετής, μίας συνεύρεσης, μίας προσδιορισμένης "αυθεντικής" στιγμής όπου ίκοι από μουσικά όργανα και ανθρώπινες φωνητικές χορδές συνδυάζονται. Πάντα όμως (σχετικά) περιορισμένη χωρικά και χρονικά. Η τεχνολογίκη εξέλιξη που συνέθλιψε με τις κατά κύματα επελάσεις της, μια σειρά από σκέσεις και κανονικότητες, ήταν ο κίνηση που μετασχημάτισε και την μουσική δημιουργία με την τεχνική αναπαραγωγή του ίκου. Είχαν ήδη προηγηθεί η αναπαραγώγη της γραφίς με την τυπογραφία, της απεικόνισης με την φωτογραφία, ενώ την ίδια περίοδο θα αναπτυσσόταν και η τεχνική που θα άφηνε έκδηλα τα σημάδια του το 20ο αιώνα: ο κινηματογράφος και γενικότερα η κινούμενη εικόνα.

Ο φωνογραφικός κύλινδρος και οι στρογγυλές πλάκες γραμμοφώνου στην συνέχεια, εγγυούνταν εφεξής την μαζική διάδοση της μουσικής: αυτός ο κακός "γρατζουνισμένος" ίκος των αρχών του αιώνα, "η μπχανί που μιλάει" ήταν ένα από τα καινοφανή εξαρτήματα που θα χαρακτήριζαν μετέπειτα τις κοινωνίες τις αφθονίας του 20ου αιώνα. Άλλα και κάπι περισσότερο: μιλώντας από την σκοπά της κοινωνικής της λειτουργίας "αποίεροποίεσ", τη μουσική ως ένα κομμάτι μιας συγκεκριμένης τελετουργίας αλλά και μιας συγκεκριμένης χωρικά και χρονικά αυθεντικής εκτέλεσης. Η ζωντανή σχέση και διαδικασία της μουσικής ως γιορτή -αν λάβουμε υπόψη μόνο τον απολαυσιακό της χαρακτήρα- μπορούσε τώρα να μετατραπεί σε εξαπομπή ακρόαση. Χάνοντας την "αυθεντικότητα" των στιγμών της "ζωντανής" εκτέλεσης και της συνολικής εμπειρίας και συμμετοχής που αυτή συνεπάγεται. Από την άλλη είναι αναμφισβίτητο ότι οι δίσκοι μουσικής οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου διάδοσή της. Ποτέ ξανά ένας άνθρωπος δεν ήταν σε θέση να ακούσει τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά έργα. Τόσο διευρυμένα χωρικά

Στον στενό πυρίνα του μουσικού εμπορίου εδράζεται ένας μπχανισμός παραγωγής "λαϊκών" ειδώλων -συνίθιας μιας χρόνου- που επιφορτίζονται με την παραγωγή απλών, εύπεπτων μουσικών εμπορευμάτων προορισμένων για μαζική κατανάλωση. Ο μπχανισμός αυτός περιλαμβάνει την κειραγώηση των charts και των top-10, την κατασκευή rock και pop stars σύμφωνα με την κλασσική συνταγή που λάνσαρε η βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς και μια έκδηλη υποβάθμιση της μουσικής δημιουργίας σε προτυποποιημένες μελωδίες συνοδευόμενες από "ερωτικού", σεξουαλικού περιεχομένου στίχους. Κουπλέ, ρεφραίν, κουπλέ σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, μ' αγαπούσες και ζήσανε αυτοί (οι έμποροι) καλά και πάλι αυτοί καλύτερα. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι κάτι το καινούριο. Τα hit-parade χρονιμοποιούνταν από την δεκαετία του '30 για την κατεύθυνσην μαζική πώληση μουσικών εμπορευμάτων, "αστέρια" του θεάματος "παιζανε" για δεκαετίες ενώ η μουσική -"αγαπηποιάρικο ειδύλλιο"- είχε σημειώσει επιτυχίες από το 1924 που ο Jimmie Rodgers κάνοντας ένα συνδυασμό κάντρι και τυρολέζικων βουκολικών ασμάτων είχε σαρώσει σε πωλήσεις. Από τα μέσα της δεκαετίας του '70, και ενώ η αρχική "ορμή" του rock είχε καταλαγάσει συγκροτήματα όπως η Abba στην Ευρώπη και οι Jackson's Five (μετέπειτα solo ο M. Jackson) αποτελούσαν μια κίνηση που θα μπορούσε να συντηρήσει και να επεκτείνει την μουσική κερδοφορία. Η δεκαετία του '80 είναι γεμάτη με σωρούς από μουσικά σκουπίδια στην βάση αυτών των κατευθύνσεων. Όσο οι μπχανισμοί παραγωγής μαζικών μουσικών εμπορευμάτων γινόταν όλο και πο "σκληροί", η εναλλαγή των μουσικών "ειδώλων" έγινε μια υπόθεση ρουτίνας. Η έκδηλη υποβάθμιση της ποιότητας στην μουσική παραγωγή επέβαλε αυτή τη συνεχί "ανανέωση". Κάτι που είναι εντελώς ασύμαντο πρέπει συνέχεια να "ανανεώνεται" είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσεις το ενδιαφέρον των μουσικών υπηκόων. Όλα αυτά βέβαια όχι από την τόσο κοινότυπη πλέον ελιτιστική ματιά των mainstream "κουλτουριάρποδων" μουσικών, που είδαν σε πολλές περιπτώσεις να υπερσκελίζονται στη φρενίρη κούρσα των δισκογραφικών για άμεσο κέρδος. Ούτε γιατί θα έπρεπε αναγκαστικά κάθε μουσική δημιουργία να είναι μια εποποίηση του ανθρώπου συναισθηματικού και λογικού σύμπαντος. Τραγούδια όπως το tutti frutti του Little Richard δεν ήταν δα και κανένα ολόπλευρο καλλιτεχνικό επίτευγμα. Κουβαλώντας όμως την καινοτομία, το πάθος και τον δυναμισμό που μπορούσε κυριολεκτικά -για την εποχή του- να σε ξεσπώσει. Ελάχιστη σχέση με τα πλαστικά κλισέ και τις φτιασιδωμένες ανονσίες του σήμερα. Ο γνωστός ρορ τραγουδιστής George Michael -ο οποίος έχει εδώ και χρόνια εκδικωθεί από την μουσική βιομηχανία- πρόσφατα δήλωσε: "Ημουν υπεύθυνος για πολλά εγκλήματα κατά της αισθητικής στη δεκαετία του '80".

Στα τέλη της δεκαετίας του '70 οι μεγαλύτερες δισκογραφικές ήταν η CBS, η Wane, η PolyGram και η MCA και η EMI. Στην μουσική παραγωγή όμως εμπλέκονται δεκάδες σχετικά μεγάλες και εκατοντάδες μικρότερες εταιρίες. Αυτές μπορεί να λειτουργούν και σε τοπικό επίπεδο, ενώ συνήθως αποτελούν πόλο συσπείρωσης ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους ή τέλος πάντων παρεμφερών ρευμάτων. Καθόλη τη μεταπολεμική περίοδο η ιστορία είναι η ίδια: με το που καταφέρνει αυξημένες κερδοφορίες εξαγοράζεται ή τίθεται υπό τον εμπορικό έλεγχο από τις μεγαλύτερες αμερικανικές και εγγλέζικες -συνήθως- εταιρίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Warner. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες κινηματογραφικές εταιρίες, μπήκε στην αγορά της μουσικής το '63, καταλαβαίνοντας ότι το κόλπο είναι να εξαγοράζεις μικρότερες επιτυχημένες εταιρίες διατηρώντας ταυτόχρονα μια σχετική αυτονομία στο συγκεκριμένο μουσικό είδος που συσπειρώνει η κάθε εταιρία. Εξαγόρασε έτσι διαδοκικά την Electra και την Asylum, εταιρίες που κόβανε δίσκους rock και την Atlanta που έκοψε rhythm n' blues και soul. Το παράδειγμα της

Warner ακολούθισαν και άλλες εταιρίες: το ζήτημα έγινε πλέον ο τρόπος διαχείρισης μιας σειράς μικρότερων εταιριών εξειδικευμένων λίγο ή πολύ σε ένα μουσικά είδος, οι οποίες αφήνονταν να λειτουργήσουν "αυτόνομα", μέχρι να φανεί ότι οι κυκλοφορίες τους είναι σημαντικά κερδοφόρες. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 οι μεγάλες δισκογραφικές θα σέρνουν από πίσω τους μια σειρά άλλων γνωστών εταιριών. Η Universal, την Def Jam, την Geffen, την Island, την Motown κτλ. Η EMI την Mute, την Capitol, την Virgin και μια σειρά άλλες.

Εντωμεταξύ το 1979 Sony και Philips ανακοινώνουν την κατασκευή των νέων μέσων αναπαραγωγής μουσικής. Ένα δισκάκι πολυκαρβονικού πολυμερούς με διάμετρο 120mm. maximum χρόνο τα 74 λεπτά, μέσα σε μία "κλειστή" συσκευή η οποία εκπέμποντας ακτίνα laser αναπαράγει την μουσική. Τα cd players εισάγονται στην αμερικανική αγορά το '83 και μέσα σε πέντε χρόνια η πώληση μουσικών cd είναι ίση με αυτή των δίσκων βινυλίου. Μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα high-tech φετιχισμού αρχίζει να βασιλεύει, ενόσω οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί επαναρίζουν τις ταξικές σχέσεις υποτέλειας αλλά και δημιουργικής άρνησης. Αυτή ακριβώς η διαδικασία παραμένει στο περιθώριο των συζητήσεων ενώ μια ανούσια "διαμάχη" μεταξύ των φετιχιστών του cd και των "ρομαντικών" του βινυλίου επιπλέει στον αφρό της δημοσιότητας στην αρχή των 90s. Οι εποκές αλλάζουν, κανείς όμως από τα αφεντικά των δισκογραφικών δεν θα περιμένει ότι μια νέα αναδιάρθρωση θα ήταν τόσο κοντά.

MUSIC FACTORY #2

Και ενώ ήδη την δεκαετία του '90 το cd είχε επικρατήσει ως το μέσο αναπαραγωγής μουσικής σε όλο τον δυτικό κόσμο η μουσική βιομηχανία δέχτηκε μία -κάπως- αναπάντεκτη εξέλιξη των πραγμάτων. Ένα συμπεσόμενο αρχείο αναπαραγωγής μουσικής με το μυστηριώδες όνομα mp3 εισήλθε ξαφνικά στα τεκταινόμενα στον κάρο της μουσικής. Πολλά πράγματα στα τέλη της δεκαετίας του '90 έχουν αλλάξει: η διάδοση των πλεκτρονικών υπολογιστών με τα εύκροτα λειτουργικά συστήματα, όπως τα windows και τα macintosh και η ανάπτυξη του internet δημιουργούσαν νέες συνθήκες συνολικά και για την βιομηχανία του θεάματος. Θα ρωτούσες κάποιος πριν καμιά δεκαετία: τι δουλειά έχουν οι κομπουτερίστικες μαλακίες με το rock 'n roll;

Κι όμως...

Πρώτα από όλα ήταν το mp3. Από τα τέλη της δεκαετίας του '70 γίνονταν προσπάθειες από διάφορους πλεκτρονικούς να βρεθεί ένας τρόπος συμπίεσης ενός μουσικού πλεκτρονικού σήματος έτσι ώστε να είναι δυνατόν να μεταφερθεί από τις τηλεφωνικές γραμμές με αξιοποστία και ευκρίνεια. Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες μία κάποια ανάπτυξη ενός αξιόποστου κώδικα συμπίεσης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος EYREKA που επιδοτούνταν από την ΕΕ και στο οποίο συμμετείχαν και ερευνητικά εργαστήρια όπως το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημάτων. Τελικά μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Karlheinz Brandenburg πέτυχε την δημιουργία ενός αξιόποστου συμπιεστικού αλγόριθμου, με την βοήθεια του οποίου ήταν δυνατόν να υποδεκαπλασιαστεί ο όγκος σε πληροφορία ενός δεδομένου τραγουδιού. Πρακτικά αυτό σήμανε εξοικονόμηση χώρου, ταχύτητα ανταλλαγής σε μία αποδεκτή ποιότητα. Πώς έγινε όμως αυτό; Καταρχήν το μουσικό κομμάτι διασπάστηκε στις πλεκτρονικές συχνότητες α-

πό τις οποίες αποτελείται. Στην συνέχεια αξιοποιώντας τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ακουστική αντιληπτικότητα του ανθρώπινου αυτιού μια σειρά από συχνότητες που το αυτί μας ουσιαστικά δεν "ακούει" απομακρύνθηκαν. Επιπλέον με την βοήθεια της ψυχοακουστικής, που μελετά την αντίληψη διαφόρων ήχων σε σχέση με την ανθρώπινη ψυχολογία έγινε μία επιπλέον ιεράρχηση των ήχων που θεωρούνται πιο σημαντικοί. Το 1994 κατατέθηκε η πατέντα αυτής της συμπίεσης της μουσικής και ονομάστηκε mp3. Σχετικά λίγοι έδωσαν κάποια σημασία παρόλο που από τότε ήδη άρκισαν να κυκλοφορούν τέτοια συμπιεσμένα μουσικά κομμάτια στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα; Δεν υπήρχαν εύκροτα προγράμματα που να "παιζόυν" αυτά τα αρχεία. Τελικά το '97 κυκλοφορεί δωρεάν στο διαδίκτυο το Winamp το οποίο γνωρίζει μεγάλη διάδοση που συμπαρασύρει και τα mp3.

Το μεγάλο κύμα "αναστάτωσης" εμφανίστηκε κάπου στα μέσα του '99 όπου ένα προγραμματάκι ανταλλαγής μουσικών αρχείων με το όνομα napster άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού του προγράμματος ήταν δυνατή η ανταλλαγή τραγουδιών που είχε ο οποιοςδήποτε χρήστης στον σκληρό του δίσκο. Μέσα σε ένα χρόνο 40 εκατομμύρια μουσικά κομμάτια είχαν "ανταλλαγεί" μόνο από το napster. Ποιος ήταν ο υπαίτιος για αυτήν την αναστάτωση; Ένας δεκαοκτάχρονος πρωτοετής φοιτητής ονόματι Shawn Fahning ο οποίος εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την σειρά εξελίξεων στην τεχνολογία αναπαραγωγής μουσικής συνδυάζοντας την με τις δυνατότητες του internet. Το napster δεν ήταν το μοναδικό πρόγραμμα ανταλλαγής μουσικής που υπήρχε τότε. Απέκτησε όμως δημοσιότητα από την σωρεία μηνύσεων που δέχθηκε αλλά και από την επίθεση που δέχθηκε από διάφορους μουσικούς' μεταξύ αυτών ο Lars Ulrich των Metallica που έφτασε να καταθέσει στην αμερικανική γερουσία σενάντια στο napster αλλά και ο Dr. Dre που απαίτησε να μην κυκλοφορούν τα τραγούδια του στο διαδίκτυο.

Κάπου εκεί στο ενδιάμεσο αναπτύχθηκε πάλι μέσω των υπολογιστών η τεχνολογία εύκολης αντιγραφής μουσικών cd. Δεν χρειάζεται όμως μάλλον να πούμε κάτι παραπάνω καταρχήν γι' αυτήν: ούτε για το πλαστό χρήμα δεν έχει πέσει τόση φιλολογία...

Όλα αυτά μπορεί να είναι πάνω κάτω γνωστά, το ζήτημα όμως είναι να αντιληφθούμε τις αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη πίσω από μία επιφανειακή και παραπλανητική φιλολογία που αιωρείται στην δημοσιότητα. Καταρχήν σε σχέση με τις δισκογραφικές και την πορεία τους. Αναμφισβίτητα μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κρίσης που προέκυψε οι εκκαθαριστικές διαδικασίες επιταχινήθηκαν: τόσο στο εσωτερικό του κλάδου ως καπιταλιστική βιομηχανία, όσο και γενικότερα στο μέλλον και τις κατευθύνσεις της μουσικής βιομηχανίας. Χιλιάδες εργάζομενοι απολύθηκαν ενώ μία σαφής στροφή προς την χρήση του internet για την πώληση των μουσικών προϊόντων συνέβηκε. Τον Απρίλιο του 2003 η εταιρία apple δημιούργησε ένα κατάστημα on line πώλησης μουσικών τραγουδιών σε συνεργασία με τις τέσσερις μεγάλες δισκογραφικές εταιρίες. Εκμεταλλεύσμενη και την οικειότητα που είχε προκύψει από την χρήση των προγραμμάτων ανταλλαγής -όπως το napster- έχει πουλήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο μουσικά κομμάτια προς 99 καπίκια έκαστο. Με αυτόν τον τρόπο είναι φανερό ότι όλος αυτός ο σαρατάς κατέληξε στην μπζά: βρισκόμαστε σε μέσω μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης των προηγούμενων εξελίξεων προς την δημιουργία ενός μάλλον πιο εύπλαστου και ευέλικτου μουσικού προϊόντος, διαθέσιμου ανά πάσα στιγμή προς κατανάλωση με ελάχιστο για τα αφεντικά κόστος παραγωγής και διανομής.

Από την άλλη βέβαια η πειρατεία συνεχίζεται: τόσο στα εκατομμύρια αντιγραφικά όσο και στα αμέτρητα bytes του διαδικτύου. Αυτή είναι όμως μια δεύτερη πραγματικότητα των αλλαγών που διαδραματίζονται: η σταδιακή διολίσθηση της

