

Universidad de Costa Rica
Escuela de Artes Musicales
Biblioteca de la Escuela de Artes Musicales
Introducción a la Etnomusicología AM0003, II-18
Profesora: Dra. Tania Camacho Azofeifa

RETROMANÍA EN COSTA RICA: LA MÚSICA DE LOS AÑOS 70 Y 80
EN EL VALLE CENTRAL

Gloria Elizabeth López Hernández*
Carné: B53928

Resumen: Con este trabajo etnográfico exploro la etnicidad, entendida como un sentimiento de colectividad socio-cultural, a partir del estudio de los grupos de personas que se reúnen a bailar música disco, soul, pop y rock and roll de los años 70 y 80 del siglo XX en distintas discotecas del Valle Central. Me interesa en particular conocer el sentir colectivo y emocional de la población que lo experimenta en pleno siglo XXI.

Palabras clave: etnomusicología, etnografía, música retro, etnicidad, dinamismo social, subjetividad, pista de baile

*Gloria Elizabeth es estudiante en la carrera de Enseñanza de la Música, y es originaria de San Salvador, El Salvador en donde también estudió la carrera de educación primaria para primero y segundo ciclo. Actualmente trabaja como profesora de iniciación y estimulación musical.

Remembranzas en la pista de baile: música, tiempo y espacio

Cuando era niña, iba con mi familia a fiestas de quince años y bodas. Recuerdo ver a papá tomar de la mano a mamá y llevarla a la pista de baile con música de James Brown o los Bee Gees.¹ Esperaban ansiosamente a que el DJ que amenizaba la fiesta volviera a poner soul, disco y toda esa música ochentera anglosajona. Así salían a bailar aquellos ritmos de antaño que tanto disfrutaban.² Me encantaba verles bailar. Ahora, recordarlo es como retroceder en el tiempo y el espacio.

Es por ello que con esta etnografía surge en mí el interés por estudiar las dinámicas sociales que experimentan las personas al escuchar y bailar este tipo de música que marcó a toda una generación. Para llevar a cabo la investigación visité algunas discotecas que promueven eventos bailables, específicamente en las provincias de Heredia y San José.³ Estas son las fiestas conocidas como tardes juveniles y noches de música retro con las que conmemoran las discotecas clásicas de la época.⁴

Víctor Lenarduzzi, en su artículo "Las pistas de baile: escena de la comunicación contemporánea" de 2016, discute que existen relaciones sociales que se dan a través del ritmo y el cuerpo en una pista de baile; la necesidad de sentir la música y escucharla crea vínculos de identidad y se desarrolla un sentido de pertenencia⁵. Esto lo asocio con el concepto de etnicidad que argumenta Josep Martí, quien indica que la etnicidad es como una conciencia de permanecer en un grupo socio cultural. Este es el sentir colectivo y emocional que estudio y que permea el ambiente de quienes escuchan y bailan este tipo de música.⁶

¹ James Brown es cantante de soul, folk y rock estadounidense. Bee Gees, banda británica del género pop, soul y disco

² D.J: Disc-jockey, persona que se dedica a mezclar o reproducir música.

³ Heredia y San José: provincias de Costa Rica

⁴ Tardes juveniles: fiestas vespertinas. Noches retro: fiestas nocturnas de los años 70 y 80

⁵ Lenarduzzi, Víctor. 2016. "La pista de baile: escena de la comunicación contemporánea". *La trama de la comunicación* 20 (2)

⁶ Martí, Josep. 1996. "Música y etnicidad: una introducción a la problemática". *Trans Revista transcultural de música* 2

Tarde Juvenil en la Discoteca Miraflores: un nuevo espacio para revivir el ayer

Antes de iniciar mi trabajo investigativo contacté vía telefónica a Mauricio Alvarado, quien administra un programa televisivo llamado "80 y más", y a la vez es el encargado de coordinar las fiestas de música retro que estudio. Alvarado relató que en la época de los años 70 y 80 se organizaban tardes juveniles y noches bailables en distintas zonas del país; donde el DJ colocaba los mejores éxitos de esa época incluyendo música de los años 50 y 60. Por eso, en la actualidad, se desea replicar la costumbre organizando fiestas con la misma música que fue popular en aquellas décadas. Esto lo vinculo con lo citado por Juan Pablo González, donde argumenta que la música popular es la que influye en lo moderno de manera masiva y globalizante.⁷ De esta forma relaciono la influencia de esta música en el público costarricense que se sienten atraídos por los distintos géneros, trasladándose en colectividad entre provincias para recordar esa época.

La primera visita que realicé fue a una tarde juvenil en la Discoteca Miraflores, en Heredia centro, el 30 de setiembre del presente año a las dos de la tarde. Mientras hacía fila en boletería, llamó mucho mi atención la vestimenta de algunas personas que se encontraban ahí, pues usaban trajes hippies, pantalones acampanados y pelucas al estilo afro. Había un ambiente muy alegre y escandaloso desde la entrada del lugar; pude apreciar las luces color neón reflejadas en la pista de baile, música ensordecedora, el vapor denso y las bolas disco, son sinónimo de fiesta y diversión.⁸ Todo evidenciaba que la estaban pasando muy bien.

Mientras mi amiga Karla y yo buscábamos una mesa para dar inicio a mi investigación, se escucharon los acordes del famoso clavicordio eléctrico de Stevie Wonder con el tema "Supertision", y los gritos energéticos y desenfrenados del público que estaba en la pista de

⁷ González R., Juan Pablo. "Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos" *Revista Musical Chilena* 55 (195)

⁸ Vapor denso: es usado generalmente en discotecas y conciertos

baile no pasaron desapercibidos.⁹ Acercándome inmediatamente a la pista, observé que las personas que bailaban eran adultas que oscilan entre edades de 40 a 65 años, quienes se encontraban en las mesas pertenecían a la misma población.

De esta forma comprobé que la gente mayor que yo, sabe también divertirse y que el factor edad no influye cuando el espíritu es joven, tal como lo mencionó mi primera entrevistada, Lucía, de 55 años. Ella afirmó que “recordar es vivir”, y agregó “bailar es lo mejor que hay para recordar mi juventud y levantar mis ánimos”; esto me lo decía mientras se escuchaba la canción “Twist and shout”, de The Beatles.¹⁰

Con el alto volumen de la música en la pista, busqué opciones para poder socializar con las personas sin tanto bullicio. Así que estratégicamente terminé yendo al baño de mujeres donde conocí a Patricia Camacho, profesora de preescolar de 48 años de edad, quien se convierte en una de mis principales fuentes de información y mi nueva compañera de baile en las siguientes fiestas. Entre risas Patricia me dijo “Ayer fuimos un grupo de veintiún personas a bailar a Kilates, tenemos un grupo de en whatsapp donde nos ponemos de acuerdo para ir a bailar, y si nadie se pone de acuerdo me voy yo sola.”¹¹ Ella asiste a todos los eventos de música retro, desplazándose en las diferentes provincias, junto a su esposo y amigas.

Patricia comenta que asiste a estas fiestas desde el año pasado y que ha sido de mucho beneficio para su salud emocional, ya que por algunos años se ha visto afectada por crisis depresivas y que bailar ha sido terapéutico. Además, manifiesta que el escuchar y bailar este tipo de música le traen recuerdos inolvidables de cuando era una jovencita de 17 años.

Este día por medio de las ocho entrevistas que realicé identifiqué que las y los asistentes a este tipo de eventos buscan como finalidad transportarse en el tiempo por medio de la música, evocando aquellos momentos en los que fueron muy felices.

⁹ Stevie Wonder: Cantante y compositor de los años 60.

¹⁰ The Beatles: grupo británico de música de los años 60

¹¹ Kilates: salón de baile

Noche retro en un baile de egresados: un espacio idealizado

Mi segunda visita fue el dos de noviembre a las ocho de la noche en la discoteca Maze, ubicada en Zapote Esta celebración consistía en reunir a los egresados de los años 70 y 80 de los diferentes colegios de Desamparados.¹² Una noche que marcó la diferencia entre varios de sus asistentes, pues era reencontrarse con viejas amistades. Mientras hacía la fila para ingresar a la discoteca conocí a Ana, una de las egresadas de uno de los colegios de Desamparados de la generación del 84. Estaba muy motivada y bailaba afuera de la discoteca con algunos de sus compañeros de esta generación.

Al entrar a la disco me dirigí hacia la barra y, para mi sorpresa, me encontré con Patricia, una de las señoras que entrevisté en la tarde Juvenil de Heredia. De esta forma comprobé lo que mencionó Alvarado, el organizador del evento, que la mayoría de las personas que asisten a las fiestas de música retro, se desplazan entre provincias sin importar la distancia. Ya me lo había mencionado Patricia “Mauricio hace fiestas en Alajuela, Heredia, Cartago¹³. Las fiestas de Cartago se ponen buenísimas. Deberíamos de ir.” Motivándome con esto a participar de los siguientes eventos.

Me alegró mucho poder encontrarme a Patricia, esa noche compartí la mesa con ella y Yamileth Arabia, a quien conocí esa misma noche. Ambas me comentaban sus gustos musicales: a Patricia le encanta el rock and roll, mientras que a Yamileth el Rock y el Soul, ella misma lo describe:

¡Ah no! Lo que a mí me gusta es el rock y el soul. Las baladas rock aquellas de antes ¿verdad? porque en mi casa se hacían bailes donde cobraban cinco colones, entonces yo me dormía con esa música desde chiquitica. Me recuerda tanto mi infancia y mi juventud, yo crecí con esta música. La música de antes si era música de verdad, no como la música de hoy que hasta malestar da escucharla.

¹² Zapote y Desamparados: cantones de San José

¹³ Provincias de Costa Rica

Entre risas y bailes disfruté compartir con ellas, lo cual fue un valioso aporte para mi trabajo investigativo, ya que se había formado entre ellas un vínculo manifestado por el gusto de este tipo de música.

Mientras hablaba con Yamileth, sonó la canción "Try it out", del grupo Gino Soccio¹⁴; en ese momento la pista de baile se rodeó de personas que comenzaron a bailar boogie. Lo bailaban totalmente sincronizado, fue deslumbrante ver cómo todas estas personas se identificaron tanto con esta música que crearon una atmósfera de identidad y apropiación, como lo menciona el autor Claudio Díaz.¹⁵ Estas personas parecían conocerse de toda una vida.

La antigua Discoteca Leonardo's: dinamismo y vitalidad

Esta visita se realizó el pasado dieciocho de noviembre, en el edificio Colón en San José. Para esta vez, Patricia y su esposo Juan Portugués pasaron a recogerme a mi casa para irnos nuevamente de fiesta. Esta tarde juvenil consistía en conmemorar la antigua Discoteca Leonardo's de los años 70 y 80.¹⁶

Comenta Alvarado que a finales de los 80 Leonardo's dejó de existir, y en la actualidad sus fiestas se recuerdan en el mismo lugar donde estaba ubicado. Hoy en día, este inmueble es la Discoteca Vértigo.

Este día tuve la oportunidad de hablar con "DJ Richard", quien es uno de los que ameniza todos los eventos de Leonardo's. Él también trabaja para radio y televisión donde sus programas se relacionan con la música de los años 60 y 90, y menciona que a finales de los años 70 Leonardo's fue la mejor discoteca de América Latina, y en toda Costa Rica una verdadera novedad. Manifiesta que fue una especie de copia a la famosa discoteca newyorkina "Studio 54", donde se realizaban las mejores fiestas de todo Estados Unidos, un lugar al que

¹⁴ Gino Soccio: compositor de música disco. Boggie es un blues bailable.

¹⁵ Díaz, Claudio Fernando. 2013. "Recepción y apropiación de músicas populares: dispositivos de enunciación, lugares sociales e identidades". *El oído pensante* 1(2): 1-16

¹⁶ Leonardo's es una discoteca de los años 70 y 80 en San José

asistían millonarios y celebridades de la época. Pocos años después, esta discoteca clausuró sus puertas porque estaba vinculado con el narcotráfico y el alcohol.¹⁷

David Walsh, en su libro "Fiebre del sábado por la noche: una etnografía del baile disco", narra como el baile social ha sido una actividad que ha proporcionado afinidad entre las personas que lo practican, y explica que a finales de los años sesenta pasó de conocerse como salas de baile a las llamadas discotecas que conocemos hoy en día.¹⁸

En Costa Rica, la Discoteca Leonardo's será recordada como un impacto sociocultural que influyó, con su pista de baile, al público costarricense de esa época, y a pesar de que sus puertas fueron cerradas hace algunas décadas, la energía y vitalidad que emana esta discoteca en el presente parece nunca haberse terminado. Testimonio de ello son aproximadamente las seiscientas personas que bailaron este día sobre sus pistas; Patricia, sus amigas Hazel, Susan y yo formamos parte de este público.

Resistencia ante el declive: la música disco vino para quedarse

Me comenta DJ Richard que antes de los años 70 existieron muchos cambios en la música que transformaron y animaron la libertad de expresión, dando origen a un sinnúmero de movimientos culturales, entre ellos la música disco.

Interesada en conocer más sobre las diferentes etapas que trascendieron la música en estas épocas, encontré artículos relacionados con la campaña antidisco. Esto fue una acción que surgió en Chicago en el año de 1979, cuando se promovió la quema de discos de acetato, y marchas contra la difusión de esta música.¹⁹

Según el documental "30 años de música disco", todo esto se dio porque algunas familias de esa época observaban un descontrol moral, en cuanto al uso de drogas, sexo ilícito y alcohol. Atemorizados por lo que podría ocurrir a las nuevas generaciones, decidieron darle

¹⁷ Montañez, Chuy. 2012. *Studio 54 breve historia de la mejor discoteque*. Documental <https://vimeo.com/49200959>

¹⁸ Walsh, David. 1993. "fiebre del sábado por la noche": una etnografía del baile disco". Londres 112-118.

¹⁹ Viñuela, Enrique. 2013. "Igualdad en la pista de baile". *Pérgola*, 239, mayo, 2013.

un alto; de tal forma, esto fue una pauta para que dicha música fuera perdiendo fuerzas poco a poco hasta desaparecer.²⁰

Algunas mujeres que entrevisté mencionaron que muchas mamás les negaban el permiso para asistir a estas fiestas, ya que se les señalaba de rebeldes o prostitutas. Patricia, por ejemplo, me comenta que ella se iba a escondidas de su mamá a la salida del colegio: “Yo realmente quería salir a bailar, nunca iba con la intención de emborracharme o drogarme”. Esto lo asocio con la problemática que se vivencio para ese entonces.

A pesar de la lucha en contra de este género, la música disco se ha mantenido viva a través de los años. Las personas que asisten a estos eventos bailables son quienes crean una resistencia a que este desaparezca, manteniendo vigente la música retro.

Conclusión: dinamismo social, música y etnicidad

Para cada amante de la música disco, soul, pop y rock and roll de los años 70 y 80, los espacios físicos donde se bailan dichos ritmos, permiten además de recrearse, conectarse con sus memorias, revivir sus anhelos, gustos, pasiones y deseos. Les permite retroceder en el tiempo, volver a un lugar de total plenitud, libertad y esperanza, desconectarse de la cotidianidad agobiante y sumergirse en una burbuja donde el tiempo se detiene, las amistades se juntan para compartir gozosos un mismo fin: la pasión por el baile y la música.

La música y el baile son de las prácticas sociales más consolidadas en el sentir colectivo y de pertenencia que experimenté en mi trabajo etnográfico. La población costarricense lo vivencia en la actualidad, al recordar las tardes juveniles y noches de música retro con las que conmemoran discotecas pasadas, donde las pistas de baile se convierten en un medio para las dinámicas sociales, que permiten recrear vínculos afectivos entre personas que comparten el mismo sentimiento subjetivo y etnicitario.

²⁰ Pugliese, Dante. 2005. *30 años de música disco*. Documental

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes Citadas

- Díaz, Claudio Fernando. 2013. "Recepción y apropiación de músicas populares: dispositivos de enunciación, lugares sociales e identidades". *El oído pensante* 1(2): 1-16
- González R., Juan Pablo. "Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos" *Revista Musical Chilena* 55 (195)
- Lenarduzzi, Victor. 2016. "La pista de baile: escena de la comunicación contemporánea". *La trama de la comunicación* 20 (2) Recopilado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-56282016000200005
- Martí, Josep. 1996. "Música y etnicidad: una introducción a la problemática". *Trans Revista transcultural de música* 2
- Montañez, Chuy. 2012. *Studio 54 breve historia de la mejor discoteque*. Documental <https://vimeo.com/49200959>
- Pugliese, Dante. 2005. *30 años de música disco*. Documental <https://vimeo.com/28486023>
- Walsh, David. 1993. "fiebre del sábado por la noche": una etnografía del baile disco". Londres 112-118. Recopilado de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-22747-1_7

Fuentes consultadas

- Abadía - Rexach, Bárbara. 2012. *Musicalizando la raza: la racialización en Puerto Rico a través de la música*. San Juan: Ediciones puerto.
- Broughton, Frank y Brewster, Bill. 2006. "Anoche un dj salvó mi vida: historia de un dj desde los orígenes hasta el garage". Traducido por Beatriz López Cabrera. Barcelona: Ediciones Robinbook.
- Martínez Mendoza, Ramiro. s.f. Reseña de Retromanía. *La adicción del pop a su propio pasado*, de Simón Reynolds. Recuperado de: http://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/489/Martinez%20Mendoza%20Ramiro_Retroman%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Payá, Ernesto. 2010. "El rock and roll" *Revista Infectol.* 27(3) Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182010000300003&lng=en&nrm=iso&tlng=

Ramírez López, Alejandra Azucena. 2012. “¡Hoy es noche de antro! La discoteca como espacio productor de diferenciación social entre los jóvenes de Cuernavaca, Morelos, México”. *Gazeta de antropología*, 28 (1) Recopilado de: <http://hdl.handle.net/10481/20377>

Viñuela, Enrique. 2013. “Igualdad en la pista de baile”. *Pérgola*, 239, mayo, 2013. Recuperado de: <http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/1674/pegola15.pdf?sequence=1>

ANEXOS

Mapa 1. Ubicación de la Discoteca Leonardo's y Discoteca Maze. Tomado de Google Maps. 9 de diciembre de 2018

Mapa 2. Ubicación de la Discoteca Miraflores. Tomado de Google Maps. 9 de diciembre de 2018.

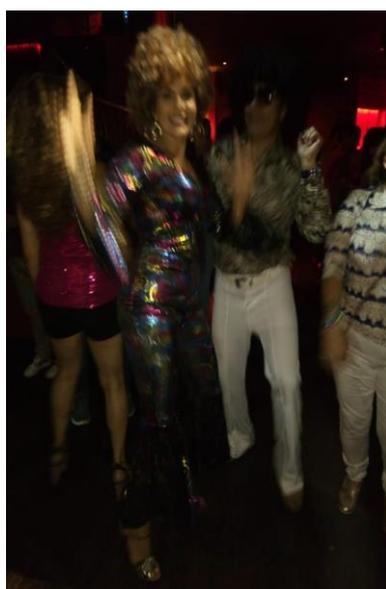
Fotografía 1. Discos de colección de Edwin Piedra: éxitos de los años 70 y 80. 2018. Tomada por Elizabeth López. 22 de noviembre de 2018

Fotografía 2. Cinthia Vargas bailando en Leonardos's Disco. Tomada Tomada por Elizabeth López. 18 de noviembre de 2018

Fotografía 3. Yaneth Salas, disfrazada de Hippie, tarde juvenil en Discoteca Miraflores. Tomada por Elizabeth López. 30 de setiembre de 2018

Fotografía 4. Personas utilizando trajes disco. Tarde juvenil, Discoteca Miraflores. Tomada por Elizabeth López. 30 de setiembre de 2018

Fotografía 5. Personas bailando en Discoteca Miraflores. Tomada por Elizabeth López.
30 de setiembre de 2018

Fotografía 6. Patricia Camacho y sus amigas, Susan y Hazel en Discoteca Miraflores.
Tomada por Elizabeth López.30 de setiembre de 2018

Fotografía 7. Edwin, Juan, Miguel, Susana, Eliza, bailando en Leonardo's disco. Tomada por Elizabeth López.
18 de noviembre de 2018.