

Patrimonio *Underground*: *techno*, escena y ruina

Underground heritage: techno, scene and ruin

Celia Peche Ezquerro¹

Fecha de del Tribunal Fin de Máster: 24/25 de septiembre de 2020

Tutor: Manuel Rodrigo de la O Cabrera

Resumen

La presente investigación profundiza en la dimensión patrimonial de la música *techno* y su escena, exponiendo las bases para el estudio de su valor cultural. Desde un enfoque teórico-crítico, la investigación conceptualiza el *techno* como una manifestación de la cultura *underground* y advierte la condición clandestina de los espacios que ocupa, a menudo, áreas urbanas abandonadas y edificios obsoletos. A través de las huellas del *techno* en Detroit y Berlín, cunas del género musical, se pone en relieve el valor del patrimonial *underground* en su relación a la ciudad contemporánea. La investigación defiende que la cultura *techno underground* es fruto de contextos sociopolíticos determinados que devienen en modos específicos de relación social y formas propias de expresión urbana, insistiendo en la necesidad de su salvaguarda.

Más que un mapeo minucioso de ciudades y manifestaciones, el estudio se centra en el conocimiento crítico del patrimonio *underground* con el objetivo de sentar las bases para valorar su significado cultural. En ese sentido, la escena de la música *techno* tiene una intensa historia, y su nacimiento y evolución están directamente relacionados con el contexto urbano y sociocultural de determinadas ciudades. Resulta relevante identificar cuáles son los valores materiales e inmateriales ligados a estas manifestaciones y, en definitiva, cuál es su significado cultural para la sociedad contemporánea, como condición necesaria para su patrimonialización.

Se estudian aquí las dos ciudades donde este fenómeno ha sido más significativo: Detroit y Berlín, que atesoran las huellas del *techno* más representativas. Esta cultura es parte sustancial de la historia reciente de ambas ciudades, porque ha servido de unificador social, creando espacios de libertad y entendimiento necesarios para el desarrollo de estas comunidades. Por ello, también resulta pertinente identificar los peligros que acechan a su desaparición y, sobre todo, a su banalización, y tratar de salvaguardar el devenir independiente de estas manifestaciones, así como todo lo que las rodea.

¹ Celia Peche Ezquerro, alumna del Máster Interuniversitario El Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e Investigación, cpeche@ucm.es.

La investigación se estructura en dos partes generales. En una primera fase, de enfoque teórico-crítico, se define qué es el *techno* y qué lo caracteriza como manifestación de la cultura *underground*. En base a ello, se conceptualizan los espacios del *techno* como un tipo de heterotopía. Evaluando el fenómeno en las ciudades, de la primera parte resultan unas bases para el estudio crítico del valor cultural de este patrimonio. En una segunda fase, el esquema obtenido permite evaluar en profundidad el patrimonio *underground* del *techno* para el caso de estudio de Tresor, en la ciudad de Berlín.

A través de varias consideraciones previas, se establecen unas bases en cuanto a la música *techno*, la condición *underground* y su relación con los espacios heterotópicos y *terrain vague*. A continuación se hace un recorrido a través del contexto urbano de Detroit y Berlín, previo a la aparición de esta cultura, para entender cómo y por qué surge la misma. De este modo se desarrolla el nacimiento de la escena que se da entorno a esta música en dichas ciudades, cómo se desarrolla y surge una conexión entre las mismas. De esto resultan una serie de cuestiones, como la importancia patrimonial, la concepción estética de la cultura *techno underground* y los posibles riesgos a los que se expone, como la gentrificación, el turismo o la crisis sanitaria reciente. Por último, El caso de estudio de Tresor (Berlín), sirve para profundizar en la caracterización de los espacios en ruina como nuevos escenarios heterotópicos donde surgen estas manifestaciones alternativas.

Con la reutilización de espacios en ruina y abandonados, se han creado lugares heterotópicos para la comunidad circunscrita en torno a la cultura *techno underground*, que ofrece un campo de libertad y vidas alternativas. El desarrollo de este movimiento en dichas ciudades destaca la importancia que tiene el lugar en el proceso creativo, donde la música y el espacio tienen efecto formativo entre sí. Las estrategias *underground* de reutilización de los emplazamientos en ruina han aumentado el valor de los mismos en cuanto al futuro de estos. Esta cultura requiere de auténticos espacios heterotópicos, contrarios a las tendencias culturales dominantes, para que su autenticidad perdure. Estos emplazamientos han pasado a formar parte de momentos decisivos e históricos en dichas urbes, reteniendo tanto patrimonio material como inmaterial para la posteridad, que forma ya parte de la memoria colectiva y de la identidad de las mismas.

Cada espacio es un mundo que está al servicio de quien lo disfruta y al adentrarse en él se accede a dicho universo. A través del caso de estudio de Tresor, se evidencia este hecho y la importancia que tienen estos lugares para las personas que forman parte de la escena *underground*. Es por esto que se deben plantear estrategias que protejan estas subculturas sin alterarlas ni intervenir en su funcionamiento, ya que es lo que las caracteriza. Para salvaguardar este patrimonio *underground* es preciso conservar los espacios heterotópicos que se estudian, con el fin de contribuir a la continuidad de la producción subcultural. Esta herencia cultural atiende a sucesos del pasado pero es necesariamente del momento y del futuro, ya que se desarrolla en torno a prácticas cotidianas que desafían la vida convencional, con un valor contributivo hacia la configuración de las ciudades contemporáneas.

Las observaciones que se hacen en la investigación enfatizan en el grado en que se trata de un tema patrimonial, a través de los lugares asociados a dicha cultura, su importancia sustancial en el carácter de las ciudades y su retribución hacia las mismas. Estas prácticas sólo son posibles gracias a los espacios físicos donde se crean heterotopías que inspiran estéticas específicas. Parece apropiado,

por tanto, una planificación innovadora y no convencional, donde dicha cultura se mantenga independiente, para existir y evolucionar como viene haciendo todo este tiempo. Dicho de otro modo, la planificación significa aquí promover la moderación y la fluidez, en definitiva, la libertad. Haciendo posible que las ciudades continúen ofreciendo espacios diferentes para personas diferentes, *underground*.

Abstract

This research delves into the patrimonial dimension of techno music and its scene, exposing the bases for the study of its cultural value. From a theoretical-critical approach, the research conceptualizes techno as a manifestation of underground culture and warns of the clandestine condition of the spaces that are often occupied by abandoned urban areas and obsolete buildings. Through the traces of techno in Detroit and Berlin, cradles of the musical genre, the value of the underground heritage is highlighted in its relationship to the contemporary city. The research defends that the underground techno culture is the result of certain socio-political contexts that become specific modes of social relationship and own forms of urban expression, insisting on the need to safeguard it.

More than a meticulous mapping of cities and manifestations, the study focuses on the critical knowledge of the underground heritage with the aim of laying the foundations to value its cultural significance. In this sense, the techno music scene has an intense history, and its birth and evolution are directly related to the urban and socio-cultural context of certain cities. It is relevant to identify which are the material and immaterial values linked to these manifestations and, ultimately, what is their cultural significance for contemporary society, as a necessary condition for their patrimonialization.

The two cities where this phenomenon has been most significant are studied here: Detroit and Berlin, which hold the most representative traces of techno. This culture is a substantial part of the recent history of both cities, because it has served as a social unifier, creating spaces of freedom and understanding necessary for the development of these communities. For this reason, it is also pertinent to identify the dangers that threaten their disappearance and, above all, their trivialization, and try to safeguard the independent evolution of these manifestations, as well as everything that surrounds them.

The investigation is structured in two general parts. In a first phase, with a theoretical-critical approach, what is techno and what characterizes it as a manifestation of underground culture is defined. Based on this, techno spaces are conceptualized as a type of heterotopia. Evaluating the phenomenon in cities, the first part provides a basis for the critical study of the cultural value of this heritage. In a second phase, the scheme obtained allows an in-depth evaluation of the underground techno heritage for the Tresor case study, in the city of Berlin.

Through various preliminary considerations, a foundation is established in terms of techno music, the underground condition and its relationship with heterotopic spaces and terrain vague. The

following is a journey through the urban context of Detroit and Berlin, prior to the appearance of this culture, to understand how and why it arises. In this way the birth of the scene that surrounds this music in these cities develops, how it develops and a connection between them arises. This leads to a series of questions, such as the heritage importance, the aesthetic conception of underground techno culture and the possible risks to which it is exposed, such as gentrification, tourism or the recent health crisis. Finally, Tresor's case study (Berlin), serves to delve into the characterization of ruined spaces as new heterotopic scenarios where these alternative manifestations arise.

With the reuse of ruined and abandoned spaces, heterotopic places have been created for the circumscribed community around underground techno culture, offering a field of freedom and alternative lives. The development of this movement in these cities highlights the importance of place in the creative process, where music and space have a formative effect on each other. Underground reuse strategies for ruined sites have increased their value in terms of their future. This culture requires authentic heterotopic spaces, contrary to the dominant cultural trends, for its authenticity to endure. These sites have become part of decisive and historical moments in these cities, retaining both tangible and intangible heritage for posterity, which is already part of their collective memory and identity.

Each space is a world that is at the service of those who enjoy it and when entering it, said universe is accessed. Through Tresor's case study, this fact and the importance of these places for people who are part of the underground scene is evidenced. This is why strategies must be proposed that protect these subcultures without altering them or intervening in their operation, since this is what characterizes them. To safeguard this underground heritage, it is necessary to conserve the heterotopic spaces that are studied, in order to contribute to the continuity of subcultural production. This cultural heritage attends to events of the past but is necessarily of the moment and of the future, since it develops around daily practices that challenge conventional life, with a contributory value towards the configuration of contemporary cities.

The observations made in the research emphasize the degree to which it is a heritage issue, through the places associated with said culture, its substantial importance in the character of cities and their retribution towards them. These practices are only possible thanks to the physical spaces where heterotopias are created that inspire specific aesthetics. It seems appropriate, therefore, an innovative and unconventional planning, where this culture remains independent, to exist and evolve as it has been doing all this time. In other words, planning here means promoting moderation and fluidity, ultimately, freedom. Making it possible for cities to continue offering different spaces for different people, underground.

Referencias

- Águeda, B. F. (2009). "Evolución urbana y memoria de la ciudad industrial: futuros para la ciudad de Detroit". *Cuaderno de Investigación Urbanística*, 1-82.
- Albiez, S. (agosto de 2005). "Post-soul futurama: African American cultural politics and early Detroit techno". *European Journal of American Culture*, 24(2), 131-152.
- Anderson, T. (2009). *Cultura rave: la alteración y el declive de una Escena musical de Filadelfia*. Filadelfia: Temple University Press.
- Bacon, S. (2015). *Ruinous Heterotopia. Berlin, Techno and Gentrification*. Nottingham: University of Nottingham.
- Biehl, B., & Lehn, D. v. (2016). "Four-to-the-Floor: The Techno Discourse and Aesthetic Work in Berlin". *Soc*, 608-613.
- Blánquez, J., & Morena, O. (2018). *Loops 1*. Barcelona: Reservoir Books.
- Blanquez, J. (2018). *Loops 2*. Barcelona: Reservoir Books.
- Capel, H. (1975). "La definición de lo urbano". *Estudios geográficos*, 265-301.
- Chichester, K. L. (2010). "Die Musealisierung der Entmusealisierung: Berliner Ruinen in der Neubesetzung". En C. Becker, F. Schäfer, & C. Landbrecht, *Metropolitan Views: Berlin, Berlin. Kunstszenen 1989–2009* (págs. 83-96). München : Deutscher Kunstverlag.
- Consejo de Europa. (2005). *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*. Faro.
- Corbusier, L., & Sert, J. L. (1942). "Carta de Atenas". *IV Congreso de Arquitectura Moderna (CIAM)*.
- Denk, F., & Von Thülen, S. (2015). *Der Klang Der Familie. Berlin, el techno y la caída del Muro*. Barcelona: Alpha Decay.
- Duncombe, S. (2008). *Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture*. Portland: Microcosm Publishing.
- Edensor, T. (2005). *Industrial Ruins: Spaces, Aesthetics, and Materiality*. Oxford: Berg.
- _____. (2008). "Walking through ruins". En T. Ingold, & J. L. Vergunst, *Ways of Walking*. (págs. 123-141). Londres: Routledge.
- English Heritage. (2008). *Conservation Principles, Policies and Guidance*. Londres: English Heritage.
- Foucault, M. (1984). "Des espaces autres", conferencia pronunciada en el Centre d'Études architecturales el 14 de marzo de 1967. *Architecture, Mouvement, Continuité* (págs. 46-49). Revista Astrágalo.
- Gamella, J. F., Roldán, A. Á., & Romo, N. (1997). "La "fiesta" y el "éxtasis" drogas de síntesis y nuevas culturas juveniles". *Estudios de Juventud*(40), 17-36.
- García, J. M. (1997). "Berlín, arte y política en la época de Weimar". *Cuaderno de notas*(5), 77-88.
- _____. (2009). "Berlín, arquitectura y ciudad en los últimos cien años (1910-2009): Permanencias y transformaciones en el área central de la ciudad". *Cuaderno de notas*, 95-118.
- Gook, B. (2016). "Berlin and Detroit, An Alien Techno Alliance: Cultural Politics and Social Transformation after the Fall of the Wall". En F.-J. Deiters, A. Fliethmann, A. M. Lewis, B. Lang, & C. H. Weller, *Limbus. Australisches Jahrbuch für germanistische Literatur- und Kulturwissenschaft: Besuch* (págs. 171-201). Freiburg: Rombach.
- Grésillon, B. (2004). "Le Tacheles, histoire d'un «squart» berlinois". *Multitudes*, 147-155.
- Hall, P. (2001). *Cities in Civilization*. Nueva York: Pantheon Books.
- Harrison, R., & Schofield, J. (2010). *After Modernity: Archaeological Approaches to the Contemporary Past*. Oxford: Oxford University Press.
- Hegemann, D. (2007). *Call It Techno*. (M. Houston, Entrevistador)

- Hegemann, D., & Ochs, A. K. (2016). *Happy Locals. Jugend und Kultur. Investitionen in die Zukunft*. Berlin: Hirnkost.
- Hoffmann-Axthelm, D. (1994). "Un caso extremo de crisis urbana". *AV: Monografías*, 4- 9.
- Kühn, J.-M. (2017). "'Underground' und die Berliner Techno-Szenewirtschaft". En U. Karstein, & N. T. Zahmer, *Autonomie der Kunst?* (págs. 261-282). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- _____. (2019). "The subcultural scene economy of the Berlin techno scene". En P. Guerra, & T. P. Alberto, *Keep it Simple, Make it Fast! An approach to underground music scenes* (págs. 281-286). Oporto: Universidade do Porto.
- Keeffe, G. (2010). Compost City: Underground Music, Collapsoscapes and Urban Regeneration. *Popular Music History*, 4(2), 145-159.
- Kyron, A. (2006). *Techno Rebelde. Un siglo de música electrónica*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Lippitz, U. (11 de agosto de 2016). Wer nur aufs Geld guckt, macht Fehler. *Der Tagesspiegel*.
- Lipsitz, G. (2007). *Footsteps in the Dark. The hidden histories of popular music*. Minneapolis: Universidad of Minnesota.
- Márquez, D. M. (2016). "Underground: Origen y ¿futuro? del movimiento subterráneo". *Red Universidad Nómada*.
- Martínez, F. J. (2017). "Los vacíos urbanos: una nueva definición". *Revista Urbano*, 114- 122.
- Moreno, I. S. (2013). *La melodía interrumpida*. Madrid: UNED.
- Peter, B. (2014). "Breaching the Divide: Techno City Berlin". En G. Stahl, *Poor, but sexy: reflections on Berlin scenes* (págs. 173-190). Berna: Peter Lang.
- Pope, R. (2011). "Hooked on an Affect: Detroit Techno and Dystopian Digital Culture". *Dancecult*, 24-44.
- Rapp, T. (2010). *Lost and Sound. Berlin, Techno and Easyjet Set*. Berlin: Innervisions.
- Reynolds, S. (2014). *Energy Flash. Un viaje a través de la música electrónica*. Barcelona: Contra.
- Schofield, J. (2014). "Characterizing the Cold War: Music and Memories of Berlin, 1960- 1989". En B. Lashua, K. Spracklen, & S. Wagg, *Sounds and the City: Popular Music, Place and Globalization*, (págs. 273-284). Londres: Palgrave Macmillan.
- Schofield, J., & Rellensmann, L. (2015). "Underground Heritage: Berlin Techno and the Changing City". *Heritage & Society*, 8(2), 111-138.
- Sicko, D. (2019). *Techno Rebels. Los renegados del funk electrónico*. Barcelona: Alpha Decay.
- Simal, J. S. (2016). "Industria, memoria y olvido: la cultura del trabajo como periferia patrimonial". En Á. L. Rosas, & J. V. Palomar, *Patrimonio Industrial en las Periferias Urbanas* (págs. 31-46). Alcalá de Henares: Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Solà-Morales, I. d. (1995). "Terrain Vague". En *Anyplace* (págs. 118-123). Nueva York/Cambridge: Anyone Corporation/The MIT Press.
- Tibbe, H., & Giseke, U. (1987). Berlin Occidental: comportamiento de la ciudad dividida frente a su centro convertido ahora en un barrio de la periferia. *Urbanismo COAM: revista oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid*, 71-80.
- Toffler, A. (1971). *El shock del futuro*. Barcelona: Plaza & Janés.
- _____. (1979). *La tercera Ola*. Barcelona: Paza & Janés.
- Underground Resistance. (1989). *Manifiesto Underground Resistance*. Detroit.
- Whitehead, C. (2017). *El ferrocarril subterráneo*. Barcelona: Literatura Random House.