

*Sección 1 Películas de siempre*

*QUADROPHENIA* (F. Roddam, 1979)

*Quadrophenia* (F. Roddam, 1979)

Lcdo. Javier Carbajo Elena  
Historiador  
Granada

*Recibido el 17 de Julio de 2018*

*Aceptado el 15 de Septiembre de 2018*

**Resumen.** *Quadrophenia* estrenada en 1979, ha conseguido constituir una imagen tan cartesiana del movimiento Mod, aun siendo una ficción, que difícilmente una investigación conseguirá alterar las imágenes definitivas sobre el movimiento que creó esta película. Dirigida por Franc Roddam, *Quadrophenia* es una película de culto dentro de la cinematografía británica. Mostró, además de la vertiginosa vida Mod, la inquietud interior de Jimmy Cooper, su protagonista. El largometraje está basado en la ópera rock homónima de *The Who*, y el título es resultado de una variación del término esquizofrenia para describir la historia de la personalidad fragmentada en cuatro de Jimmy, interpretado por Phil William Daniels. La urgencia, la imperfección, la fisura y el desequilibrio del protagonista refleja a una parte de la juventud británica en la década de los sesenta, concentrándose en un adolescente perdido. A través de la misma se muestra el cambio en la moda Mod, la primera subcultura juvenil de la clase obrera que adopta la modernidad urbana. Jimmy es un adolescente Mod preocupado sobre todo por su indumentaria, su música y su scooter. Franc Roddam analiza la evolución social de la cultura juvenil en un espacio urbano y un marco cronológico concretos, Gran Bretaña en 1964, antes de la rápida transformación psicodélica de 1966 que estableció el embrión hippie en los *Swinging London*. Esta propuesta interpreta una lectura a las manifestaciones de otros espacios de socialización, elementos específicos y formas autóctonas de la cultura popular o pop en los léxicos del 68, para reformular el alcance de estas prácticas en Gran Bretaña.

**Palabras clave.** Mod, *Quadrophenia*, Juventud, Cultura de masas, Identidad, Léxicos del 68.

**Abstract.** *Quadrophenia*, released in 1979, has managed to create a strong Cartesian image of the Mod movement. Despite being a fiction, the images this film has created belong to the global reputation the movement has today. Directed by Franc Roddam, *Quadrophenia* is a cult film within British culture. It shows, in addition to the vertiginous Mod subculture – the first youth subculture of the working class that adopts urban modernity - the inner restlessness of Jimmy Cooper, the protagonist. The film is based on the homonymous rock opera by The Who,

and the title is the result of a variation of the term schizophrenia to describe the story of Jimmy personality divided in up to four ways. The urgency, imperfection, fissure and imbalance of the protagonist, played by Phil William Daniels, reflects a part of British youth during the 1960s, focusing on a lost teenager. Through this film, the change in Mod fashion is shown- Jimmy is a Mod teenager worried about his clothes, his music and his scooter. Franc Roddam analyzes the social evolution of this subculture in a specific urban space and chronological framework: Great Britain in 1964, before the rapid psychedelic transformation of 1966 that would establish the hippie embryo in the Swinging London. This proposal interprets a reading of the manifestations of other spaces of socialization, specific elements and indigenous forms of popular or pop culture using the language of 1968, to reformulate the scope of these practices in Great Britain.

**Keywords.** Mod, Quadrophenia, Youth, Mass Culture, Identity, Lexicons of 68.

*Quadrophenia*, describe la evolución de Jimmy, Steph, Chalky, Dave, Monkey, Ferdy, etc., un grupo de Mods o modernistas, en 1964. Con actores originales e intuitivos, con naturalidad, sin mucha técnica, pero con un resultado impresionante. Los personajes evidenciaban un sentido dual de tradición y progreso, en un tiempo en el que la cultura juvenil británica fue acusada de fragmentarse en un amorfo supermercado de estilos en el desarrollo de una sociedad de consumo, a través de la industria del ocio y la industria musical. Si bien, con una explícita pregunta ¿cómo construye su identidad su protagonista Jimmy, desde lo social o desde lo individual, en una manifestación cultural concreta como fue el movimiento Mod?



©Universal Pictures.

La subcultura Mod que nace en Londres con una pretensión marginal en sus aspiraciones individuales, se transformó definitivamente a través de los medios de comunicación en un movimiento juvenil nacional, que llamó la atención de gente de todas las procedencias sociales y que fue imitada en su forma por muchos jóvenes. La aparición de este grupo subcultural, marginal y reducido puede fecharse en 1958 en el West End de Londres, y es descrita de manera notable en la película. El West End era el área de la ciudad a la que se desplazaban diariamente para trabajar y la que después de esta labor frecuentaban para divertirse. No obstante, procedían de los suburbios londinenses del noreste como Enfield o Haringey. En 1965 el grupo se formaliza y se integra comenzando a ser mercantilizado, y comercialmente explotado, ya que en esta fecha comienza a ser asumido por miles de jóvenes. Esa construcción de identidades individuales que reclamaban una identidad propia termina erigiendo una identidad formalizada, la cual no podría considerarse ya como subcultura sino como cultura integrada dentro de la popular, en la que influye de forma clara lo social.



©Universal Pictures

No obstante, en este viaje al universo Mod la película plantea una constante, la frustrada conquista de Jimmy de un espacio de libertad interior, con tres temas fuertemente adictivos y bastante nocivos; la familia, el orden público y las drogas. Este grupo es un enamorado de los márgenes, sin embargo, su adicción a las anfetaminas no les impide proyectarse formalmente como personas socialmente aceptadas. No alteran a los medios de comunicación hasta los altercados en los *resorts*, es decir, hasta los enfrentamientos entre Mods y Rockers. En efecto, Roddam muestra un espacio cultural en el que participan a partes iguales individuos y colectivos fuertemente influenciados por los medios de comunicación, un espacio urbano, en el que se relacionan los fenómenos de masas con las representaciones culturales. En este sentido este grupo de Mods muestran además de la distinción una reacción contra el establishment de la conservadora sociedad británica. Así, nuevas formas de vida profundizan en los espacios que delimitan tanto las actitudes personales como grupales. Adicción al placer, cualquiera que fuese su representación. Adicción a la sensación eufórica de un triunfo que no conquistan. Esa búsqueda de la sensación de bienestar hace que Jimmy, Steph y Dave entraran de noche en la farmacia donde Monkey trabajaba para robar anfetaminas. O la misma indagación que les hace adentrarse en el barrio jamaicano, para localizar a Freddy, el habitual proveedor de las pastillas. Freddy representa en *Quadrophenia* a los jamaicanos que llegan a Gran Bretaña en busca de trabajo tras la independencia de su país en 1962. Estos jóvenes negros se insertaron en las comunidades de la clase obrera británica compartiendo con los jóvenes sajones gustos musicales como el *ska* o el *reggae*.



©Universal Pictures

El consumo se mostraba para ellos un asunto principalmente de gusto, pero incluso cuando el dinero escaseaba su gasto marcaba una diferencia generacional en muchas familias. Jimmy fue considerado frívolo por sus padres, que habían experimentado la guerra y que, viviendo en la austeridad, ahorraban y guardaban para las dificultades que se pudieran encontrar (Weight 2013: 57). No obstante, Jimmy acabará siendo expulsado de casa por sus progenitores. Estos Mods gastaban su dinero en trajes y acudían a sastres con diseños propios. Esto último, que se refleja de manera provocativa en la película, era un intento de mantener la individualidad dentro del grupo. Fue su habilidad para subvertir las expectativas laborales y educativas lo que en parte hizo que la subcultura fuese tan atractiva. No

era la primera vez que se anteponía el placer al trabajo ni fueron los únicos en hacerlo, sin embargo, exprimían una juventud sin responsabilidades. El movimiento Mod llegó a ser nacional a mediados de los sesenta en parte porque ofrecía un hedonismo sin radicalismo político. Hubo otro aspecto que lo hizo atractivo a la juventud de clase media, su gusto por la Europa continental y la adopción de sus hábitos. La aceptación de este estilo de vida reflejaba el intento de los Mods de disfrutar la vida cosmopolita de clase media. Sin embargo, sus antecesores aún miraban con recelo el continente y mientras que para un joven Francia era atrayente por su estilo de vida, para los padres y abuelos aún era un país colaboracionista. Lo que seducía a los jóvenes era su alta costura, sus escritores existencialistas y sus elegantes estrellas de cine como Jean Paul Belmondo o como la francesa de adopción Jean Seberg. La francofilia se consideró una expresión genuina de una identidad más cosmopolita de la clase trabajadora (Jacquelin 2009: 68). Absorbieron estos hábitos a través del cine. A su vez, las revistas promovían esta forma de vida continental para la gente joven, asociado al placer que establecía un enlace entre modernismo y *bonne vie*. El dormitorio de Jimmy se proyecta literalmente empapelado por recortes de revistas. La influencia de Italia a través del cine fue tan relevante como la francesa. La estrella de cine Marcelo Mastroianni fue tan importante para los Mods como Jean Paul Belmondo. Ambos representaban hombres modernos y cosmopolitas, a los que utilizaban como ejemplos y a los que no dudaban en imitar tanto en sus gestos como en sus trajes, que dibujaban en la oscuridad de las salas de cine para más tarde mostrar sus diseños a los sastres que les confeccionaban los traje al detalle.



©Universal Pictures

Del mismo modo, la asociación al movimiento de formas específicas de ropa y marcas, es expuesta de forma reseñable en la película. Un ejemplo de ello es el vestuario deportivo, que está comúnmente asociado a la influencia global de Estados Unidos, pero la conexión entre este tipo de indumentaria y los jóvenes fue establecida por los Mods originales a finales de los años cincuenta, mucho antes del consumo en masa de marcas americanas en los años setenta. El uso de ropa deportiva como intento de reafirmar el estatus social se remonta a finales del siglo XIX, es decir, al nacimiento del deporte moderno como espectáculo. Eso ocurre exactamente cuando chicos y chicas de colegios privados y de universidades de la *Ivy League* vestían camisetas de cricket, tenis, rugby o hockey en eventos sociales. Y fue precisamente el sarcasmo a este antecedente lo que atrajo a los Mods a introducir prendas deportivas en sus armarios. La marca más repleta de significado para ellos fue Fred Perry. Fred Perry personificaba el espíritu al que aspiraban los Mods, ya que su padre, había sido un hilador de algodón de Lancashire, que se trasladó a Londres cuando se convirtió en miembro del Parlamento por el Co-operative Party. Fred Perry asistió a la escuela secundaria que abandonó pronto para dedicarse profesionalmente al tenis. Además de sus conocidas relaciones sentimentales con afamadas actrices tales como Helen Vinson o Marlene Dietrich, él fue quien diseñó en 1952, el polo con el antiguo símbolo del torneo de Wimbledon, la corona de laurel. La camiseta de Fred Perry llevada por los Mods se convirtió en un icono desde entonces (Haynes 2016: 279-281).



©Universal Pictures

Otra constante en la película es su obsesión con las scooter. Pequeñas y maniobrables fueron concebidas como el mejor medio de transporte para callejear por la ciudad. La característica del motor cubierto impedía que se mancharan de grasa. Del mismo modo, para evitar ensuciarse, se generalizó entre los Mods el uso de la Parka. Los Mods no estaban por la labor de reparar sus motos, a diferencia de los Rockers, que al igual que sus padres hacían con sus coches, ellos se encargaban del mantenimiento de sus motocicletas (Rawlings 2000: 129). Hay una escena de la película donde el vecino de Jimmy llamado Kevin, interpretado por un jovencísimo Ray Winstone, ayuda al pequeño de los Cooper a arreglar su Lambretta.



©Universal Pictures

El largometraje además refleja la dicotomía entre Mods y Rockers. Roddam muestra explícitamente los conflictos de Brighton, sin embargo, los personajes hacen referencias continuas a otros sucesos como los de Margate. Lo que distingue al altercado de las Bank Holiday de Brighton es que por primera vez hubo signos de violencia en la cultura juvenil que amenazaban la tranquilidad del viejo orden. Los Mods no eran en general mal vistos, pero tenían algo que los adultos no terminaban de entender. Para ellos, parecían haber invertido conscientemente los valores asociados con la forma de vestir elegante, para deliberadamente retar los estereotipos y falsificar las expectativas derivadas de tales fuentes. Sin embargo, como apunta Stanley Cohen eran más desconcertantes sus acciones por la impresión de intranquilidad, probablemente derivada del consumo de anfetaminas. La película gana intensidad después de este suceso, en el que se percibe el momento de amenaza a los valores sociales clásicos (Cohen 2002: 201). Tras el regreso del fin de semana en Brighton, Jimmy no sólo es expulsado de casa, sino que también perderá su trabajo como mensajero. Sin embargo, su comportamiento sigue siendo desafiante e indiferente.

Lejos de una interpretación estructuralista en la que los canales de hegemonía determinan el gusto, es sugestivo otra vez recordar la teoría comunicacional de Habermas (Habermas 1999: 34-35). En efecto, las subculturas no eran ajenas a un contexto, sin embargo imbricaban con agencias humanas y no humanas, es decir con los antes mencionadas salsas de baile, discos y drogas. Estas agencias suturaban una identidad alternativa que devenía en un discurso performativo constituyendo un espacio de emancipación (Rancière 2010: 19). Un grupo de jóvenes se deferían mensajes a través de su estética formando una comunidad efímera, pero real y efectiva en la que el estilo era subrepticio.



©Universal Pictures

Lo más interesante es como esta subcultura impone sus gustos, que son una amalgama de la cultura americana y de la europea, y acaba formando parte esencial de la idiosincrasia británica, y aún más, es mostrado como algo distintivamente británico. Es decir estos Mods que en sus orígenes mezclan gustos raramente británicos tales como el jazz americano y la moda francesa e italiana, crean un estilo distintivamente británico imponiendo su carácter. Los Mods se convirtieron en la clave de lo que significaba ser un británico moderno, ayudando a dar forma a las ideas populares sobre relaciones sociales, gusto, estilo de vida e identidad nacional en un tiempo en el que el Imperio Británico estaba siendo desmantelado y el consumismo estaba cambiando la sociedad británica.

Es significativa la última escena de la película en la que Jimmy conduce una scooter robada hasta un acantilado. Esa obstinación, en la que parece que se precipitará hasta el mar se mantiene hasta el final. Esa intranquilidad no disimula un desgarrador malestar existencial tras la imposibilidad de encontrar su lugar.

## Bibliografía

- BOURDIEU P., *Capital cultural, escuela y espacio social*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010.
- COHEN S., *Folk devils and moral panics*, Routledge, Londres, 2002.
- HABERMAS J., *Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalización social*, Taurus, Madrid, 1999.
- HAYNES R., *BBC sport in black and white*, Palgrave Macmillan, Londres, 2016.
- JACQUELIN C., *We are the Moods: A transnational History of a youth subculture*, Peter Lang, Nueva York, 2009.
- RANCIÈRE J., *El espectador emancipado*, Ellago Ediciones, Castellón, 2010.
- RAWLINGS T., *Mod: clean living under difficult circumstances: a very british phenomenon*, Omnibus, Londres, 2000.
- WEIGHT R., *Mod: a very british style*, Bodley Head, Londres, 2013.