LOS 50: NACE EL ROCK

Introducción: el término rock.

Resulta complicado dar un concepto de música popular moderna, porque dentro de su ámbito se integra una inmensa cantidad de estilos. La mayor parte de estos estilos surgen a partir de los 50 y parten de un tronco común, el rock. Las causas que provocan el nacimiento de este movimiento son varias: la rebelión de la juventud, que pide una música derivada de su manera de ser; unos intereses económicos por parte de las empresas discográficas y medios de comunicación, que intuyen el negocio del rock.

La generación del *rock and roll*: los años 50

En la década de los 50 aparece en EE UU un nuevo tipo de música con fuerte presencia del ritmo, heredado del jazz y el *rhythm and blues*. El estilo se llamará *rock and roll* y en poco tiempo conquistará a toda una generación. La influencia del rock traspasó los márgenes de la música para convertirse en una forma de entender la vida. Paralelamente comienza la venta masiva de discos pequeños a 45 r.p.m. (*singles*) con la música de los ídolos del momento: Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Bill Haley y muchos más. Además, la creación de la guitarra eléctrica supone una gran revolución, tanto por sus posibilidades de amplificación como por su capacidad para crear nuevos sonidos.

Origen del rock.

El rock and roll nació en Estados Unidos en los años 50. En un principio no era más que otro de los estilos que venían sucediéndose en la música popular de principios de siglo, como el swing, el boogie- boogie, o el charleston, con la única particularidad de que el rock`n roll no iba a desaparecer, convirtiéndose en una seña de identidad para varias generaciones.

Las raíces más antiguas del rock están en la música africana. En el siglo XIX fueron llevados a América muchos esclavos procedentes del continente africano, y éstos trajeron consigo sus ritmos y melodías.En las plantaciones podían oírse estos cantos para amenizar el duro trabajo. De estas manifestaciones surgirían ya en América el blues y el gospel. El blues, que era un lamento hecho canto por los padecimientos del pueblo negro , y por lo tanto no bailable, comienza a adquirir ritmos más contundentes y a electrificarse, surgiendo el rhythm and blues. Cuando el rhythm and blues negro entra en contacto con los cantos rurales blancos, es decir, el country, nace el rock. El rock es, por lo tanto, una música birracial que toma el ritmo del rhythm and blues negro y la melodía del country blanco.

Little Richard en una actuación.

Las primeras figuras: música del diablo.

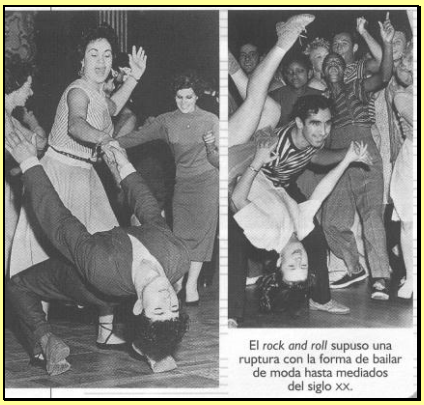
Los primeros representantes de esta nueva música fueron artistas negros. La conservadora comunidad norteamericana hablaba de *música del diablo*, para referirse con repulsión a los estruendosos espectáculos de pervensión que protagonizaban hombres que llevaban vidas poco ejemplares (delitos, cárcel, drogas...). Algunos de estos cantantes de color son:

Chuck Berry: encajaba en el perfil de pequeño delincuente, de hecho, pasó varias temporadas en la cárcel. Pero su modo de vida no impidió que tuviera gran éxito, y sus canciones se convertirían en clásicos que versionarían los Rollings o los Beatles.

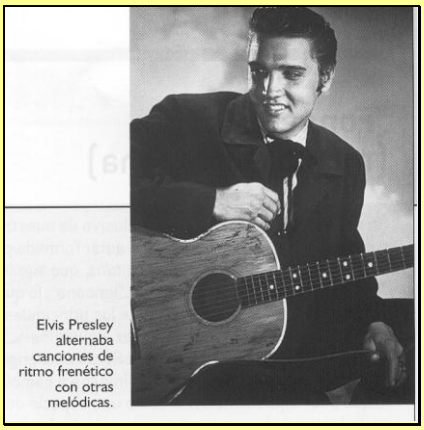
Little Richard: introdujo el ritmo sincopado de la canción religiosa en el rock, con *Tutti frutti* .

Fats Domino: su éxito entre los blancos favoreció que desaparecieran las listas separadas para negros y blancos.

El rock`n roll como fenómeno de masas.

El *rock and roll* supuso una ruptura con la forma de bailar de moda hasta mediados del siglo XX.

Pronto se impone una estética rocker entre los jóvenes americanos, gracias a películas como la ya citada *Semilla de maldad* de Glenn Ford, *¡Salvaje!* de Marlon Brando o *Rebelde sin causa* de James Dean. Todas ellas redundaban en una juventud violenta, rebelde, descontenta con la época y el mundo en el que viven.

Elvis Presley alternaba canciones de ritmo frenético con otras melódicas.

Algunos de esto artistas blancos son:

Jerry Lee Lewis: excéntrico rockero famoso por su violencia en el escenario.
Buddy Holly: tejano que introdujo elementos de México, creando un nuevo estilo, el Tex-mex.
Elvis Presley: el llamado rey del rock, eclipsó a todos los artistas de su época, aunque hay que reconocer que no toda su prolongada carrera goza de la misma calidad y frescura.

Evidentemente, una música surgida de una minoría marginada como la negra no podía convertise en el fenómeno de masas que ha sido el rock`n roll. Esto sucedería cuando músicos blancos comenzaran a imitar esa música de negros. En 1954 **Bill Haley** graba con su banda The comets una acelerada versión del viejo blues *Rock around the clock*, que aparecería en la película *Semilla de maldad,* y alcanzó tal popularidad que se considera el primer rock`n roll. El término rock`n roll lo inventó un discjokey, como símbolo de fuerza y empuje.

El rapidísimo éxito del nuevo género se debió al apoyo de las industrias de la música, como la discográfica Sun Records o RCA. Por otro lado, al igual que el jazz se difundió principalmente por la radio, el rock`n roll lo hace además por la televisión, un nuevo medio mucho más efectivo y que fue el gran aliado de las jóvenes estrellas rockeras.

Finales de los 50: decadencia del rock.

Conforme se acerca el final de la década, la que empezó siendo música del diablo, empieza a perder sus valores de protesta y rebeldía, se hace más dulzona y surgen los románticos grupos de baladas, de impecable aspecto y bien uniformados, que encandilan a las jovencitas con temas como *Only you* del grupo **The Platters**.

Elvis había ido a menos después de su servicio militar, Chuck Berry estaba otra vez en prisión, Buddy Holly había muerto en accidente...

Algunas industrias discográficas creeyeron que el rock sólo era una moda pasajera, por lo que promocionaron otros ritmos bailables como el twist, el jerk o el locomotion, que pronto demostraron, éstos sí, ser sólo modas pasajeras.

Pero hay un hecho definitivo que tambalea a la sociedad americana, y es la guerra de Vietnan. Los años 60 están marcados por la perplejidad de un país que no comprende la necesidad de una guerra tan lejana y costosa. En la década de los 60 se produce pues el relevo de la hegemonía musical, que pasa de Estados Unidos, sumida en una guerra absurda y con problemas políticos y económicos, a Inglaterra, que marcará el ritmo en medio mundo con cuatro chicos de Liverpool, The Beatles.

Las primeras televisiones se encargaron de que el género popular entrara directamente en casa de la familia media americana, ayudando a la difusión de la comedia musical y el *rock and roll*.

THE BEATLES

El relevo musical. Nace la música pop.

Aprovechando la impotencia e indignación en que se vio sumida la sociedad americana con motivo de la guerra de Vietnan, Gran Bretaña se convertirá en heredera de la revolución musical que protagonizó EEUU en los 50. Serán cuatro muchachos de Liverpool los protagonistas: John Lennon, Paul McCarney, George Harrison y Ringo Starr: es el germen del fenómeno conocido como la *Beatlemanía.*

Los Beatles popularizaron un arte musical al alcance de todos, que no tardaría en llamarse *música pop. Pop* es una abreviatura anglosajona de la palabra popular. El máximo representante del arte pop es el pintor norteamericano Andy Warhol.

Los comienzos (1956-1963)

John Lennon es el auténtico líder en torno al cual se forma el grupo. Estudiante mediocre y gran aficionado al rock´n roll, cuando cae en sus manos una guitarra decide fundar un grupo, son los Quarrymen. Empezaron interpretando en los clubes de Liverpool los éxitos de los rockeros americanos, aunque dándole un sello propio a la música, es la transición al pop.

Estas actuaciones le proporcionan cierta fama al grupo, hasta que les ofrecen viajar a Hamburgo para tocar a diario en un club nocturno. Allí adquieren la característica imagen con cabellos largos peinados hacia delante. Pronto les obligan a abandonar Alemania porque la policía descubre que Harrison es menor de edad.

Un hombre será fundamental en el ascenso del grupo, Brian Epstein, que se convierte en *maneger* de los Beatles. Sus contactos y gestiones les permiten grabar el primer single, *love me do,* una canción sencilla y pegadiza que se convierte en su primer éxito. Pronto las emisoras de radio comienzan a pinchar *love me do.*

La Beatlemanía (1963-1966)

El año 1963 fue sensacional para el grupo. En Enero graban su segundo single, Please, please me; Febrero, primera gira nacional; Marzo, nº 1 de ventas, primer LP. Se fundan clubes de fans que siguen al grupo en sus actuaciones, que dejan escenas de nervios e histeria colectiva. Psiquiatras y sociólogos llegaron a pararse a analizar las reacciones que generaba el fenómeno Beatles.

En el 64 el grupo decide cruzar el charco y probar la aventura americana. Simplemente ¡arrasan! Alcanzan el nº1 y tienen apariciones estelares en programas televisivos tan famosos como el *Show de Ed Sullivan.*

Los años 60 y 70

Con el tiempo, el rock cede paso al pop, trasladándose el centro de la música moderna a Inglaterra. Durante la década de los 60 se producirán cambios importantes tanto en la música como en los hábitos y costumbres. Los grupos británicos, principalmente los Beatles, se hacen con la hegemonía. Un prestigioso compositor llamado Aaron Copland dijo acerca de ellos: "Si quieren saber cómo fueron los sesenta, escuchen la música de los Beatles". Así, una increíble locura colectiva que dio en llamarse *beatlemanía* recorre el mundo, influyendo en la forma de vestir y comportarse de millones de jóvenes.

En los años 70 aparece el *heavy metal* en Estados Unidos, con grupos que convocan a miles de seguidores en los estadios. Además, la película *Fiebre del sábado noche*, con banda sonora de los Bee Gees, inaugura la moda de la música disco. Millones de adolescentes copian las coreografías de John Travolta. Mientras, en Europa soplan otros vientos: en Inglaterra emergen estilos diversos, entre los que destacó por su irreverencia provocativa el *punk*, y en Alemania, un grupo vanguardista llamado Kraftwerk experimenta con sonidos electrónicos. Se trata del primer antecedente directo del *techno* y el *acid house*.

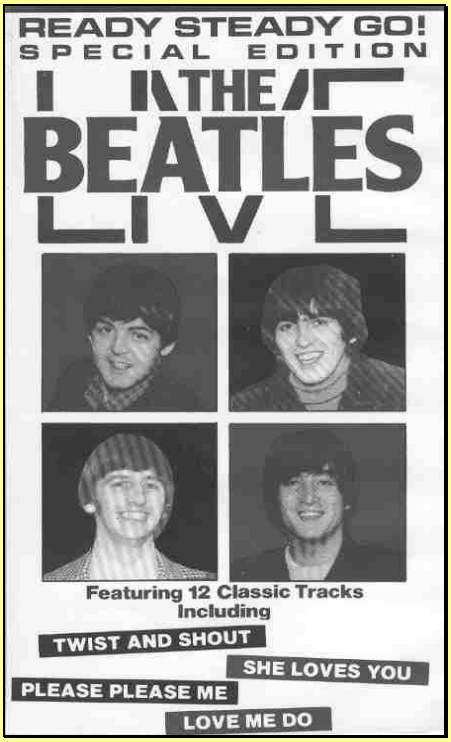

El siguiente paso es el asalto al séptimo arte. *A hard day`s night* es la primera de una larga lista de películas protagonizadas por los Beatles, que redundan en el optimismo y la frescura que ya transmitía su música.

Sus giras dejan de ser nacionales. Europa, América, Hog Kong, Nueva Zelanda y Australia son escenarios de una gran gira mundial en la que llegan a congragar a 300.000 personas en un solo concierto.

El éxito se reflejó en sus fortunas, coches, casas lujosas y en una progresiva afición a las drogas: marihuana al principio, pronto drogas de diseño como el LSD.

Sus últimas giras de estos años están salpicadas de escándalos e incidentes, en América y Filipinas, que suponen una auténtica persecución moral del grupo e incluso amenazas de muerte.

Videocasette de un concierto televisado en directo en Norteamérica, año 1964. Causó furor y fue récord de audiencia.

Etapa de madurez (1966-1968)

El 66 es un año de transición artística. El tema *Yesterday* y el LP *Rubber Sou*l son dos claros ejemplos de lo que va a suceder. *Yerterday* es la primera incursión en temas no amorosos y abandona los estribillos pegadizos tan característicos. Una melodía gentil y un piano que expresan sentimientos íntimos acerca del pasado y el mañana. No sólo fue un éxito de ventas (es la canción más versioneada de la historia), sino que asombró a los críticos que llegaron a comparar a los Beatles con genios de la música como Mozart.

Por otro lado, en *Rubber Soul* se aprecian dos influencias americanas claras: Bob Dylan (músico folk americano) y los *Byrds* (el grupo más importante nacido e influido por la betlemanía, y que a su vez influye en los Beatles). La música de los Beatles está ahora llena de poesía, con tintes intelectuales y melodías a medio camino entre el pop y el folk. Algunos lo consideran su mejor LP.

Esa transición desemboca en *Revolver*, un LP en el que ya se aprecia a los Beatles en toda su madurez. Es una música vanguardista, con toques psicodélicos y surrealistas como claras referencias al LSD, que abandona los convencionalismos de las estructuras pop antiguas y las historias de amor inocente y adolescente. Ahora se tratan temas más trascendentes (con referencias a la fe o la política), desde posturas más reflexivas, y mediante estructuras mucho más complejas y libres e instrumentaciones novedosas. Atrás quedan esos chicos modernos pero inocentes y domesticados.

El pop se había convertido en un extenso territorio para la experimentación musical. Ya sonaban Jimmy Hendrix o Jefferson Airplane. Es la época hippy. El pop simple del que los Beatles provenían había muerto.

Sgt. Pepper´s lonely hearts club band, uno de los discos más importantes de los 60, que supuso el inicio del pop más progresivo y la incursión del rock sinfónico, marcado por referencias veladas a las drogas

Separación (1968-1970)

Así llagamos a 1968, año en el que el grupo alterna la música con los negocios, la mayoría de los cuales acaban en fracaso. Se embarcan en diversas aventuras sin suerte, lo que genera tensión hasta alcanzarse un clima realmente negativo, con Paul y John discutiendo continuamente. Los Beatles ya no eran prácticamente grupo, sino cuatro socios que compartían un negocio y que no tenían necesidad de verse para nada.

El LP *Let it be* marca la descomposición definitiva del grupo. Su grabación fue un suplicio debido a las diferencias entre Paul y Jonh. El resultado fue poco satisfactorio, dada la mala atmósfera en la grabación, y hubo que retrasar su lanzamiento para hacer numerosos retoques de estudio. Durante esta espera Jonh anuncia que abandona, aunque no lo hacen público hasta el lanzamiento de *Let it be*. A Ringo y Georges no les afecta demasiado puesto que ya estaban bastante alejados de todo lo concerniente a los Beatles.

Desde este punto, cada componente seguiría su carrera por separado con desigual suerte. Ringo probaría suerte como actor. Georges sacó algunos LPs con cierto éxito de público y crítica. Jonh se aventuraría en su cruzada particular junto a su esposa Yoko por la paz y la libertad, haciendo una música demasiado conceptual. Paul es el que mantiene un nivel musical más elevado, siendo aún hoy una estrella de la música moderna.

Portada del LP Let it be, que marcó la descomposición del grupo.

Valoración de los Beatles en la música de su tiempo.

En apenas cuatro años (1962-1966) el fenómeno Beatles llega a alcanzar proporciones descomunales. Se convierten en el símbolo de inmensas cantidades de jóvenes que imitan su aspecto; se publican revistas especializadas como *Mersey Beat*; su mera presencia provoca estallidos de histeria en las masas de fans.

Pero éste no es el aspecto que más nos interesa del grupo. Más importante es la influencia que tuvieron en la música de su tiempo, marcando un antes y un después. En primer lugar, ocuparon el enorme vacío que dejó la música americana de los 50, tras la crisis social que vivió América en los 60. Ofrecieron pues la renovación que la música popular pedía a gritos entonces, y trazaron el nuevo camino que seguiría la música popular moderna desde ese momento.

Surgieron un sinfín de grupos a la sombra de los Beatles, Todos, por afinidad o por oposición, debían referirse a los de Liverpool. Así, grupos como los Byrds nacen como herederos del sonido Beatles, pero otros como los Rolling Stones representan la estética opuesta, rock`n roll genuino, salvaje y provocativo.

Además, aportaron algunas innovaciones al panorama musical. A ellos se les debe el comienzo de la psicodelia; la introducción de instrumentos y ritmos hindúes; el empleo de grandes orquestas en los discos, siendo precursores del rock sinfónico;

Sus canciones son símbolo de pulcritud por sus estructuras perfectas, sus cuidadas y limpias instrumentaciones, sus trabajados arreglos vocales...

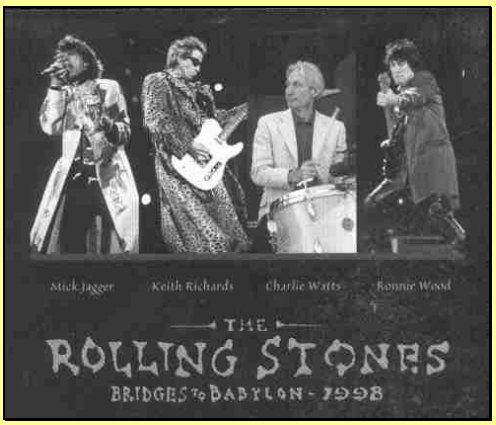

Policías londinenses intentando contener a los fans ante la llegada de los Beatles.

No se puede hablar de los Beatles como un grupo social. Su grado de rebeldía era el justo y aceptable. Esos chicos limpios y uniformados y sus letras inocentes no constituían una amenaza para el sistema. Tanto es así, que el gobierno inglés llegó a concederles el título de *sir (*caballero). Sólo en los últimos años optan por temas más comprometidos socialmente, o por expresiones surrealistas como claras alusiones a las drogas.

LA DÉCADA DE LOS 60

Contemporáneos ingleses.

Junto a los Beatles surgieron otros grupos en Inglaterra que optaron por caminos distintos, influenciados directamente por la música negra más ruda.

El mejor ejemplo son ***The Rolling Stones***. La banda liderada por Mick Jagger representa el desorden, la provocación, una música no apta para todos los públicos, teñida de referencias al sexo, las drogas y la violencia. Mientras los Beatles eran la mejor expresión del pop, The Rolling lo son del rock´n roll en estado puro, al estilo del mítico Chuck Berry, una de las principales influencias de la banda. Si los Beatles eran los chicos buenos, bien vestidos y políticamente correctos, The Rolling son los chicos malos, rebeldes y marginales.

Con otro espíritu surgen ***The Who,*** paladines del movimiento *mod*, que representaba a un sector integrado por jóvenes proletarios hartos del mundo de sus mayores. The Who puso de moda la violencia en el escenario, en el que no faltaban insultos al público, escupitajos, etc. El final de sus conciertos incluía la destrucción sistemática de los instrumentos.

Tras la estela de estos grupos y sobre todo de los Beatles, nacerán innumerables grupos británicos en el panorama musical a mediados de los 60: Bee Gees, Zombies, Moody Blues... Los líderes de algunos de estos grupos tendrán gran reconocimiento, como Vad Morrison, Eric Clapton o Rod Stewart. En España surgirán los Bravos, al más puro estilo Beatle. En California los Beach Boys, símbolo de la vida hedonista, sol, playa y surf.

La contracultura americana.

El centro musical ya no se encontraba en América, sino en Inglaterra, especialmente en Londres, donde se multiplican los estudios de grabación. Pero en Estados Unidos caminan en otra dirección. La juventud universitaria, asustada por el enorme negocio en que se había convertido la música, se interesa ahora por la canción política, la poesía comprometida y el culto a lo natural. Había muchas causas por las que luchar (la recesión económica, la integración racial, el intervencionismo americano en Cuba o Vietnan, las pruebas nucleares...) por ello dan de lado al hedonismo inglés en favor de una música más reivindicativa.

El soul.

Ante la conquista musical de Estados Unidos por parte de Inglaterra a través de los Beatles, América *contraatacó* con lo más característico y diferenciador de su cultura, la música negra. El soul nace de la unión del blues y el gospel, y se convierte en un estilo desgarrado y enérgico que el hombre blanco tiene dificultades para interpretar. El Soul es la válvula de escape de muchos músicos negros que expresan con desgarro las quejas del pueblo negro. Sin duda el símbolo vivo del soul es **James Brown**

Otros son Aretha Franklin, Otis Redding o Isaac Hayes. Habría dos centros musicales: Detroit, donde se dio un soul más suave y comercial; y Menphis, más ligado a la música espiritual negra y por lo tanto dotado de más fuerza.

El Folk

La fuerza con que surgió en los 50 el rock ocultó otras músicas surgidas de la cultura popular americana, como es el caso del folk, provisto de un barniz intelectual que contrasta con la visceralidad del rock. Una música sencilla basada en la voz solista y un acompañamiento de guitarra acústica, porque lo esencial era el contenido de sus textos, en los que el compromiso social marcaba la diferencia frente a las simples inquietudes amorosas y sexuales que caracterizaban al rock y el pop

El símbolo del folk es **Bob Dylan**, que debe su éxito a sus canciones protesta. Él se convirtió en la voz de América y sus temas en himnos que cantaban contra la guerra, la segregación racial y a favor del pacifismo. A partir de 1965 Dylan tiene el atrevimiento de integrar instrumentos eléctricos para escapar de las limitaciones del folk acústico. Esto permite la aparición de bandas como The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel o The Byrds.

Robert Zimmerman, alias Bob Dylan.

La época *hippy* y el *undergruond.*

La evolución social llega a finales de los 60 a su máxima expresión de rechazo de los valores establecidos. Nace una contracultura antitodo con la que se identifican muchos músicos. La ciudad de San Francisco se convierte en un foco de atracción juvenil donde se concentra una nueva sociedad permisiva ansiosa de experimentar hasta donde puede llegar el ser humano: se consumen drogas como LSD o marihuana; se preconiza el amor libre; se pone de moda el pacifismo, ecologismo y un sin fin de ideologías que sueñan con un mundo utópico. Es en San Francisco donde tiene lugar el primer macro festival de rock de la historia, en 1967 en el Golden Gate Park bajo el título *Reunión de tribus.*

La necesidad de traducir al lenguaje musical las sensaciones que producían las drogas y este estilo de vida en general alentó el surgimiento del llamado *rock psicodélico.* Los estandartes de este movimiento son sin duda Janis Joplin, muerta de sobredosis, y The Doors, banda liderada por Jim Morrison.

Una postura todavía más activa fue la representada por el movimiento underground, que pretendía crear una contracultura o anticultura a través de los medios de comunicación, el cine, la música, los libros. En esta música tiene gran importancia la improvisación porque está pensada para ser oída en directo, para evitar la comercialización.

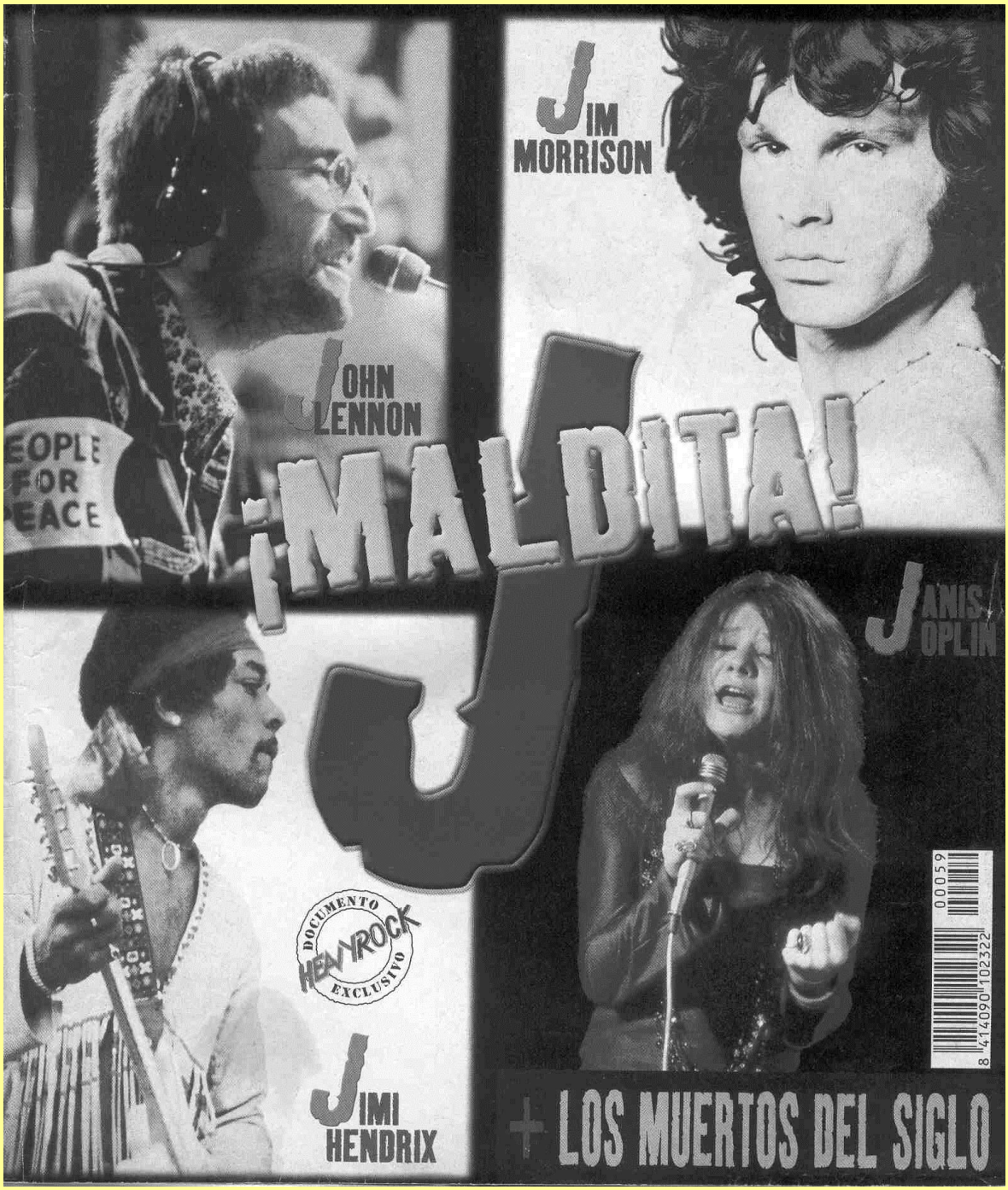
Festival de Woodstock, el más numeroso de la historia.

La imagen de Jim Morrison sigue teniendo influencia en un amplio sector de la juventud.

CUATRO MITOS DEL ROCK MARCADOS POR LA MALDICIÓN DE LA "J"

CUATRO MITOS DEL ROCK MARCADOS POR LA MALDICIÓN DE LA "J"

JIMI HENDRIX

LOS PRIMEROS PASOS

Jimi Hendrix nació el 27 de Noviembre de 1942 en Seattle. Su madre era de ascendencia cherokee. Tras sobrevivr a una grave neumonía con apenas tres años, su padre le regaló su primera guitarra. Jimi era zurdo, y su guitarra era de diestros, por lo que aprendió a tocar invirtiendo la posición normal de las cuerdas en el mástil. El muchacho nunca se concentró en la vida académica, y a los 11 años adquirió su primera guitarra eléctrica; a los 17 ya tocaba en un grupo por los locales de Seattle.

A los 19 ingresó en el ejército para eludir sus responsabilidades civiles por haber conducido un par de ocasiones coches robados sin carnet. Ingresó en Fort Cambell, formando parte del comando de paracaidistas de élite. Una fractura de tobillo en un salto le obligó a dejar el ejército, y no tardó en buscar otro grupo.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el entorno de los músicos profesionales. Viajó como guitarrista rítmico y de acompañamiento con artistas como Little Richard o Tina Tuner. De muchas de estas giras le despidieron por su indisciplina y su comportamiento conflictivo: Jimi no había nacido para tocar a la sombra de nadie. Pero en el 65 sucede algo importante, Jimi conoce a un productor que le propone formar un trío y viajar a Londres. Noel Redding al bajo, Mitch Michell a la batería y el gran Jimi Hendrix como líder indiscutible formarían *The Jimi Hendrix Experience*, la banda de leyenda en la que se destapó su talento.

EL FENÓMENO HENDRIX

The Experience comenzó a dar conciertos por el circuito londinense con bastante éxito. Músicos como Eric Clapton o Pete Townshend (*The Who*) acudían con frecuencia a sus actuaciones, fascinados por la manera de entender el blues y el rock de Jimi. Como se suele decir, nadie es profeta en si tierra, y Hendrix tuvo que cruzar el Atlántico hasta Londres para conseguir el reconocimiento que merecía. Arrasó en todos los garitos, actuó en el famoso programa de la BBC *Tops of the pop…*

Fue en el primer concierto de su gira británica cuando prendió por primera vez fuego a su guitarra en el escenario; después de ejecutar solos de los suyos, con distorsión y whawha, tocar con los dientes, la espalda o entre las piernas, lo único que le faltaba hacer con su *Defender* era quemarla. Claro que después de esta experiencia pirotécnica tuvo que ir al hospital debido a las quemaduras. Esto se convertiría en un ritual de sus directos.

Nuestro músico pasó de tocar como acompañante o telonero, a hacer giras como estrella. Y ya no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos, donde, curiosamente, le costó más ganarse el reconocimiento. Pero sin ninguna duda la actuación más memorable fue la del macrofestival de Woodstock´69. El concierto de Hendrix cerró el festival provocando el delirio de los cientos de miles de asistentes.

LA DESCOMPOSICIÓN DE *THE EXPERIENCE*

La descomposición del grupo se debió a un cúmulo de circunstancias. Por un lado, el carácter de Hendrix siempre fue muy difícil, y su excentricidad comenzó a chocar con el talante mucho más moderado de Redding. A esto hay que añadir la creciente afición de Jimi al alcohol y las drogas (marihuana, LSD, cocaína), que motivó la expulsión de no pocos hoteles por escándalos y destrozos. Pero a pesar de todo esto, el grupo podría haber seguido mucho tiempo más. El detonante fue sin duda la explotación por parte del entonces productor y *dueño* de *The Experience*. La obsesión por los beneficios económicos de este oscuro personaje sometió al grupo a un ritmo trepidante de giras y conciertos, que terminó por agotar la fuerza creativa y la frescura de los músicos.

Hendrix continuó actuando en solitario alcanzando aún algunos éxitos, pero su deterioro por las drogas era cada vez más evidente, drogas que terminarían causándole la muerte.

Aún tras la muerte del genio han seguido saliendo discos póstumos, recopilados de las maneras más diversas, en ocasiones poco éticas. Se han llegado a usar cintas caseras en las que Jimi grababa ideas, que se *recubrieron* de un sin fin de arreglos de estudio que camuflaban el aspecto casero e informal y aportaban un sonido vendible; porque de eso se trataba, de vender.

Hendrix en el mítico festival de Woodstock´69

VALORACIONES SOBRE SU MÚSICA

Cuando su música tuvo más repercusión comenzó a tener detractores que le reprochaban ser un *showman* que simulaba orgasmos en el escenario, que había cogido las raíces de la música negra y las había deformado con acoples y distorsiones para venderla a los blancos.

Sin embargo, Jimi Hendrix ha pasado a la historia del rock como el mejor y más creativo guitarrista. Su estilo es prácticamente inimitable: en sus giros melódicos encontramos rastros de las voces rasgadas de los viejos blues-men, cadencias del soul, momentos de sensibilidad extrema y también de fuerza inusitada. Pero los mejores momentos eran los del trío entregados a la improvisación. A veces Jimi doblaba sus complicados solos de guitarra con la voz, y para complicarlo aún más, siempre mascaba chicle. Redding aportaba un bajo de líneas clásicas, gruesas, nítidas, inspiradas en el rock clásico; Mitchell en cambio era un batería visceral, contundente, nada milimétrico; ambos establecían el tapiz ideal para que Jimi desarrollara sus ideas musicales, cargadas de excentricidad, innovación y sobre todo mucho virtuosismo.

Polémica portada de un disco de Hendrix, que fue retirada del mercado

JANIS JOPLIN

INTRODUCCIÓN

Janis Joplin es una de las figuras más legendarias del rock. Ella consiguió hacerse un hueco y destacar dentro de un estilo musical tradicionalmente dominado por hombres. Su espectacular forma de cantar (gritos, gemidos, susurros…)unido a su completa entrega en los escenarios, la convertían en un auténtico torbellino en los conciertos. Ella representa como nadie los excesos y el ansia por experimentarlo todo durante los años 60. Su trágica muerte ocurrida cuando tenía sólo 27 años, ha contribuido a crear su mito. Pero tras su aura de gran estrella había una extraordinaría mujer que simplemente intentó sacar el máximo partido de su vida.

PRIMEROS AÑOS

Janis nació en 1943 en Texas. Desde muy pequeña demostró tener grandes dotes para la música y la pintura, además de demostrar una sensibilidad fuera de lo normal, hacia las personas, animales, el entorno. Era una muchacha inteligente, activa y comprometida. Sus problemas comenzaron a partir de los 15 años, cuando empezó a desarrollar ideas propias (como estar a favor de la integración de la raza negra) que chocaban con la puritana sociedad texana. Se encontró de repente en un entorno hostil por poseer una mente abierta y un espíritu libre.

Janis comenzó a escuchar música folk y por supuesto jazz, y descubrió una nueva manera de expresarse, cantando. Lo hacía sorprendentemente bien, mientras escuchaba discos e imitaba las voces de los artistas.

Por fin pudo liberarse del ambiente asfixiante de Texas cuando entró en la universidad, en San Francisco, donde se encontraba la vanguardia intelectual americana. Allí conoció gente de su condición, adquiriendo un sentido propio de identidad que antes desconocía. En San Francisco tiene su primer contacto con muchas cosas: sube por primera vez a un escenario y prueba las drogas.

THE BIG BROTHER AND THE HOLDING COMPANY

Después de tocar en diferentes clubes nocturno le proponen entrar en este grupo, y pronto consiguen el reconocimiento del público y la crítica. Los periodistas comienzan a escribir acerca del *sonido de San Francisco*, que era como se conocía el estilo de los nuevos grupos que estaban surgiendo en la ciudad como *The Big Brother:* una mezcla de folk y rock, muchos de ellos con vocalistas femeninas de gran personalidad como Joplin, y todos con un gran nivel instrumental.

Se sucedían los conciertos, las giras y las grabaciones de estudio. Janis adquirió gran fama en todo el país. Una magistral actuación en Nueva York (junto a B.B.King, entre otros) desató la locura. Joplin era portada de revistas y periódicos, los medios se pelaban por entrevistarla.

Pero pronto surgieron las críticas al grupo. Junto a la admirada Joplin los críticos veían unos músicos que no estaban a su altura. Les reprochaban defectos técnicos como tocar desafinados, ritmos imprecisos, volúmenes estridentes…*The Big Brother and the Holding Company* no tardaron en separarse.

The Big Brother&The Holding Company

KOZMIC BLUES BAND

Ésta fue la segunda banda de Janis, pero en esta ocasión era claramente un grupo de músicos que acompañaba a la estrella. La peculiaridad de *The Kozmic* era que incluía una sección de viento (saxofones y trompetas) al tradicional grupo de rock, sin embargo la fusión nunca llegó a cuajar del todo.Con los Kozmic hicieron la primera gira por Europa, con gran éxito pero también mucho desgaste para la cantante.

Pero la actuación estelar, como le sucedería también a Jimi Handrix, fue en el rock, bajo el lema *tres días de paz y amor*. Fue el momento estelar del movimiento hippy.

La actitud desafiante de Janis ante las autoridades le ocasionó muchos problemas. Llegaron a vetarla en el estado de Florida por comportamiento impúdico y obsceno (era la América del conservador Nixon).

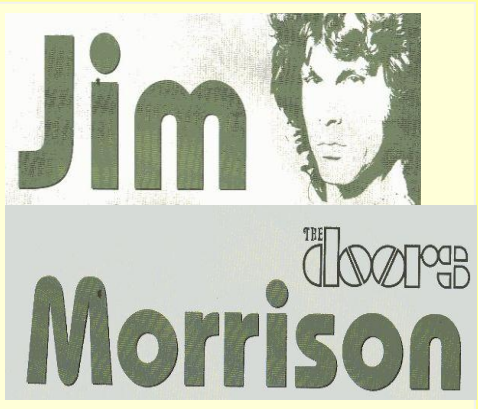
THE FULL TILT BOOGIE BAND

Ésta fue la última banda y la mejor de todas. Suprimía la dasfortunada sección de viento y acentuaba el peso de los teclados (piano y órgano), algo muy típico de la psicodelia de los 60. La mejor música de Joplin coincidió con su peor crisis con las drogas; Janis estaba enganchada a la heroína.

Ese Septiembre de 1970 murió Jimi Hendrix, lo que afectó sobremanera a Janis, que veía su propio fin próximo. En lugar de dejar el alcohol y la heroína, decidió redactar su testamento, e incluso dejó una cantidad asignada (2500$) para costear una fiesta el día de su muerte. Una mañana, tras faltar al estudio de grabación, la encontraron muerta en su hotel por sobredosis de heroína. Tras su muerte vio la luz su último disco, *Pearl*, el que estaba grabando en esos momentos y en el que algunos temas quedaron instrumentales. Un año después apareció *Janins in conciert*, un excelente recopilatorio de sus actuaciones en directo con sus tres bandas.

Janis Joplin ha sido uno de los mayores mitos del rock, dotada de un talento natural y un estilo de cantar inimitable.Su forma de vida, libre, desenfrenada, inconformista y excéntrica, ha contribuido sin duda a su mitificación. Y por supuesto, esa muerte trágica que comparten tantos genios del rock: Jim Morrison, suicidio; John Lenon, asesinato; Jimi Hendrix, drogas.

INTRODUCCIÓN

Jim Morrison se encuentra entre los grandes rockeros por ser uno de los mejores vocalistas de su historia. También sus maneras en el escenario y su estilo de vida marcaron a las generaciones posteriores de rockeros, e incluso se podría hablar de un antes y un después en el comportamiento del público en los conciertos a raíz de Morrison. Los conciertos de The Doors eran una aventura que podía acabar en disturbios. Morrison era un provocador nato cuya obsesión era no dejar a nadie indiferente. Asumió muchos más roles que cualquier vocalista de su época: cantaba, bailaba, actuaba, recitaba…fue el primero en lanzarse al público desde el escenario. Era consciente de que el show se centraba en él, y le gustaba ese juego. No dejaba la más mínima oportunidad de mostrarse insolente, gracioso, bestia, ingenuo, dramático, violento…Era un removedor de conciencias que buscaba el grado extremo en todos sus actos.

VIDA DE ESTUDIANTE

No podía imaginar el almirante George Morrison, padre de Jim, lo que su hijo iba a suponer para la música moderna, haciendo de su vida la antítesis de la disciplina militar que ejemplificaba su padre. Jim fue un niño inteligente, que daba por encima de la media en los tests escolares de inteligencia, con gran interés por el arte y sobre todo la poesía (llegó a publicar varios libros de poemas, como *Lords* o *The New Creatures*).

Fue a la Universidad de California, estudió teatro y cine, pero nunca se lo tomó muy en serio. Es en esta época cuando se aficiona a la bebida y le proponen entrar en un grupo, su nombre, The Doors. Jim le encuentra un significado metafórico y poético al nombre: "*existe lo conocido y lo desconocido, separado todo por una puerta, y yo quiero ser esa puerta*"

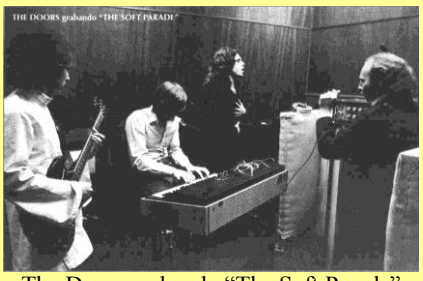

THE DOORS

El grupo era un cuarteto. Manzarek transmitía con sus teclados sus influencias jazzeras, ejecutando los bajos en un *keyboard bass* y las melodías en el órgano con su mano derecha; Robby era un guitarrista loco por el blues; Densmore era un batería muy creativo, dominador de una amplia galería de ritmos y amante de las sorpresas y quiebros; Morrison era el músico más mediocre, pero con un talento natural para cantar a su manera, y una sensibilidad especial para componer letras.

En las primeras actuaciones Jim se mostraba tímido, pero pronto comenzó a encontrarse más cómodo en los escenarios que fuera de ellos. En uno de estos conciertos introdujo el famoso verso: *padre, quiero matarte; madre, quiero follarte*. Inmediatamente fueron echados del local.

Fueron básicamente una banda orientada al blues blanco, con pesadas dosis de rock&roll, algo de jazz monódico, algunos elementos populares y pequeñas influencias clásicas.

The Doors grabando "The Soft Parade"

REPASO A SU DISCOGRAFÍA

Su primer disco se tituló *The Doors*, y tuvo un éxito formidable, dotado de una gran frescura.

Stange Days fue su segundo LP, el del cambio a la indumentaria de cuero y el de polémicas actuaciones en programas televisivos, como el de Ed Sullivan.

Waiting For The Sun era un canto pacifista en contra de la intervención americana en Vietnam.

The Soft Parade supuso un cambio estilístico, con giros hacia el soul (incluyendo secciones de cuerda y viento) y en otras ocasiones hacia el jazz.

Morrison Hotel fue más conservador. Renunciaron al camino abierto por *The Soft Parade* y su orquestación, para volver a la plantilla original de cuatro instrumentos; el experimento no les había gustado. En estos momentos la imagen de Morrison estaba muy deteriorada por las drogas y los escándalos públicos que le acarrearon no pocos problemas judiciales, incluso pasó algunos meses en la cárcel.

Absolutely Live fue un disco muy complicado. Pretendía ser un doble en directo, pero ese año el grupo había dado muy pocos conciertos debido a los problemas de Jim con la ley y las drogas. Además, el sonido de los directos de The Doors era muy difícil de enlatar en un disco. Tuvo que ser notablemente retocado en estudio y fue un fracaso comercial.

L.A. Woman fue el último disco del grupo, grabado en el garaje donde ensayaban con un resultado excelente, tanto musical como comercial.

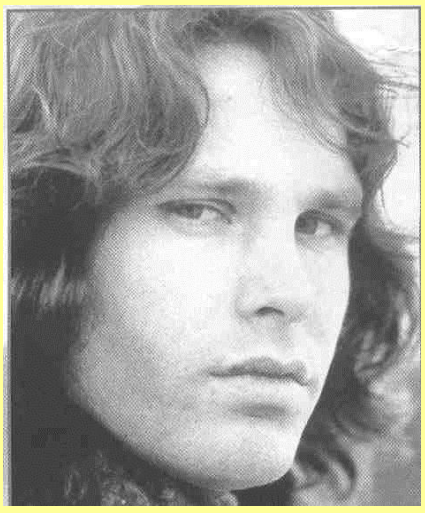

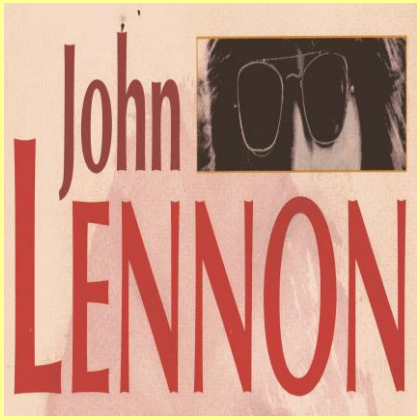
Tumba de Jim Morrison, aún hoy visitada por miles de jóvenes

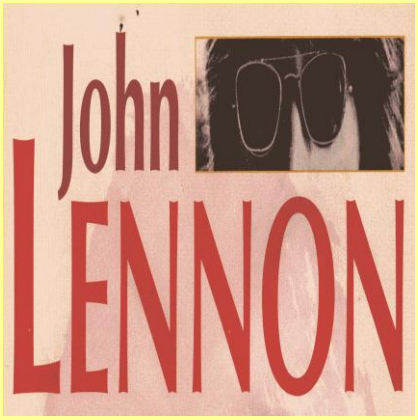
EL FINAL DE MORRISON

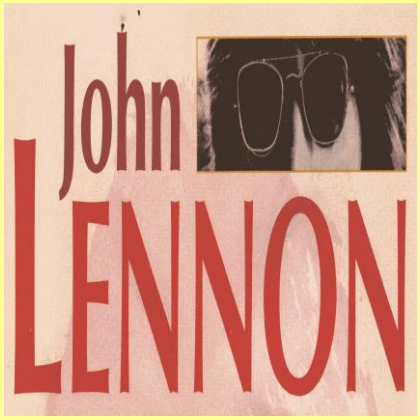
Pero el final de Morrison estaba próximo. Una mañana su pareja le encontró muerto en la bañera. Hay muchas teorías sobre su muerte. Murió de una sobredosis de heroína, pero lo extraño es que Morrison no era heroinómano. Probablemente se enganchó poco tiempo antes y tuvo mala suerte, aunque también se especula que pudo ser un suicidio.

Su actitud desafiante ante la autoridad, las normas habituales del decoro y los roles establecidos para la gente normal, convirtieron a Jim Morrison en un ídolo para toda una generación, la de los años 60, deseosa de adherirse a todo lo que sonara a rebeldía. Pero no hay que olvidar que, además del personaje controvertido y polémico, estamos ante un artista especial: un poeta sensible inspirado en su propio tiempo; un vocalista sin formación musical pero con una personalidad inimitable en su forma de cantar.

LOS ESTILOS DE LENNON Y McCARNEY

Los dos líderes de los Beatles congeniaron estupendamente desde que se conocieron; hablamos de una de las relaciones más prolíficas de la historia del rock. Sin embargo, en los últimos momentos del grupo sus discrepancias se hicieron insalvables. Y es que los estilos de ambos eran muy diferentes.

McCarney tenía una formación musical clásica. Estaba muy ligado a la tradición vocal inglesa, y ello se manifestaba en los depurados arreglos vocales polifónicos que incluía en sus canciones. También se aprecia en las instrumentaciones: *Eleonor Rigby* está instrumentada para dos cuartetos de cuerda, algo inaudito en un grupo pop.

En cambio, Lennon procedía del rock más auténtico, de Chuck Berry y de Little Richard. Su forma de cantar, más desgarrada; su forma de componer, más intuitiva; su actitud rebelde, al más puro estilo rocker. Por otro lado, su implicación idealista fue mucho mayor. Todo esto quedó patente en su obra postbeatle. Mención aparte merece su acercamiento al conceptualismo vanguardista, motivado por la excéntrica Yoko, que tanto le influiría.

EL LENNON POLÉMICO

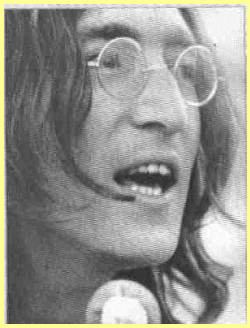
Lennon fue siempre un personaje polémico. Durante su etapa Beatle fue detenido varias veces por posesión de drogas (para consumo propio) y varios hoteles sufrieron las juergas nocturnas del grupo. Pero éstos son incidentes insignificantes y frecuentes en la vida de tantos artistas.

Aunque los Beatles conquistaron América con su música, pronto serían perseguidos moralmente a raíz de ciertas declaraciones de su líder Lennon. En un país tan puritano y conservador como Estados Unidos, no se toleraron frases *como "somos más famosos que Dios"* o "*el cristianismo ha muerto".*

Y es que Lennon veía en la religión uno de los mayores cánceres del mundo, que contaminaba con prejuicios, odios y rencores a las personas.

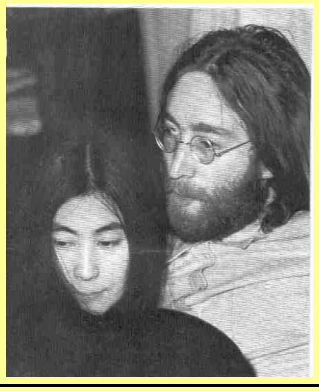
Siempre mostró un gran desprecio hacia toda forma de autoridad. Durante una de sus giras por Filipinas, tenían una recepción con el jefe del país, pero el grupo faltó, se quedaron durmiendo. Fue tal la ofensa que tuvieron que abandonar el país escoltados fueron apedreados durante todo el camino al aeropuerto.

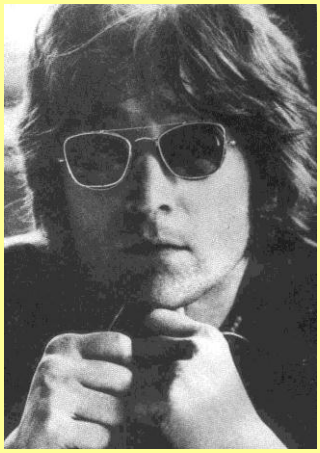
Curiosamente, los miembros del grupo fueron condecorados por su *graciosa* majestad con el título de Lord. Lennon manifestó que fue una hipocresía aceptarlo, pero le fue muy útil años más tarde, porque tuvo la oportunidad de renunciar a él en señal de protesta contra la intervención británica en la guerra de Biafra.

YOKO ONO

Ninguna mujer tuvo tanta influencia en Lennon y en los Beatles como Yoko Ono, una artista vanguardista japonesa con la que contrajo matrimonio. Yoko absorbió a Lennon totalmente: controlaba sus finanzas, le marcaba la dirección artística que debía seguir, le sumergió en una cultura esotérica (mediums, brujería); fue una de las grandes responsables del deterioro de las relaciones de Lennon con el grupo.

LENNON EN SOLITARIO

Tras la ruptura del grupo Lennon siguió su carrera en solitario, pero la influencia de Yoko le dirigía hacia una música excesivamente vanguardista y conceptual. Ni el público ni la crítica comprendió esta fase.

Sin duda su mejor disco en solitario fue *Imagine*, cuyo tema homónimo se convertiría en un himno a la paz.

Por otro lado, la ruptura con los Beatles le permitió volver al rock clásico del que él procedía, y al que dedicaría un tributo con su album *Rock´n Roll*.

LUCHA POR LA PAZ

Lennon se convertiría en uno de los mayores activistas del movimiento pacifista. Su tema *Imagine* sería un himno, pero además participaría en conciertos protesta y otras iniciativas en contra del intervencionismo militar.

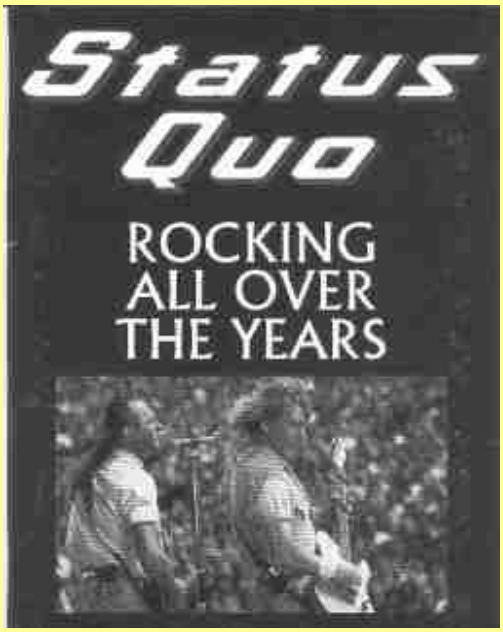
En su luna de miel con Yoko pasaron una semana en un hotel, posando desnudos en la cama mientras pedían la paz mundial ante decenas de periodistas.

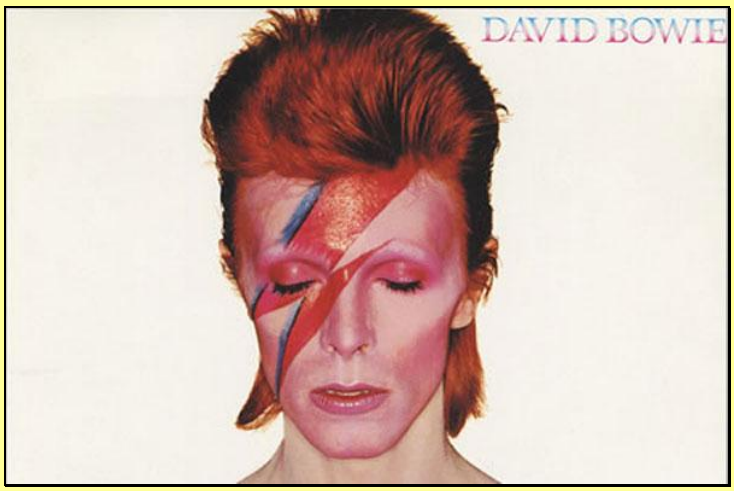
Muchas de las letras y actitudes de Lennon iban más allá del inofensivo pacifismo. Imagine casi promulgaba el anarquismo. Y en Estados Unidos, país donde se instaló, tuvo problemas acusado de comunista. Incluso la administración Nixon intentó expulsarle del país como *extranjero indeseable*.

LA DÉCADA DE LOS 70

En manos de la industria.

La entrada en los 70 supone el fin de la década polémica cultural y artística que habían sido los 60. Mueren trágicamente varios líderes del momento como Hendrix o Joplin. La gente se acerca tan sólo a la música, dejando a un lado los aspectos ideológicos y el compromiso social. Los 60 se han *descafeinado* para dar lugar a los 70, y la industria de la música aprovecha el momento: se mejoran las técnicas de sonorización y grabación, aparecen los medios luminotécnicos, la música se vuelve cada vez más manipulada y comercial. Se llegan a crear grupos de músicos a sueldo solicitados por la industria, para hacer el estilo de música que sea más vendible, da igual la calidad del producto. Son grupos como Chicago, Kansas etc.

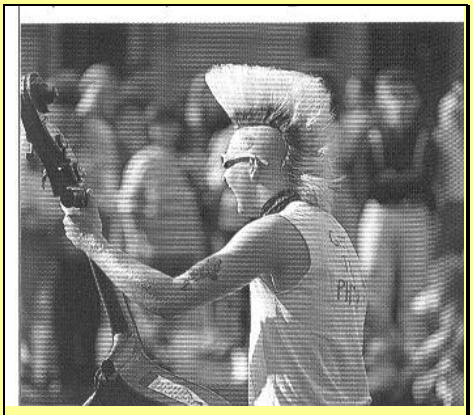
En cambio, algunos grupos optan por una postura artísticamente más digna, renunciando a parte de ese éxito comercial a cambio de creaciones de calidad, con arreglos pulcros y fuerza melódica. Podemos mencionar a Status Quo, Supertramp o Dire Straits.

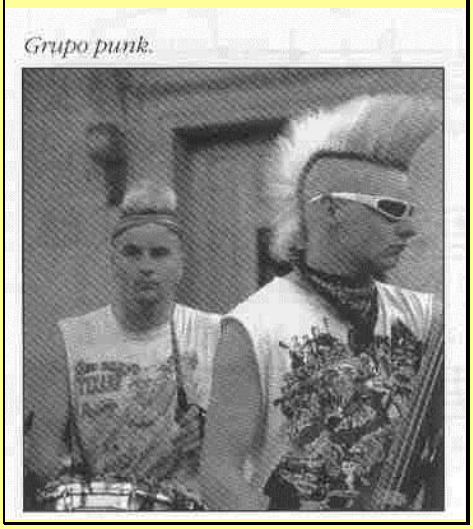
El desafío adolescente.

El rock había nacido con un claro matiz de rebeldía adolescente, pero se había convertido en algo completamente diferente: ahora los jóvenes compraban lo que el sistema les ofrecía. En estas circunstancias, a principios de los 70, florecen diversos grupos y solistas deseosos de recuperar la rebeldía original del rock´n roll. Es entonces cuando encontramos a David Bowie, Elton John, o Queen.
David Bowie fue además el pionero de unn nuevo estilo llamado *gay power* o *glamour rock*, en el cual el maquillaje se vio como una alternativa para salir de la crisis del rock.

Por su parte, **Queen** revolucionó el mundo del rock, liderado por el excéntrico Fredy Mercury, músico de excepcional talento y carisma, reconocido homosexual y fallecido en los 90 de SIDA. Con una base instrumental propia del rock, incluyen además grandes orquestas y efectúan algunos de los arreglos vocales e instrumentales más originales del momento. Fredy Mercury interpretó junto a Montserrat Caballé el tema promocional de las olimpiadas de Barcelona 92

El movimiento punk.

Tras esta tímida avanzadilla rebelde de Bowie o Queen, hacia 1977 llegó una nueva respuesta mucho más directa y radical denominada punk (golfo). El movimiento punk invadió principalmente Gran Bretaña, y se caracterizaba por un rechazo nihilista de todo y contra todo. No tenían nada que ver con el viejo lema hippy de "paz y amor", su lema era "no future" (no hay futuro), por ello despreciaban el pasado, reventaban el presente y no esperaban nada del futuro. Su atuendo era inconfundible: crestas de colores, camisetas raídas, imperdibles que perforaban varias partes de su cuerpo... lo contrario al concepto tradicional del decoro. Por otro lado, sus comportamientos provocativos y lascivos conseguían lo que pretendían, escandalizar al resto de la sociedad.

Aunque en su origen pudo parecer una revolución profunda que necesitaba del rock para expresarse, lo cierto es que la moda punk desapareció tan rápido como llegó, y apenas dejó algunos discos de calidad. Los mejores grupos punkies son sin duda Sex Pistols y Ramones. En España un representante del punk será Ramoncín.

El sonido Filadelfia. Vuelve el soul.

A partir de 1972, la música negra comienza a oírse de nuevo con fuerza. Isaac Hayes llevó el soul a su culmen, combinando la orquesta blanca con el ritmo negro. Éste es el comienzo del llamado sonido Filadelfia, que no es más que el viejo soul negro pero instrumentado con una orqueta en la que la sección rítmica es la protagonista, y la cuerda y el metal sólo sirven de fondo. Es un soul evolucionado, pensado especialmente para el baile, y cuyo espacio natural es la discoteca. El sonido Filadelfia o discoteca se vio promocionado por películas como *Fiebre del sábado noche*, protagonizada por John Travolta (quien antes que actor fue bailarín) y cuya banda sonora corre a cargo del grupo Bee Gees. También hay que destacar a Donna Summer como un referente de este estilo.

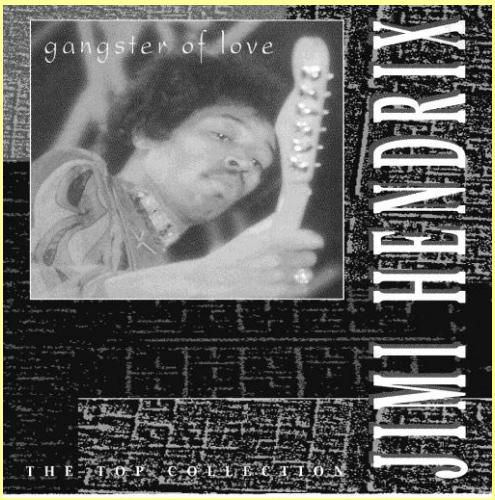
El reggae y los rock autóctonos.

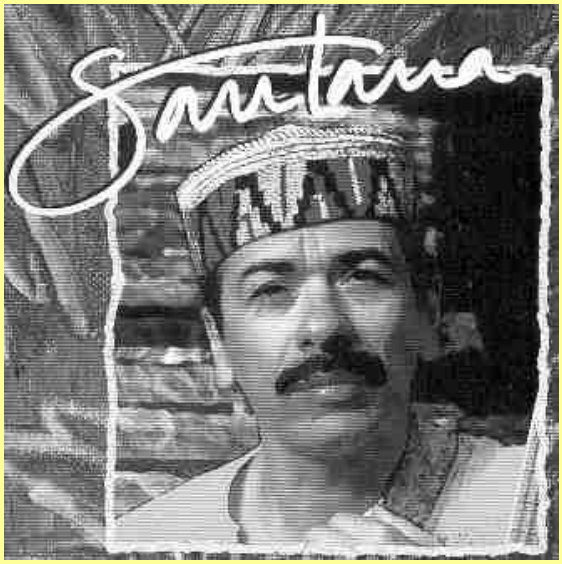
Tras el enorme éxito del sonido discoteca, quedó un gran hueco que trató de rellenar el rock regional, siendo el más interesante el rock jamaicano, que tuvo gran influencia en el resto del mundo. La adaptación del rock a la música jamaicana recibió el nombre de reggae, y su figura indiscutible fue Bob Marley. El reggae se caracteriza por el uso de instrumentos típicos del rock, con los que se ejecutan ritmos y melodías autóctonas. Aunque el éxito del reggae fue efímero, posteriormente hubo varias reapariciones, y un grupo juega aún hoy un papel fundamental en la promoción internacional del estilo, nos referimos a UB 40.

En España hay que destacar el rock andaluz a través de grupos como Triana o Medina Zahara. Éstos funden el rock más puro con armonías y giros melódicos característicos de flamenco o incluso de la música arábiga. El estilo fue llamado rock andaluz o rock flamenco.

Los grandes guitarristas.

Algunos rinden homenaje al instrumento rey del rock, la guitarra eléctrica. Los jóvenes músicos bebían de la influencia de maestros negros del blues como B.B. King. Entre estas jóvenes figuras destacan dos: el guitarrista negro Jimy Hendrix, el guitarrista de rock más importante de los 60-70, genial por su virtuosismo; el inglés Eric Clapton, considerado el mejor guitarrista blanco de blues, que tocó con importantes bandas y ha compuesto varias bandas sonoras para el cine, entre ellas *Arma Letal 3* y *Fenomenon.*. En el panorama latino destaca Carlos Santana, que recientemente vive una segunda juventud y ha alcanzado el máximo reconocimiento con su album *Supernatural.*

El rock progresivo, el rock sinfónico y el rock cósmico.

Desde finales de los 60 se abre un nuevo camino hacia la sofisticación sonora y la psicodelia. El objetivo es el abandono definitivo del más mínimo rastro de adolescencia. Esta tendencia derivó hacia el rock sinfónico, que empleaba grandes bandas u orquestas en sus conciertos, fusionadas con los instrumentos característicos del rock. Destacan grupos como Genesis, Deep Purple y Led Zeppelin (también ligados al heavy) y sobre todo Pink Floyd. Posteriormente, los avances tecnológicos permitirían el uso de sintetizadores para generar sonido, lo que conduciría al llamado rock cósmico, al que pertenece la música del francés Jean Michel Jarre.

El rock fusión.

Como hemos visto, del rock surgen muchísimos estilos, que de una manera u otra discurren por direcciones diferentes, pero a finales de los 60 comienza el fenómeno de la fusión. Estilos de características muy diferentes se unen tomando elementos de uno y otro lado, alcanzándose un mestizaje musical muy rico. Los ejemplos más significativos son el jazz-rock con el pianista Chick Corea, o el salsa-rock donde destaca Carlos Santana, chicano de California que utiliza ritmos africanos, melodía latina y estructura de rock anglosajón.

El rock sureño y el heavy metal.

De la fusión del blues y el cuontry nació en los 50 el rock´n roll, y del progresivo endurecimiento de ambas partes de un todo nacerían el rock sureño y el heavy metal. El primero fue un estilo efímero cuyos años de gloria fueron breves, concentrado en los antiguos estados confederados del sur, y por lo tanto más ligado al country y a la cultura sureña, como es el caso de ZZ Top.

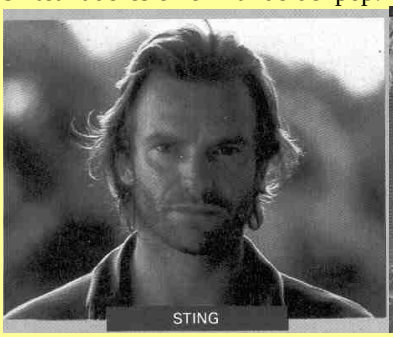
El heavy metal ha sido en cambio la vertiente más longeva y fructífera de todas las nacidas del tronco común del blues. Este estilo implica grandes dosis de sexo, drogas y una música estruendosa basada en potentes percusiones, guitarras distorsionadas y voces desgarradas. Destacan AC/DC, Iron Maiden, etc.

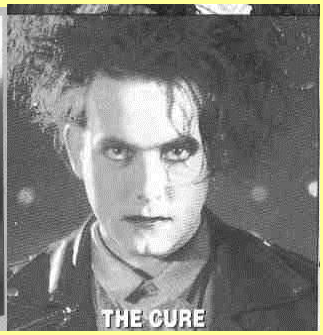

LOS AÑOS 80

La *new wave.*

Tras la virulenta irrupción del punk apareció una segunda corriente musical más accesible para el gran público, como la *new wave*. La mayoría de los punkies había desaparecido o se había convertido a la new wave. Este estilo pretendía romper con la década anterior y un nuevo comienzo, buscaba recuperar el pop directo primario y sencillo de los años 60, y alejarse de las complicadas demostraciones de virtuosismo a las que había llegado el rock en los 70, especialmente con los grandes guitarristas. Surgieron así grandes grupos como The Police (liderado por Sting), Simple Minds o The Pretenders. Su música: destacaba por la inmediatez, la melodía es fundamental, sencilla y pulcra, sonidos limpios de guitarra sin distorsión y amplificados por un eco en bucle. Además supone la irrupción de los sintetizadores en el mundo del pop.

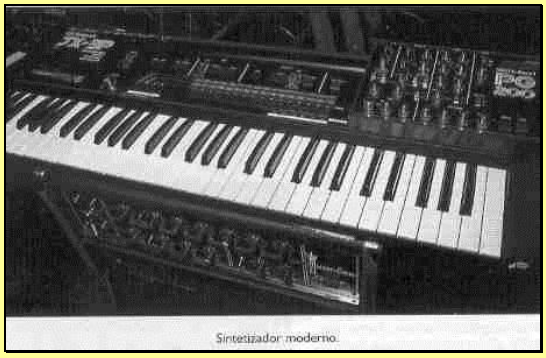
El reino de la imagen.

Los 80 son también testigo de otras experiencias musicales que se van a centrar en lo estético. Tomarán como punto de partida el tecno, que implica la sustitución de instrumentos por máquinas, lo que le resta calor a la música. Esta preocupación por la imagen llega a sus extremos con la aparición de los llamados *grupos románticos*, para los que todo vale, incluso disfrazarse. Podemos citar a Spandau Ballet o Duran Duran. En otra onda está el *rock gótico*, que apuesta igualmente por la imagen pero esta vez opta por tonos negros, rostros pálidos maquillados y sonidos dramáticamente teatrales y tenebrosos, siendo The Cure el mejor ejemplo.

También cabe destacar a artistas como Madonna, hoy consagrada como una superestrella, pero que dio sus primeros pasos muy ligada a este pop estético muy comercial especialmente dirigido a los más jóvenes.

El rap.

El rap es un estilo discotequero nacido en el Bronx y Harlem. Su música es el hip hop, estilo de rítmica entrecortada sobe la que se desgranan textos de lucha social. La forma de interpretar estos textos se denomina rap, y se caracteriza por recitarlos en lugar de cantarlos. El *music house* es un rap popular con bailes muy rápidos.

Sintetizador moderno.

El Tecno.

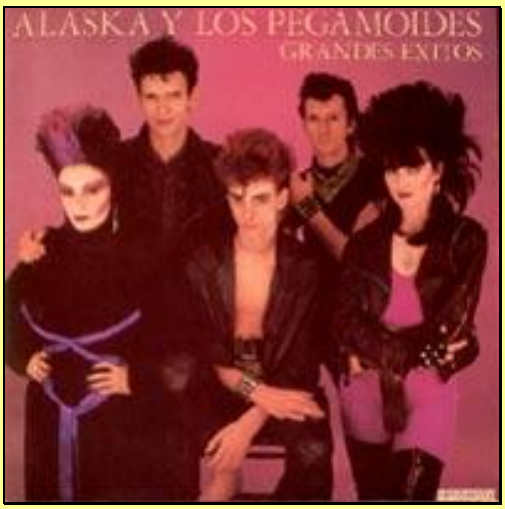
El tecno es un estilo que surge gracias al perfeccionamiento y abaratamiento del sintetizador. Este instrumento tiene innumerables ventajas y posibilidades, pues lo que hace es generar ondas sonoras primarias y *componerlas* (mezclarlas), por lo que en teoría, no sólo se pueden reproducir todos los sonidos conocidos en la naturaleza, sino que además se pueden inventar sonidos nuevos. Esto proporciona un material musical amplísimo. El grupo tecno con más éxito en los 80 fue Depeche Mode, que optó por un tecno más comercial, sin romper con el pop. Pero la mayoría de los grupos tecno buscaban conectar con la nueva era del ordenador y rechazaban toda herencia del pop-rock, suprimiendo el uso de instrumentos tradicionales.

Vuelta a las raíces.

La hegemonía del rock había ido oscilando entre América e Inglaterra. Durante casi todos los 70 y parte de los 80 la iniciativa había sido británica. Pero a partir de este momento, Estados Únidos recupera con orgullo la fuerza que asombró al mundo en los 50, la guitarra eléctrica vuelve a ser el instrumento rey del rock, nace el *nuevo rock americano*. Grupos como R.E.M. o artistas como Chirs Isaak protagonizan este retorno clásico a rock más primitivo, aunque lógicamenter evolucionado en alguno de sus aspectos para adaptarse mejor a su época.

Movida madrileña

Durante los primeros años de la transición de la España postfranquista y hasta avanzados los años ochenta, la noche madrileña fue muy activa. La opresión de la dictadura dio paso a un torbellino de libertad y creatividad que antes era imposible: las salidas nocturnas de los jóvenes; un interés inusual por la llamada cultura alternativa, *underground* o contracultura; la aparición de sellos independientes de grabación discográfica permitió la creación de una música distinta a la patrocinada por las multinacionales del disco; toda Europa se hizo eco del fenómeno cultural de la movida.

Desde Madrid el movimiento se extendió a otras capitales españolas, con la connivencia y aliento de algunos políticos principalmente socialistas, sobre todo el entonces alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, que apoyaron este fenómeno para causar una falla, corte o desconexión entre la sociedad postfranquista y la sociedad de la democracia; se aprovechaba así para vender en el extranjero una imagen de país moderno o abierto a la modernidad, un país antaño denigrado como anacrónicamente fascista y que en muchos aspectos estructurales seguía siéndolo.

La Movida tuvo sus manifestaciones en todas las artes:

Música, pintura, fotografía, grafiti, cine (Pedro Almodóvar como máximo exponente) Desde la cadena musical de Radio Nacional de España, Radio 3, se contaba lo que sucedía.

Los grupos musicales más valorados fueron: Los Secretos, Nacha Pop, Hombres G, Gabinete Caligari, Loquillo y los Trogloditas, Paraíso, Radio Futura, Alaska y Dinarama etc...

MICHAEL JACKSON

MADONNA

La década de los 80 tiene dos estrellas indiscutibles, que proyectan su fama y sus éxitos hasta nuestros días. Michael Jackson y Madonna monopolizan gran parte de las ventas, desde estilos y actitudes alejadas, pero con similar aceptación.

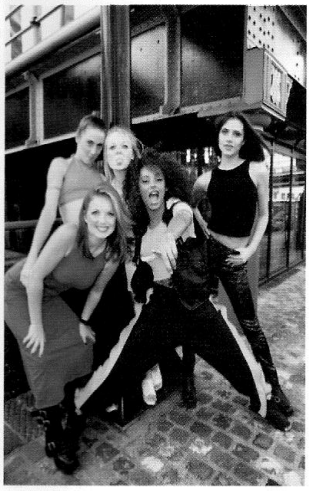
Michael Jackson comenzó a cantar profesionalmente a los 4 años; su dinamismo y talento musical le convirtieron en el centro del grupo que formaba con sus cuatro hermanos, The Jackson 5. El grupo ganaba todos los concursos a los que se presentaba, hasta que la diva del soul, Diana Ross se fijó en ellos. Gracias a ella fichan por la poderosísima Motown, y graban su primer LP, *Diana Ross Presents The Jackson 5*. Fueron muchos los éxitos y la fama obtenida con este sello, pero surgen discrepancias que concluyen con el divorcio entre el grupo y la discográfica. Tras un paso por la Epic con nuevos éxitos, comienza la carrera en solitario de Michael Jackson. El panorama musical mundial se tambalea con el bombazo de *Thriller*, el disco más vendido de la historia del pop-rock (40 millones de copias), apoyado en un vídeo musical de más de 10 minutos de excelente factura. Su siguiente trabajo se hizo esperar, pero alcanzó también un éxito incontrolable. El álbum *Bad* se elevó a las primeras posiciones con varios de sus temas: *Bad*, *Smooth Criminal* (con otro excepcional y larguísimo vídeo musical), *Man in the Mirrow…* A partir de aquí hay un cambio estilístico, su música se vuelve más tecno, sus melodías ya no se cantan, se recitan con gemidos, aullidos y todos los recurson que definen el estilo Jackson. Michael no es sólo música, es un espectáculo en el escenario, excelente bailarín, con un estilo personalísimo, pasos antológicos como el *Moon Walker* y todo un repertorio de posturas provocativas. Mención aparte merecen las excentricidades personales del artista: su aislamiento del mundo en su mansión, su afición a la cirugía estética, su pavor a la contaminación ambiental o su timidez enfermiza. Pero todo esto no hace más que aumentar la aureola misteriosa en torna al auténtico mito del pop, Michael Jackson.

Madonna ha sido una artista que ha ido de menos a más hasta convertirse en la mayor estrella del pop de nuestros días (con permiso del apagado Michael Jackson). Se lanza en 1983 como un dulce discotequero de imagen exuberante, pero no consigue arrollar. Pero Madonna tiene una habilidad especial para rodearse de buenos productores y colaboradores y sucede lo inevitable. Sencillos como *Holiday o La Isla Bonita* (con estribillo en español); álbumes como *Like a Virgin*; películas como *Buscando a Susan desesperádamente, Who´s that girl…*Son todos productos de rotundo éxito. Su estilo está dentro del más puro pop, aunque fusionado según el momento con algo de funky o tecno en sus últimos discos. El erotismo y la provocación siempre han sido un reclamo que la artista ha usado sin pudor. El mito sexual es casi tan importante como el musical, llegando a aparecer desnudos integrales en revistas como *Playboy* o *Penthouse*. Ya en su madurez y pleno asentamiento en el estrellato, merecen una mención especial sus giras mundiales, como el último *Drowned World Tour*, superespectáculo que va mucho más allá de los tradicionales conciertos. Su sorprendente actuación en el musical *Evita* se ha ganado las alabanzas de la crítica como actriz y cantante.

DJ Shadow.

The Spice Girls.

Audición n.º 114

- a: *House Music Tecno Dance.*
- b: *Camel Bobsled Race,* de DJ Shadow.
- c: *Wannabe,* de The Spice Girls.
- d: *Nevermind,* de Nirvana.
- e: *Mi tierra,* por Gloria Stefan.
- f: *Ave María,* por David Bisbal.

7 La década de 1990

7.1. Tecnopop o eclecticismo

Con la mejora de los instrumentos se abarataron los costes y creció la posibilidad de generar todo tipo de sonidos. Así, se creó música más bien técnica, hecha por ordenador o sintetizador, que se basaba en un ritmo constante, con melodías instrumentales apenas perceptibles: dance music, hip hop, trance, dream, bass and drum, jungle, house, música bacalao…

7.2. Disc-jockey

Con el ansia de buscar novedades para las macrofiestas, empezó a destacar la figura del disc-jockey o «pinchadiscos», mezclador de música que utiliza discos de vinilo de todo tipo de estilos para fabricar, mediante el *repeat* y el *scratch*, un producto sonoro destinado al baile y el entretenimiento en las discotecas. Sobresalen DJ Shadow y Carl Cox.

7.3. Pop internacional

La industria del disco internacional lanza continuamente artistas que se mantienen solo algunos años en cartel. La calidad musical es escasa, pero gozan de éxito gracias al impacto de los medios de comunicación. Destacan Mariah Carey *(Love Takes Time)*, Oasis *(Definitely Maybe)*, The Backstreet Boys, The Spice Girls…

7.4. Grunge

En los años noventa se produjo una rebelión sonora en Seattle, que buscaba el retorno al pasado del rock, la pureza del sonido y la exquisitez, sin preocuparse por el remate de las canciones. Nirvana, con su líder Kurt Cobain, triunfó con el álbum *Nevermind*. Les siguieron con este estilo el grupo Pearl Jam *(Ten)*.

7.5. Boom latino

Fuera de Estados Unidos y el Reino Unido, emerge con fuerza toda una generación de intérpretes del Caribe, de América del Sur o de «latinos» de Estados Unidos. Este boom latino se basa en un estilo pop fácil, con canciones de estribillos pegadizos e intérpretes vocales jóvenes con gancho. Entre todos ellos cabe mencionar los siguientes: Gloria Stefan, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Jennifer López, Chayanne, Paulina Rubio, Maná, Shakira, Juanes…

7.6. La España «fusión»

La multitud de estilos sigue siendo muestra de la riqueza musical de nuestro país: tecno-pop, flamenco-pop, pop rumbero, folk o celta. Destacan Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, Rosario, La Oreja de Van Gogh, Jarabe de Palo, Mónica Naranjo, Dover, Marta Sánchez, Héroes del Silencio, Peret, Carlos Núñez, Camela, Álex Ubago… y, desde 2002, los cantantes salidos del concurso *Operación Triunfo*.

LAS MEJORES BANDAS DE HEAVY

AC-DC

Banda formada en Sydney, Australia, en 1973. Uno de los grupos que más genuinamente ha representado el rock en los últimos 25 años. Tras empezar con un boogie rock (más blando que lo que entendemos por heavy) endurecieron su sonido para lograr un hard rock muy marchoso. *Black In Black* y *For Those About Rock* fueron sus dos mayores éxitos, triunfando sobre todo en las listas británicas. Destacan sus espectaculares directos y el timbre de voz peculiar de su cantante, agudo y desgarrado. Su época dorada la vivieron en los 80, pero aún siguen grabando discos y realizando giras. Actualmente tienen un sonido más clásico y bluesero.

IRON MAIDEN

Banda que se formó a principios de los 70, pero que hubo de esperan al menos 5 años para saborear su primer éxito. Su álbum, *The Number Of The Beast*, a principios de los 80, fue el que les consagró en lo más alto del heavy metal. Atravesaron algunas crisis tras el abandono de alguno de sus componentes más carismáticos, pero hoy día siguen siendo una referencia del panorama metal.

METALICA

Metalica se formó a principios de los 80 en Los Ángeles, a través de anuncios de periódicos que solicitaban músicos para formar una banda. Su sonido tuvo más aceptación en Europa que en Estados Unidos, por ello sus primeros años se centraron en el viejo continente (Holanda y Alemania). Muertes y abandonos cambian la fisionomía del grupo. Su álbum *Metalica*, en 1991, es un éxito sin precedentes que eleva el heavy a niveles de popularidad desconocidos. Sus últimos trabajos han suavizado su sonido para hacerse más comercial.

Metalica

GUNS N´ROSES

Se formó en 1985. Tras unos comienzos duros tuvieron un éxito mundial, el espectacular bombazo *Appetite For Destruction*, que vendión **15 millones** de copias. Sus directos eran bestiales (la histeria llegó a provocar muertos en sus conciertos). Tras abandonar el grupo por problemas con las drogas varios de sus miembros, comenzamos a ver músicos contratados, que dan la talla en estudio pero dan la imagen de grupo comercial. En el 91 sale *Use Your Illusion*, un recopilatorio de mucho éxito pero de lo más comercial. Ellos mismos reconocieron sacar ese disco para vender y forrarse. Algunos hablan de los *chicos tontos del rock*, porque lo que pudo ser una de las bandas más destacables durante muchos años, se intoxicó del éxito la fama y el dinero para convertirse en un fenómeno efímero. Actualmente Axl Rose, vocalista, intenta reflotar los Guns, pero nunca será lo mismo.

Guns n´Roses

Kiss

KISS

Nueva York, 1972. Un sonido muy setentero influido por Zeppelin y Rollings Stones. Hacen un hard rock con cierta chispa marchosa, que los hace más accesibles al público. Son llamativos sus atuendos, siempre maquillados, casi disfrazados. Su cima la alcanzan a finales d los 70, pero justo después prueban un estilo más suavizado, en teoría más vendible. La experiencia es un fracaso y pronto vuelven a su sonido original. En el 2000 se separaron con una gira de despedida.

BARÓN ROJO

Ha sido la banda de rock duro más importante de nuestro país. Sus éxitos se concentran a principio de los 80. El álbum *Barón Al Rojo Vivo*, un directo grabado en el pabellón de deportes del Real Madrid, marca el declive y en 1990 se disuelven.

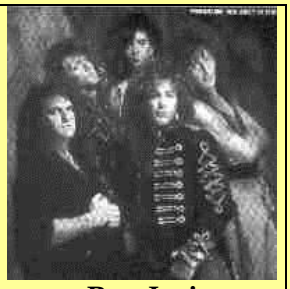

SCORPIONS

La banda alemana más famosa de la historia del heavy metal, surgió a comienzos de los 70 por los hermanos Schenker. La misma historia de siempre, los primeros éxitos generan deserciones. Cuando la plantilla se estabilizó alcanzaron una enorme popularidad en Europa y Japón. El final de la década de los 70 supone el final de la primera época del grupo. Pero en los 80 el éxito se multiplica, siendo prueba de ello la impresionante gira mundial de 1984. La década de los 90 en cambio ha estado llena de altibajos y lejos del nivel artístico de las anteriores.

Scorpions

Bon Jovi

BON JOVI

Bon Jovi es una banda que ha recibido innumerables críticas del mundillo del heavy por ser excesivamente comercial. Lo que sí es un hecho es que venden como rosquillas, pero ello no implica falta de calidad, sólo un estilo menos heavy y más melódico. Liderados por el vocalista guaperas Jon Von Jovi, alcanzaron su mayor éxito con el disco *Slippery When Wet*, con temas tan conocidos como *Livin On A Player* o *You Give Love A Bad Name*. Los últimos discos del grupo se han acercado mucho a la balada rockera, muy vendible. La producción musical de la banda se alterna con discos en solitario de sus componentes, especialmente el guitarrista Sambora y sobre todo Jon Bon Jovi, que utiliza su dulce imagen en baladas que enloquecen a jovencitas. Incluso ha hecho sus pinitos en el cine.

Judas Priest

Marilyn Manson

JUDAS PRIEST

Otra banda que sigue viva tras 25 años, y considerada una de las bandas heavys por excelencia por su fidelidad al género, sin fusiones ni concesiones comerciales. Sus años dorados son los últimos 70 y primeros 80. En 1985 son llevados a los tribunales por inducir a un joven al suicidio, tras tres años de juicio son absueltos. Hoy siguen activos, y aunque no es probable que alcance el éxito de los primeros 80, nadie puede negarles su mérito.

MARILYN MANSON

Mención especial merece el llamado rock satánico que practican algunas bandas como Marilyn Manson. Todos sus componentes adquirieron el nombre de algún sicópata asesino. Musicalmente no es un producto tan peculiar: hard rock en la mayoría de los casos, con inclusión de algunas baladas o canciones más melódicas cuya dicotomía con la estética que preside estos fenómenos resulta aún más tétrico. Lo más destacable es toda la parafernalia iconoclasta relacionada con el

anticristo: cruces invertidas, escenas gores, espacios claustrofóficos llenos de maldad y locura. Es imposible separar lo estético de lo musical en estos casos, pero independientemente de esta estética, la crítica aplaude muchos de los temas de Manson por su calidad musical.

ALGUNAS DE LAS BANDAS DE ROCK ALTERNATIVO MAS IMPORTANTES

- **EXTREME:** mezclan el hard rock con el funk. Liderados por un auténtico genio de la guitarra, el portugués Nuno Bettencourt.
- **RED HOT CHILI PEPPERS:** banda muy fusionada, con elementos rap o hardcore, hardrock y funk.
- **RAGE AGAINST THE MACHINE:** como los Red Hot, incluyen elementos del rap, con unas letras muy politizadas y reivindicativas.
- **NIRVANA:** fue el fenómeno musical de los 90, aunque apenas duró un par de años. Nirvana popularizó el sonido Grunge con el conocidísimo Nevermind. Este sonido típico de Seattle era muy básico y primitivo, guitarras eléctricas muy distorsionadas, base rítmica mediante un bajo destacado y batería muy contundente, y estructuras elementales repetidas hasta la saciedad. Su líder Kurt Cobain se suicidó de un disparo.

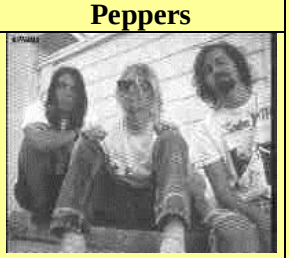
Extreme

Red Hot Chili Peppers

Rage Against the Machine

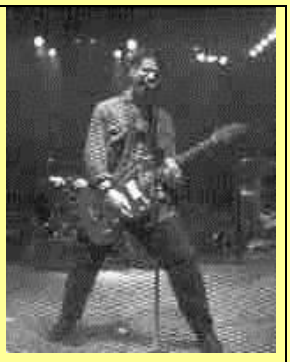

Nirvana

- **PEARL JAM:** el otro gran grupo grunge, pero éste más longevo. Mientras el resto de grupos grunge nacían y morían en poco tiempo, ellos se han mantenido evolucionando siempre hacia estilos muy respetables.
- **SOUNDGARDEN:** también de Seattle y en la órbita grunge, pero más cercanos a otros estilos. Podríamos denominarlos los heavys del grupo.
- **SMASHING PUMPKINS:** nacieron aprovechando el tirón del movimiento alternativo y con vocación grunge, pero evolucionaron hacia estilos más vendibles.

Pearl Jam

Soundgarden

Sex Pistols

Green Day

LOS GRUPOS PUNKIES: HACIA LA ANARKÍA.

Iconoclastas, irreverentes y en eterna controversia. Son los antitodo: *no future* es su lema. La actitud punk nace con bandas como **Sex Pistols** y **Ramones**. En los 90 vuelven a despertar el interés **Offspring** o **Green Day**, esta vez con un punk más melódico, estribillos repetidos hasta la saciedad y mucho atractivo comercial.

DÉCADA 50

Rock and Roll
- Chuck Berry
- Little Richard
- Fats Domino
- Bill Halley
- Buddy Holly
- Jerry Lee Lewis
- Richie Valens
- Elvis Presley
- The Platters

DÉCADA 60

Reino Unido

Pop
- Beatles

Rock
- Rolling Stones

Mod
- The Who

Contracultura americana

Folk.- Canción Protesta
- Bob Dylan
- Joan Baez
- Simon & Garfunkel
- The Birds
- The Mamas and the Papas

Soul
- James Brown
- Aretha Frankling
- Ray Charles

Movimiento hippy y *underground*
- Doors
- Janis Joplin

DÉCADA 70

Rock de gran calidad instrumental
- Dire Straits
- Supertramp

Glam Rock
- David Bowie
- Queen

Punk
- Sex Pistols

Sonido Philadelphia
- Bee Gees
- Donna Summer

Reegae y rock autóctonos
- Bob Marley
- UB 40
- Medina Azahara
- Triana

Rock Sinfónico, y cósmico
- Deep Purple
- Led Zeppelín
- Pink Floyd
- Mike Olfield
- Jean Michel Jarre

Grandes Guitarristas
- Jimi Hendrix
- Eric Clapton
- Carlos Santana

Rock Sureño y Heavy
- ZZ Top
- AC/DC
- Iron Maiden

DÉCADA 80

New wave
- Police
- Simple Minds

Viejos rockeros. Vuelta a las raíces
- Bruce Spingsteen
- Tina Tuner

Pop – imagen y Rock Gótico
- Duran Duran
- Spandau Ballet
- The Cure

Tecno y Máquina
- Depeche Mode

Música negra: Funky y Rap
- Public Enemy
- Stevie Wonder

Pop Internacional
- Madona
- Michael Jackson

DÉCADA 90

Tecnopop: hip hop, house, bacalao

DJ. Dis Jockey
- DJ Shadow

Pop-rock internacional
- Oasis
- Backstreet Boys
- Spice Girls
- Britney Spears
- Cristina Aguilera
- U2

Grunge
- Nirvana

Boom Latino
- Gloria Estefan
- Ricky Martin
- Marck Anthony