

LOS 60's.

Los 60's son, sin duda, la década donde mas evoluciono la música. Quien puede olvidar a Bob Dylan, Los Beatles, The Who, Los Rolling Stones, The Byrds, en fin, muchas personas que se interesaron en la música y se dedicaron a hacerla mejor. Todo este movimiento, comenzado en los 50's por Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, etc, marco a toda una generación.

Los años 50 fueron la época dorada del rock and roll y los adolescentes eran la nueva invención de los publicistas. La influencia de la nueva cultura juvenil se hizo patente en películas como Semilla de maldad (Blackboard Jungle, 1955), en cuya banda sonora se podía escuchar el éxito Rock Around the Clock. Elvis Presley hizo su debut en la televisión estadounidense en 1956 en el programa The Tommy Dorsey Show y después de ello actuó en varias películas: Love Me Tender (1956), Jailhouse Rock (1957), Loving You (1957) y King Creole (1958). La encarnación de los deseos masculinos de los 50, Jayne Mansfield, protagonizó The Girl Can't Help It (1957.)

Los años 50 vieron nacer la cultura juvenil. Los adolescentes se desmarcaron de los gustos de sus padres y crearon su propia forma de vida. Por supuesto, tal acontecimiento tenía que contar con su propia banda sonora: el "rock & roll". Elvis Presley fue el primer ídolo de masas de una música que evolucionó espectacularmente a lo largo de las siguientes décadas y que siempre estuvo comandada por artistas anglosajones. En los 60 arrasaron The Beatles y The Rolling Stones, el folk de Bob Dylan o el rock urbano de The Velvet Underground

Elvis Presley no inventó el rock & roll, pero lo popularizó por todo el mundo con su salvaje forma de cantar meneando las caderas. En realidad, el rock es hijo de muchos estilos: country, jazz, folk, blues... En los años 50, las grandes estrellas fueron, además de Elvis, Chuck Berry, Paul Anka, Buddy Holly, los Everly Brothers o Eddie Cochran.

La década de los 60 fue la de la gran explosión del rock: primero triunfaron los grupos femeninos –como The Ronettes–, la música surf –liderada por The Beach Boys– o el llamado sonido Tamla Motown –una de sus estrellas era Stevie Wonder–. Después, Liverpool se convirtió en el centro de atención gracias a un grupo llamado The Beatles, al que pronto le salió un competidor salvaje y loco por el blues: The Rolling Stones.

Durante los últimos años de la década brotó el movimiento hippie con sus proclamas de flower power y amor libre, íntimamente ligado a la música. Bob Dylan, Janis Joplin o Joan Baez se convirtieron en ídolos del folk–rock, mientras triunfaban Jimi Hendrix y The Doors. Al mismo tiempo se consolidaban el country rock –cuyos máximos exponentes fueron los Eagles–, el rock latino –Carlos Santana– o el rock de vanguardia. Esta última corriente fue liderada por The Velvet Underground, la banda de Lou Reed, y otros poetas urbanos neoyorquinos, como Patti Smith o Lou Reed.

Festivales

WOODSTOCK

Woodstock se anunció como tres días de paz y música en el verano de 1969 y se convirtió en el festival por excelencia –aunque empañado por desafortunadas reediciones posteriores–. Allí estuvieron Joan Baez, Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker, The Grateful Dead o Creedence Clearwater Revival. Desde entonces, los festivales se han convertido en fiestas colectivas consagradas a disfrutar de la música y alrededores –tatuajes, ropa, surf, etc.– como mandan los cánones del rock: en vivo y en directo y en plan guarrindongo. Entre los internacionales, uno de los más llamativos es el de Glastonbury, que se celebra todos los veranos en Inglaterra. Pero España tiene su propio y potente circuito de festivales. El Espárrago y el Sónar ya han pasado,

pero este verano llegarán el Festimad –para los más rockeros–, el Benicàssim, el Doctor Music –que vuelve a celebrarse con nuevo escenario: Asturias– y el Gutiérrez, que nos traerán lo mejorcito del pop y el indie–.

Como se sabe el nacimiento del rock fue a principios de los 50' con los padres y precursores del Rock & Roll Chuck Berry y Little Richards, y otras estrellas. El Rock & Roll tiene su esencia y su base en el Blues, Y todo el Rock nace del Blues, estilo musical que fue y es cultivado en la gente de color en USA, en Louisiana, Chicago, New Orleans, y otras ciudades de los Estados Unidos donde existen verdaderos clubes y cantinas. Desde los tiempos de la esclavitud que se toca, se caracteriza por ser melancólico, original, donde el sentimiento y el alma se proyecta mediante la voz y el instrumento (armónica, guitarra, por ej.), Existen varios estilos de blues, como el clásico, el rhythm & Blues, Eléctrico Blues, Texas Blues y otros estilos más. En los años 60' empieza una corriente de rock significativa, donde nacen bandas famosas que sentaron un sitio en la música a nivel mundial, esta época conocida como la revolución de las flores, donde surge el movimiento "Hippie" que acapara gran atención en todo el mundo, sus ideales principales eran paz y amor, pero luego surgen nuevas tendencias derivadas de estas últimas etapas, cada década una nueva corriente, a continuación los 70', los 80' los que se consideran los que más han marcado la música en todo el mundo y considerados movimientos...

"1960–1969"

Esta corriente como se comentó anteriormente fue marcada por los "Hippies", donde el alcohol, las drogas, lo esotérico, y el amor a la naturaleza fueron parte de esta corriente. En esta década la de los 60' y 70' es lo que se conoce con el nombre de "Rock Clásico" (Rock Clásico, se le nombra también a todo el Rock que está vigente, o sea que no muere y que está latente en el tiempo), aquí es donde nacen bandas y artistas famosos como: Jimi Hendrix, The Beatles, The Who, Santana, Tuve Yerras Alter, Janis Joplin, The Animals, Cream (Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce), Joe Cocker, The Doors y otros... La psicodelia, mezcla de Blues y Rock, dan una originalidad a este tipo de Rock dan un sonido especial, aquí es donde por primera vez se ocupa un sonido estridente un rock más pesado, no clásico como el de los años 50', uno de los primeros distorsionadores que se ocupó fue el "FUZZ", y efectos como el "WHA – WHA", también existían las "reverberancias", la inserción del órgano "HAMMON", con la particularidad de que tenía un parlante giratorio, era el órgano de pared de Iglesia, pero modificado para ser ocupado en el Rock.

Paralelamente nacen una nueva generación de guitarras eléctricas, las "Fender" con su modelo "Stratocaster", también estaba la "Telecaster", la Fender "Jaguar". Existía otra guitarra "Gibson" que estaba en el mercado desde fines del siglo XIX (1880 aprox.) fundada por Orville Gibson un Luthier de Violines y mandolinas, donde pasó a ser una industria ya por los años 1890 y 1905 en plena revolución industrial, fue la primera en crear una guitarra eléctrica en la década de los 40'. En las décadas anteriores fue uno de los símbolos del Rock & Roll. En la década de los 60' un nuevo modelo de guitarra fue símbolo del rock en esa época el modelo "LES PAUL" (Una de las guitarras más cotizadas actualmente junto con la Fender stratocaster), creada por Les Paul (músico de especialidad en Jazz), además en esa década él fue el creador del efecto "ECHO" que es muy usado actualmente, La otra guitarra fue la "FLYING V", la cuál fue ocupada por primera vez por Jimmy Hendrix, el modelo "SG" ocupado por el guitarrista de The Who y la "SG doble" (consistía en dos guitarras en una, una de doce cuerdas y la otra de seis), quien lo usó por primera vez fue Jimmy Page el guitarrista de Led Zepellin.

En esta década ocurrieron eventos claves en dentro de la historia del Rock, uno de ellos fue la guerra de Vietnam, la que provocó otro gran suceso a nivel mundial, el recital más grande de la historia mundial "WOODSTOCK, TRES DÍAS DE PAZ Y AMOR" llevado a cabo en forma de protestar y exigir el término de la guerra de Vietnam, nació de la idea de dos jóvenes que vivían en una localidad cerca de San Francisco California, que vibraban con la música de esa época y soñaban con escuchar a sus grupos favoritos en un recital, llevada y tomada a cabo por empresarios de esa época que lo llevaron a cabo en una dicha localidad. Se llevó a cabo el 25 de agosto de 1969 y actuaron bandas como: Jimi Hendrix, The Who, Santana, Then Years After, Janis Joplin, Joe Cocker, Jefferson Airplane, Country Joe & the Fish, Crosby – Still – Nash and

Young, Arlo Guthrie y muchos más... Bandas y gente de todas partes de USA y extranjeros se reunieron en tres días de Paz y amor, finalizando el recital con Jimi Hendrix y su inolvidable improvisación de el himno de Norteamérica, donde se podían escuchar las bombas de guerra de Vietnam, tocando Purple Haze y finalizando el recital con una improvisación instrumental extraordinaria.

Después de Woodstock se organizaron recitales intentando emular la magnitud que había tenido Woodstock como los recitales Pop de Monterrey, y el de la Isla Wight en Inglaterra. Fueron recitales excelentes, pero estos últimos dos no tuvieron la magnitud y la magia que tuvo Woodstock. Mientras tanto aquí en Chile se organizaba un recital al estilo de Woodstock, llamado el Woodstock Chileno me refiero a Piedra Roja, que no tuvo el éxito esperado como recital. Así se concluye a nivel mundial los recitales masivos donde tocaban varios grupos por algunos días, todavía quedan, pero casi nada de recitales de ese estilo, por nombrar, el que se realiza todos los años en USA es "Lolapalooza".

THE BEATLES

Antes del principio: 1956– 1963

A mediados de los 50as, el mundo se despierta de la post guerra y el progreso viene junto a una pesada rutina de reconstrucción y trabajo diario. En el occidente triunfa un sistema de fuerzas nuevas y poderosas, la TV y la radio. Los jóvenes de entonces solo pensaban en diversión y pasatiempos nuevos y poco a poco fueron conociendo y dejándose seducir por el Rock and Roll. En 1956 Elvis Presley fue un éxito en medio planeta y muchos adolescentes soñaban con emular a este nuevo héroe.

En Liverpool, Inglaterra, vivía un chico llamado John Lennon, rebelde, desordenado, irrespetuoso frente a la autoridad y criado por su tía luego de la separación de sus padres. Lo que le marcaría las pautas para su futuro inmediato como teen rocker fue el sonido llamado Skiffle, personalizado en Lonnie Donegan (música básica que se podía recrear con palos, alambres y latas de conserva). Cuando por fin consiguió una guitarra formo con su amigo Pete Shotton una banda bautizada Quarry Men.

En el verano de 1957, conocieron a Paul McCartney quien más tarde le presentaría a John un compañero de su mismo Instituto, George Harrison. Los Quarry Men quedaron entonces consolidados con John, Paul y George. Llevaban un sonido excitante y aprendieron a llegar a un genuino Rock and Roll. En invierno de 1957 surge en Usa un nuevo ídolo llamado Buddy Holly, que junto a su grupo Los Crickets, escribía y tocaba sus propias canciones, y el nombre de Quarry Men quedo reemplazado por The Beatles and The Moondogs. Los 3 fueron alejándose de su entorno estudiantil para dedicarse de lleno a ensayar un repertorio que incluía temas de sus héroes inspiradores: Elvis, Buddy Holly, Chuck Berry y Everly Brothers.

Entre todos estos cambios, uno de los más importantes fue la inclusión de Pete Best en la batería con el que se presentaron a una serie de audiciones que terminarían en el club Jockey, cuyo dueño les ofrecía un viaje a Hamburgo donde conocieron a personajes importantísimos para el grupo como la fotógrafa Astrid Kirchberg quien impactó en el grupo con la decisión de peinarles el cabello hacia atrás. El entusiasmo de los chicos se vino abajo cuando la policía los hizo volver al darse cuenta que George era menor de edad. Mientras esperaban que George cumpliera la mayoría de edad se dedicaron a hacer presentaciones en su Liverpool natal. Cuando llega el ansiado día regresan a Hamburgo para tocar en un club muy prestigioso, el Top Ten. Las anfetaminas para combatir el cansancio de su pesado traje?? Frente a un público cada vez más amplio y la proposición de grabar un disco para la casa Parlophone como grupo de acompañamiento de un tal Tony Sheridan. El grupo ha cambiado entonces su nombre, primero a Silver Beatles y finalmente a Beatles. Esta experiencia hizo que Liverpool se fijara más aún en ellos y su regreso estuvo marcado por la primera manifestación de fanatismo por parte de un público joven y con ganas de admirar, gritar y endiosar. Instantáneamente sus actuaciones se van haciendo cada vez más histéricas y los Beatles, saboreándolo, se entregan por completo.

Brian Epstein se propone ser manager del grupo. Los Beatles ofrecían toda una serie de elementos nuevos: desde el nombre, aparentemente una broma, Beatles, o sea sin ritmo, hasta una imagen de ropas oscuras y botas puntiagudas y su cabello largo y de geométrico flequillo.

Durante 1962 consiguen una audición con una subsidiaria de la EMI, Parlophone, con la que finalmente lograrían un primer disco pero sin Pete Best, quien fue reemplazado por Richard Starkey, un baterista que conocieron en Hamburgo que se hacía llamar Ringo Starr.

En octubre de 1962 sale a la venta el disco con dos canciones de Lennon y McCartney: Love me do y P.S. I love you, la primera llegando a un honroso puesto 17 de las listas nacionales.

John, Paul, George y Ringo se encaminaban ignorantes de su futuro a convertirse en la revolución cultural más importante de la última mitad del siglo XX, pero todavía faltaba una explosión desencadenante.

Estrellas de la histeria: Beatlemania. (1963–1966)

Al observar el progreso de 'Love Me Do', se sintieron con el entusiasmo suficiente para grabar el siguiente single. Así fue como el 26-11-62 grabaron 'Please, Please Me' la cual se publica el 11-02-63. El 19 del mismo mes, Los Beatles consiguen su primera aparición en Tv., en el programa de música pop 'Thank You Lucky Stars', donde salieron enmarcados cada uno en un corazón.

La imagen del grupo fue armada por Brian Epstein: usaban su cabello limpio, largo y peinado hacia delante, trajes con cuellos pequeños enmarcando el rostro y unas enormes e inalcanzables sonrisas. En febrero, se embarcaron para su primer gira como teloneros de la estrella adolescente Helen Shapiro. Luego hicieron su segunda aparición en aquel programa de Tv. seguida por su segunda gira nacional luego de haber alcanzado el puesto uno en los rankings. El 8 de Abril, la esposa de John Lennon, en medio de un secreto celosamente guardado hacia las fans, da a luz a su hija Julian Lennon. El 12 de Abril se publicó su tercer single 'From Me To You', apoyado por un adecuado despliegue publicitario. Durante el verano de 1963 ya era imposible conseguir una entrada para ver a Los Beatles sin pasarse horas haciendo larguísimas colas. La 'Beatlemania' tomó enseguida cuerpo el 15 de Octubre cuando 'She Loves You' había rebasado el millón de copias vendidas, dándoles su primer Disco de Oro. Cuando en los diarios aparecieron fotos de policías y fans en un caótico desorden a la salida de una de sus actuaciones, se comenzó poner en un segundo plano la música de los Beatles para referirse a la incomprensible locura masiva que estos jóvenes generaban. Al poco tiempo, los medios de comunicación hicieron que fuera imposible vivir en Inglaterra sin conocerlos. Los Beatles no solo se hicieron populares entre los adolescentes, sino que hasta los mayores empezaron a adorar a estos jóvenes limpios, encantadores y divertidos. El 4 de noviembre del 63, el Palacio de Buckingham los incluyó en la 'Royal Command Variety Performance' para asistir a una presentación ante la reina Madre y la princesa Margarita como representantes de la casa Real.

La industria de la moda empezó a explotar en ese entonces. La prensa empezó a analizar de manera seria el fenómeno: psiquiatras y psicólogos se apuntaron a descifrar el por qué de tanto revuelo: '*necesidad de escape sexual fueron las conclusiones.*'

'With The Beatles' fue su segundo Lp grabado en Julio y consiguió más de 250.000 copias vendidas de antemano el 22-11-1963. En Navidad 'I Want To Hold Your Hand' llegó al número 1 el mismo día de su publicación, al vender más de un millón de copias y se convirtió en el disco más vendido de la historia.

El 4 de diciembre fue editado su cuarto LP, "Beatles for sale". El enorme éxito de estos últimos años se reflejó inmediatamente en su riqueza, coches lujosos y casas. Y su afición a la marihuana dio enseguida paso a otras drogas más complicadas y visionarias. El LSD estaba a la vuelta de la esquina, pero los Beatles aún se divertían lo suficiente con hierba, y de paso les ayudaba a combatir el pesado trajín de ser Beatle 24 horas al día. "Beatles for sale", fue un disco tibio en comparación con "A hard day's night" y denotaba el cansancio de tanta gira y atención. Mientras "A hard..." nos mostraba a los Beatles dominando su estilo beat-armonías a la perfección.

En 1965, mitad exacta de la década, los Beatles son dioses, millonarios. El mundo de la moda, el arte, el cine, estaban articulados y respaldados por un importante trasfondo pop, convertido ya no en música solamente, sino en toda una nueva manera de sentir y vivir el mundo; la revolución juvenil había tomado las calles de las capitales del mundo vía Londres. Chicas en minifalda, chicas con melenas cada vez más largas, colorines, ruido, pop art.

"Help!" es un LP de clara transición, su grabación les llevó a experimentar el uso de cambio de roles, con Paul tocando la guitarra solista en "Another Girl", y John el piano eléctrico a lo largo del disco, pero por supuesto

la novedad más importante era la incursión de George Harrison como compositor de "I need you" y "You like me too much". Lo demás era la cada vez mayor sofisticación compositiva de las canciones y la incursión en temas no amorosos, paso notable que se expresaba claramente en una de las cimas compositivas del grupo: "Yesterday", a cargo de Paul, canción que les hizo abandonar la perfección alcanzada en el uso de estribillos plagados de "yeah", para expresarnos sentimientos más bien introspectivos y mucho más íntimos sobre el pasado, el mañana y el descontento: una melodía gentil y un piano. El éxito de "Yesterday" no fue sólo las listas y las ventas y toda la adoración, de la que ya gozaban, sino el asombro de los críticos que se apresuraron a encumbrar a los Beatles junto a genios de la música clásica, como Mozart. Se convirtió en la canción más versionada de compositor alguno, se cuentan casi 5.000. De todas maneras hay que tomar la música de "Help!" como antesala del enorme paso que darían los Beatles en su muy próximo sexto LP, que sería publicado en diciembre de 1965. "Rubber soul", es uno de los mejores discos en la carrera de los Beatles, para hacerlo se instalaron en la costa oeste de EE.UU. En su contenido encontramos temas de amor, más bien desamor, como "Run for your life", también utilizaron mucho la ironía

En 1966 arranca con el éxito de "Rubber soul", ya usual en la carrera desarrollada durante estos últimos años, pero algo ha cambiado el interior del grupo, ya habían dejado de ser los cuatro chicos uniformados con cuellos altos y sano humor. Ahora no tenían reparo en sus declaraciones, sea porque su enorme fama les infundía el valor necesario para no callarse nada que quisieran decir, o sea porque el ácido les había iluminado. Repentinamente escuchábamos declaraciones en las que por ejemplo, aceptaban abiertamente su frustración como artistas: "... antes usábamos clichés, acordes que en verdad no queríamos usar, palabras que no queríamos decir, ahora ya han pasado esos días..." (John), lo cual dejaba atónita a la inmensa masa de seguidores. Pero lo más importante fue quizás la celebre profecía de, otra vez, John: "El cristianismo desaparecerá. Se desvanecerá. No tengo necesidad de discutirla, estoy en lo cierto, y se demostrará que tengo razón. Ahora somos más populares que Jesucristo... ". Se desataron a lo largo de América manifestaciones contra los Beatles, se quemaban sus discos en plazas públicas, y se prohibió su emisión radial en algunas zonas de Estados Unidos. Era lógica que la siguiente gira fuera algo peligrosa.

Entre el 14 y el 31 de agosto de 1966 los Beatles dan la última gira de la Beatlemania, protegidos por toda clase de medidas, viajan por Estados Unidos por última vez, con el terror de ser tiroteados en cualquiera de sus presentaciones, con el desencanto del cansancio, de las sonrisas obligadas, y de la presión de los promotores, pero con la determinación de crear algo que nadie nunca antes se había propuesto en el mundo pop. Su última actuación tuvo lugar en el Candlestick Park, San Francisco, el 29 de agosto de 1966. En septiembre de 1966 sale a la venta el siguiente álbum de los Beatles, "Revolver", un trabajo ciclópeo de producción arropando melodías y ritmos novísimos, frescos y vanguardistas.

Atrás quedaban los años de su uniformidad inocente, de chicos modernos pero domesticados, ahora se presentaban como seres individuales, personalidades diferentes traducidas a un amplísimo panorama creativo. Era obvio que "Revolver" presentaba una riqueza imposible de ejecutar con solvencia en directo, pasaron a ser alquimistas buscando convertir sus sentimientos en el oro puro de canciones bellas y originales de cabo a rabo, completas, premonitorias. Dejaron para siempre su papel de ídolos de la histeria, además peligroso, dada la exageración de su fama hasta puntos insoportables, no eran dueños ni de sus palabras, ahí quedan como muestra las amenazas de muerte por las declaraciones honestas de John, pero sobre todo la incapacidad de plasmar sus inquietudes artísticas a su gusto desde que el ritmo nómada de sus años de constantes giras les impedía darse el tiempo y la calma necesarios para planear algo como "Revolver". Era lógico que la compañía de discos aceptase y se resignase a esa decisión dado el nivel de ventas que habían alcanzado. Ahora los Beatles se habían ganado la libertad para hacer lo que quisieran, y la iban a aprovechar. "Revolver" fue turnado coma una biblia por la nueva juventud. Ahora más comprometida consigo misma, consciente de su nuevo mundo, esta vanguardia de la juventud estaba representada por las nacientes comunidades hippies de California. Cantaban sobre lo que les gustaba y les disgustaba del mundo.

En noviembre del 66, Lennon conoce a su segunda esposa, Yoko Ono, durante visita que realizó a una galería de arte en Londres. Según sus amigos, no fue amor a primera vista, sin embargo el tiempo se encargó de

convertir aquel primer encuentro en algo mas duradero. Se casan el 20 de marzo de 1969 en Gibraltar. Y ciertamente para John, Yoko fue el amor de toda su vida. Para muchos, la influencia de Yoko es decisiva en la decisión de John de separarse del grupo, lo que significa el principio del fin. Ciertamente, esta relación de John Lennon se convirtió en la 'manzana de la discordia' entre Los Beatles... En mayo del 70, graban el ultimo álbum: Let It Be. El grupo inicio su irrevocable separación, la cual se hizo efectiva en enero del 75 en Londres. Los Beatles llegaban a su fin, pero sus carreras individuales, apenas se iniciaban.

John Lennon, el más carismático, continúa creando composiciones de gran belleza, como "Imagine", su canción más conocida y un himno generacional de los setenta, "Woman" o "Give the Peace a Chance". Sin embargo, una nueva desgracia sucede el 8 de diciembre de 1980, en Nueva York, cuando cae asesinado por los disparos de Mark David Chapman, un fanático admirador. Por su parte, Paul McCartney también continuó su carrera posterior a los Beatles, primero con el grupo The Wings y después en solitario, que llega hasta la actualidad. En su haber hay composiciones como Uncle Albert/Admiral Halsey" o "Live and Let Die". George Harrison y Ringo Starr, éste en mayor medida, han tenido posteriormente una menor repercusión, dedicándose a colaborar con otras bandas e interpretes. Harrison falleció en la tarde del jueves 29 de noviembre de 2001, tras una larga lucha contra el cáncer.