

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
¿QUÉ ES EL ROCK & ROLL?	5
RAICES DEL ROCK & ROLL	8
• RHYTHM & BLUES	8
• JAZZ	8
• COUNTRY	15
• GOSPEL	15
HISTORIA DEL ROCK & ROLL	17
• ORIGEN DEL ROCK & ROLL	17
• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL	17
• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN AMERICANA	17
• LOS JÓVENES ROMPEN LA BARRERA DE LA MÚSICA	18
• BILL HALEY Y SU FAMOSO RELOJ	18
• EL MUNDO GIRA AL COMPÁS DEL ROCK & ROLL	19
• LOS AUTÉNTICOS PIONEROS	19
• DÉCADA DE LOS 60`s	23
• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL	23
• CUANDO EL ROCK PERDIÓ SU ROLL	24
• PAZ Y AMOR	25
• EL SURF Y EL TWIST	26
• ROCK INGLÉS: CLIFF RICHARD Y THE SHADOWS	28
• GRANDES .MITOS DEL. ROCK. DE .OS 60's: JANIS JOPLIN, JIMMY HENDRIX Y JIM MORRISON.....	29
• DÉCADA DE LOS 70`s	33
• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL	33

• LA EVOLUCIÓN CONTINUA	33
• PUNK Y HEAVY METAL	34
• LOS FESTIVALES DE LOS 70's	35
• DÉCADA DE LOS 80`s	36
• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL	36
• Y TRANSCURRIÓ EL TIEMPO	37
• LA NUEVA ONDA Y EL METAL PESADO	37
• LO MEJOR AÚN PUEDE ESTAR POR OCURRIR	38
GRUPOS INFLUYENTES EN LA HISTORIA DEL ROCK & ROLL	39
• AÑOS 50: ELVIS, EL REY DEL ROCK	39
• AÑOS 60: THE BEATLES Y THE ROLLING STONES	43
• AÑOS 70: QUEEN	54
• AÑOS 80: GUNS'N'ROSES	59
ANÁLISIS MUSICAL DEL ROCK & ROLL	64
INSTRUMENTACIÓN DEL ROCK & ROLL	67
• VOZ	67
• GUITARRA	68
• CONTRABAJO	70
• BAJO	72
• BATERÍA	74
• TECLADO	76
BIBLIOGRAFÍA	78

INTRODUCCIÓN

Algo muy especial debía haber ocurrido para que hace veinticinco años un chaval llamado John Wiston Lennon dijera estas palabras: *No sé que desaparecerá antes, si el rock o el cristianismo*. Evidentemente, de forma inmediata, esta declaración fue conocida en todo el mundo y causante de feroces polémicas.

En la sociedad anterior a la Segunda Guerra Mundial esto no hubiera sido posible; un joven no era más que un proyecto de adulto, un sujeto escasamente responsable de quien sólo podía esperarse que asentase la cabeza

cuanto antes y siguiese los pasos de sus mayores.

Aquellos jóvenes cumplieron como se esperaba, acudieron puntuales a su trabajo, cantaron los himnos que se le enseñaron, hicieron una guerra y, cuando regresaron (los que con fortuna lo hicieron), pudieron sentirse satisfechos, beber coca-cola, ver la televisión y trabajar para el patrón o para el estado; también la mayoría, tuvieron hijos. Por un mundo mejor.

Cuando sus hijos llegaron a la juventud pensaron que ese *mundo feliz* no valía la pena, que el precio era demasiado alto, y decidieron poner en práctica un peligroso elemento: la libertad. Los jóvenes se reunían en grupos elegidos por ellos mismos, vestían de forma ajena a toda elegancia convencional, organizaban sus propias actividades y su pelo empezaba a montarse sobre sus orejas. Estos escandalosos acontecimientos ocurrían en los años cincuenta y tenían su música.

Hasta entonces quienes no participaban del intrincado mundo de la especulación de la música sería de vanguardia, sólo podían refugiarse en el jazz, reservado también a una minoría, o en canciones derivadas de los subgéneros clásicos (operetas, zarzuelas,...) y de un folklore manoseado hasta lo irreconocible que en casos como el español, el aislamiento cultural y la falta de una formación estética de masas, hacen ganar sumas fabulosas a quienes las explotan.

Pero en los años cincuenta, una forma emanada del jazz el *rhythm & blues*, originó en Estados Unidos un tipo de músicaailable, predominantemente rítmico y estructurado sobre las armonías del jazz y con destacable importancia de tres instrumentos: la batería, el contrabajo y la guitarra.

Los primeros recitales de esta música, causaron conmoción entre los jóvenes, que empezaron a sentirse atraídos por aquel arrebató musical llamado *rock & roll*.

El rock dejó de ser sólo un ritmo para convertirse en el *símbolo de una juventud* que no se reconocía en el mundo confortable de sus mayores, que no aceptaban las normas convencionales y que se desinteresaban por completo de una ideología y una moral basada en el triunfo y la competencia, no en la convivencia y la comprensión.

Así el rock fue la señal que advirtió a millones de jóvenes en todo el mundo que no debían de hipotecar su vida en las pautas trazadas por otros hombres, que el futuro era de ellos, que el futuro eran, ya, ellos.

La propia magnitud del fenómeno rock lleva consigo el germen del aniquilamiento. Las grandes compañías discográficas y de espectáculos se movilizan rápidamente y controlan un mercado fabuloso. Mas, para que las cosas marchen con arreglo a sus planes es necesario rebajar un poco la agresividad inicial; por otra parte, los poderes públicos optan por asimilar los aspectos más espectaculares y menos peligrosos y así, hábilmente explotados por los grandes intereses económicos, es la propia sociedad que se quiere combatir la que patrocina el consumo de determinadas prendas de vestir, bebidas, actividades, hasta los más inverosímiles objetos, todo ello con la engañosa etiqueta de lo joven, palabra mágica de los modernos embaucadores.

La música rock, dependiente, manejada por potentísimos intereses económicos aparenta ser en el menor de los casos, la manifestación de un conflicto generacional, ocultando su verdadero y original sentido de una auténtica *alternativa de poder al dirigirse directamente contra los valores básicos de la sociedad burguesa*.

¿QUÉ ES EL ROCK & ROLL?

Si buscamos la palabra rock en un diccionario o en una enciclopedia nos vendrá algo tan impreciso como: *Ritmos y bailes creados en 1956, de estilo swing, y que se ejecutan sobre ritmos de jazz a cuatro tiempos. Su primer representante fue Elvis Presley*, algo no sólo impreciso sino que también incierto ya que el rock no se creó en 1956 y aunque Elvis fue muy importante y también, porque no, principal, no fue ni su primer

representante (ya que había muchos músicos anteriores a él como Fast Domino, Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley,...), ni su figura más representativa ya que el rock no se basa en un solista o grupo sino en un conjunto de ellos que representan a una época determinada dentro de su evolución.

Otros se atreven a decir que el rock es simplemente un *baile procedente de Estados Unidos que se hizo popular a partir de 1956* o un *término que designa a un conjunto de estilos musicales surgidos a principios de los años sesenta en el Reino Unido y Estados Unidos*

Intentando olvidar lo anteriormente analizado y con el afán de llegar a una verdadera y certera definición de rock & roll, podemos remitirnos a la introducción del libro *Historia de la música pop* de Salvat, en la que se describe con exactitud el momento en el que nace el rock & roll: *Un, dos, tres, cuatro... La cinta comenzó a correr, Bill se apartó el ricito de la frente y se dispuso a cantar con más ritmo y más marcha de lo que había hecho jamás. Las horas del reloj iban saliendo de su boca con un ritmo sincopado que tenía algo de boogie woogie y muy poco de rhytm and blues que intentaba emular. El lugar, el Pythian Temple Studio de Nueva York. El momento, el nacimiento oficial del rock & roll.*

Aquella canción que interpretaba Bill Haley al frente de sus Comets se titulaba Rock around the clock...

Haley había puesto la semilla del rock & roll, pero el fruto no llegaría hasta el nueve de julio de 1955, en el que el tema se colocaría el número uno de las listas americanas...

Después de comprobar como con un poco de esfuerzo y documentación se puede llegar a saber cómo, quién y cuándo se creó el rock & roll podemos proceder a elaborar nuestra propia definición de este estilo musical.

Hay que tener presente ante todo que una definición tiene que ser corta, concisa y clara y, aunque tengamos información suficiente hay que prescindir de lo innecesario.

Podemos partir diciendo que el rock no es un ritmo o un baile sino que es un estilo musical que abarca muchos componentes (baile, solistas, grupos, instrumentos, ritmo, composición,...), también que comenzó exactamente el nueve de julio de 1955 y, como no, el ámbito mundial.

Aclarado esto podemos concluir diciendo que el rock & roll es un ***estilo musical, con un marcado carácter anglosajón que nació en 1955 con una canción de Bill Haley titulada Rock around the clock, este estilo, aclamado en el ámbito mundial, está llamado a ser la música del siglo XX.***

Para finalizar y como nota anecdótica se puede mencionar la expresión musical rock & roll, que unía dos términos muy utilizados en el vocabulario afronorteamericano para designar cambios en el tiempo y de posición tanto en el baile como en las relaciones sexuales, apareció por primera vez en Cleveland, en un programa de radio "sólo para negros" retransmitido por Alan Freed.

El rock pierde con los años el marcado carácter anglosajón de sus comienzos para transformarse en un lenguaje universal sometido a un continuo cambio.

Hay que hacer una diferencia clara entre rock & roll y rock. La diferencia entre ambos términos radica en el tiempo, es decir, según la época en la que nos encontremos usaremos las palabras rock & roll o rock. Mientras que el término rock & roll fue utilizado durante la década de los 50, la palabra rock se usó a partir de 1960 (cuando el rock perdió su roll).

Al surgir de un modo espectacular y desarrollarse en principio como un fenómeno de masas que trastornó la vida y los ideales de América, no puede considerarse como un movimiento musical en sentido estricto ya que más allá del fenómeno musical, el rock & roll marcó un acontecimiento sociológico nuevo: *la aparición de un nuevo grupo social constituido por jóvenes con una cultura propia.*

Desde mediados de los años cincuenta hasta nuestros días sólo el rock ha proporcionado a gran parte de las masas de jóvenes la posibilidad de experimentar lo sublime. La mundialización del rock sobre los jóvenes ha sido determinante para la recepción de sensaciones.

La faceta visual del rock, es decir, imagen escénica, modo de vida de sus estrellas, portadas de sus discos y letras de sus canciones, encajan casi con absoluta perfección dentro de casi todos los estilos propios de la cultura visual y literaria de las vanguardias; en este sentido constituye un movimiento profundamente romántico donde podemos localizar elementos del nihilismo, el vitalismo, el existencialismo y el compromiso político contracultural; formalmente ha sufrido las influencias del parnasianismo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el creacionismo, el surrealismo y el realismo social. Desde este punto de vista, el rock no parece presentar demasiados problemas al mundo del arte y la literatura modernas.

El éxito de la música rock ha estribado en gran parte en cubrir un arco donde todo es posible y donde la norma no existe. El rock es anómico, no implica límites y tampoco centro, dirección, estructura u obligación de sentido. Por tanto se trata de una obra abierta, integradora y antagónica con los apocalípticos de la música clásica.

Existe un hecho central en el rock: es una música esencialmente americana. No es una música centroeuropea y por tanto no es una música civilizada y culta; y para colmo de males se ha cruzado con el Dios pagano del mundo occidental, es decir la ciencia, o sea, la electroacústica. En fin, es contemplado como una música primitiva a la que sólo los etnomusicólogos deberían prestarle atención. El rock, pues, es una vuelta a los orígenes, el retorno a lo primitivo, a lo antiguo, a la naturaleza, a la simplicidad (quizá a la pureza). No es de extrañar, por tanto, que en los años cincuenta, en algunas ciudades de los Estados Unidos se prohibiesen conciertos de rock en directo, o, sin ir más lejos, en la Europa del socialismo real. De este modo es fácil deducir que el rock resulta una manifestación musical y visual antagónica con cualquier forma de positivismo duro e integrismo cultural o religioso, en fin, una corriente cultural nietzscheana, dionisiaca, antiplatónica y contracultural, donde la sensación, la percepción y el hedonismo sonoro definen este tipo de música.

El rock aparece como una forma de existencialismo musical que exige formatos atomizados, diseminados, ritmados y dispersos donde se acepta ese fragmento temporal sin conexión sinfónica con el ayer o el mañana, sin continuidad y sin estructuras o esencias que ligen distintos momentos de una misma expresión sonora.

El escaso rock de calidad, a veces popular otras veces sorprendentemente minoritario, aún trabajando en el marco general de ritmos y melodías sencillas, está salpicado de momento, compases, notas, instantes e inesperadas aportaciones innovadoras que coinciden plenamente con las aportaciones vertidas por la música clásica de vanguardia.

En la actualidad el rock sigue siendo un enorme cajón de diversos géneros y estilos, entre los que resulta difíciles encontrar un denominador común; simplemente se trata de una música electrónica de ritmo binario que se dirige a un público joven.

Por encima de todo constituye una verdadera cultura cuyas manifestaciones abarcan la escritura, el cine, la fotografía y la moda además de la música.

Sus raíces son tan plurales que sintetizan las principales ramas de la llamada música popular estadounidense, sobre todo el rhythm and blues, el jazz, el gospel y el country.

La música rock es elemental, primitiva y su letra es sencilla y pegadiza; todo ello corresponde al mundo de hoy, al mundo de la velocidad y del predominio de la imagen, a un mundo que solicita reacciones directas e inmediatas.

RAÍCES DEL ROCK & ROLL

Las raíces del rock & roll son tan plurales que sintetizan las principales ramas de la llamada música popular estadounidense, sobre todo el rhythm and blues, el jazz, el gospel y el country.

RHYTHM & BLUES

Música popular de ritmo sincopado originaria de la comunidad afroamericana estadounidense. Emparentada con el jazz, el gospel y el blues, tuvo gran difusión entre las décadas de 1940 y 1960 como género eminentemente vocal muy adecuado para el baile.

El rhythm and blues se convirtió en un fenómeno sociológico de gran difusión entre la juventud gracias la sección R `n' B Top 40 de la revista *Billboard* y a la proliferación de emisoras de radio independientes que dieron a conocer a cantantes y grupos como Sam Cooke y The Drifters. A mediados de la década de 1950, el gran éxito que habían alcanzado una serie de intérpretes negros, entre los que se encontraban Chuck Berry, Little Richard y, sobre todo, Fats Domino, entre la audiencia blanca propició el nacimiento del rock and roll. Este fenómeno se vio potenciado por la adopción de algunas características de este estilo por parte de intérpretes blancos. A principios de la década de 1960, el pianista Ray Charles creó otra variante de este ritmo, conocida como soul, a partir del blues y del gospel.

JAZZ

Forma musical desarrollada hacia 1900. Posee una historia definida y una evolución estilística específica. Ha tomado elementos de la música folk, mientras que la música popular los ha tomado a su vez del jazz, pero estos tres tipos de música son claramente distinguibles y no deben confundirse unos con otros.

Características

Desde sus comienzos el jazz se ha ramificado en muchos subestilos carentes de una descripción única que se adapte a todos ellos con fiabilidad absoluta. Sin embargo, pueden hacerse algunas generalizaciones, teniendo en cuenta que en todos los casos hay excepciones.

Los intérpretes de jazz improvisan dentro de las convenciones del estilo que han elegido. Por lo general la improvisación se acompaña de una progresión de acordes de una canción popular o una composición original que se repiten. Los instrumentistas imitan los estilos vocales negros, incluso el uso de *glissandos* o *slides* y *portamentos* (sonidos arrastrados de una nota a otra), las ligeras variaciones de tono (incluidas las llamadas "blue notes", tonos de la escala del blues desafinados a la baja en un intervalo microtonal respecto a la afinación occidental), y los efectos sonoros, como gruñidos y gemidos.

La voluntad de crear un sonido personal de color tonal con un sentido del ritmo y la forma individual, y con un estilo propio de ejecución ha llevado a los músicos a la utilización de unos ritmos que se caracterizan por una sincopación constante (los acentos aparecen en momentos inesperados del compás) y también por el swing la sensación de estire y afloje que surge cuando se oye la melodía (y a continuación una variación de ésta) alternándose con el pulso o la división del pulso esperados. Las partituras escritas, si existen, se usan tan sólo como guías de la estructura dentro de la cual se desarrolla la improvisación. La instrumentación típica comienza con una sección rítmica formada por el piano, el contrabajo, la batería y una guitarra opcional, a la que se pueden añadir instrumentos de viento. En las big bands los vientos se agrupan en tres secciones: saxofones, trombones y trompetas.

Si bien hay excepciones en algunos subestilos la mayor parte del jazz se basa en la adaptación de infinidad de melodías a algunas progresiones de determinados acordes. El músico improvisa nuevas melodías que se ajustan a la progresión de los acordes, y éstos se repiten tantas veces como se desee a medida que se incorpora cada nuevo solista.

Si bien para la improvisación de jazz se usan piezas cuyas pautas formales son muy distintas, hay dos estructuras, en particular, que se usan con frecuencia en los temas de jazz. Una es la forma AABA de los estribillos de las canciones populares, que consta de 32 compases divididos en cuatro secciones de ocho compases cada una: la sección A; la repetición de la sección A; la sección B (el puente, que suele comenzar en una tonalidad nueva); y la repetición de la sección A. La segunda forma tiene hondas raíces en la música folclórica de la comunidad negra estadounidense, el blues de 12 compases. A diferencia de la forma de 32 compases en AABA, los blues tienen una progresión de acordes casi uniforme.

Los orígenes

El jazz tiene sus raíces en el eclecticismo musical de los afroamericanos. En esta tradición sobreviven huellas de la música del África Occidental, de las formas musicales de la comunidad negra del Nuevo Mundo, de la música popular y clásica ligera europea de los siglos XVIII y XIX y de formas musicales populares posteriores que han influido en la música negra o que son obras de compositores negros. Entre los rasgos africanos se encuentran los estilos vocales, que destacan por una gran libertad de coloración vocal; la tradición de la improvisación, las pautas de pregunta y respuesta, y la complejidad rítmica, tanto en la síncopa de líneas melódicas individuales como en los ritmos complejos que tocan los distintos miembros de un conjunto. Otras formas de música afroamericana son los cantos que acompañaban el trabajo, las nanas y, aunque posteriores, los cánticos espirituales y los blues.

La música europea ha aportado estilos y formas específicas: himnos, marchas, valeses, cuadrillas y otras músicas de baile, de teatro ligero, y de óperas italianas, así como elementos teóricos en especial la armonía, un vocabulario de acordes y la relación con la forma musical. Gran parte de la influencia europea se debe a los estudios que realizaron estos músicos del Viejo Mundo, incluso en tiempos en los que éstos sólo podían encontrar trabajo en los barrios en que se divertían los pobres o en los barcos que surcaban el Mississippi.

Entre los elementos negros de la música popular que han contribuido al jazz se incluyen la música de banjo de los *minstrel shows* (derivados de la música de banjo de los esclavos); los ritmos sincopados de influencia negra procedentes de la música latinoamericana (que se oía en las ciudades sureñas de Estados Unidos), los estilos de pianola de los músicos de las tabernas del Medio Oeste, y las marchas e himnos tocados por las bandas de metales de negros a finales del siglo XIX. En estos años surgió otro género que ejerció una poderosa influencia. Se trataba del ragtime, música que combinaba muchos elementos, incluidos los ritmos sincopados (originarios de la música de banjo y otras fuentes negras), y los contrastes armónicos y las pautas formales de las marchas europeas. A partir de 1910 el director de orquesta W. C. Handy tomó otra forma influyente, el blues, y la llevó más allá de su tradición precedente estrictamente oral, con la publicación de sus originales blues. En las manos de los músicos de jazz, sus blues llegaron a quien sería quizá su mayor intérprete en los años veinte: la cantante Bessie Smith, que grabó muchos de ellos.

La fusión de estas múltiples influencias en el jazz resulta difícil de reconstruir, dado que esto ocurrió antes de que el fonógrafo pudiera ofrecer testimonios fiables.

La historia

La mayor parte de la música primitiva de jazz se interpretaba en pequeñas bandas de marcha o la tocaban pianistas solistas. Aparte del ragtime y las marchas, el repertorio incluía himnos, espirituales y blues. Las bandas tocaban esta música, modificándola mediante síncopas y aceleraciones, en los picnics, bodas, desfiles y funerales. Era típico que las bandas tocaran endechas de camino a los funerales, y marchas alegres al volver. Si bien el blues y el ragtime surgieron con independencia del jazz y continuaron coexistiendo con él, influyeron en el estilo y las formas del jazz, y sirvieron de vehículo importante para la improvisación jazzística.

El jazz de Nueva Orleans

Con el inicio del siglo XX surgió el primer estilo de jazz documentado, cuyo centro estaba en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana. En este subestilo la corneta o la trompeta llevaba el peso de la melodía, el clarinete tocaba floridas contramelodías y el trombón interpretaba sonidos rítmicos mientras hacía sonar las notas fundamentales de los acordes o una armonía simple. Detrás de este trío básico, la tuba o el contrabajo interpretaban la línea del bajo, y la batería el acompañamiento rítmico. La exuberancia y el volumen eran más importantes que la delicadeza: la improvisación se centraba en el sonido del conjunto.

Un músico de nombre Buddy Bolden parece haber sido el artífice de las primeras bandas de jazz, pero su música y su sonido se han perdido. Si bien se pueden percibir ciertas influencias del jazz en las pocas grabaciones primitivas en discos, la primera grabación de una banda de jazz hubo de esperar hasta 1917. Esta banda, un grupo de músicos blancos de Nueva Orleans, que se llamaba The Original Dixieland Jazz Band tuvo un enorme éxito en Estados Unidos y en el ámbito internacional (el término *dixieland* sería utilizado para definir más tarde al estilo Nueva Orleans interpretado por músicos blancos). Después aparecerían dos destacados grupos, uno blanco y otro negro: en 1922 los New Orleans Rhythm Kings y en 1923 la Creole Jazz Band, esta última liderada por el cornetista King Oliver. La serie de grabaciones realizadas por el grupo de Oliver son los registros más significativos del estilo de Nueva Orleans. Otros destacados músicos de Nueva Orleans fueron los trompetistas Bunk Johnson y Freddie Keppard, el saxofonista soprano Sidney Bechet, el percusionista Warren "Baby" Dodds, y el pianista y compositor Jelly Roll Morton. Sin embargo, el músico más influyente del estilo de Nueva Orleans fue el segundo trompeta de King Oliver, Louis Armstrong.

El impacto de Armstrong

Primer auténtico virtuoso de jazz, Armstrong fue un sorprendente improvisador, tanto en el plano técnico, como en el emocional e intelectual. Cambió el formato del jazz y puso al solista al frente de la orquesta. Los grupos con los que grabó, los Hot Five y los Hot Seven, demostraron que la improvisación podía ser mucho más que una simple ornamentación de la melodía; para ello creó nuevas variaciones basándose en los acordes de la melodía inicial. También creó escuela para todos los cantantes de jazz posteriores, no sólo en la manera de alterar las palabras y la melodía de las canciones, sino también al improvisar sin palabras, usando la voz como un instrumento (técnica denominada *scat*).

Chicago y la ciudad de Nueva York

Para el jazz, la década de 1920 fue una época de gran experimentación y muchos descubrimientos. Muchos músicos de Nueva Orleans, incluido el mismo Armstrong, emigraron a Chicago, influyendo en los intérpretes locales y estimulando la evolución de un estilo identificable, derivado del estilo Nueva Orleans pero acentuando la actuación de los solistas y añadiendo de forma habitual el saxofón a la orquestación. Este subestilo también se caracterizó por ritmos más tensos y texturas más complejas. Entre los instrumentistas que trabajaban en Chicago o que fueron influidos por el estilo Chicago se incluyen el trombonista Jack Teagarden, el intérprete de banjo Eddie Condon, el baterista Gene Krupa y el clarinetista Benny Goodman. En Chicago también trabajaba Bix Beiderbecke, cuyo lirismo como cornetista era el contrapunto del estilo trompetístico de Armstrong. Muchos de los músicos de Chicago se establecerían luego en la ciudad de Nueva York, otro centro importante de jazz en la década de 1920.

El piano de jazz

Otro vehículo para la evolución del jazz en los años veinte fue la música para piano. El distrito de Harlem, en la ciudad de Nueva York, se convirtió en el centro de un estilo muy técnico, con improvisaciones muy extensas, y que se daría a conocer como *stride piano*. El maestro de esta escuela de principios de la segunda década fue James P. Johnson, cuyo alumno Fats Waller vocalista y *showman* de talento se convirtió en el intérprete más popular de este estilo.

En esta década también se desarrolló un segundo estilo pianístico llamado boogie-woogie. Se trataba de una

forma de *blues* con bajos muy marcados que repite una y otra vez la mano izquierda, mientras la derecha alternaba diferentes ritmos. El boogie-woogie se hizo muy popular en los años treinta y cuarenta. Entre los líderes de este estilo se encuentran Meade Lux Lewis, Albert Ammons, Pete Johnson y Pine Top Smith.

El pianista más innovador de los años veinte, de importancia comparable a la de Armstrong, fue Earl Fatha Hines, un virtuoso que había estudiado música en Chicago, y al que se consideraba poseedor de una imaginación exuberante e impredecible. Su estilo, combinado con el enfoque más suave de Waller, influyó en la mayoría de los pianistas de la generación siguiente, en especial en Teddy Wilson, que trabajaba con la banda de Goodman en la década de 1930, y en Art Tatum, que actuó sobre todo como solista y que era admirado por su virtuosismo y calidad interpretativa.

La era de las big bands

Durante la década de 1920 hubo grupos de jazz que comenzaron a tocar siguiendo el modelo de las bandas de bailes de sociedad, formando las que se dieron en llamar big bands. Fueron tan populares en las décadas de 1930 y 1940 que este periodo se conoce como la era del swing. Uno de los aspectos más importantes en el nacimiento de la era del swing fue un cambio en el ritmo que suavizaba los compases en dos tiempos del estilo Nueva Orleans utilizando un compás más fluido, de cuatro tiempos. Los músicos también desarrollaron el uso de estructuras melódicas cortas, llamadas *riffs*, con pautas de pregunta y respuesta. Para facilitar dicho procedimiento las orquestas se dividieron en secciones instrumentales, cada una con sus propios riffs, dando la oportunidad a los músicos para que tocasen solos o improvisaciones extensas.

El desarrollo de las big bands como medio jazzístico se debió en gran parte a Duke Ellington y Fletcher Henderson. Henderson y su arreglista, Don Redman, contribuyeron a la introducción de las partituras escritas en la música de jazz, aunque también intentaron captar la calidad improvisadora que caracterizaba a la música de los conjuntos reducidos. En última instancia tenían la colaboración de solistas muy dotados, como el saxofonista tenor Coleman Hawkins.

Ellington dirigió durante los años veinte una banda en el Cotton Club de Nueva York. Continuó dirigiendo su orquesta hasta su muerte en 1974, y compuso piezas de concierto, coloristas y experimentales, con una duración que podía ir de los tres minutos de 'Koko' (1940) a la hora de *Black, Brown, and Beige* (1943), así como los temas 'Solitude' y 'Sophisticated Lady'. La música de Ellington, más compleja que la de Henderson, hizo de su orquesta un conjunto conexas, con solos escritos especialmente para instrumentos y músicos determinados. Otras bandas en la tradición de Ellington y Henderson fueron las lideradas por Jimmie Lunceford, Chick Webb y Cab Calloway.

Durante la década de 1930 se desarrolló en Kansas City un estilo diferente de jazz para big band, cuyo máximo exponente fue la banda de Count Basie. La banda de Basie es un reflejo del énfasis del suroeste norteamericano en la improvisación, a la vez que conserva pasajes escritos (o memorizados) relativamente cortos y simples. Los instrumentos de viento intercambiaban los riffs de conjunto, e interactuaban con grandes dosis de ritmo con pausas para acomodarse a los extensos solos instrumentales. El saxofonista tenor Lester Young tocaba sobre todo con una libertad rítmica de apariencia extraña durante las improvisaciones de los solistas de otras bandas. La delicadeza del tono de Young, sus melodías fluidas a las que ocasionalmente dotaba de **Billie Holiday** un especial toque vanguardista de taberna y de una especie de gorjeos (juego de voz en tonos agudos) abrían un nuevo camino, como sucediera con la manera de tocar de Armstrong en los años veinte.

Otras figuras que hicieron escuela a finales de los años treinta fueron el trompetista Roy Eldridge, el guitarrista Charlie Christian, el baterista Kenny Clarke y el vibrafonista Lionel Hampton. Los cantantes de jazz de la década de 1930 utilizaron una forma de interpretar más flexible y estilizada. Ivie Anderson, Mildred Bailey, Ella Fitzgerald, y, sobre todo, Billie Holiday fueron las figuras más destacadas.

La interacción con la música popular y la culta

Los esfuerzos pioneros de Armstrong, Ellington, Henderson y otros músicos hicieron que el jazz adquiriera una influencia dominante en la música norteamericana de las décadas de 1920 y 1930. Músicos tan populares como el director de banda Paul Whiteman utilizaron algunos de los recursos rítmicos y melódicos más obvios del jazz, aunque con menor libertad y talento improvisatorio que los característicos en la música de los principales intérpretes del género. En un intento de fusionar el jazz con la música ligera, la orquesta de Whiteman estrenó piezas sinfónicas de estilo jazzístico de compositores norteamericanos como George Gershwin. Más cerca de la tradición jazzística de la improvisación y del virtuosismo de los solos se encontraba la música de las bandas de Benny Goodman (que utilizó muchos arreglos de Henderson), Gene Krupa y Harry James.

Desde los días del ragtime, los compositores de jazz han admirado a la música clásica. Varios músicos de la era del swing "jazzearon a los clásicos" en grabaciones como 'Bach Goes to Town' (Benny Goodman) o 'Ebony Rhapsody' (Ellington y otros). Por su parte, los músicos de concierto rindieron tributo al jazz en obras como *Contrastes* (1938, encargada por Goodman) del húngaro Béla Bartók y *Ebony Concerto* (1945, dirigido por la orquesta liderada por Woody Herman) del ruso Ígor Stravinski en 1913–1987. Otros compositores, como el norteamericano Aaron Copland o el francés Darius Milhaud, homenajearon al jazz en sus obras.

Los años cuarenta y las décadas de la posguerra

El músico de jazz más influyente de la década de 1940 fue Charlie Parker, que se convirtió en el líder de un nuevo estilo conocido como bebop, rebop o bop. Tal como Lester Young, Charlie Christian y otros solistas destacados, Parker tocaba con big bands. Sin embargo, durante la II Guerra Mundial la economía de guerra y los cambios en los gustos del público llevaron a la disolución de muchas big bands. Esta decadencia, en combinación con el estilo radicalmente nuevo del bebop, produjo una revolución en el mundo del jazz.

El bebop seguía basándose en la improvisación sobre una progresión de acordes, pero sus *tempos* eran más rápidos, las frases más largas y complejas, y la gama emocional más amplia, hasta incluir sensaciones menos agradables que las habituales hasta entonces. Los músicos de jazz tomaron mayor conciencia de su expresión como artistas e intentaron promocionar su arte mediante el añadido de vocalistas, danzas y comedia, tal como lo habían hecho sus predecesores.

En el centro de este proceso de transformación destacaba Parker, que podía hacer cualquier cosa con el saxofón, a cualquier velocidad y tonalidad. Creó bellas melodías relacionadas con los acordes subyacentes, pero de una manera muy elaborada. Su música poseía una variedad rítmica infinita. Los colaboradores frecuentes de Parker fueron el trompetista Dizzy Gillespie, conocido por su formidable velocidad y registro, y por su sugestivo sentido armónico, el pianista Earl Bud Powell y el baterista Max Roach, ambos líderes por méritos propios. También se tenía en gran estima al pianista-compositor Thelonious Monk y al trompetista Fats Navarro. La cantante de jazz Sarah Vaughan estuvo relacionada en los inicios de su carrera con los músicos de bop, sobre todo Gillespie y Parker.

A finales de los años cuarenta hubo una explosión de experimentalismo en el jazz. Las big bands modernizadas llevaron al florecimiento de artistas de la talla de Gillespie y Stan Kenton, que trabajaban junto a pequeños grupos con músicos innovadores como el pianista Lennie Tristano. La mayoría de estos grupos extrajeron sus ideas de piezas contemporáneas firmadas por maestros como Bartók y Stravinski.

Los experimentos más importantes de mediados de siglo con un jazz influido por la música culta clásica se dieron en las grabaciones de 1949–1950 realizadas por el inusual noneto que lideraba un alumno de Parker, el joven trompetista Miles Davis. Los arreglos escritos por Davis y por otros eran de sonoridad tranquila pero tímbrica y armónicamente muy complejos. Muchos grupos adoptaron ese estilo cool, sobre todo en la Costa Oeste, por lo que se conoció como jazz de la Costa Oeste. Refinado por músicos como los saxofonistas

tenores Zoot Sims y Stan Getz, y el barítono Gerry Mulligan, el cool jazz tuvo su momento culminante en la década de 1950. En esa misma década el pianista Dave Brubeck (que era un alumno de Milhaud), y el saxofonista alto Paul Desmond, alcanzaron la popularidad con su mezcla de música culta y jazz.

No obstante, la mayoría de los músicos, sobre todo en la Costa Oeste, continuaron acrecentando la tradición más caliente y estimulante del bebop. Entre las máximas figuras del hard bop de este estilo se encuentran el trompetista Clifford Brown, el baterista Art Blakey y el saxofonista o saxo tenor Sonny Rollins, uno de los mayores talentos de su generación. Otra derivación del estilo de Parker sería el soul jazz, que tocaban el pianista Horace Silver, el saxo alto Cannonball Adderley y su hermano, el cornetista Nat Adderley.

GOSPEL

Canto religioso de carácter popular propio de la comunidad negra estadounidense. Surgió alrededor de 1870. Al principio se trataba de un estilo predominantemente blanco, pero fue imponiéndose en los actos de cristianización dirigidos por el evangelista Dwight Moody y el músico Ira Sankey.

Tiene sus orígenes en los himnos de las escuelas dominicales, en los cánticos de fe y en las melodías y armonías de la música popular transformados por la tradición africana de la comunidad negra. La voz del bajo a menudo repite como eco las otras voces. Un ejemplo de ello lo encontramos en "I Love to Tell the Story" (1869) de William Fischer.

Los textos, especialmente los poemas de Fanny Crosby, suelen tratar de la salvación y la conversión. La música negra de gospel, alcanzó su máximo esplendor entre las décadas de 1930 y 1960. El canto, que puede fundirse con la danza extática, generalmente se acompaña de piano u órgano, a menudo también de palmas, panderetas y guitarras eléctricas.

Los textos, como el de "Precious Lord" (1932) de Thomas Dorsey se basan en el tema del consuelo. Entre las cantantes más notables del estilo destacan Rosetta Tharpe y Mahalia Jackson.

Si bien las variedades negra y blanca de la música de gospel se han mantenido separadas, comparten repertorio y se han influido mutuamente llegando a su máximo esplendor en el estilo musical denominado rock & roll.

COUNTRY AND WESTERN

Uno de los estilos de música popular de Estados Unidos basado en la música tradicional sureña (que se deriva principalmente de la música folclórica de Inglaterra e Irlanda) e influenciado por otros estilos de música popular.

En los años veinte, la nueva industria fonográfica usaría la etiqueta *hillbilly* para clasificar los discos dirigidos a la audiencia de raza blanca y rural del sur de Estados Unidos. Músicos regionales como la familia Carter (el periodo de su mayor actividad se extiende desde 1927 a 1943) grabarían viejas baladas y canciones sentimentales, usando técnicas vocales e instrumentos tradicionales de las montañas del sur. Jimmie Rodgers, más orientado al blues y al sonido del oeste, introdujo los yodels. La radio contribuyó a la difusión de la música, culminando en 1939, cuando el espectáculo del Grand Ole Opry comenzó a difundirse en todo el país. En la década de 1930 surgieron dos nuevos subestilos. El swing del oeste fundía elementos e instrumentos del blues, el jazz y la música popular ligera (a destacar los saxofones y la percusión) con las bandas tradicionales de cuerdas, especialmente violín. El estilo afín del honky-tonk, que utilizaba pequeñas bandas eléctricas, floreció en las tabernas rurales de Texas y Oklahoma. Por otra parte, la música cajún, otra variante regional, evolucionó en la Luisiana rural francoparlante.

Hank Williams

Esta música llegó a públicos de toda la nación durante la II Guerra Mundial. Nashville, en el estado de Tennessee, se convirtió en su principal centro de actuación. Las figuras más destacadas eran el cantante de estilo montañés tradicional Roy Acuff; Ernest Tubb, que provenía de los circuitos del honky-tonk; y Hank Williams, que había asimilado elementos de ambas tendencias. Dos importantes vocalistas femeninas fueron Patsy Montana y Kitty Wells. Uno de los puntos fuertes de este estilo son las letras de sus canciones, que a menudo tratan de temas como la soledad, la pobreza o la falta de hogar. Otros líderes de este periodo fueron el mandolinista Bill Monroe y el intérprete de banjo Earl Scruggs, que establecieron juntos el sonido de la cuerda sin amplificar y típico del bluegrass.

Alrededor de 1955, después de ejercer gran influencia en el nacimiento de estilos como el rock and roll, se adoptaron los instrumentos amplificados y los arreglos típicos del pop. Las compañías discográficas reemplazaron la etiqueta de hillbilly por la de country and western. Algunos intérpretes de *rockabilly* músicos de rock and roll primitivo con raíces country como Conway Twitty se convertirían más tarde en cantantes del llamado *country pop*. En los años sesenta y setenta cantantes, como Loretta Lynn, Dolly Parton, Willie Nelson o Waylon Jennings alcanzaron la fama en todo el país. Si bien el bluegrass, el honky-tonk y otros estilos tradicionales siguieron existiendo, comenzaron a surgir formas híbridas como el country rock, cuyos artistas más famosos son Linda Ronstadt y Emmylou Harris. La música country and western empezó a tener una audiencia internacional y nuevos intérpretes, especialmente del Reino Unido e Irlanda, que compiten hoy día con éxito frente a los artistas estadounidenses.

HISTORIA DEL ROCK & ROLL

ORÍGENES DEL ROCK & ROLL

Se ha dicho y se ha escrito mucho del rock & roll. Los han abordado los musicólogos, casi siempre despreciándolo; los sociólogos, que casi nunca los entendieron; los periodistas, que supieron explotar su potencial, los aficionados, que sencillamente lo absorbieron y se apoderaron de él como una parte de su propia personalidad.

El rock surgió de un modo espectacular y se desarrolló en principio como un fenómeno de masas que trastornó la vida y los ideales de cuantos países visitaba.

• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL EN EL NACIMIENTO DEL ROCK & ROLL

Ubiquémonos primeramente en la década de los cincuenta, el planeta entero estaba resentido de la Segunda Guerra Mundial, a su vez, ya comenzaban a gestarse nuevos conflictos bélicos, como en el caso de Vietnam y Corea, que, finalmente formaron parte de uno mayor: la Guerra Fría.

Estados Unidos buscó un culpable para achacarle todos los desperfectos y errores del sistema: el socialismo. Incluso en este país llegaron al grado de prohibir en las escuelas las lecturas marxistas para *evitar las malas influencias*. También estaba en plena expansión el imperialismo estadounidense.

Dos grandes revoluciones atraen la atención del mundo: la de Cuba, encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara contra el régimen de Fulgencio Batista, y la cultural China por Mao Tse Tung.

Las sociedades comenzaban a cuestionarse sobre el valor de la democracia y existía un racismo bastante acentuado en no pocos países.

El pensamiento era muy conservador y, probablemente, esto influyó en el estancamiento de la moda. Comienzan a brotar algunos movimientos pacifistas, antirracistas y feministas.

• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN AMERICANA EN EL NACIMIENTO DEL ROCK & ROLL

En los años cincuenta y en los Estados Unidos, cuna de este género musical, se estaban produciendo curiosas y profundas mutaciones sociales respecto a décadas anteriores.

En estos momentos el país vivía inmerso en la confrontación contra el comunismo que se manifestaba en el *Comité de Actividades Antiamericanas* del senador McCarthy y en la Guerra de Corea, y los más jóvenes, la *war baby generation*, aquellos muchachos nacidos durante los años de la guerra, empezaban a preguntarse por su propio destino, que en nada podía ser semejante al de sus padres.

Gran parte del espectacular crecimiento geográfico norteamericano se debió principalmente a las aportaciones de los inmigrantes de todas partes del mundo: desde los africanos transportados como esclavos, a los chinos que llegaron para trabajar en los ferrocarriles, pasando por todas las etnias y culturas europeas y la llegada de americanos de origen sureño; eso se resintió también en la gastronomía, la moda, la literatura, el cine y la música.

Con la mezcla de estos elementos, la música de América fue tomando una personalidad común aunque tenía una traba que solventar: la diferencia entre la música blanca y la música negra.

Dichas músicas tenían un sólido muro que las separaban, un muro que nadie estaba dispuesto a derribar.

• LOS JÓVENES ROMPIERON LA BARRERA DE LA MÚSICA

Los jóvenes, que nada entendían de normas sociales nunca escritas, con su espíritu iconoclasta, arremetieron contra las barreras que la industria de la música y los medios de comunicación ponían a la libertad de expresión.

Tras la crisis, la palabra clave entre los jóvenes fue *libertad*, fue un tiempo en que los jóvenes empezaron a afirmar su propia personalidad: vestían de forma distinta a sus mayores: gafas de sol, pantalón vaquero ajustado, chupa de cuero, cadena en vez de cinturón y un engominado tupé (un ejemplo de rockero de los años cincuenta era el malogrado actor James Dean), se divertían de manera distinta, tenían coches de segunda mano o motos ruidosas, en resumen, buscaban su propia identidad, identidad que encontraron en el rock.

Los músicos negros, que triunfaban con el rhythm & blues, se planteaban añadir a su trabajo unas líneas melódicas blancas.

Por su parte, los cantantes blancos, que envidiaban la vitalidad de la música negra ya que el country, charleston, fox trot, continental, beguine y otras fórmulas de las big bands de la década anterior eran poco bailables, así que pensaron avivar el ritmo incluso con un poco de batería.

Los experimentos musicales eran constantes y daban lugar a los primeros vestigios de la música mestiza americana.

• BILL HALEY Y SU FAMOSO RELOJ

Bill Haley, nacido en 1927, abandonó la casa de sus padres a los quince años para dedicarse a viajar con una banda de música country.

Pronto cambió de estilo y de grupo ya que se dio cuenta de que así no iba a poder mantener a sus cinco hijos, por lo que se centró en el rhythm & blues y en su grupo The Comets (Los cometas).

Después de grabar temas como *Icy heart* o *Crazy man crazy*. En 1954 grabó *Rock around the clock* (pista 1), cuya letra nos decía:

El tema, que se estrenó en el Pythian Temple Studio de Nueva York, no obtuvo gran popularidad hasta el nueve de julio de 1955, fecha en la que fue incluida como banda sonora de la película de Richard Brooks *Semilla de maldad*, donde había una escena en la que varios jóvenes rompían los discos de su profesor. La canción llegó a número uno de las listas americanas y prendió a los jóvenes de la llamada rebeldía.

Semilla de maldad se exhibió en los cines londinenses con tanto éxito que la canción, que no tenía un contenido fuerte, llegó a estar prohibida en varias ciudades; y es que los adolescentes ya no querían vivir con sus padres sino escuchar su propia música, salir de noche, vestir a su manera y dictar sus propias reglas.

• **EL MUNDO GIRA AL COMPÁS DEL ROCK & ROLL**

El nombre rock & roll se lo debemos a Alan Freed, quien a mediados de la década de los 50, fungía como locutor de radio de un programa denominado *Noches de rock & roll*.

El término rock & roll del idioma inglés se traduce como *pedra* (eslabón inicial) y *roll* (consecuencia de ideas), reales gracias a la inventiva de una sociedad anglosajónica transformada por dos guerras mundiales e influenciada por el folklore del resto del mundo.

Parte importante de esta época pero que no tiene nada que ver con la música fue James Dean, un artista de cine que participó en tres películas: *Al este del Edén*, *Rebelde sin causa* y *Gigante*. En ellos se personificó al joven insatisfecho, rebelde, marginado de la sociedad e incomprendido.

El atuendo que el usaba se convirtió en algo así como el *uniforme generacional*: las botas, los pantalones vaqueros, las chupas de cuero, la cadena en lugar del cinturón y el pelo engominado.

Así, el rock & roll se torna en un movimiento contracultural de los jóvenes y para los jóvenes, la voz con la que podían expresar sus disconformidades, pero también en un gran mercado con bastantes facilidades para explotarlo.

• **LOS AUTÉNTICOS PIONEROS**

Bill Haley fue el gran provocador que el rock necesitaba para convertirse en una música apta para todos los públicos. Pero antes de Bill, algunos músicos negros pusieron las bases sobre las que pudo edificarse este imperio industrial y artístico.

Lo hicieron demasiado pronto, con excesiva agresividad o con un color tan negro que no lograron convertirse ellos mismos en la imagen que el rock necesitaba. Sin embargo fueron los que amalgamaron las diversas músicas que se escuchaban entonces para fundirlas en el rock. De todos ellos sobresalen nombres como: *Fast Domino*, Joe Turner, Lloyd Price, Big Mama, Chuck Berry, Ray Charles y Little Richard.

Antoine Domino, conocido como *Fats Domino*, nació en 1928 en New Orleans y empezó a tocar el piano a los ocho años, lo que le ayudó a los veinte a trabajar como pianista en un club de su ciudad.

En 1948 fue contratado por Dave Bartholomew, un cazatalentos de la Imperial Records. Al año siguiente graba *The fat man*, que ha sido considerado por muchos como el primer genuino rock & roll que fue grabado en toda la historia de la música y que fue el comienzo del estilo New Orleans, una de las mejores aportaciones que ha tenido el rock en su historia.

El mundo de la música blanca y de la negra tenían circuitos de difusión y ventas completamente separados y

los aficionados blancos ignoraban totalmente la existencia de *Fats Domino* y sus canciones. Por ello, hasta mediados de los años cincuenta, por primera vez un tema de Domino entra en listas generales de ventas, el tema es *Ain't that a shame*, por aquel entonces el delirio por el rock era ya definitivo.

La fama de *Fats* estaba ya consolidada y es votado como mejor cantante de rhythm & blues en 1955 y 1956 por la revista *Billboard*. En posteriores años, Domino se convierte en el cantante negro de rock & roll mejor aceptado por el público y programadores blancos.

Joe Turner: Nace en 1911 en Kansas City. Fue un cantante de blues que rozó el mundo del rock y lo marcó con su poderosa personalidad.

Empezó a cantar como profesional a los catorce años. Formó pareja con el pianista Pete Johnson y participaron en el histórico concierto *Spirituals to Swing*, celebrado en 1938.

En los años cuarenta hizo su primera versión de su inmortal *Corrine, Corrina*, que repetirían años después autores como Ray Peterson en el sesenta, y Bob Dylan en su primer disco en el sesentidós.

Fue en los años cincuenta cuando se acercó a los cánones de lo que iba a ser el rock & roll. Graba uno de los temas de los que va a vivir el rock blanco en sus primeros pasos, por ejemplo *Shate, ratte and roll* o *Chairis* que fueron interpretados por otros músicos como Elvis o Haley.

Pese a todos los antecedentes, Joe Turner era demasiado negro para convertirse en figura del rock & roll. Dejó las canciones para que otros triunfaran con ellas y se aproximó al blues y al jazz.

El 23 de noviembre de 1985 moría en California, y nadie fue capaz de relacionarle apenas con aquellos primeros años de eclosión del rock & roll.

Lloyd Price: Nació en 1933 en Nueva Orleans (Louisiana), y si su carrera no parece tan precoz como los anteriores, fue porque el servicio militar la cortó de forma brusca cuando estaba llamado a ser uno de los pioneros más influyentes del rock.

Fue marcado, siendo muy joven, por los cazatalentos de la Imperials Records, pero el fichaje de *Fats Domino* hizo que se rehusara de su contratación y Price terminó en Specialty Records, otra de las pequeñas compañías independientes que hicieron historia en los primeros años del rock & roll.

Su primera grabación fue *Lawdy, miss Clawdy* en la que llevaba como pianista a *Fats Domino*. La canción fue número uno tan sólo en las listas de rhythm & blues en 1952, y volvió a la fama cuatro años más tarde con Elvis Presley.

Cuando regresa del servicio militar se da cuenta que el rock & roll es un fenómeno universal y que se ha quedado sin sitio en él ya que es considerado como vieja gloria a pesar de tener sólo veintitrés años.

Como era buen compositor empezó a escribir y a cantar sus propias canciones y las iba vendiendo a empresas que tienen su propia distribución.

El primer tema de esta nueva etapa, ya en 1959 es *Stagger Lee*, su propia adaptación a tiempo y modo de rock & roll de una vieja balada de folk que se titulaba originalmente *The Ballad –O– Lee*.

Con ella llega al número uno de las listas americanas y encabeza la gira titulada *Biggest Show of stars* junto a Bo Diddley, Coaster, Little Anthony y The Imperials.

Big Mama: Willie Mae Thorton, conocida como la *Big Mama* del rock, nació en 1926 en Montgomery,

Alabama.

Grabó en 1953 una canción carismática para los aficionados rockeros, *Hound dog*, donde acusa a una mujer de comportarse como una perra en celo.

Big Mama fue una de esas precursoras negras a las que se recuerdan más por las canciones que los blancos le pisaron que por sus propias versiones ya que, por ejemplo, *Hound dog*, se la atribuyeron como suya Jerry Leiber y Mike Stoller, compositores y músicos blancos.

Ray Charles: Ray Charles Robinson, pianista y cantante estadounidense nacido en Albany, Georgia, fue uno de los principales exponentes del blues de mediados del siglo XX.

Perdió la vista de niño y estudió en la escuela de St Augustine en Florida para invidentes.

A los quince años abandonó la escuela, formó su propio trío y pronto comenzó a desarrollar un estilo personal de rhythm and blues con raíces en el *gospel*, el *country blues* y diversos elementos del jazz. Su manera de cantar y tocar el piano, que gustó tanto a los entusiastas del jazz como a los del rock, así como a los del blues, influyó en el desarrollo del *soul* popular y sirvió como nexo de unión entre los estilos modernos del blues y la primera tradición del *country blues*.

Ray Charles

Ha obtenido numerosos premios Grammy, entre ellos uno por su dedicación a la música (1987).

Chuck Berry: Cantante y compositor norteamericano nacido el 18 de octubre de 1926 en Saint Louis, Missouri. Nacido Charles Edward Anderson Berry fue uno de los primeros músicos que introdujeron el rhythm & blues en la corriente del rock & roll.

Su primer gran éxito fue *Maybellene*, que se convirtió en una de las primeras canciones situadas en el número uno de tres listas de éxitos diferentes: rhythm & blues, pop y country.

Compuso e interpretó clásicos del rock como *Roll over Beethoven* o *Rock'n'roll music*. Pero su gran éxito es quizás la canción *Johnny B. Goode* (anexo 1), en la que el compositor nos presenta su autobiografía ya que el muchacho campesino que toca la guitarra es el propio Berry.

Los complejos solos de guitarra, mezclado con la energía de sus bailes, estremecían al público en sus conciertos. Fue inmortal gracias a su célebre *Duck walk*, es decir, su *paso del pato*, en el que se agachaba mientras andaba y tocaba la guitarra y a su inseparable *Gibson stereo*.

Berry fue el más original de todos los rockeros de su época: además de eficaz poeta rock, supo adaptar como guitarrista las bases armónicas y estructurales del blues, cultivando un estilo hecho de solos y notas dobladas fuera de tiempo.

Influyó enormemente en músicos del rock & roll como The Beatles y The Rolling Stones.

Ha sido galardonado con varios premios, entre ellos un Grammy (1984) por su vida dedicada a la música. En 1989 publicó su autobiografía.

Little Richard: Richard Wayne Penniman nació en Macon, Georgia el 5 de diciembre de 1935 en una familia que ya contaba con diez hijos.

Como su padre y su abuelo eran predicadores, su primer contacto con la música lo tuvo en la iglesia donde

cantaba con su familia con el nombre de *Penniman Family*.

El siguiente paso fue un cuarteto de música gospel que se titulaba *Tiny Tots Quarter* y de ahí a la semiprofesionalidad con *Dr Hudson Medicine Show*.

Fue adoptado por una familia blanca que regentaba un club en Macon, donde empezó a cantar rhythm & blues.

Cuando aún no había cumplido los dieciséis años, en octubre de 1951, graba su primer disco en Atlanta, pero pasaron sin pena ni gloria.

En 1953 hizo un nuevo intento para convertirse en figura del mundo del disco, esta vez como componente del grupo *The Tempo Toppers*.

Pero el éxito no le llega hasta septiembre de 1955 con éxitos como *Hey, hey, hey* o *Long tall Sally*, aunque con un inesperado desenlace: en 1957 *Little Richard* deja el rock porque, según él es pecaminoso y Dios no quiere que él siga cantando.

Esto se prolongó durante un período de cinco años pero acabó con una apoteósica gira que le llevó a la mismísima *Caverna* en Liverpool.

Su gran trabajo entre 1955 y 1957 tuvo un significado muy importante para el mundo del rock.

DÉCADA DE LOS 60's

• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS 60's

La década de los 60's comienza con la explosión de la bomba atómica francesa en Reggane, en el desierto del Sahara. Esto coincide con el triunfo de Brigitte Bardot en el cine y con el primer vuelo comercial de un Boeing 707.

A finales de 1961 ya hay veinticuatro países que participan en la Conferencia de No Alineados en Belgrado, que da lugar al nuevo vuelo orbital de Yuri Gagarin.

La crisis de los misiles de Cuba es la primera crisis de la era nuclear, ya que cada una de las partes amenaza a la otra con un ataque atómico. Dos años después del fracaso soviético, Jruchov pierde su puesto de secretario general del PCUS en beneficio de Leonid Breznev.

En cuanto a la economía, hay alto rendimiento de variedades de trigo experimentadas en India y Pakistán, que da paso a la *Revolución verde*.

De octubre de 1962 a diciembre de 1965, el Concilio Vaticano II acerca a la Iglesia al mundo moderno.

Esta década se ve empañada por los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy en Dallas y Ernesto *Che* Guevara en Cuba, que marcará con su muerte el fracaso de la extensión del modelo castrista a América Latina.

A mediados de la década, el pastor Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, llama a una gran campaña de desobediencia civil para combatir un sistema que él considera racista, y un año más tarde (1966), en estados Unidos, miles de hippies hostiles a la guerra de Vietnam, hacen una sentada en los campus universitarios.

La década termina con un acontecimiento mundial: el alunizaje de Armstrong, Collin y Aldrin (*es un pequeño*

paso para el hombre y un gran paso para la humanidad).

• **CUANDO EL ROCK PERDIÓ SU ROLL**

Comienzan los 60's, y mientras en Norteamérica se lucían los solistas rockeros y duetos de soul, en Europa surgió la competencia basándose en cuartetos como The Beatles y quintetos como The Rolling Stones.

The Beatles fueron la chispa que encendió el fenómeno *invasión británica* en la cual se incluyen los siguientes grupos; algunos disueltos antes de acabar la década y otros creando su propio estilo.

- 1962: debutan The Rolling Stones liderados por Mick Jagger y Keith Richards, con el disco *The England second new hits makers*.
- 1963: El quinteto de The Spectres hace lo suyo con el single *I'm who have nothing* después interpretada por el español Emilio Guzmán. En 1968 cambian el nombre al popular Status Quo.
- 1964: Aparecen los Kinks (*You really got me*), Eric Burdon and the animals (*House of the racing sun*) y The Who (*My generation*).
- 1965: Pink Floyd, pioneros del rock progresivo debutan con el disco *More* (algunos ingenuos piensan que el primer disco fue *The piper at the gates of dawn* (1966)). No logran fama hasta 1973 con *Dark side of a moon*, considerado por los expertos como el mejor disco de rock de todos los tiempos.
- 1966: The Moony blues y Procol Harum, ambos grupos exploran la sinfonía para aplicarla al soft rock.
- 1967: Jimmy Hendrix, padre del hard rock en Estados Unidos y el mundo, influye en Deep Purple y Black Sabbath, ambos de Inglaterra.
- 1968: surge Led Zepplin, que en los 70's llevó el hard rock a la cumbre de popularidad en todo el mundo.
- 1969: Génesis, el pero de su década liderado por Peter Gabriel, no consigue fama hasta los 80's.

Dado que las presentaciones inglesas en ciudades como Nueva York y Filadelfia iban seguidas de suicidios y vandalismos, los condados americanos emprendieron una campaña antibritánica por lo que se le culpó a The Beatles de ser los anticristo, que a fin de cuentas sirvió como pretexto para promocionar a las estrellas americanas que participaban en el mismo delito.

Uno de los más conocidos en Estados Unidos durante los 60's fue Bob Dylan, autor de la música protesta nacido en 1941 con el nombre de Robert Zibermman. Es el más importante de los cantautores que han revalorizado y difundido el folk-song o música popular de los Estados Unidos. Sus canciones están centradas en la crítica a la sociedad burguesa, materialista e inhumana; debutó en 1962 y entre sus canciones destacan *Blowing in the wing*, su primer gran éxito mundial, *Like a rolling stone* (1965) y *Subterranas homesick blues*, entre otras.

Durante la primera mitad de los 60's se gozó de un rebelde alarido convertido en amoroso susurro (The Beatles, The Beach Boys, Simon and Garfunkel, The Byrds, Dave Clark Five, Buffalo Springfield, etc.) pero, en la segunda mitad de esa época el rock se pierde su buena representación debido al movimiento hippie. Los protestantes anglosajones constituyeron este movimiento comunitario penetrado de una mística literaria pacifista y de oposición a la sociedad de los años 60's, considerada en aquel entonces caduca. Originado también en los Estados Unidos, representa una continuidad del movimiento *Beatnick* al cual injutaron

principios del budismo, cristianismo protestante y de ideologías nihilísticas o utópicas, así como de algunos autores contemporáneos: Marcusen, Thoreau, Timothy Leary, etc.

• **PAZ Y AMOR**

En 1966 nace un movimiento psicodélico (psique–mente, delos–viaje, o sea, viaje de la mente) llamado hippie, esto ocurre en High Ashbury, San Francisco, Estados Unidos.

Los hippies tenían una filosofía: *paz, amor y libertad*, generacionalmente opuesta a los *Beatneak*, de la década anterior. Los hippies crearon literatura, periódicos, pintura, cine, cómics y música; estaban contra de las modas, la riqueza, los prejuicios, la guerra o el odio. El impulso creador para todas estas actividades fueron las drogas.

El artista más conocido de este movimiento es Andy Warhol, creador del Pop– Art en el que retoma elementos diversos de la sociedad de consumo y los plasma en sus obras.

Comienzan a aparecer agrupaciones portadoras de la filosofía hippie que buscaban hacer arte por el arte y dejar de lucrar. Esto provoca que en el rock se manifieste con una mayor calidad artística.

Aparecen entre otros Jimmy Hendrix and The Experience, Janis Joplin y Frank Zappa.

También es la época de los festivales callejeros:

- Monterrey, California (Estados Unidos).
- The Rolling Stones en el Coliseo de Roma.
- Woodstock (1969)
- Isla Whight
- Avándaro, México

Es de tomar en cuenta que estos eventos transcurrieron sin incidentes de ninguna índole.

En 1970, como rasgo característico, abandonaron las ciudades y constituyeron comunidades agrícolas, aunque éstas no progresaron. En su rechazo a la *Sociedad de consumo* incluyen un retorno a la naturaleza junto con la búsqueda paradójica de un mundo ideal, artificial sólo a ellos, revelado en las prácticas psicodélicas y a través de las drogas alucinógenas. Posteriormente su interés se ve centrado en las tradiciones indígenas de Norteamérica, pero el movimiento se fue degradando progresivamente y recuperado por la propia sociedad de consumo a la que ellos acaban de trivializar y comercializar esta temática hippie.

• **TWIST Y SURF**

En los primeros dos años de la década de los 60's aparecen dos descendientes directos del rock & roll: el *twist* y el *surf*.

El principal exponente del twist es Chubby Checker y por el surf, un grupo de jóvenes bonitos que solían tocar en las playas de los Estados Unidos. Ambos géneros no aportan mucho, pues se dejaron a un lado las letras por la música, es decir, eran mucho más bailables y con mensajes banales. Por fortuna, esta música no dura más allá de 1962, habiendo nacido en 1960.

Chubby Checker: La juventud de Chubby Checker no debió de ser muy divertida como chico encargado de un criadero de gallinas. Cada día, al finalizar la escuela, tenía que estar con aquellos animales para darle el pienso o desplumarlos, con lo que conseguía llevar algún dinero a casa.

Efectivamente no era muy divertida la vida de Erbest Evans, que aun no se había convertido en un muchacho famoso en todo el mundo como Chubby Checker, un mozo de Filadelfia con una bonita voz y poco dinero.

Sin embargo los tiempos cambiarían pronto para él y cuando, en aquel mágico 1961, se encontró con que podía mirar desde arriba a los demás cantantes al haber llegado por segunda vez al número uno de las listas de éxito, comprendió que la época de desplumar pollos había acabado para siempre.

Chubby Checker fue la voz del twist. Fue la imagen del twist, aunque en realidad nadie ha conseguido definir exactamente qué era el twist: una danza, una moda, una música.

El mismo Checker intentó formular algunas reglas con resultados cómicos: *el twist no se puede enseñar, pero es un baile realmente fácil. Lo primero que tienes que hacer es adoptar la posición de un púgil, después mover los brazos como si te estuvieras secando después de la ducha: el cuerpo va en una dirección y los brazos en otra. Siempre así.*

Chubby Checker bailando el twist

Los primeros pasos de Checker en el mundo musical tuvieron altibajos: solamente consiguió destacarse con una canción, *The class*, un tema compuesto por Karl Mann donde Checker cantaba imitando las voces de algunos famosos. Y en ese momento surgió la idea de grabar *The Twist*, como último intento de imponerse a la atención del público.

Y llegó el éxito, un éxito tan grande, que los historiadores atribuyen a la simpatía vocal de Chubby (quien parecía más un acróbata que un cantante) y su aparición en American Bandstand la transmisión televisiva que por aquella época cautivaba la atención de los adolescentes.

En pocas semanas se lanzaron tres millones de copias y el single estuvo durante cuatro meses en las listas; bajó por algún tiempo para volver a subir al primer puesto a finales de 1961. Nunca había sucedido nada semejante.

Chubby Checker se había convertido en un ídolo del público juvenil.

La época de oro de Checker duró cinco años, en los cuales obtuvo grandes éxitos: *Pony time* (1961, primero de las listas), *Let's twist again* (1961, tal vez su tema más famoso), *The fly* (1961), *Slow twistin'* (1962), *Limbo rock* (1962).

Cada una de esas canciones iba acompañada de un baile, casi siempre una ligera variación del twist; pero ninguna igualó el éxito de la primera.

The Beach Boys: Empezaron su carrera como grupo playero, por lo que el nombre que escogieron para la formación no fue fruto de la casualidad.

El grupo de amigos que luego daría lugar al conjunto vivía prácticamente en la playa: los hermanos Brian (nacido el 20 de julio de 1942), Carl (nacido el 21 de diciembre de 1946) y Dennis (nacido el 4 de diciembre de 1946), su primo Michael Love (15 de marzo de 1941) y su amigo Alan Jardine (nacido el 3 de septiembre de 1942).

El año 1962 representó el gran salto a la fama de los Beach Boys. En el aire se respiraba unas inmensas ganas

de una música fácil y divertida, pues todavía el recuerdo del twist.

Entonces los Beach Boys se erigieron en portavoces del estilo que se denominaría surf, con una serie de títulos que sacan de dudas acerca del porqué de este nombre: *Surfin'* era el título de su primer single, luego vino *Surfin' safari* (que llegó a situarse entre los veinte mejores de las listas), *Surfin' U.S.A.* y *Surfin' girl*.

Hasta 1965 el grupo salió a la calle produciendo éxitos sin precedentes: *Barbara Ann*; *Fun, fun, fun*; *I get around* y la perfecta *California girls*, considerada por muchos como el manifiesto de aquella época irrepetible.

Hasta 1965, The Beach Boys consiguieron quince de sus canciones entre los *Top 40*, lo que dio paso a que se creara una especie de manía que sacudió Estados Unidos.

En 1966, Brian Wilson fue sustituido por Bruce Johnston.

Aunque sin renegar del pasado ni renunciar a su imagen, The Beach Boys recogieron los nuevos estímulos, introdujeron temas más madurados, adoptaron nuevas tecnologías en los estudios de grabación, sobrepasando el nivel que les habían asignado de chicos del sol y del mar.

• **EL ROCK INGLÉS: CLIFF RICHARD AND THE SHADOWS**

Inglaterra fue, por causas naturales, la primera receptora de la nueva música y el país que mejor aceptó a Elvis, después, naturalmente, de los Estados Unidos. Pronto empezó la búsqueda de valores que pudieran repetir las hazañas de blancos y negros en la lucha por dar una identidad musical a los más jóvenes. Los primeros practicantes de cada una de aquellas nuevas escuelas musicales han tenido siempre más intuición que talento y se han limitado a destrozarse el camino hasta la llegada de gente de valía.

Inglaterra no fue la excepción y los primeros rockeros de la Isla Británica fueron meros imitadores que triunfaron porque el público estaba esperando nombres locales para cubrir su cuota de rock & roll: Joe Brown, Marty Wilde, Bill Fury, Tony Sheridan y, sobre todo Tommy Steele estuvieron en esa vanguardia, jugándose el primer puesto ya que sabían que cuando apareciera un rockero de verdad sus posiciones correrían grave peligro.

Quien fama y más apoyo promocionales logró fue Tommy Steele hasta que apareció en 1958 Harry Rodger Webb, un inglés nacido en Lucknow (La India) el 14 de octubre de 1940 y que se convirtió en una de las figuras más versátiles y sólidas de la industria musical del Reino Unido.

Decidió montar su propio grupo, Harry Webb and the Drifters, y el panorama cambió de golpe. También hubo que cambiar el nombre del cantante y del grupo. Él fue bautizado como Cliff Richard, simplemente porque sonaba mejor; el grupo se convirtió, al cabo de varios meses, en The Shadows, porque había unos importantes Drifters americanos y no convenía pretender la competencia cuando se era novato e inglés.

Los primeros Drifters no tenían ni uno sólo de los componentes de los que luego serían The Shadows. En unos meses, y por bajas naturales, fueron montando el cuarteto que con Harik Marvin y Bruce Welcn a las guitarras, Tony Meehan a la batería y Jet Harris al contrabajo se convertirían en el prototipo de los cuartetos instrumentales de la época.

The Shadows, con su sello tan característico, comenzaron a experimentar con el country y las baladas románticas.

Cliff Richard alcanzó gran fama en sus películas *Los años jóvenes* (1961, Sydney J. Furie) y *Vacaciones de verano* (1963, Peter Yates) obtuvieron gran éxito.

En 1966 conoció al evangelista Billy Graham y al año siguiente, como había pasado años anteriores con Little Richard, adoptó la fe anglicana.

En 1989, después de alcanzar un segundo puesto en Eurovisión en 1968, celebraron su disco número cien con *The best of me*.

• **GRANDES MITOS DEL ROCK DE LOS 60's: JANIS JOPLIN, JIMMY HENDRIX Y JIM MORRISON**

Janis Joplin: (1943–1970), cantante estadounidense de blues, considerada como la mejor intérprete blanca de rhythm and blues en la historia de la música rock. Nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur (Texas). En 1963 se trasladó a San Francisco, fascinada por el estilo de vida que promulgaba el incipiente movimiento hippie. Joplin fue la cantante del grupo Big Brother & The Holding Company, que irrumpió, en 1967, en el legendario festival pop de Monterrey.

Más tarde fundó una banda propia: la Kozmic Blues Band (más tarde The Full Tilt Boogie Band). Su primer álbum en solitario, *I got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama* (1969), alcanzó el quinto lugar en las listas y tuvo unas ventas millonarias. Janis Joplin consiguió una gran popularidad y tuvo dificultades para superar su fama de estrella. La cantante, con su peculiar voz estática y de gran fuerza expresiva, murió el 4 de octubre de 1970 en la habitación de un hotel de Hollywood, víctima de una sobredosis de heroína. En esos momentos estaba trabajando en el álbum *Pearl*, que fue lanzado en 1971, después de su muerte. Su vida excesiva y su prematura muerte contribuyeron a que se convirtiera, como Jimmy Hendrix y Jim Morrison, en una leyenda de la música rock.

Jimmy Hendrix: Aunque su carrera sólo duró cuatro años, desde 1966 hasta 1970, Jimmy Hendrix sigue siendo hoy la única y gran figura de músico revolucionario de los 60's. Ya en aquella época, junto a Little Richard, Ike & Tina Turner y Wilson Pickett, le gustaba experimentar con nuevas técnicas y efectos en su guitarra, en el ámbito de un sonido únicamente negro.

Jimmy Hendrix

Cosechó su primer gran éxito en Londres en 1966 con un trío llamado The Experience; en un contexto similar, este *salvaje del rock* redefinía de forma drástica el papel de la guitarra en el rock, exactamente como lo habían hecho Coltrane con el saxo y Cecil Taylor con el piano dentro del jazz.

Filtrada a través de distorsionadores, pedales, *wah-wah*, phaser y eco, nacía la nueva música cibernética, en la que el placer de la autodestrucción, una pizca de pop-art y una buena dosis de decibelios marcaban la llegada de una nueva vanguardia.

Are you experienced? y *Electric ladyland*, sobre todo, marcaron una época: la guitarra de Hendrix hablaba visceralmente apartándose de pentagramas y virtuosismo.

La cuidadosa manipulación de tonos y volúmenes de su famosa Fender Stratocaster contrastaba con el rico repertorio de gimmicks: desde la guitarra lanzada contra los amplificadores hasta los exagerados golpes de caderas. Su efectismo no fue solamente freakismo abstracto: en una América atormentada por la guerra de Vietnam, por la represión de los Black Panthers y por la presidencia de Nixon, la *Apocalypse Now* sonora de Hendrix en temas como *Machine gun* y *Start spangled banner*, realizado en Woodstock, destaca la talla de este hombre.

Tras su desaparición, en 1970, su estilo se convirtió en objeto de culto y emulación: Robin Trower, Frank Marino y todo el heavy metal le deben mucho, incluso el jazz cuenta con un homenaje póstumo, el que le dedicó Gil Evans.

Jim Morrison: 1943–1971), poeta, actor y cantante estadounidense.

James Douglas Morrison nació en Melbourne, Florida, el 8 de diciembre de 1943. Desde muy joven estuvo fascinado por la literatura y la poesía, y tanto en la George Washington High School como en el Junior College de Saint Petersburg (Florida) manifestó temprana inclinación por la obra de los autores del denominado malditismo francés y anglosajón: Gérard de Nerval, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, el conde de Lautreamont, Swedenborg o William Blake. Un autor español que ha analizado en detalle la personalidad del que sería líder de The Doors, el novelista español Mariano Antolín Rato, llegó a afirmar que en realidad lo que "Morrison deseaba era ser un poeta francés". Estudió cine y teatro en la universidad de California en Los Ángeles (UCLA), a donde se trasladó en 1962. En 1965 conoció a Ray Manzarek, muy influido en el plano musical por el blues de Chicago, que se encontraba al frente de su propia banda, Rick and the Ravens, en la que ya manifestaba su interés por la música electrónica.

Jim Morrison y The Doors

Este encuentro se enriquecería al año siguiente con la incorporación de dos músicos procedentes del grupo The Psychedelic Rangers, John Densmore (batería) y Robby Krieger (guitarra). El entendimiento entre los cuatro jóvenes sería lo bastante intenso como para que debutaran ese mismo año con el nombre de The Doors en el London Fog Club de Sunset Boulevard, de Los Ángeles, nombre que adoptaron inspirándose en los poemas de Blake ("*Si se purificaran las puertas de la percepción, todas las cosas resultarían infinitas para el hombre*") y los textos escritos por Aldous Huxley sobre sus experiencias con mescalina. Ese mismo año Jim aliviaría de una ese su apellido paterno, por sus diferencias con su padre, almirante de la Marina de Estados Unidos y perteneciente a una estirpe de larga tradición militar.

En 1967, época de transición entre el fenómeno hippy y el amargo despertar a una realidad decepcionante para la juventud de todo el mundo, la salida del álbum *The Doors* resultó un revulsivo cuyas orientaciones pueden asimilarse no sólo por su concepción, que Morrison explicó en términos vinculados a la literatura de Antonin Artaud y su Teatro de la crueldad, sino por adaptar canciones de Bertolt Brecht y Kurt Weill. El tema *The End*, que ya había ocasionado problemas al grupo en algunas de sus primeras actuaciones, por ser idóneo para desarrollar la capacidad dramática y sensual que Morrison ponía en escena la letra narra, en una atmósfera delirante, por qué un niño quiere asesinar a sus padres, les catapulta a la fama y atrapa el malestar de miles de adolescentes que afrontan en un tono trágico y definitivo un clima de lucha generacional, en contraste con las tediosas reediciones de la vida desenfadada y 'genuinamente americana' que numerosos y fugaces grupos estadounidenses pretenden relanzar a través de su música. Con *Light My Fire* se sitúan en el número uno en las listas comerciales.

Los elepés que siguen *Strange Days* (1967) y *Waiting for the Sun* (1968) ahondan en la línea inaugural, con pasajes que alternan el desengaño, la violencia cotidiana y la sentimentalidad frustrada en un contexto opresivo que comprende desde la familia hasta la cultura en general. Y algunos temas reaparecen en la cúspide de las listas de éxitos. Paralelamente, los escándalos se suceden: en tanto los medios de comunicación exaltan a Morrison como un nuevo símbolo sexual, quizá a la búsqueda de un relevo emblemático de James Dean y en clara competencia ideológica con Elvis Presley. Los hippies nostálgicos del pacifismo ingenuo de principios de los años sesenta reprochan a Morrison su constante y desordenada incitación al descontento, a la revuelta y a la sexualidad libre, en tanto las autoridades le detienen en varias ocasiones por aparecer en escena embriagado, desnudo (Connecticut, 1967, y Miami, 1969, fueron las ocasiones más resonantes) o por negarse a actuar. Por otro lado, Ray Davies, el líder de The Kinks, presentó una demanda acusando a The Doors de plagio por *Hello, I Love You*, y los tribunales fallaron a su favor.

Pese al camino personal seguido por Morrison dedicación al orientalismo, consumo desesperado de alcohol y otras drogas, entrega a una sexualidad exuberante, hiperactividad, la historia de The Doors se enriquece sin descanso. El mito parece reforzarse con cada golpe recibido, sobre todo entre los jóvenes: las letras que compone para los álbumes *The Soft Parade* (1969) y *Morrison Hotel* (1970) fortalecen el efecto innovador y

corrosivo que provoca el trabajo conjunto de la banda. Y por otra parte, el proyecto apuntado en 1968 en *Waiting for the Sun* a través del poema *The Celebration of the Lizar King* ('La celebración del rey Lagarto'), donde Morrison volcó a través de la figura del rey Lagarto la mayoría de sus obsesiones, con la esperanza de trasladar el texto a los escenarios, se presentó completo en 1970 en el álbum *Absolutely live*. Será, con todo, en 1971 cuando The Doors completen su ciclo creativo, al editar *L.A. Woman*, cuyo éxito masivo exaspera la ya maltrecha capacidad de resistencia de Morrison que opta por abandonar el mundo del rock, contra la opinión de su amigo Manzarek, y establecerse en París en busca de sus fantasmas íntimos y el deseo de proseguir sus poemarios *The Lords* y *The New Creatures*.

La muerte de Morrison, objeto de controversias sin fin, acaece según dictamina el acta oficial de fallecimiento, un 3 de julio de 1971, cuando su cuerpo es hallado sin vida en la bañera de su apartamento parisino. No obstante, existen testimonios que afirman que llevaba varios días muerto, y no faltan tampoco las declaraciones que, recalcando el descuido con que las autoridades cumplimentaron los trámites legales, aseguran que el fallecido no era Morrison y, por tanto, el poeta vive aún. La leyenda continúa creciendo, en gran medida gracias a Manzarek, que rescató numeroso material de la banda y emprendió en diversas oportunidades la ilusión de reconstruir The Doors con un nuevo solista, aunque en vano. La reedición de numerosas actuaciones en directo y el impacto de un álbum de grandes éxitos en 1980, actualizó para la siguiente década el carisma de Morrison y la música de sus compañeros.

DÉCADA DE LOS 70's

• ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS 70's

Durante la década de los 70's se produjo la primera manifestación de mujeres estadounidenses para protestar contra la opresión de la que eran víctimas.

A mediados de la década se legaliza en Francia en el aborto con la ley votada el 17 de enero por la Asamblea Nacional.

Tres grandes catástrofes asolan el mundo en ésta época: la primera marea negra de un super- petrolero en Inglaterra (1975), una nube de dioxina sobre Milán (1976) y el descubrimiento de una nueva enfermedad, el Gay Cáncer, en Estados Unidos (1978).

En 1978 es elegido Karol Wojtila como nuevo pontífice, aunque usaba (y usa) el sobrenombre de Juan Pablo II. Su llegada al trono de San Pedro es uno de los factores fundamentales para comprender el final de las democracias populares.

La década se cierra con un gran avance en el campo científico: el nacimiento de Lisa, el primer bebé probeta.

• LA EVOLUCIÓN CONTINUA

Al inicio de los 70's hay varios hechos que marcan el fin de la generación hippie: mueren Jim Morrison, Janis Joplin y Jimmy Hendrix; también se separan The Beatles; pero el de mayor importancia se suscita en un concierto de The Rolling Stones en California, Estados Unidos, justo en el momento en que sus *Satánicas Majestades* interpretaban *Sympathy for the devil*, un chaval de raza negra es asesinado a manos de una pandilla local autodenominada *Hells Angels* en respuesta a que las autoridades no les dejaron hacerse cargo de la seguridad del evento.

Si bien es cierto que la sociedad aún no aceptaba de lleno el rock, por lo menos lo toleraban; sin embargo, este hecho perpetrado por los *Ángeles infernales*, marco de esta música y todo lo que estuviese relacionado con ella, hizo que desde aquel momento se atacara al rock hasta el grado de satanizarlo.

No obstante, nada detuvo el paso del rock, los músicos ya no eran vagos, estudiaban este bello arte para ser verdaderos profesionales.

Además ya había sentado sus raíces por doquier, se hablaba de él con una idea de una revolución artística, cultural y social; estaba presente tanto en libros como en política.

En esta época surge el rock *progresivo* que es como su nombre indica, innovación y progreso en el sonido y los mensajes sin más parámetros que los límites.

Es música para la reflexión.

Para ello, los grupos de esta corriente suenan totalmente distintos entre sí debido a la serie de combinaciones que logran en cada melodía. Es, por mucho, el paso más logrado por el rock.

Los máximos exponentes del *progresivo* fueron: en primerísimo lugar: Pink Floyd, King Crimson, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Génesis, Jethro Tull y Marillion.

• **PUNK Y HEAVY METAL**

Punk: En la segunda mitad de los 70's, el hard rock cambió, y de entre los estilos más pesados de rock en todos los tiempos, el punk es el mejor.

El punk es el descendiente directo del rock más agresivo que éste pudo haber dado, es violencia extrema llevada a los instrumentos.

Hay quienes afirman que nace en Inglaterra, ya que el término punk es un modismo inglés usado para identificar lo prostituido o depravado.

Otros dicen que comenzó en Estados Unidos, en Los ángeles y San Francisco donde los greñudos que pasan por las calles citadoras, son llamados stoners; lo que sí es cierto es que fue una manifestación que influyó en la moda (desde los cabellos de colores erectos y la ropa de cuero, hasta la actitud personal), las costumbres y la ideología: eran anárquicos.

El punk es por nacimiento radical, está en contra de cualquier forma de autoridad que intente imponer un deber ser.

Los grupos punk más importantes fueron: Ramones, Television, Dead Kennedy's. The Clash, Stray Cats y, desde luego, Sex Pistols.

Heavy Metal: Para hablar de satanismo aparece el heavy metal, con mayor energía y violencia instrumental.

En este rubro encontramos a: Led Zeppelin, Deep Purple, Ozzy Osbourne y Black Sabbath, estos últimos constituían todo un espectáculo en sus presentaciones en vivo pues gustaban eludir imágenes satánicas. Otro por el estilo era Alice Cooper que destajaba conejos en el escenario.

El heavy metal continuó su evolución hacia distintas corrientes: *Speed Metal* (que se diferenciaba por la velocidad en la que es interpretado), *Trash Metal* (sonidos con grandes dosis de punk), *Dead Metal* (con temas relacionado con todo lo que tenga que ver con la muerte), *Black Metal* (mensajes con contenidos en sus letras de oscuridad, Satanás, infierno, dolor, anticristo,...), etc.

• **LOS FESTIVALES DE LOS 70's**

Coincidiendo con los movimientos estudiantiles en México y en Francia, el terrorismo en Ulster, y expresionismo sajón, se organizó en el verano de 1967 (verano del amor) un festival en el Golden Gate Park de San Francisco, en el cual se elogiaban las canciones más populares de The Beatles; fue el primero de su especie, pero no asimilaba tanta gente, aunque sí había gran asimilación comercial y la represión administrativa que acabaron con el barrio hippie de High Ashbury.

Sin embargo, la nueva cultura siguió y volvió a unirse en la música en septiembre de 1969 en Woodstock: 400.000 jóvenes se dieron cuenta de que no estaban solos. Participaron personalidades como Joe Cocker, The Who, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Jimmy Hendrix, y Janis Joplin, entre otros.

Luego también está el Festival de Almont en el cual se desató la violencia. También The Beatles contribuyeron a ello con su separación y su triste testamento: *Habrá una respuesta, deja que ocurra... había un largo y sinuoso camino por recorrer..*

Según manifestaba Jerry García (Grateful Dead): *El cambio ha ocurrido ya. Estamos viviendo posfacto en una era postrrevolucionaria en donde lo que queda por hacer es barrer los restos del pasado..*

Pero John Sinclair (White Panthers) que afirmaba antes: *El rock ha sido la fuerza motriz de mi vida, estuvo politizado desde que emergió en el espíritu de la América del Plástico*, dijo en el verano del 71: *El rock es una energía poderosa que ataca a una cultura inhumana de muerte, está en un tremendo marasmo, y nuestra cultura no tiene nada que ver con lo que debería ser.* La música que oímos, y las condiciones en las que escuchamos, no son las de hace unos años. Estas condiciones se relacionan con la corrupción de la cultura de muerte contra la que el rock se levantaba.

Sabíamos que podíamos cambiar el mundo y el mundo lo sabía bien. Nos han atacado, han asimilado los elementos menos peligrosos y han reprimido los elementos más libres. Quizás a esta sensación de Sinclair respondan los suicidios de Hendrix y Joplin en el 70 y de Jim Morrison en el 71.

Al crear esta sensación de impasse, cerró el Fillmore East de Nueva York el 27 de junio de 1970 y el del Fillmore West de San Francisco el 4 de julio de ese mismo año, ambos propiedad de Bill Graham. El hecho puede clasificarse de maniobra vagamente comercial, ya que Graham siguió celebrando conciertos en otros locales.

Por otro lado el Royal Albert Hall de Londres se declaró cerrado para conciertos de rock debido a los incidentes producidos en la presentación de la agrupación americana Creedence Clearwater Revival. El Albert Hall fue importante para la música rock desde que The Beatles tocaron en el año 67.

No se había celebrado el festival del año como en su día lo hubo, pero los festivales locales y únicos han abundado.

Aunque no sea propiamente un festival, el acontecimiento más importante de su año fue el Concierto a Beneficio de Bangladesh, celebrado en agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York; por primera vez desde que el *Let it be* fuese grabado, dos miembros de The Beatles se reunieron para actuar. El festival lo había organizado George Harrison en compañía de Ringo Starr, Erick Clapton, y Billy Preston, entre otros. Bob Dylan, que no había actuado desde el Festival de Wight en 1969 apareció también entre los amigos de Harrison. El acontecimiento reunió a cuarenta mil personas lográndose recaudar treinticinco millones de pesetas que, unidos a la venta del L.P. triple *The Bangladesh concert*, la canción de Harrison del mismo título, y el producto de la película de la película filmada durante el concierto, se estima que llegó a mil millones de pesetas en ese año.

DÉCADA DE LOS 80's

• **ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS 80's**

Al comienzo de esta década, el conflicto entre Irán e Irak marca los comienzos del conflicto sur-sur. Esto se va agravado por la segunda crisis del petróleo, que acentúa los desequilibrios mundiales.

Se impone la electrónica en la fabricación de automóviles, en la que destacan países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. España estará a la cola.

Norteamérica realiza el primer vuelo de su lanzadera espacial: Cabo Kennedy (Florida).

En 1982 se da un paso importante para los derechos humanos: se instaura la semana de treinta y nueve horas y la quinta semana de vacaciones pagadas. En este mismo año se ponen a la venta los primeros discos compactos.

Dos años más tarde, un hecho conmociona toda la India: el asesinato de la primera ministra india Yndhira Gandhi por dos siijs.

A mediados de la década, la C.E.E. modifica su equilibrio en beneficio de Mediterráneo con la incorporación de España y Portugal. Un año más tarde se produce la catástrofe nuclear de Chernobil: Europa queda contaminada radiactivamente.

En 1987 se firma en Washington el tratado entre la U.R.S.S. y los Estados Unidos. En éste se prevé la destrucción de las fuerzas nucleares intermediarias desplegadas en Europa.

La década termina con dos acontecimientos importantes: la caída del telón de acero en Hungría y la del muro de Berlín en noviembre de 1989. Esto marca los inicios de las revoluciones y democracias populares.

• **Y TRANSCURRIÓ EL TIEMPO**

Unos llegaron, otros se fueron; sonidos nuevos y más fusiones en los 80's, estaban en pleno apogeo Journey (románticos con ligeros toques de Hard rock), Romantics (con esencia clásica) y Toto (suaves).

La imagen de Modern English, Loverboy, A flock of seaguls y Durán Durán son el centro de la moda.

En los 80's hicieron acto de presencia grupos tan innovadores y psicodélicos como The B-52's.

En estos años las mujeres buscan reconquistar la escena: Katrina and The Waves, Annie Lennox al lado de Davis Stewart conforman Eurythmics. Joan Jett, ama al rock & roll. Chrissie Hynde lidera a The Pretenders y las siempre bellas Go Go's.

Otros como Quiet Riot arma su ambiente y en 1984 brincan los de Van Halen para unirlos.

Como se puede apreciar en los 80's, hay música para todos los gustos y de todos los sabores.

Estaba en pañales el Techno con la utilización de los sintetizadores. Los sonidos de la música clásica, el punk y visiones del pasado se funden en el Gothic y Dark de grupos como Love & Rocket's, Banhaus, y Slouxe and the Baushes.

• **LA NUEVA ONDA Y EL METAL PESADO**

La década de los 80's no será la más importante o famosa, pero si la más polémica: un gran avance en el sonido, el aspecto coliflor en el look de los rockeros, los pantalones de cuero sintético, etc. Y por muchas

cosas más es en esta época cuando muchos fans realmente se pierden o fanatizan por estrellas como Ozzy Osbourne.

Esto se hizo odioso para algunos críticos que buscaron nuevos horizontes musicales y los encontraron en el rock sureño que se estaba popularizando en los Estados Unidos. Irónicamente, Jackson Brown hizo más famosa su versión *Stay* en la República mexicana que en su país natal.

La segunda invasión británica cambia además el rock *progresivo* de los 70's.

Cabe recordar que una de las formas de publicar los nuevos discos de un grupo fue el cine, pero con el nacimiento de lo videoclips se llegó también a la pantalla chica. Los Buggles de Canadá tuvieron el privilegio de ser los primeros en filmar el primer videoclip emitido por el primer canal de televisión para pura música rock; *Video killed the radio star* (el vídeo mató a la estrella de la radio) marcó el nacimiento de canal M.T.V el 1 de agosto de 1981 desde Nueva York para el mundo entero. Su líder, Trevor More, decidió disolver la banda tras la salida del keyboard master Geoff Downes, quien al año siguiente formó junto con el guitarrista de Yes, Steve Howe, la agrupación Asia; como una de las últimas del rock *progresivo*.

LO MEJOR AÚN PUEDE ESTAR POR OCURRIR

Producto de nuevas fusiones, se crean, a principios de los 90's, dos nuevos sonidos que bien vale la pena hacer mención de ellos: el Ciberpunk y el Grunge.

El Ciberpunk, también conocido como Industrial, nace de la combinación del punk y el techno. Ministry o Front 242 son dos exponentes que utilizando caja de ritmos o sintetizadores logran un sonido agresivo o electrónico.

Por su parte, igualmente engendrado por el punk pero en conjunto con el Heavy Metal y algo de Rock *psicodélico*, está el Grunge o Sonido Seattle.

En él, las letras son con temáticas existencialistas, la batería es salvajemente golpeada, la interpretación vocal es llevada a tonos graves y hay cambios de ritmos en ocasiones extremistas.

Hay quienes afirman que el Grunge ha ido de menos a más a partir de la desaparición, en 1994, de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana.

De cualquier manera hay otros precursores como: Stone Temple Pilots o Pearl Jam.

Así mismo, los 90's marcan el regreso de bandas formadas en lo 70's y exitosas en lo 80's. Probablemente, el surgimiento de bandas nuevas es lo que haya provocado que las viejas cambiaran su sonido y estilo, o tal vez fueron las nuevas tecnologías; quien sabe, pero hoy suenan muy distinto INXS, The Cure, Depeche Mode y U2.

Por último, en esta historia no están todos los que son ni son todos los que están, el camino recorrido es largo, las diversificaciones del rock muchas y la facultad del hombre por seguir combinando sonidos con efectos estéticos o expresivos parecían no tener límites. Esta historia, por supuesto, CONTINUARÁ...

GRUPOS INFLUYENTES EN LA HISTORIA DEL ROCK & ROLL

LOS 50's: ELVIS, EL REY DEL ROCK

• BIOGRAFÍA

El 8 de enero de 1935, aproximadamente a las 12:20 pm en Tupelo, Mississippi nace Elvis Aaron Presley. Su hermano gemelo, Jesse Garon, nace muerto.

Su adolescencia transcurrió en Memphis (Tennessee) donde la familia se muda el 12 de septiembre de 1948. Allí aprendió a tocar la guitarra y logró atraerse de un nutrido grupo de seguidores en el circuito local de música country.

Su estilo, que combinaba el country con influencias de música negra rhythm and blues y el nuevo rock. Triunfó en Memphis y así comenzó una carrera que culminaría con grabaciones y películas.

Elvis Aarón Presley

El 5 de julio de 1954, con Scotty Moore a la guitarra y Bill Black al bajo, graba *That's all right (mama)* para Sun Records, lo que sería su primera grabación seria. A esta le seguirían grandes éxitos como: *Heartbreak Hotel* (1956), *Hound dog* (1956), *Don't be cruel* (1956) y su primera película rodeada de éxito y glamour *Love me tender*.

En marzo de 1957 Elvis compra Graceland, una mansión construida en 1910 en las afueras de Memphis, y en diciembre de ese mismo año recibe la orden de reclutamiento de parte del ejército de Estados Unidos, del que sale en marzo de 1960 tras la muerte de su madre Gladys Presley a la edad de 46 años.

Un año más tarde (1961) Elvis da su último concierto en Pear Harbour (Hawaii) en el que se despide y ausenta ocho años de los escenarios.

En mayo de 1967 se casa con Priscilla Beaulieu (quien adoptó el nombre de Priscilla Presley hasta después de su separación en octubre de 1973) en el Hotel Alladin (Las Vegas, Nevada) y un año más tarde nace su primera y única hija Lisa Marie.

El 31 de julio de 1969, Elvis reaparece en el Hotel Internacional de Las Vegas con un éxito rotundo. Rompe todos los récords.

Consumido por su adicción a los fármacos y al alcohol, vencido por el insomnio y las depresiones, sucumbió en la madrugada del 16 al 17 de agosto de 1977 en su finca de Graceland.

• ELVIS, EL ELEGIDO

La fortuna esperaba a Elvis Aaron Presley, de familia humilde del sur americano (white trash, basura blanca para los herederos de los ideales esclavistas de la Confederación) que se estableció en Memphis, pero que en 1954 grababa temas oscilando entre el blues, el gospel y el country rural.

Por aquella época el propósito de algunas discográficas, ante la decadencia del country –el año nuevo de 1953 fallecía Hank William (rey del country)–, consistía en descubrir a cantantes que expresaran sentimientos blancos con fuerza, voces y corazones negros. Como dijo Sam Phillips (de la Sun Records): Denme un blanco que cante como un negro y ganaré un millón de dólares, y Elvis resultó el artista elegido en una época en que ya gozaban de relativo éxito solistas como: Jerry Lee Lewis, el asesino (1935), Carl Perkins (1932), Johnny Cash (1932), Roy Orbison (1930) y Chuck Berry (1931). Salvo Berry, apoyado por Muddy Waters y una discográfica independiente de Chicago, los demás coincidirían en sus primeros trabajos al grabar en 1955 con el sello Sun Records, y de ahí nació la primera leyenda de los cinco supuestos pioneros o en cualquier caso, como diría Jesús Ordovás: *los cinco influyentes del rock and roll*.

Pero Elvis, gracias a su participación en diversos espectáculos masivos de Nashville a principios de 1956, de clara significación country pudo renunciar a su condición de héroe local que goza del interés de una audiencia

reducida pero fiel, y con habilidad, apoyándose en su tema *Heartbreak Hotel*, atípico en el contexto donde lo presenta, deslumbra, hipnotiza a masas de quinceañeras y se alza con un triunfo que le catapulta en cuestión de pocos días al primer puesto de las listas de éxitos de Estados Unidos.

Con *Heartbreak Hotel* estalla el fenómeno de los teenagers (seguidores jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, cifras que en inglés concluyen en teen), que dará el espaldarazo al joven y tímido cantante procedente de los más bajos estratos sociales, reconvertido en escasas semanas en ídolo de multitudes de jóvenes que ven personificado en él, hábil vocalista, diletante, bromista de gesticulación agresiva y dado a las audacias sensuales en directo, al rebelde blanco que alcanza el irrenunciable sueño americano: triunfar.

En 1955 había fallecido en accidente automovilístico James Dean, encarnación mística y cinematográfica de la juventud rebelde y su causa. Elvis Presley tenía una causa, el rock, y transmitía inconformismo, ansia de rebelión y juventud.

• **ESTRELLA DEL ROCK**

Entre 1955 y 1958 el ascenso de Elvis es imparable: es un mito, un ídolo que rinde buenos réditos, pues cualquiera de sus canciones, que no se atienen al estilo único o definido, logra ventas millonarias (ya contratado por Radio Corporation of America) y gana la devoción de millones de personas, dentro y fuera de su país.

Las canciones, la histeria colectiva de sus seguidores en los conciertos y en consecuencia, la comercialidad, llaman a las puertas del cine, y las películas (*El barrio contra mí*, *El rock de la cárcel*) se convierten en un medio privilegiado para gozar del magnetismo espasmódico del que ya empieza a ser llamado un perjuicio no sólo de Chuck Berry o Bill Haley, sino de talentos que se incorporan a los insólitos ritmos frenéticos y juveniles de estos años (Buddy Holly, Gene Vincent, Eddie Cochran, Richie Valens, Johnny Burnette, entre muchos otros).

Elvis no es sólo una voz ni una capacidad para enloquecer al público mediante sus atrevidos movimientos –fue apodado the pelvis por sus contoneos de caderas que estuvieron prohibidos por televisión– y temas tan dulces o sinuosos como *Love me tender*, *Teddy bear*, *Hound dog*, *Jailhouse rock* y *King creole*: es una imagen, el remozado símbolo de la juventud, el carisma de la gran América, pero no por ello puede dejar de cumplir con la patria como soldado.

Es en 1958 cuando Elvis se incorpora al ejército para volver a su país dos años después y codearse con mitos de otras generaciones e integrarse en la sociedad de las grandes estrellas: Frank Sinatra, Ann Margret, James Brown, Ed Sullivan y multitud de personalidades estadounidenses le trataban como un igual.

Elvis se plegará a partir de entonces coincidiendo con un reblandecimiento de las líneas maestras del rock, en una dinámica por la que habrá de rodar tres películas al año, grabar algunos discos en tanto espacio cada vez más sus actuaciones en público. Instalado en su mansión de Memphis, Graceland, dará sus conciertos en Las Vegas.

Habían de transcurrir ocho años para que se produzca su reaparición pública con la grabación de *In the getto*, que le vuelve a situar el primer puesto de las listas de éxito. Paralelamente en el panorama del rock se han sucedido fenómenos trascendentales hacia los que el rey se muestra ajeno, por la comunidad de su estatus de héroe popular indiscutido, crooner (cantante melódico–romántico) ocasional y nostálgico de las melodías religiosas de su infancia: la eclosión de la música de los '60, la aparición de Bob Dylan, The Beatles, Van Morrison, The Who, The Band, The Rolling Stones, The Kinks, Yardbirds, por ejemplo, no reflejarán su influencia más allá de un reconocimiento de carácter generacional, pues según repetida expresión de la época todos han crecido con Elvis.

Tras brindar su apoyo a la dura política internacional de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y prestarse colaborar como agente federal en la lucha contra el tráfico de drogas en su país –pidió armas y placa al presidente en persona, tras ser desestimada su propuesta por el FBI– la decadencia de Elvis Presley fue imparable.

Consumido por su adicción a los fármacos y al alcohol, vencido por el insomnio y las depresiones, sucumbió en la madrugada del 16 al 17 de agosto de 1977 en su finca de Graceland.

• LA LEYENDA DE ELVIS

Todo lo relacionado con Elvis vendía y venderá millones: una canción, una película, un traje llamativo, un jopo gigante, una foto vestido de soldado, un poco de pintura de aquella reja de Graceland (mansión que se transformó en La Meca para todos sus fanáticos); cualquier cosa que representara a aquel muchacho sombrío que enloqueció a toda una generación moviendo sus caderas y dejando pedazos de vida sobre cada escenario.

La historia de Elvis Presley no es ni más ni menos que la historia del rock. Triste en varios aspectos, deslumbrante en otros, pero básicamente fantástica. Poco importó el hombre solitario que estaba debajo de esa corona.

Si hubiera que sintetizar el fenómeno Elvis, no podríamos encontrar una mejor definición que la que dio el mismo Elvis: *Tuve suerte. La gente buscaba algo diferente, y fue cuando yo llegué. Mucha suerte.*

Mas allá del talento indiscutible que Presley poseía, es innegable que la fortuna corrió de su lado. Sin embargo tuvo una vida llena de reveses. Como un niño perdido en el espacio, sólo parecía calmar su torturado espíritu cuando tenía un micrófono en las manos. Así como el protagonista de Rebelde sin causa moría allá por el '55 al estrellarse con su Porsche Spider, el 16 de agosto de 1977 Elvis se estrellaba con su propia historia, dejando lo mejor de él aquí en la tierra: su manera de sentir la música.

Una versión lo sitúa junto a James Dean en alguna parte del paraíso, otra sostiene una afirmación categórica e irrefutable si tenemos en cuenta la cantidad de adeptos que tuvo, tiene y seguirá teniendo su música: **Elvis está vivo.**

LOS 60's

THE BEATLES

• BIOGRAFÍA DE SUS COMPONENTES

***John Lennon:** Su nombre completo es John Winston Lennon, nació en 1940 en Liverpool y murió en 1980 en Nueva York. Fue el cantante y líder de los Beatles.

Cuando contaba 16 años y estudiaba artes, conoció a Paul McCartney, formando ambos el dúo *The Nurk Twins*, del que unos años después surgirían los Beatles. Es autor junto a McCartney, de la casi totalidad de las composiciones que interpretaron los Beatles, entre las cuales lograron gran popularidad títulos como *Strawberry Fields Forever*, *All You Need Is Love*, *Yesterday*, etc.

En 1968 se casó con la artista japonesa Yoko Ono, y tras la disolución de los Beatles en 1971, formó Plastic Ono Band y luego siguió trabajando en álbumes como *Imagine*, *Sometime In New York City*, *Mind Games*, *Walls And Bridges* y *Double Fantasy*. Murió asesinado en la puerta de su casa el 9 de diciembre de 1980 a manos de un desequilibrado.

***Paul McCartney:** Cantante y músico británico nacido en Liverpool en 1942. Era hijo de un director de

orquesta, y aprendió desde muy joven a tocar la guitarra. De su encuentro con John Lennon surgió la base del conjunto que en 1960 adoptaría el nombre de The Beatles.

McCartney aportó al grupo los temas melódicos que él mismo interpretaba como solista. Cuando éste se disolvió, McCartney inició una vertiginosa carrera en solitario con la publicación de los álbumes *McCartney* (1970) y *Ram* (1971), en los que se aprecia cierto alejamiento del rock. En esta época formó el grupo Wings, en compañía de su segunda esposa, Linda Eastman, y del exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine, grabando los famosos álbumes *Band On The Run* (1974), *Wings Over America* (1976) y *London Town* (1978).

En la década de los 80, tras la disolución de Wings, McCartney volvió a grabar con su nombre, estrenándose con el disco *McCartney II* (1980). Siguió otros álbumes efecistas, como *Pipes Of Peace* (1983) y *Flowers In The Dirt* (1989), con la colaboración de Roger Walters y Elvis Costello.

McCartney también ha compartido grabaciones con Stevie Wonder, *Ebony And Ivory*, y con Michael Jackson, *The Girl Is Mine*. En 1991 estrenó su primera obra sinfónica, *Liverpool Oratorio*, escrito en colaboración con Carl Davis.

***George Harrison:** Cantante y compositor británico miembro de los Beatles, nacido en Liverpool en 1943.

Cuando tenía 13 años formó, con John Lennon y Paul McCartney un trío intérprete de blues y música folklórica, que en 1960 se convertiría en The Beatles.

Atraído por la música y la filosofía india hizo frecuentes viajes a Asia, y es la actualidad el único que ha mantenido un interés por ciertas formas de misticismo, lo que se deja sentir notablemente en sus composiciones musicales que influyeron no sólo en los Beatles, sino también en un gran número de conjuntos. En 1970 debutó en solitario con el triple álbum *All Things Must Pass*, y en 1971 organizó en Nueva York un concierto benéfico por Bangladesh con la colaboración de Bob Dylan, Eric Clapton, Leon Russel y otros músicos. En 1976 fundó su propio sello discográfico, *Dark Horse*, donde editó obra como *33 & 1/3* (1976), *Somewhere In England* (1981) y *Best Of Dark Horse* (1989).

En el campo cinematográfico produjo la serie de películas protagonizadas por Monty Python (*La vida de Brian*, etc.) y los filmes de *Shangai Surprise* (1986), interpretado por la cantante Madonna y *Mona Lisa* (1986).

***Ringo Starr:** Batería y cantante británico de verdadero nombre Richard Starkey, nacido en Liverpool en 1940. Miembro del conjunto The Beatles, fue el último en integrarse al sustituir en 1962 a Pete Best, fallecido aquel mismo año.

Tras la separación del grupo siguió grabando solo hasta 1975, año en el que creó su propio sello discográfico, Ringo O' Records. En 1975 apareció una compilación de algunas de sus mejores obras: *Blast From You Past*. Ha actuado como actor en diferentes filmes y ha ejercido de productor cinematográfico. En la década de los 80 se retiró.

• HISTORIA DEL GRUPO

Desde principios de los 60, el efecto más destacado en el panorama del rock estriba en lo que ha venido en denominarse la respuesta británica, expresión que engloba las numerosas formas en que los músicos ingleses asumieron las rutilantes novedades procedentes de EE.UU.

La aparición de los Beatles supuso el germen de la revolución británica del rock. Estaba formado por

cuatro jóvenes de Liverpool: John Winston Lennon (1940–1980), como guitarrista rítmico y vocalista; Richard Starkey (1940), más conocido con el nombre de Ringo Starr, como batería; James Paul McCartney (1942), como bajista y George Harrison (1943), como guitarrista solista.

El grupo fue creado a finales de la década de los 50 por Lennon (tuvo nombres como The Quarrymen, Johnny and The Moondogs, Long John and The Silver Beatles, Beat Brothers, The Cavern y The Silver Beatles), al que posteriormente ingresaron Paul McCartney y, a instancias de este último, George Harrison. El puesto de batería constituyó siempre una fuente de problemas hasta que recayó definitivamente en Ringo Starr (el cual usaba muchos anillos y de ahí el nombre de Ringo) en octubre de 1962, en vísperas de la primera sesión de grabación del grupo.

El conjunto era uno más entre los múltiples grupos que surgieron en Liverpool, ciudad portuaria a la que llegaban los ecos del rock and roll estadounidense de mediados de la década de los 50. Lo que los Beatles hacían en sus inicios era su propia interpretación de la música que realizaban figuras como Carl Perkins, Fats Domino y otros pioneros de este tipo de música.

En el año 1960 el grupo marchó a Hamburgo, contratado para tocar en locales nocturnos de esta ciudad y para hacer grabaciones como grupo de apoyo de segunda categoría. Cuando regresan de nuevo a Inglaterra ya habían alcanzado su madurez personal y musical. Comenzaron a gozar de gran popularidad en la zona del Mersey, aunque no conseguían firmar un contrato con una casa discográfica. Por fin, y cuando se encontraban en una situación desesperada, lograron firmar un contrato gracias a Brian Epstein, un productor idóneo e idílico que llevará su carrera al estrellato.

Sus primeras grabaciones consistieron fundamentalmente en el repertorio que tocaban en directo, esto es, rhythm and blues y rock and roll. Pero a su vez empezaron a componer sus propias canciones, lo cual era muy impresionante para una banda de rock en aquella época, en las que destacaba la parte vocal. Su primer álbum fue *Please Please Me*, que fue grabado en 585 minutos y del que vendieron 10.000 copias.

Su fama creció y rebasó las fronteras de su región natal para alcanzar en 1963 dimensiones nacionales, dando origen al fenómeno conocido como *beatlemania*, que en 1964 alcanzó de forma espectacular a EE.UU., con ocasión de la primera gira que hicieron por ese país.

En 1964 protagonizaron, a las órdenes de Richard Lester, su primer largometraje, *Hard Day's Night* (¡Qué noche la de aquel día!), en el que se relataba un día en la vida del grupo. Al año siguiente, y con el mismo director, rodaron *Help!*. Ambas películas fueron realizadas en un tono muy distinto al que caracterizó la variable y populista carrera de Elvis en ese campo. Es a través de éstas y de la *beatlemania* que recorre todo el mundo, que la suma de individualidades de cristaliza en la banda se diversifica: Lennon actúa como líder conciso pero agresivo tras su aspecto tímido e intelectual; Harrison es el inquieto del conjunto, interesado por el country y el orientalismo; el feo de Ringo Starr es el desenfadado, un juerguista que descarga su fuerza en el escenario; Paul McCartney, atraído por el mercado discográfico –o quizás fascinado– no oculta su interés por componer temas estándar, en consonancia con las demandas del público adolescente, visibles en las listas comerciales.

En 1964 publicaron dos álbumes, el primero fue *A hard day's night* que surgió como soundtrack de su película del mismo nombre. El segundo álbum que sacaron en 1964 se llamó *Beatles for sale*, el cual fue influenciado por Bob Dylan. Los Beatles habían oído parte de su música, y lo invitaron a que contribuyera en el disco, quedando todos muy impresionados, especialmente John. El siguiente álbum fue *With the Beatles*, donde John y Paul continuaban agudizando sus habilidades como escritores de música. Una de las canciones de este álbum, *Not a second time*, fue elogiada por un crítico por sus cadencias eólicas. George hizo su debut como escritor con el tema *Don't bother me*.

Entre 1964 y 1966 compaginaron giras por casi todo el mundo con sesiones de grabación en las que la música resultaba cada vez más compleja con la utilización de nuevos instrumentos e innovadores métodos de grabación. Ejemplo de ello fue la utilización de un doble cuarteto de cuerda en *Eleanor Rigby* como única instrumentación. Además su estilo era ya difícil de establecer, puesto que incluía rock and roll puro, soul, jazz electrónico, blues o música india.

En 1965, los Beatles seguían con su paso arrollador por todo el mundo y en ese mismo año vio la luz un nuevo LP, *Help!*, que compartía de nuevo título con otra de sus películas. Una de las canciones de Paul de este disco, *Yesterday*, se convertiría con el tiempo en una de las canciones más alabadas de la historia del rock and roll. En ese mismo año, los Beatles recibieron el título de la realeza por parte de la reina de Inglaterra. El concierto de rock más grande que se ha dado, ocurrió el 15 de agosto de 1965, cuando se presentaron en el estadio Shea en Nueva York. Este mismo año terminó con el lanzamiento de *Rubber soul*, y es aquí donde se ve una metamorfosis en los Beatles.

En agosto de 1966 pusieron fin a sus conciertos ante la imposibilidad de plasmar en un escenario su música. Resultado de su experimentación fue la publicación en junio de 1967 de su famoso disco *Sgt. Pepper's lonely heart club band*, en el que los Beatles culminaron todas sus experimentaciones, tanto con instrumentos como con sistemas de grabación. En 1967 protagonizaron *Magical mystery tour*, una película para televisión, que constituyó el primer fracaso de crítica.

En 1968, los Beatles fueron a la India a encontrar una manera de pensar más oriental. Siguieron escribiendo canciones, alguna de las cuales aparecerían en su siguiente álbum llamado *Beatles*, con una portada totalmente blanca, por lo que posteriormente se le llamaría *The white album*. Su camino empezaría a tornarse de baches, y el primero de ellos fue cuando Ringo dejó el grupo mientras se estaba haciendo este disco, aunque posteriormente regresaría. Los Beatles no estaban listos para separarse aún. Ellos harían muchas más cosas, entre las cuales estuvo la de hacer una caricatura de ellos en donde cantan un sencillo titulado *Yellow submarine*. Más tarde realizaron un LP con el mismo nombre. Intentaron volver a sus raíces de rock and roll, pero su intento fracasó.

En enero de 1969, grabaron mientras eran filmados en el estudio, lo que se convertiría en el LP titulado *Let it be* que pretendía ser un disco realizado como sus primeras grabaciones, es decir, en directo, sin emplear los recursos del estudio de grabación. Sin embargo, las diferencias personales y musicales se hicieron patentes y las grabaciones no saldrían a la luz hasta abril de 1970. En verano de 1969, los Beatles regresaron a los estudios para realizar lo que serían sus últimas grabaciones, el LP llamado *Abbey Road*, que para muchos constituye la mejor obra del grupo a pesar de la animosidad existente entre sus miembros. En abril de 1971 Paul McCartney llevó a sus compañeros a los tribunales para disolver legalmente a los Beatles.

Cada uno de sus miembros continuaron su carrera en solitario, con éxito desigual. John Lennon fue asesinado en 1980. Entre 1994 y 1995 los tres miembros restantes trabajaron con las maquetas de canciones de Lennon, superponiendo instrumentos y voces. Estas melodías se han publicado como canciones del grupo, junto a una colección de composiciones inéditas y tomas previas o alternativas de otras ya existentes, y un documental sobre la historia del grupo narrada por sus componentes, en lo que se conoce como *The Beatles anthology*.

Aunque una unión de los Beatles es totalmente imposible, estamos seguros de que su música seguirá desafiando y venciendo el paso del tiempo.

THE ROLLING STONES

• BIOGRAFÍA DE SUS COMPONENTES

***Mick Jagger:** Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford. Su padre, Basil Joseph, era profesor de educación física (bastante conocido porque introdujo el básquet en Gran Bretaña y llegó a tener un programa de TV donde uno de sus modelos fue su hijo mayor, Chris) y su madre, Eva Scutt, australiana, era ama de casa.

Michael estudió en la "Maypole Primary" y en la "Wentworth Country Primary School" (donde uno de sus compañeros fue Keith Richards, a quien años más encontraría para dar vida a los Stones). La secundaria la hizo en el "Dartford Grammar School" y sus buenas notas le permitieron acceder a una beca en la "London School of Economics" (donde abandonó para siempre el Mike por Mick). Nunca terminó la universidad: se convirtió en un Rolling Stones.

Inevitablemente con la fama de los Stones acuestas comenzaron sus famosos romances. Primero fue Marianne Faithfull, con quien llegó a vivir. Todo terminó cuando Marianne perdió un embarazo. Hubo que esperar hasta el 12 de mayo de 1971 para que Jagger perdiera su soltería: Bianca Rosa Pérez Moreno de Macís, de la alta sociedad nicaragüense, fue la elegida para la ceremonia en Saint Tropez. Poco tiempo después, el 21 de octubre, nacía Jade, única hija de la pareja. Sin embargo, mientras, la actriz Marsha Hunt le hizo juicio por la paternidad de Karis, al tiempo lo ganó, y Jagger tuvo que pasarle 1.500 dólares semanales por alimentos.

Si bien hoy los dos dicen que su matrimonio terminó el día de la boda, lo cierto es que a mediados de 1977 Jagger conoció a Jerry Hall y ahí sí todo acabó con Bianca. Juntos tendrían a Elizabeth Scarlett (1984), a James Leroy Augustine (1985) y a Georgia May (1992). Hoy, Mick anda por el mundo con sus 56 años a cuesta y separado de Hall (con lo cual perdió unos 45 millones de dólares de sus bolsillos) y con un nuevo hijo de una modelo brasileña Luciana Morad, que Mick admitió luego de un análisis de ADN y desembolsó 9 millones que le reclamara la modelo por su paternidad.

A Mick le gusta la poesía, la pintura moderna y la escultura. Lee cómics y unos de sus escritores favoritos son Bulgharov, M. R. James y Harold Pinter. Le fascina la buena ropa, los lugares de veraneo sofisticados y los restaurantes caros. Mick tiene un carácter comunicativo, narcisista y necesita exhibirse y gustar, es por eso que quizás es el Stone más polémico y visible para los periodistas del mundo del espectáculo.

***Keith Richards:** Una guitarra, un anillo en forma de calavera y una nube de humo de cigarrillo rubio americano. Una camisa abierta que sobresale de los jeans gastados y las botas tejanas. Una botella de whisky y unos ojos que dicen haberlo visto todo. Ese es Keith Richards. Imposible confundirlo. El riff humano nació el 18 de diciembre de 1943 en Dartford; hijo de Bert, un ingeniero electrónico y de Doris, vendedora de lavadoras.

Estudió en la Westhill Infants School, en la Wentworth Country Primary, en la Dartford Technical School (donde descubrió la rebeldía) y finalmente en la Sidcup School of Art, donde la vida lo sorprendió convertido en un Rolling Stone. Siempre fue el alma de la banda, la fuerza que luchó por mantenerla unida. Excepto, claro, en el período (1967–1977 en especial) en que su adicción a la heroína lo convirtió en una especie de fantasma ("Estaba primero en la lista de posibles muertos", suele decir), era de la que salió en base a electroshocks y tratamientos severos, al margen del convencimiento de que se trataba de vivir o morir, sin alternativas intermedias. Su primera pareja en serio nació durante un viaje de Inglaterra a Marruecos en auto junto a Brian Jones y la novia de éste, la actriz Anita Pallenberg. Jones enfermó de neumonía y dejó que los otros dos siguieran viajes. Y "cosas asombrosas suceden en los asientos traseros de los autos", recuerda Richards (quien durante años se hizo llamar "Richard", y recuperó la "s" final en 1982, luego de amigarse con su padre, con quien se había peleado a los 18 años, cuando sus padres se divorciaron). Estuvo 15 años con Anita, y tuvieron a Marlon (en 1969), a Dandelion (en 1972, una nena que nació con problemas porque la madre tomó drogas hasta el quinto mes de embarazo) y a Tara, muerto a los diez días de nacer de una gripe vírica. Cuando consiguió limpiarse de su adicción, fue hora de terminar con Anita, también drogodependiente. Y encontró reemplazo en otra actriz, más joven, llamada Patti Hensen, con quien se casó en 1983 (el día que cumplió 40 años) y tuvo a Theodora Dupree (en 1985) y a Alexandra Nicole (en 1986).

Tímido, incurable, amante de pistolas, perros, autos y Chuck Berry, enemigo público número uno durante años, sigue temblando cada vez que un policía se le acerca. Aunque en estos días lo hagan sólo para pedirle autógrafos.

***Ron Wood:** Ron Wood nació el 1º de junio de 1947 en Hillingdon, Middlesex. Y como el mundo es un pañuelo, pasó que su hermano mayor Art, era cantante de Alexis Kornerr, donde Charlie Watts y Brian Jones tocaban. Claro, Ron tenía 12 años y no le daba como para unirse a la banda. Ya sabía un poco de clarinete, batería, trompeta y guitarra, mientras hacía la secundaria en un colegio de arte, pero su primera actuación fue detrás de una armónica, a los 16, con The Birds.

Ese día, el del debut, el primero que se acercó a felicitarlo fue Eric Clapton. Woodie le aclaró que también tocaba la guitarra y así empezó una vida de buenos contactos. Poco después lo llamaba Jeff Beck, que había abandonado The Yarbards y se lanzaba en solitario. Curiosamente, ante la defeción del bajista, Ron se ocupó de las cuatro cuerdas del grupo hasta su fin, en 1969.

Para ese entonces ya era amigo íntimo de Rod Stewart, vocalista del Jeff Beck Group y, cuando Ron fue convocado para The Faces (donde finalmente pudo tocar la guitarra), arrastró al escocés detrás. Para 1972, Ron Wood ya era una figura conocida en el rock, con mansión y estudio propio en Richmond Hill, Surrey, con vista al Támesis.

Un par de años después se corrió el rumor de que preparaba su primer álbum solista. Y un personaje llegó de Suiza para ver qué pasaba. Era Keith Richards, quien se quedó tres meses parando en su casa. Se convirtieron en almas gemelas. Y cuando Mick Taylor dejó a los Stones en 1974, pareció casi natural que lo llamaran (aunque su incorporación oficial se hizo en 1976, cuando se disolvió The Faces).

Humorista incorregible, payaso de alma, buen músico, el primer matrimonio de Wood fue con Krissie, con quien tuvo a Jesse James en 1976, ya instalado en Hollywood, como corresponde a una estrella (aunque en los últimos años los ha vivido en su villa de Dublin). Sin embargo, el matrimonio terminó enseguida: cuando se hizo evidente que la modelo Josephine Howard estaba embarazada. Con ella, su mujer hasta hoy, tuvo a Leah (en 1978) y a Tyrone (en 1983).

Además, parió una media docena de discos solistas más uno grabado en vivo en la gira que hizo por Norteamérica, Europa y Japón entre 1992 y 1993. Artista de tiempo completo, su otra gran pasión es la pintura.

Curiosamente, pese a su pinta de marginal (bien podría atribuírsele la invención del corte punk), no ha contribuido demasiado a la leyenda negra de los Stones. Y aunque se siga pensando en él como el novato de la banda, ya lleva 23 años de Stone, más que sus dos predecesores (Brian Jones y Mick Taylor) juntos.

***Mick Taylor:** Probablemente Mick Taylor haya sido, como instrumentista, el mayor virtuoso de los Rolling Stones. Su técnica era superior a la de sus compañeros de banda. Sin embargo, siempre se notó que le faltaba "algo", ese sello que ha hecho de los Stones una banda diferente.

Nació el 17 de enero de 1948 en Welwyn, hijo de un mecánico de aviones. Estudió en la Onslow Secondary Modern en Hatfield, pero la abandonó a los 15 años para dedicarse de lleno a la guitarra. Durante un breve período se ganó la vida haciendo comerciales, hasta que Eric Clapton abandonó a los John Mayall Bluesbrakers y el líder del grupo, siempre ávido de talento joven, lo llamó para reemplazarlo. Tenía 19 años y duró apenas un par de temporadas (en las que grabó tres discos).

De alguna manera los Stones lo ficharon para reemplazar a Brian Jones. Hizo su debut con el grupo en el concierto del Hyde Park en homenaje a la muerte de Jones, vivió la gira americana que terminó en el desastre de Altamont y, sin ganar ni un pedacito de lo que embolsaban Jagger y Richards, se vio obligado a exiliarse en

Francia por impuestos en 1971. Poco antes, su novia, Rose Miller, le había dado su primera hija, Chloe.

Pero aquel cuasi adolescente que no fumaba, que era abstemio y vegetariano, se dio cuenta de que debía huir del entorno Stone para seguir con vida: el alcohol y la heroína se habían convertido en nefastos amigos. Y si bien se dijo que había dejado el grupo por problemas de dinero, tanto él como Jagger lo negaron. Incluso no terminó mal con sus compañeros: en alguna gira en los '80 subió al escenario con los Stones y hasta en Tattoo You la banda incluyó temas grabados con su guitarra.

Como solista, no tuvo demasiado éxito. A un primer proyecto frustrado con el ex Cream Jack Bruce se le sumó su álbum debut, *Stranger in this town*, que tampoco fue un suceso. Gordo, demacrado, comenzó a poner su viejo prestigio al servicio de otros. Así pasó por Buenos Aires dos veces, primero como telonero de Eric Clapton y después como invitado de los Ratonés Paranoicos (grupo argentino con estilo Stone).

Es cierto, es el único músico (sacando a Bill, que es un caso distinto) que logró dejar a los Stones y seguir vivo, Y eso ya es todo un mérito.

***Brian Jones:** Lewis Brian Hopkins–Jones nació el 28 de febrero de 1942 en Cheltenham, Gloucestershire, y podría ser considerado el único multi–instrumentista que tuvieron jamás los Rolling Stones.

Era hijo de una familia galesa acomodada: su padre trabajaba como ingeniero aeronáutico y su madre daba lecciones de piano a los chicos de su barrio. Tuvo dos hermanas menores, pero una de ellas, Pauline, murió de leucemia cuando él tenía 3 años. Fue un perfecto estudiante en una buena escuela, la Dean Close, y pese a su asma crónica se destacó en los deportes. Ya su madre le había enseñado los rudimentos del piano y él había sumado lecciones de flauta y clarinete. De hecho, sabía leer música. Fue recién en la secundaria, la Cheltenham Grammar School, que nació su rebeldía. Se transformó en el chico malo del lugar. Tomaba cerveza cuando los demás preferían una chocolatada. Tan "adelantado" estaba, que a los 16 años dejó embarazada a una chica de 14. El hijo fue dado en adopción y Brian resultó expulsado de la escuela. Descubrió el jazz, a Charlie Parker y cambió su clarinete por un saxo. Empezó a tocar en grupos de jazz tradicional de su barrio. Trabajó como minero, en una disquería y en la oficina de un arquitecto. Pero sólo quería ser músico.

En 1961, otra chica quedó embarazada de Brian. Se llamaba Pat Andrews y bautizaron al pequeño como Julian. Poco tiempo más tarde, conoció a los otros Stones. Y siempre creyó que la banda era suya: sabía más música que los otros, en escena se movía mejor que el tímido Jagger y arreglaba con los productores para cobrar más que el resto (y hasta para tener mejores habitaciones en los hoteles).

Vivió un tiempo con Mick y Keith, pero este perfecto triángulo se deshizo poco a poco (en principio, por la sociedad autoral de los otros dos). En el medio, en 1964, conoció y embarazó a Linda Lawrence, y también bautizó al niño como Julian.

Brian tenía 22 años. Era rico en exceso y en esa medida hacía todo lo demás. Drogas, sexo, alcohol. Poseía glamour y vestía como un excéntrico. Todo fue demasiado rápido para él. En 1965 conoció a Anita Pallenberg, pero después de un largo noviazgo ella prefirió a Keith Richards, lo que terminó con la amistad entre los dos músicos.

En 1967 fue arrestado por posesión de cannabis y la cárcel terminó de marcar su psiquis: paranoico, alterado, varias internaciones no pudieron rescatarlo del abismo.

Hasta su mayor virtud, su talento musical, ya no lograba mostrarse. El resto de la banda lo echó el 9 de junio de 1969. El 3 de julio de ese mismo año apareció muerto en la pileta de su granja. Nunca se supo bien cómo fue esa muerte; si accidente, sobredosis o asesinato. Nunca se sabrá.

***Charlie Watts:** "Una vez, durante los setenta, con Bill Wyman nos dejamos crecer la barba. Y el esfuerzo nos agotó. Por suerte no tengo que estar al frente de la banda". La frase revela al más puro Charlie Watts, el más serio y elegante Stones de todos, al que tanta devoción le brindan sus fanáticos.

Nació el 2 de junio de 1941 en Wembley, Middlesex, hijo de un camionero y una operaria de una fábrica. Sin embargo, pudo estudiar en una escuela de arte, la Harrow School of Arts (que siguió a la Tyler's Croft Secondary Modern School). A su vez, su destreza en los diseños le había permitido conseguir un trabajo bien pago en Charles Hobson & Grey, una agencia de publicidad. Tenía 21 años y su vida parecía definida. Pero había algo más: su amor por el jazz, que había empezado con Charlie Parker y la batería de doce libras esterlinas que su madre, Lily, le regaló a los 14 años. Entonces, como hobby, empezó a tocar con Alexis Korner y su Blues Incorporated. Y un día, los Stones le pidieron que tocara con ellos. Charlie lo pensó.

Esos chicos no lo seducían en lo profesional, aunque se había hecho buen amigo de todos, especialmente de Keith. Por suerte, aceptó. Y su vida cambió. De todos modos, continuó siendo diferente. El 14 de julio de 1964 se casó con Shirley Ann Shepherd (quien hoy sigue a su lado, a diferencia de los demás que acumulan varias separaciones), año en que también editó su libro *Ode to a high flying bird*, un homenaje a Charlie Parker. Poco después, tuvieron una hija, Seraphina. Además, fue el primero de la banda en comprarse una mansión campestre, en Lewes, Sussex, con lugar suficiente para las esculturas de Shirley y la colección de objetos de la Guerra de Secesión Americana de Charlie.

Nunca protagonizó un escándalo, nunca fue preso, nunca lo vincularon con drogas. Casi, casi, no parece un Stone. Y nada más lejos de la verdad: su tranquila personalidad ha sido fundamental en la historia de la banda, tanto en los negocios como en lo artístico, a tal punto que muchas veces Keith y Mick dijeron que Charlie era el verdadero líder del grupo.

Como para despuntar el vicio, siguió amando el jazz, y con su Charlie Watts Quintet editó varios discos. Impecable en sus sacos y corbatas, imperturbable hasta el misterio, Charlie Watts es una de las personalidades más intrigantes del rock. Y quizás todo el enigma reside en que es simplemente el personaje más simple del ambiente.

• **HISTORIA DEL GRUPO**

Hace casi 40 años dos adolescentes londinenses se encontraron en un tren. Habían sido compañeros de clase, pero más que esa vieja amistad los unía un gusto musical. Uno de ellos llevaba bajo el brazo una colección de discos de blues, difíciles de encontrar en Inglaterra. Ambos decidieron formar una banda para difundir la obra de sus héroes: Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, bluseros negros estadounidenses, casi desconocidos por el gran público de su país. Los dos amigos, Mick Jagger y Keith Richards, comenzaron a frecuentar pubs especializados en ese tipo de música y conocieron a quienes serían los miembros de su banda (Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart), que tomaría el nombre de una canción de Muddy Waters.

Los Rollings Stones comenzaron a tocar en el circuito blusero de Londres, dándose a conocer el 12 de julio de 1962 en el Marquee de dicha ciudad. Representaban, entre los reducidos círculos en que se desenvolvían en sus principios, la esperanza británica del rhythm and blues británico y blanco. Fueron escuchados por Andrew Oldham, un joven arrogante y ambicioso vinculado al negocio de la música (había sido agente de prensa de los Beatles), que se convertiría en su manager.

Tanto Brian Epstein con los Beatles como Oldham con los Stones, sacaron a las bandas del circuito subterráneo de los pubs londinenses, creándoles una imagen y una postura para comercializarlas masivamente, pero mientras aquél transformó a los rebeldes y desprolijos muchachos de Liverpool en un grupo de jóvenes educados y de traje, Oldham hizo lo contrario radicalizando la imagen de los Stones, y convenció a la banda para que desplazaran a Stewart ya que no se ajustaba a la imagen que él quería imponer (aunque seguiría

siendo músico invitado hasta su muerte en 1986). La frase: ¿Usted dejaría que su hija se case con un Rolling Stone?, acuñada por Oldham, era el sello del grupo, contracara de los carilindos Beatles.

El primer single de los Stones, que contenía los temas *Come on* de Chuck Berry y *I want to be loved* de Willie Dixon, fue un éxito. Sin embargo Oldham, obsesionado por seguir los pasos del cuarteto de Liverpool, forzó a Jagger y a Richards a componer canciones, algo que ambos nunca habían imaginado. Las primeras estaban muy alejadas del modelo Stone, y decidieron dárselas a otros cantantes para que las interpretaran. *As tears go by*, en versión de Marianne Faithfull, y luego *That girl belongs to yesterday*, interpretada por Gene Pitney, llegaron al número uno. Finalmente Richards logró componer algo que se ajustaba perfectamente al estilo del grupo y que catapultó definitivamente a los Stones como la banda de rock más grande del mundo. Se llamó (*I can't get no*) *Satisfaction* y fue un himno para toda una generación.

El afianzamiento de los dos músicos como compositores fue desplazando a Brian Jones, cada vez más embarcado en su adicción a las drogas, aunque Jagger y Richards no se quedaron atrás: los tres afrontaron juicios por posesión en 1967, lo que les obligó a no salir de gira durante varios años. Pese al éxito de su fórmula propia, los Stones seguían pendientes de lo que hacían sus amigos de Liverpool (la enemistad entre ambas bandas era otro truco publicitario).

The Rolling Stones

Tras la salida de Sgt. Pepper por parte de los Beatles, los Stones quisieron volverse psicodélicos en *Their satanic majesties request*, con muy poco éxito. Esta fue la última colaboración de Jones con el grupo, ya que Jagger y Richards lo despidieron, supuestamente en términos amistosos. Al poco tiempo Jones apareció muerto en la piscina de su residencia privada, aparentemente de sobredosis.

Los Stones terminaron la década con un nuevo guitarrista, Mick Taylor, luego suplantado por Ron Wood) y como correspondía a su fama, fueron los responsables indirectos de terminar con el sueño hippie de paz y amor. Durante ese periodo de tiempo, 1969, se producen incidentes durante la gira que la banda emprende por Estados Unidos, destacando la tragedia del autódromo de Altamont (California), promocionado como el Woodstock de la costa oeste, cuando, mientras Jagger canta su polémico *Sympathy for the devil*, un miembro del servicio de seguridad del concierto, perteneciente a la banda de motoristas Ángeles del Infierno, apuñala a un espectador exaltado, que moriría a causa de las heridas

En lo musical, los setenta estuvieron entre sus mejores años. Ya no eran la sombra de los Beatles (disueltos en 1970) y podían dedicarse a lo que mejor sabían hacer: blues, soul y rock and roll, música negra estadounidense en definitiva, pasada por su tamiz de jóvenes blancos e ingleses. Lo hicieron hasta comienzos de los ochenta (su disco *Tattoo you*, de 1981, está entre los mejores del grupo), pero luego parecieron perder el rumbo. Peleas entre Richards y Jagger, un par de trabajos poco interesantes (*Undercover* y *Dirty work*) y el primer disco solista de Mick Jagger (*She's the boss*, 1983), hicieron que el grupo viviera en la segunda mitad de los años ochenta su época menos productiva.

A esa altura eran ya unos sobrevivientes que habían visto morir a muchos de sus compañeros de ruta y habían logrado dejar atrás su turbulenta relación con las drogas. Eran también un grupo de cuarentones multimillonarios y su imagen de rebeldía se hacía cada vez más difícil de sostener.

Sin embargo, adolescentes de todo el mundo seguían (y siguen) considerándolos sus modelos. Los Stones son una de las pocas bandas de los sesenta que, manteniéndose en actividad, logró un recambio generacional constante en su audiencia.

La discografía de los Rolling Stones es muy extensa, a continuación aparecen los fundamentales:

Exile on Main Street (1972); *It's only rock and roll* (1974); *Some girls* (1976); *Black and blue* (1976); *Tattoo*

you (1981) o *Voodoo Lunge* (1995).

Como anécdota final decir que el álbum que le dio fama mundial al emblema de los Rolling Stones, realizado por Andy Warhol a costa de los abultados labios de Jagger, fue *Sticky fingers* (1970).

AÑOS 70

QUEEN

• BIOGRAFÍA DE SUS COMPONENTES

***Brian May:** Brian Harold May nació el 19 de julio de 1947, en Middlesex (a las afueras de Londres. Estudió en el Hampton Grammar School. A los 15 años comenzó a tocar la guitarra en varios grupos locales, pero ninguna de esas bandas llegó a nada, ya que no hacían conciertos ni se lo tomaban en serio.

En 1964 May se encontraba metido en un proyecto a largo plazo: fabricar una guitarra eléctrica según diseño propio al no poder costearse la Fender Stratocaster de sus sueños. Los materiales fueron los siguientes: la caja es de caoba maciza extraída del marco de una chimenea y los muelles del trémolo salieron de una motocicleta vieja. Pese a ser casera, Brian May ha tocado esta guitarra en todos los discos de éxito de Queen, tanto en estudio como en directo. Ésta se llamó Red Special. Años más tarde, en 1985, un modelo parecido fue comercializado con el nombre de BBM1.

***Roger Taylor:** Su nombre completo es Roger Meddowes–Taylor, nació el 26 de julio de 1949 en Kings Lynn, Norfolk. La ambición musical de Taylor se vio frustrada por la desaprobación paterna durante su época de adolescente, aunque él se las arregló para tocar en varios grupos de los alrededores.

Se trasladó a Londres para hacer un curso de biología en el Imperial College, donde conoció a May y Staffell quienes junto a él formaron un grupo llamado Smile. Aunque firmaron un contrato musical y grabaron algunos singles, no llegaron a ninguna parte y Staffell se separó del grupo.

May se puso a trabajar como profesor de matemáticas en un instituto, Staffell formó otro grupo y el compañero de piso de éste se juntó con Roger para montar un puesto de ropa de segunda mano. Se llamaba Freddie.

***Freddie Mercury:** Su nombre real es Frederick Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania. A los 13 años regresó a Inglaterra y se matriculó en el Ealing College of Art. Al igual que la mayoría de estudiantes de bellas artes de la época, Freddie sentía curiosidad por las posibilidades de la música pop. Se rebautizó con el apellido de Mercury, por Mercurio, el mitológico mensajero de los dioses.

***John Deacon:** Nació el 19 de agosto de 1951 en Leicester. Hizo la ronda habitual de grupos juveniles hasta que se marchó a Londres y se unió a Queen.

Freddie diseñó un logotipo para el grupo, inspirándose en sus signos del zodiaco. La formación de Queen actuó por primera vez en junio de 1971, en el Imperial College de Londres.

Con la adopción del bajista, Queen se convirtió en el cuarteto más sólido del mundo del rock.

• HISTORIA DEL GRUPO

En junio de 1971, el conjunto decide darse a conocer en público y se presenta en el mencionado Imperial College de Londres.

Después de diversas audiencias, la productora Trident decide financiar el primer disco de Queen, que lleva por título el nombre del conjunto, en el que figuran canciones como *Doing all right* y *My fairy king*, dos piezas melódicas y de gran sensibilidad.

Ya como profesionales, en 1974, se edita el segundo LP, *Queen II*, y a finales del mismo año aparece el tercero, *Sheer heart attack*, coincidiendo con una gira por Europa y Estados Unidos.

Es indudable el éxito, siempre en alza del conjunto, por lo que en 1975 se edita *A night at the opera*, una verdadera delicia para los oídos, que confirma la genuidad del grupo y ratifica las esperanzas de aquellos que creyeron en el mismo. El disco se mantiene casi un año en las listas de ventas y alcanza el disco de platino.

En 1976 Queen comienza a preparar un nuevo título, *A day at the races*, con el que intenta repetir el éxito anterior. Melodías sensibles con fuerza de rock y unos coros excelentes. El grupo también acierta al buscar nuevos caminos cerca de los movimientos imperantes de cada época; también se desprovee de la imaginaria de sus inicios y presenta un nuevo look más personal, destacando las mallas arlequinadas de Freddie, las capas de Brian y los poderosos efectos visuales de sus galas en vivo.

Un año más tarde, en 1977, aparece un nuevo álbum, *News of the world*, más duro que los ya publicados. Tras una gira en 1977, preparan su siguiente LP, *Jazz*, que presentarán en una grandiosa fiesta promocional en Nueva Orleans, la capital de este género musical.

Una gira más, esta vez por Estados Unidos y Europa, y como resultado de ella, su primer álbum en directo, *Live killers*, en el que el grupo resume la casi totalidad de sus éxitos hasta ese momento. Con él se cierra la primera de Queen, de la que sobresalen algunas de las mejores piezas del pop-rock de los 80, una época que germinó *A night at the opera*, una obra maestra que ya nunca se podrá repetir.

En junio de 1980 el público conoce un nuevo álbum, *The game*, que por su contenido, totalmente diverso a lo que Queen ha realizado hasta entonces, desconcierta por completo a la infinidad de fans que les han sido fieles desde sus comienzos.

Antes de finalizar el año sale a la venta *Flash Gordon*, la banda sonora de la película del mismo nombre, un soundtrack encargado por Dino de Laurentiis, el productor de la cinta.

Al año siguiente, en 1981, el mercado recoge la primera recopilación de éxitos de Queen bajo el título *Greatest Hits*.

En marzo de 1982 se publica su siguiente disco, *Hot space*, que el grupo aprovecha para iniciar una ininterrumpida gira mundial que dura ocho meses; sin embargo, el álbum no consigue la aceptación esperada, lo que provoca un año sabático, el de 1983, para la actividad de la banda que, después de haber estado bien unidos la mayor parte del tiempo, soportan el rumor público de una próxima separación. Pero todo queda en eso, en un rumor, pues el grupo perdurará unido hasta la muerte de Freddie, ocho años después.

No obstante, esta aparente unión de Queen adolecía de los normales afectos y desafectos que padece todo ser humano cuando hay un roce constante: frecuentes peleas, conflictos de convivencia (principalmente de la carretera) y desacuerdo a la hora de escoger las canciones para formar los álbumes. Limar estas ligeras asperezas fue otras de las causas que les decidió descansar durante 1983 y dedicarse, cada uno en solitario, a nuevos proyectos que les permitiese regresar renovados y con nuevas ideas.

Este año de reflexión también lo aprovechan para grabar *The works*, otro álbum que ha sido considerado como la mejor obra de Queen en los 80.

Como es de rigor, aprovechando este hecho inician una nueva gira mundial de conciertos, pero esta vez el

grupo se presenta con uno de los montajes más asombrosos y grandiosos de su historia: el escenario muestra un gran arco al que afluyen centenares de focos, todos ellos iluminando a los componentes del grupo en sus actuaciones; como decorado de fondo, un grandioso motivo sobre Metrópolis, la inigualable película de Fritz Lang y uno de los clásicos del cine de ciencia ficción, género al que son muy aficionados Roger y Brian. En esta gira, y por primera vez, el grupo incorpora a un teclista y guitarrista de apoyo: Spike Edney.

1985 es un año de arduo trabajo para Queen, al que se suma su participación en el Festival de Rock de Río de Janeiro. Sin embargo, el grupo dedicará el año siguiente, 1986, a editar un nuevo disco, *A kind of magic*, un LP casi cinematográfico, pues varios de sus temas pertenecen a la banda sonora de la película Los Inmortales, del realizador Russell Mulcahy.

Como ya es de rigor después de una publicación, el grupo emprende una gira que le proporcionará, antes de finalizar el año, sacar a la luz otro álbum, *Live magic*, con las grabaciones en vivo realizadas, durante la misma, en Wembley, Knebworth y Budapest. Parece ser que entonces cuando Freddie conoció que llevaba consigo la enfermedad del sida.

Entre 1987 y 1988, Queen abandona casi por completo toda actividad musical, aunque sus componentes se dedican, en solitario, a llevar a cabo proyectos musicales. Entre ellos destaca, por la importancia del momento, la colaboración de Freddie Mercury con la excepcional figura del mundo de la ópera, Montserrat Caballé, con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992. De esta unión nace el álbum Barcelona, cuyo tema, del mismo título, será tomado como himno de dicho evento.

En mayo de 1989 aparece *The miracle*, un trabajo, posiblemente de los más atípicos de toda su producción, y cuyos resultados comerciales no fueron demasiado buenos. En 1990, Queen recibe el premio *Brits* que la industria fonográfica inglesa les concede por su contribución y difusión, durante 17 años, de la música. Es el mismo año que el periódico inglés *The sun* anuncia públicamente la enfermedad de Freddie y que aparece en el mercado *Innuendo*, disco que Queen editará en la década de los 90 y que será considerado como uno de sus mejores trabajos.

Innuendo alcanza un gran éxito y se sitúa en el primer puesto de las listas. Los temas de sus canciones hacen una alusión muy directa a la dolencia que Freddie padecía, pero siempre dentro del más puro estilo que conocen y esperan sus más leales seguidores. Pero esta vez, contrariamente, no habrá gira después del nuevo disco, pues uno de sus componentes no la soportaría.

Durante un año nadie habla de la enfermedad de Freddie, aunque en las escasas apariciones que hace en público, la mayoría ocasionalmente o tratando de evitarlas, su rostro refleja la lenta agonía que sufre. No es hasta el 23 de noviembre de 1991 cuando el propio Freddie decide, por sí mismo y a través de su portavoz Roxi Meade, dar a conocer que lleva consigo el virus del sida, y lo hace justo a tiempo, pues al día siguiente, domingo, durante la noche, fallece en su casa de Kensington, a los 45 años de edad, a causa de una bronconeumonía. Su cuerpo será incinerado.

Freddie quiso aliviar a los que padecen su misma enfermedad. Para ello destinó gran parte de su fortuna, calculada en unos 5000 millones de pesetas, para investigar las causas y soluciones del sida; el resto lo dejó en beneficio de Mary Austin, su compañera sentimental, que no se apartó de su lado hasta sus últimos instantes.

A partir de ese momento, Freddie Mercury entró a formar parte de ese núcleo de nombres del rock & roll que murieron por circunstancias trágicas o por autodestrucción: Lennon, Hendrix, Joplin, Morrison... No llegó a tiempo de cambiar y permanecerá siempre como una incógnita qué le hubiera deparado su futuro, un futuro que sabía, de forma consciente, que estaba en sus manos modelar. Poco antes de morir comentó: Personalmente, estoy harto de las luces cegadoras y de los efectos escénicos. No creo que un hombre de 42 años deba ir paseándose por ahí en leotardos.

Un nuevo disco verá la luz en el año 1991, se trata de un nuevo recopilatorio llamado *Greatest Hits II*.

En 1992 se edita un nuevo LP perteneciente al concierto que se celebró en Wembley en junio de 1986. Este doble se titulará *Live at Wembley*.

Tras la muerte de Freddie Mercury, los miembros restantes de Queen se dedicaron a sus carreras en solitario, mientras paralelamente preparaban un nuevo álbum con grabaciones del propio Freddie antes de morir. Este nuevo disco saldrá al mercado en 1995, y se titulará *Made in Heaven*.

Ya en el año 1997 se editará un nuevo recopilatorio llamado *Queen Rocks*, que recoge las canciones más rockeras de la historia de Queen, además de una nueva canción compuesta por Brian May y cantada por él mismo y Roger; esta canción es la titulada *No-one but you (only the good die young)*.

AÑOS 80

GUNS `N` ROSES

• INTRODUCCIÓN

El rock duro no ha vuelto a ser el mismo desde que en 1987 Guns `N` Roses publicó su primer LP, *Appetite for destruction*. Este disco, que es considerado por muchos como el de más personalidad, fuerza y estilo de todos los publicados por la banda, llegó en un momento en que la escena musical estaba cayendo en la apatía de lo repetitivo. El mercado del rock duro entre el glam metal americano y el trash más radical. Los primeros abusaban de fórmulas estudiadas y estilizadas, con las ventas garantizadas, pero que no suponían alicientes musicales, mientras el trash metal pasaba por su etapa más *speedica*, en que imperaban los ritmos trepidantes y el máximo volumen. Las únicas alternativas estaban dominadas por la nueva ola de la música sintetizada y por los guitarristas de alta escuela que, con una técnica impecable, resultaban excesivamente cínicos para transmitir sentimientos a su audiencia. La irrupción de *Appetite for destruction* en este panorama no fue fulgurante ni estelar, sino que el disco entró poco a poco en las listas de éxitos, alcanzando los primeros puestos y permaneciendo en ellos por tiempo récord (*Appetite for destruction* se mantiene durante 147 semanas consecutivas dentro de las listas de Billboard y *Sweet child o' mine*, unos de los singles del disco, se mantiene en el número uno seis meses consecutivos). Se estaba labrando un retorno al corazón y la esencia del rock and roll, con la mezcla adecuada de blues, ritmos sólidos y sentimiento. El camino estaba sembrado para la transformación de los '90.

Pero, ¿cómo se gestó la banda más escandalosa y controvertida del panorama musical de los '80? ¿De dónde salieron estos chicos duros que rompen con todos los moldes? Sus historias convergen en Los Ángeles, en un primer ensayo que tuvo lugar en el verano de 1985.

• HISTORIA DEL GRUPO

Saul Hudson, conocido como Slash, nació en Inglaterra en el seno de una familia liberal. Su padre era diseñador de portadas de disco y su madre una modista que contaba entre sus clientes a grandes estrellas del rock (entre ellas a David Bowie). De pequeño, se trasladó a Los Ángeles, donde tomó contacto con la música u comenzó a tocar la guitarra y a frecuentar clubes desde los 14 años. Un buen día. Al volver del colegio en bicicleta, chocó con un chico rubio que montaba en monopatín. Ese encontronazo fortuito fue el comienzo de una gran amistad. El chico se llamaba Steven Adler, y realizaba toda clase de trabajos extras para ahorrar dinero y cumplir su sueño: comprarse una batería. En cuanto ambos lograron reunir un equipo, se pusieron a trabajar en un grupo. El primer paso fue poner un anuncio en una fanzine de rock local, buscando un bajista al que le gustase el rock en la onda de Aerosmith y Alice Cooper y que, a ser posible, supiese cantar.

Michael Duff McKagan llevaba tres meses malviviendo en Los Ángeles cuando vio el anuncio. Había llegado

allí desde Seattle, la ciudad que le vio nacer y donde comenzó de muy joven a tocar el bajo. A los 19 años, tras haber tocado en bandas de cierto prestigio pero que no llegaban a salir del *underground*, decidió marcharse a Los Ángeles. Desde el primer ensayo juntos, y con la confirmación de la posterior noche de juerga, Duff se integró fácilmente en el grupo que Slash y Steven habían bautizado con el nombre de Road Crew.

Paralelamente, dos chicos amantes del rock y de la mala vida dejaban atrás su Indiana natal, a principios de 1985, para acudir a la ciudad de las estrellas, Los Ángeles. William Bailey había temido una infancia difícil. Su padre abusó sexualmente de él cuando era muy pequeño y más tarde su madre volvió a casarse con un hombre estricto y puritano con quien nunca congenió. El que luego se convirtió en el mundialmente conocido W. Axl Rose, fue un adolescente conflictivo, con varias fichas policiales y estancias en cárceles de menores a sus espaldas. Axl se cambió de nombre al descubrir que Rose era el apellido de su verdadero padre (Axl Rose es un anagrama de *oral sex*: sexo oral en inglés).

Jeff Isabelle, el otro chico de Indiana, se hacía llamar Izzy Stradlin'. Guitarrista, fanático de los Rolling Stones, del bourbon Jack Daniel's y de las motos, era amigo de Axl desde la infancia, y el único de la banda con estudios superiores.

Al poco de llegar a la ciudad, Izzy y Axl crearon un grupo llamado Hollywood Rose, en el que también participaban un guitarrista Tracii Guns y un batería llamado Rob Gradner. La futura alma de Guns `N' Roses, el dúo Axl-Slash, tuvo su primer encuentro cuando Slash acudió a las pruebas como posible guitarra, pero Axl le rechazó por considerarle demasiado colgado con el blues. Hollywood Rose no funcionaba demasiado bien, por lo cual Axl decidió dejarlo para irse con Tracii, que formó entonces L.A. Guns. Axl duró muy poco en el nuevo grupo debido a sus continuas peleas y discusiones con Tracii, alguna de las cuales acabaron a puñetazos.

Entretanto, Izzy había logrado una actuación para Hollywood Rose, pero el grupo carecía de cantante, batería, segundo guitarra y bajista. Izzy y Axl lograron convencer al dueño del local para que les concediera un aplazamiento de quince días para reestructurar la banda. Axl se acordó entonces de Slash y de que éste tenía un grupo con bajo y batería. Road Crew estaba en esos momentos en las últimas, no había dinero y no surgían las actuaciones, por lo que Izzy y Steve aceptaron gustosos. Slash, por su parte, alegó que él no había tocado nunca con un segundo guitarrista y no estaba dispuesto a ello. Axl imponía como condición que su amigo Izzy estuviera en el grupo por lo que Slash se mantuvo al margen y, curiosamente, el propio Tracii fue el guitarrista de esa primera formación. Tracii se había quedado sin grupo, tras una violenta discusión con el resto de sus compañeros de L.A. Guns.

Fueron doce días frenéticos dedicados en pleno a ensayar y componer canciones durante los cuales se generó el material que vería la luz dos años después como *Appetite for destruction (Welcome to the jungle, Sweet child o' mine)*, e incluso algunos temas incluidos en discos posteriores (*Move to the city, Nice boys*). Un esfuerzo que se vio recompensado cuando, un jueves de junio de 1985, Guns `N' Roses realizó su primera actuación en el Trovbadour. El grupo había logrado reunir un buen repertorio entre versiones y temas propios y gracias a aquella actuación comenzó a despertar interés. Tracii volvió con sus antiguos compañeros y reconstruyó L.A. Guns con un nuevo cantante venido de Gran Bretaña, Phil Collen. Por su parte, Slash accedió a realizar algunos ensayos y, al ver que se acoplaba bien al grupo, se convirtió definitivamente en el guitarrista de Guns `N' Roses.

Con esa formación el grupo emprendió su primera gira por la Costa Oeste de los Estados Unidos. La experiencia estuvo plagada de problemas. Desde la avería de la furgoneta donde debían trasladar el equipo, a la cancelación de la mitad de los conciertos. Todo ello, unido a la falta de pagos, hizo que la banda regresara a casa con cierto desencanto, pero sin perder la ilusión gracias a la compenetración que se sentía en el grupo.

El año 1986 vio florecer a grupos como Mötley Crue y Ratt, lo que de alguna manera puso a Los Ángeles en

el punto de mira de las casas discográficas. Los chicos de Guns `N' Roses se habían dado a conocer en la ciudad, tocando a menudo en clubes como el Water Club, el Whiskey y el Scream, pero tenían como único hogar un desangelado local de ensayo, sin baño ni cocina y con mucha humedad.

Gracias a su humedad con Poison, que acababa de firmar un contrato, consiguieron su primer manager. Vicky Hamilton, encargada de la contratación de los clubes de rock de Los Ángeles, les prestó su apartamento y les adelantó el dinero para renovar su equipo. Grabaron varias maquetas y aumentaron sus recorridos por los clubes de la ciudad, hasta que en verano, la discográfica Geffen les ofreció un contrato para grabar su primer álbum. La compañía les proporcionó también un nuevo manager, Alan Niven, ya que la banda se había peleado con Vicky, a la que habían destrozado el apartamento a base de juergas.

Hasta febrero de 1987, la banda estuvo ensayando y retocando los temas que constituirían los temas de *Appetite for destruction*, que grabaron entre febrero y abril. El primer LP fue precursor de la polémica que acompañaría a los Guns `N' Roses en toda su trayectoria, y la portada, que mostraba a un robot mecánico que acababa de violar a una chica, fue prohibida en algunas ciudades, obligando a Geffen a sustituirla en otra edición por el símbolo del grupo.

Como ya mencionamos, *Appetite for destruction* no experimentó una entrada espectacular en las listas de ventas, pero mantuvo una trayectoria ascendente que le llevó a batir récords de permanencia en ellas. El videoclip que grabaron en un hotel de Los Ángeles para apoyar a *Welcome to the jungle* fue, sin embargo, un éxito en la MTV. El grupo se iba dando a conocer y lograron una gira como teloneros de Mötley Crue, Aerosmith y Alice Cooper, así como una semana de shows con The Cult. Las giras estuvieron pobladas de sobresaltos, entre juergas descomunales, que a veces eran atribuidas equívocamente a sus compañeros de actuaciones, desavenencias de Axl con los otros grupos, sus repetidas detenciones por gamberro, y la rotura de muñeca de Steve durante una borrachera, unido a la repentina boda de Duff que le hizo desaparecer durante una semana en plena gira. Además, Axl fue hospitalizado por problemas de garganta y el grupo perdió una oportunidad de realizar una gira con Iron Maiden.

Esa época está plagada de anécdotas sobre los excesos del grupo pero, sin duda, el hecho más grave es que, a finales de 1987, Izzy, Steve y Duff eran heroinómanos y se sucedían los escandalosos abusos alcohólicos de Axl y Slash. Aunque en 1988 hicieron su primera gira como cabeza de cartel, *Welcome to the jungle* seguía encabezando las listas de éxitos, su nuevo sencillo, *Sweet child o' mine*, había entrado directo en ellas, *Appetite for destruction* les consolidaba como uno de los mayores impactos musicales de la época y la banda comenzaba a ganar dinero, todos los ingresos iban directos a los bolsillos de los traficantes. Guns `N' Roses triunfaba y sus componentes apenas eran conscientes de ellos. Su fama había alcanzado ya a Europa, y ese mismo año fueron invitados a participar en el Festival de Donnington, en la trágica actuación en la que murieron aplastados dos chicos en las primeras filas. Los Guns presenciaron este hecho sin poder hacer nada por evitarlo y les afectó tanto que prometieron no volver a actuar allí.

A finales de año, y dado el éxito creciente de la banda, la demanda de material nuevo llevó a Geffen a reeditar su famoso EP en directo *Live like a suicide*, completado con cuatro temas acústicos, en un LP llamado *Lies*. El grupo se había pasado casi dos años en gira constante y no había tenido tiempo de componer nuevas canciones, pero *Lies* tuvo un buen recibimiento. Fue entonces cuando la banda sufrió un continuado acoso de los medios de comunicación, y los reportajes sensacionalistas y los escándalos hicieron que se enfriaran notablemente sus relaciones con la prensa, lo que queda reflejado en una de sus canciones de *Use your Illusion II, Get in the ring*.

En septiembre de 1989, Guns `N' Roses realizó una gira por Estados Unidos junto a los Rolling Stones y Living Colour. Con ella acabaron su consagración como la banda de rock más controvertida del momento, al abandonar la gira después de tan sólo quince días de las cincuenta actuaciones concertadas. Una vez más, se impuso la voluntad de Axl, que se negó a hacer de telonero para una banda que vendía un tercio de los discos que Guns `N' Roses. Aún así, los chicos duros de Los Ángeles habían dejado firme constancia de su calidad

musical.

Por aquel entonces los problemas con las drogas y el alcohol estaban destrozando al grupo, haciendo que apenas aguantaran el ritmo de los conciertos y se vieran incapaces de componer nuevas canciones. Tras un duro replanteamiento, decidieron hacer un esfuerzo común por desengancharse. El único que no logró superarlo fue Steve y en 1990 Guns `N' Roses anunció que abandonaba la formación y era sustituido por Matt Sorum, batería de The Cult y viejo amigo del grupo. A la vez, se anunció la grabación de un nuevo LP, que contaría con la colaboración de otro viejo amigo, el teclista Dizzy Reed.

De abril a diciembre de 1990, la banda se recluyó en el estudio para la realización de ese cuádruple LP, que se acabó, con tres meses de retraso, en marzo de 1991, *Use your Illusion I y II*. Durante la grabación, la banda siguió suscitando polémica, y numerosas minorías criticaron sus letras, calificándolas de racistas y homófobas. Slash tuvo que redactar una nota para la prensa, aclarando que el contenido de las canciones no correspondía a la ideología del grupo, sino que trataba de reflejar los sentimientos de ciertos miembros de la sociedad, sin ánimo de generalizar.

En junio de 1991, la banda publicó el sencillo *You could be mine*, que formaría parte de la banda sonora de *Terminator II*, y por fin, en agosto, se editó el esperado *Use your Illusion I y II* que entran directamente a los números uno y dos de Billboard. Este LP cuádruple se divide en dos volúmenes (fueron la primera banda de la música contemporánea en editar dos discos de estudio a la vez), y constituye una mezcla heterogénea de baladas, blues y rock duro. Su publicación vino acompañada de nuevos conciertos, entre ellos la macro gira *Use your Illusion World Tour*. Durante cerca de dos años, de agosto a de 1991 a julio de 1993, Guns `N' Roses recorrió el mundo entero promocionando su nuevo disco. Una gira en la que no faltó la polémica, las peleas de Axl con fotógrafos y miembros del público y alguna que otra cancelación, pero que volvió a dejar por sentado que la fuerza de sus canciones les acompaña en el escenario.

Durante la gira, Izzy abandonó el grupo porque no estaba de acuerdo con la forma en la que habían trabajado durante la grabación de *Use your Illusion*, y porque había dejado de compartir las orientaciones musicales de Slash y Axl. Aunque la banda especuló con el fichaje de David Navarro de Jane's Addiction, pero sus problemas con las drogas hizo que se eligiera a Gilby Clark, que provenía de Kill for Thrills, como sustituto definitivo de Izzy.

En 1993, Guns `N' Roses publicó *The Spaghetti Incident?*, su último disco hasta la fecha. Este LP está constituido íntegramente por versiones de canciones compuestas por otros grupos. Lo último que se sabe de ellos es que grabaron una versión de *Sympathy for the Devil* de los Rolling Stones y que Axl ha reconstruido la banda con otros componentes y actuó el pasado mes de febrero en el Festival de Rock de Río de Janeiro. Los demás miembros han seguido con sus carreras en solitario formando sus propios grupos.

ANÁLISIS MUSICAL DEL ROCK & ROLL

CARACTERÍSTICAS DEL ROCK & ROLL

- ◇ Hot–Intonación: la entonación sucia (dirty–tones), cargada de emoción, se realiza en el canto y la interpretación instrumental con apoyaturas, vibratos, trémolos, portamentos, pausas y ruido. Esta característica se toma del jazz.
- ◇ Off–Beat: todas las desviaciones del pulso regular (beat); esto comprende desde la síncopa, que puede estar escrita hasta los más sutiles rallentando y acelerandi. El Off–beat, aporta el drive (intensidad) y el swing (impulso) característicos.
- ◇ Polifonía: los instrumentos melódicos varían, adornan y juegan con la melodía, improvisando en función de la tesitura, estilo y temperamento de la voz del cantante,

con lo que se produce heterofonía y polifonía aparente.

- ◇ La música rock necesita ser analizada y representada de una manera diferente a toda música anterior. Añade la apertura cosmopolita de la música, la variedad de estilo dentro del rock, los movimientos y escuelas simultáneas.
- ◇ El tempo es irregular, porque puede ir desde una canción lenta, como por ejemplo una balada, hasta una rápida.
- ◇ Según los modos y estilos el rock se convirtió en hard (duro) o soft (blando), punk o funk, sinfónico o psicodélico, africano o europeo, disco o reggae.

ESTRUCTURAS MUSICALES DEL ROCK & ROLL

- ◇ La formación típica en cuanto a base instrumental se refiere en los grupos de rock, está compuesta por tres guitarras: solista, acompañamiento y baja.
 - ◇ La electrificación ha sido una gran aportación. Y la guitarra ha llegado incluso a superar el piano, batería e instrumentos metálicos.
 - ◇ Los pedales de distorsión, efectos especiales y la cinta magnética han particularizado a esta música, siendo el ruido el único material.
 - ◇ La violencia es la energía propia del rock y la base constitutiva para el tratamiento del sonido.
 - ◇ Cuando se insiste en un ritmo grave y la música electrónica provoca la utilización de ésta por los músicos o ejecutantes.
 - ◇ La estructura del rock en sus orígenes se caracteriza por la utilización de Tónica, Subdominante, Dominante. Aunque con la influencia de la India, su ejecución es interpretada por cada músico o artista, a su manera.
- La estructura del rock está formada por estrofas y estribillos sin orden preestablecido. Suele comenzar con una introducción más estrofa, introducción más estribillo, aunque no es lo normal. No hay un patrón fijo; podemos encontrarnos con una estrofa más estribillo, dos estrofas más estribillo...La estructura más usual: INTRODUCCIÓN, ESTROFA, ESTROFA, ESTRIBILLO, PUENTE (Suele ser un punteo, que varía los esquemas armónicos para llegar de unos a otros), ESTROFA, ESTROFA, ESTRIBILLO, ESTRIBILLO.
- ◇ La estructuración del rock debe contar con tres componentes: **Melodía, Armonía y Ritmo.**

- **Melodía:**

- Apoyada por la voz humana, aunque con más importancia de la expresividad.

- Es de gran ayuda al texto, impidiendo la ruptura entre el tono directo de las palabras y el carácter espontáneo. La melodía es la que sorprende al oído más directamente.

- **Armonía:**

- Junto con la melodía constituyen ambas el espacio musical donde el ritmo organiza el tiempo.
- El rock cuenta con pocos acordes disonantes lo que le da una gran firmeza. Además, no son muchos los que le componen o la separación entre ellos se encuentra delimitada, (aporta mayor limpieza a la obra) influencia del rythm and blues y del jazz.
- Los instrumentos no cambian y el ritmo (más que la melodía y armonía), sostiene la música rock.
- En el rock tiene que haber progresión de menos a más con respecto a la armonía y la dinámica. Se trata de una música con ritmo binario dirigida a un público joven.
- **Ritmo:**
 - Como hemos citado anteriormente el rock se caracteriza por un ritmo binario.
 - El paso del tiempo reviste el carácter de metrónomo, que se hace muy notorio sobre todo en el hard-rock.
 - Cuando el ritmo es afinado, se libera a los instrumentos del carácter golpeador.
 - Este no es sólo de instrumentos específicos. La potencia va junto con la propia violencia.

COMPOSICIÓN POR ETAPAS

• Los 50's

Con el abandono del serialismo y la indeterminación, los compositores eligen nuevas líneas, no sólo música occidental, sino músicas populares como el rock.

El rock, desde esta época se caracteriza por unos fraseos extensos, desarrollados libremente y concebidos de forma polifónica.

• Los 60's

Grupos como The Beatles poseen canciones con estructura más libre y compleja que la tradicional.

En esta época se introducen instrumentos de cuerda y sintetizadores electrónicos.

• Los 70's

Durante la época de los 70's, proliferaron los grandes y masivos conciertos de rock, en los que los efectos visuales y teatrales jugaban un papel muy importante, hasta el punto de consagrar a un grupo más por su escenario que por su propia música.

• Los 80's y 90's

Son los que han favorecido al progreso musical y la realización de experimentos imposibles de imaginar en épocas anteriores.

INSTRUMENTACIÓN DEL ROCK & ROLL

A la hora de analizar la instrumentación usada por las bandas o grupos de rock, no es necesario relacionarse con muchos instrumentos, ya que el rock and roll tiene una base instrumental prácticamente común en todas

las épocas.

La diferencia más notable es quizás el paso del contrabajo al bajo eléctrico.

Mientras el contrabajo se usó en los años 50 (pleno rock and roll), el bajo eléctrico comienza a usarse en los 60 (cuando el rock perdió su roll).

Los instrumentos que componen una banda o grupo de rock son los siguientes:

(a). Rock and roll: voz, guitarra eléctrica (una o dos), contrabajo y batería.

(b). Rock: voz, guitarra eléctrica (una o dos), bajo eléctrico y batería.

El hecho de que haya una o dos guitarras se debe a que en algunas canciones había una guitarra encargada de llevar la melodía mientras la otra punteaba. Estas ocasiones fueron cada vez más comunes hasta convertirse en una práctica casi habitual a partir de finales de los 70.

La voz es el instrumento más natural y el que caracteriza a cada grupo o banda. En el mundo del rock no hay una voz característica: puede ser una voz grave o ronca o una voz aguda. Esto ha sido así en todas las etapas por las que ha pasado este estilo musical.

Hay que destacar la presencia de otros instrumentos que, aunque no son muy habituales, sí son comunes en los grupos de rock como puede ser el teclado.

VOZ

Es el principal instrumento. Su tesitura varía según el cantante. Los demás instrumentos tendrán la función de acompañarla y realzarla

Voz o fonación, es el sonido producido en la laringe por la salida del aire (expiración) que, al atravesar las cuerdas vocales, las hace vibrar. La voz se define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza.

El tono óptimo o más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende de cada individuo y está determinado por la longitud y masa de las cuerdas vocales. Por tanto, el tono puede alterarse, variando la presión del aire exhalado y la tensión sobre las cuerdas vocales. Esta combinación determina la frecuencia a la que vibran las cuerdas: a mayor frecuencia de vibración, más alto es el tono.

Otro aspecto de la voz es la resonancia. Una vez que ésta se origina, resuena en el pecho, garganta y cavidad bucal. La calidad de la voz depende de la resonancia y de la manera en que vibran las cuerdas vocales, mientras que la intensidad depende de la resonancia y de la fuerza de vibración de las cuerdas.

Para diferenciar una voz de otra tendremos que oír su sonido característico, es decir, su timbre. El timbre es el que hace que diferenciamos las voces de las personas. En el mundo del rock, el timbre del cantante caracterizará cada agrupación.

GUITARRA ELÉCTRICA

Fue inventada hacia 1935 en Estados Unidos y es una forma evolucionada de la guitarra acústica. Su uso se ha impuesto con la moda de los grupos de rock. Sería, por tanto, inconcebible prescindir de la contribución de la guitarra en la música rock.

El parecido con la guitarra normal afecta únicamente a la forma ya que en las guitarras la caja sólo cumple la

función de servir como soporte a las cuerdas y en realidad podría adoptar una forma completamente distinta.

No hay por tanto caja de resonancia en este caso al quedar sustituida por un dispositivo eléctrico, por esto, los guitarristas clásicos, que repudian la guitarra eléctrica, le discuten el nombre de guitarra.

El principio es de la conversión de las vibraciones de las cuerdas metálicas en pulsiones eléctricas, las cuales pasan por un amplificador previo y luego por otro antes de salir por los altavoces como sonidos.

Tanto el pleamplificador como el amplificador –que a menudo se encuentran reunidos en un mismo elemento– aseguran electrónicamente los controles de sonoridad y volumen.

Las tapas de las guitarras eléctricas están provistas de micrófonos y de botones de control así como de un interruptor que pone en acción los distintos altavoces.

Las guitarras eléctricas deben presentar idéntica calidad en su construcción a la que exige a otras guitarras. Pero la calidad sonora depende casi exclusivamente de los componentes electrónicos.

Por otra parte se han creado dispositivos varios para producir efectos especiales: uno de ellos es el pedal *Wah-wah* y sus variantes (pedales *Fuzz-wah*). Estos pedales de efecto modifican la naturaleza de los impulsos eléctricos entre el instrumento y el preamplificador.

Dará el apoyo armónico a la música, tiene más libertad que el bajo a la hora de moverse y dependiendo del patrón armónico de los riff que use dará un fill distinto al tema.

Los pasajes solistas serán casi siempre desarrollados por este instrumento por la no-necesidad de mantener la base musical (papel del bajo). El desarrollo de las partes solistas se harán normalmente en las estrofas o en los estribillos aunque también se pueden usar los puentes.

Las partes de la guitarra eléctrica son:

CLAVIJAS

CLAVIJERO O PALA

MÁSTIL O DIAPASÓN

CUERDAS

TRASTE

GOLPEADOR

PASTILLAS

CUERPO SELECTOR DE PASTILLAS

PUENTE PALANCA DE VIBRATO

–Clavijas: Piezas de metal donde van enrolladas las cuerdas que sirven para afinar la guitarra.

–Clavijero o pala: Es el soporte de las clavijas.

- Alma: Barra de acero ajustable para evitar arqueamiento.
- Mástil o diapason: Es la zona donde se pisan las cuerdas para producir las diferentes notas. Es desmontable y va atornillado al cuerpo.
- Marcadores: Varían de simples puntos a diseños ornamentales.
- Trastes: Partes en que se divide el mástil. Los bordes tienen que estar bien acabados para que no se produzcan cortes en la mano.
- Cuerdas: Son seis y su afinación es (de abajo hacia arriba) mi, si, sol, re, la, mi.
- Cuerpo: Es la parte que le da forma a la guitarra. Las maderas más utilizadas para éste son las de arce y caoba.
- Golpeador: Su función es evitar arañazos con la púa sobre la madera del cuerpo. Los hay de madera y metálicos, pero suelen ser de plástico y de una sola pieza.
- Pastillas: Son las que generan el sonido. Están formadas por una larga bobina de hilo de cobre en torno a seis piezas polares magnéticas.
- Puente: Sirve de sujeción a las cuerdas. Los hay simples y flotantes.
- Palanca de vibrato: Va enroscada al puente. Su función es subir o bajar la tensión de las cuerdas, produciendo así alteraciones en el sonido, tirando de ella.
- Selector de pastillas: Su cometido es permitir la elección de la pastilla con la que se quiere tocar.
- Volumen y tono: Estas ruedecillas sirven para graduar el nivel de dichos elementos.
- Jack: Aquí va enchufado el cable que transmite los impulsos eléctricos hacia el amplificador.

La guitarra es un instrumento único: no existe otro que reúna tanto potencial armónico, melódico y rítmico en un formato tan portátil. Incluso cuando se toca sola, la guitarra ofrece una considerable gama de armonías, ya que el instrumentista tiene acceso continuo a más de tres octavas (cuatro en muchas eléctricas), y los únicos límites de polifonía los marcan la destreza del guitarrista y el contexto musical. También tiene mucha importancia la capacidad de la guitarra de mantener una nota. Las marcas de guitarras eléctricas que han gozado y gozan de un gran prestigio son: Fender, Gibson, Rickenbaker, Ibáñez, Guild y Jackson.

CONTRABAJO

Es el instrumento más grave y más voluminoso de la familia de la cuerda frotada. Ni su tamaño ni su forma están definitivamente estabilizados: la altura total es de alrededor de 1'95 (con una caja de 1'10 m. de alto y un fondo de unos 35 cm).

El número de cuerdas ha oscilado entre tres y seis, contando en la actualidad con cuatro cuerdas afinadas por cuartas (mi1, la1, re2, sol2). La extensión puede abarcar cuatro octavas. El timbre es opaco y la sonoridad potente, con cierta rudeza en el registro grave y bellísimos agudos.

El contrabajo es un instrumento muy usado en la música jazz, y dado que ésta es precursora del rock, este instrumento también fue usado en los primeros años de desarrollo de este estilo musical. Años más tarde, el contrabajo fue sustituido por el bajo eléctrico, el cual se toca aún en nuestros días.

Las partes del contrabajo son:

RIZO

CLAVIJAS

CLAVIJERO

CUERDAS

DIAPASÓN

TAPA

PUENTE OÍDOS

FONDO

CORDAL

PICA

–Rizo: Su función es puramente ornamental.

–Clavijas: Su función es la misma que en la guitarra.

–Clavijero: Su función es la misma que en la guitarra.

–Diapasón: Es mucho más largo que el de la guitarra y el del bajo eléctrico. Su función es la misma que en ambos instrumentos.

–Cuerdas: Son cuatro y su grosor es mayor que en la guitarra y el bajo, tiene cuatro cuerdas afinadas en sol, re, la, mi y suenan una octava por debajo de su notación. En algunos casos se añade una quinta cuerda afinada en si.

–Cuerpo: Se divide en tapa (parte anterior) y fondo (parte posterior).

–Oídos: Orificios en forma de f situados a ambos lados del cuerpo.

–Puente: Es lo que mantiene elevadas las cuerdas para que no choquen con el diapasón.

–Cordel: Elemento de metal en que van ubicadas las cuerdas.

–Pica: Barrita metálica situada en la parte inferior del contrabajo que sirve para regular su altura.

El contrabajo, junto con la batería, era el encargado de llevar la base rítmica de las canciones. La técnica usada en este instrumento era el *pizzicato*, que es una muestra de virtuosismo que consiste en dar leves golpes con la mano derecha a las cuerdas. Esta técnica en un matiz piano puede parecer un leve golpe de timbales.

BAJO

La guitarra de bajos fue creada en 1951 por la compañía norteamericana Fender que presentó su primer

modelo *Precision*. La sencillez era la clave del diseño original de este instrumento.

Hoy en día se sigue usando este acertado diseño de la compañía Fender para la fabricación de bajos, eso sí, con una tecnología más avanzada. El bajo junto con la batería es el que le da el peso a la música.

El bajo es el que le da la afinación al bombo por lo que deben ir juntos, además si cambian en cualquier momento el patrón de la música los dos deben seguirse.

Una vez que ya se dan las notas del bombo el bajo las puede adornar e ir dando notas de relleno o de paso que además de dar un color distinto van complementando la armonía. Normalmente la nota que da junto al bombo será la fundamental del acorde.

Los bajistas han logrado establecer de manera definitiva la identidad de su instrumento, y ya hace tiempo que cayó en el olvido el mito de que un bajista era alguien incapaz de tocar un instrumento de seis cuerdas.

Sus partes son iguales a las de la guitarra:

–Clavijas: Piezas de metal donde van enrolladas las cuerdas que sirven para afinar la guitarra. Son mucho más grandes que las de guitarra, puesto que las cuerdas son más gruesas.

–Clavijero: Es también más largo y ancho que el de la guitarra eléctrica.

–Trastes: Partes en que se divide el mástil. Los modelos originales tenían veinte trastes. Ahora lo habitual es veinticinco, que proporciona una gama de dos octavas.

–Diapasón: Es la zona donde se pisan las cuerdas para producir las diferentes notas. Suele ser de 85 cm desde el puente a la cejuela. También existen bajos más cortos (de 75 y 80 cm), que resultan más fáciles de tocar.

–Cuerdas: Su afinación es sol, re, la, mi. Tienen un entorchado redondo.

–Pastillas: Son las que amplifican el sonido. En los primeros modelos se utilizaban de dos piezas y bovina única

–Controles: Sirven para graduar el sonido y el tono.

–Puente: Sirve de sujeción a las cuerdas.

–Cuerpo: El cuerpo es torneado, la suave curvatura de la tapa y el dorso permiten tocar con más comodidad.

CLAVIJAS

CLAVIJERO O PALA

MÁSTIL O DIAPASÓN

CUERDAS

TRASTES

CUERPO

PASTILLA

PUENTE CONTROLES

BATERÍA

La batería es un grupo de instrumentos de percusión tocados por un solo músico en las orquestas, bandas o conjuntos, especialmente en los de jazz y rock. La batería de jazz consta de bombo, percutido por pedal, tambores, caja clara, un platillo fijo y uno doble; en la de rock, aparte de llevar lo mismo que la batería de jazz, añade más platos, entre los que destacan ride, crash, chino y charles, y un doble pedal o, en algunos casos, doble bombo. El instrumentista emplea baquetas o escobillas.

Se ha mantenido como elemento estable y constante de la música rock a lo largo de la historia. El baterista, controlando en conjunto bastante impresionante de instrumentos o accesorios diversos, tiene como misión formular, expresar de la forma más explícita posible el balanceo de un tiempo a otro, el cual es, en gran parte, responsable del poder emocional de una composición de rock.

Va de menos a más actividad, va a ser la base rítmica y la que usa dando el fill al tema, por ser un instrumento que debe ir marcando el tiempo tiene menos posibilidad a salirse del patrón, excepto a los finales de frases y semifrases que podría colorear. En los estribillos casi siempre tendrá más actividad que en las estrofas.

La batería consta de los siguientes componentes:

RIDE

CRASH