

EL ROCK

El término rock no se limita solamente a la expresión “rock ´n roll” . En Inglaterra se incluye el rock en la llamada popular music (música pop). En EEUU , el “rock music” incluye desde el rock ´n roll hasta el country music(música popular de los blancos del sur de EEUU, con raíces europeas), el electropunk, los blues de Chicago y el pop Inglés.

De todos modos, se trata de una música binaria, fuertemente rítmica, estructurada por un número limitado de acordes y destinada para el baile.

Se caracteriza por:

- Espíritu de rebelión
- Supremacía varonil
- Tiene una historia reciente
- Recoge temas desde el amor hasta las protestas contra la sociedad y la lucha por los derechos humanos
- Uso de amplificadores para aumentar el volumen del sonido.
- Aparecen nuevos sonidos producidos por instrumentos electrónicos
- La batería aporta cohesión a los diferentes instrumentos entre los que la guitarra eléctrica es el centro.
- Muy ligado a los medios de comunicación de masas(radio, TV), industria discográfica...

Evolución y Estilos

El Rock, en su origen(1935-1955) tiene como protagonistas a los negros fuertemente marcados por los blues de los años 40. Destacan: Chuck Berry, John Lee Hooker, B.B. King...

En su segunda etapa(1954-1962), el rock tiene un cambio radical(1959) perdiéndose los valores de protesta e imponiéndose un estilo de baladas dulzonas: “Only you” (Los Platters).

Es la época del TWIST (Let´s twist again” de Trini López).

Los más representativos de esta época son : The everly brothers, Leo Fender, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley “El Rey”.

En la tercera etapa (años 60), EEUU se centra en la guerra del Vietnam, y es Inglaterra la que toma el relevo de esta música. Es la época de los Beatles y de la explosión de la música pop, con unas melodías muy cuidadas y unas letras muy banales. Este tipo de música siguió dos direcciones muy diferenciadas : Los Beatles (pop-rock discreto), y los Rolling Stones (con un estilo más violento y salvaje)

El “ pariente pobre” de la música pop inglesa son los MODS (jóvenes obreros ingleses). El grupo más famoso son los “Who” (a los que deben John Lenon y Mick Jagger su actitud inconformista).

El Blues moon inglés es la adaptación inglesa del Blues. A este movimiento pertenecieron John Mayall, Pink Floyd, Led Zeppelin, de Cream....

El pop inglés se desarrolla gracias al agotamiento estilístico del rock americano, al genio creativo de los Beatles, y el culto a grandes mitos desaparecidos como Elvis Presley.

En EEUU es un período difícil en lo referente a que la cultura se humaniza sobre el pacifismo y la ecología : El movimiento Folk (Joan Baez, Bob Dylan) , o psicodélico , o Hippie, y el canto de los Gueetos (música Soul) son algunos de los movimientos que surgieron. También es el momento de Jimi Hendrix, de los Rolling Stones, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Carlos Santana... Y en España: Los Bravos, Los Pequenikes.

La cuarta etapa(1970-1977) son años de transición. Desaparecen las grandes figuras y hay un retroceso en la creatividad. La reacción se produce en la mejora de las técnicas de sonido, vídeos gigantes y medios lumino-técnicos que hacen que la música en sí pierda calidad haciéndose rutinaria.

Surge el Rock progresivo, el Heavy metal, el rock duro, movimientos mediocres que se verán “salvados” por el **movimiento PUNK** (gamberro) : Surge como una respuesta a una crisis económica aguda: los jóvenes ya no se pueden identificar con los endiosados y multimillonarios roqueros. De ahí que surge la estética de lo feo con su típica expresión “no future”(no hay futuro).En estilo Punk destacan: Sex Pistols, Lou Reed, Talking heads, Blondie, Los Ramones...

Los grupos más representativos de esta cuarta etapa son:

Génesis(rock progresivo), Pink Floyd(Rock místico Inglés. “The Wall”) , Elton John(rock + variedades), Kiss (Heavy Metal), Supertramp, Status Quo. Y en España: Miguel Ríos.

En la última etapa (1977) se produce una crisis económica en occidente, y el ocio se centra en el fútbol.

La sociedad elitista del rock se encuentra “divorciada” de las realidades del pueblo, permaneciendo en un coto cerrado. Entonces aparecen los Punk (“golfos”) : odian el rock “clásico” , cultivan la fealdad y lo

esperpéntico. La moda Punk invade Gran Bretaña: ropas viejas, negación de la belleza y nihilismo estético.

Los Punk evolucionaron hacia la New Wave, la calma (1980-1990) volviendo al humanismo, a la ecología, al pacifismo y a los derechos humanos. Es el tiempo de Simple Minds, U2, The Cure, David Bowie, Eurythmics, Iron Maiden (heavy metal), Jean Michel Jarre(rock sintetizado), Madonna (disco funk: rock + variedades+soul+electro funk), The Police (Reggae + rock + jazz + pop), The Sex Pistols (los “atilas” del rock). Y en España: Miguel Ríos, Mecano....

Desde el Blues hasta el Punk hubo otros movimientos musicales además de los señalados anteriormente:

-La música **SOUL**: procedente de los barrios sórdidos en los que vivía la comunidad afroamericana en los EEUU, que representó una lucha constante por los derechos civiles de los miembros de esta comunidad, que en la década de los 60 vivían aún en situaciones de segregación racial. Calidad en los arreglos y en el uso de los instrumentos. James Brown, Aretha Franklin, The Supremes...

- **SONIDO CALIFORNIA**- En los años 60. Playas, sol y surf californiano se ven reflejados en grupos como “The beach boys” y “The mama’s and the papa’s”

- **FOLK-ROCK**: Incluye instrumentos más tradicionales. Cantautores como Joan Báez, Bob Dylan y Simon & Garfunkel

- **SOLISTAS**: Siguen la tradición de los baladistas de los años 50. Tom Jones, Sinatra, Elgerbert Humperdick, Cat Stevens, Elton John...

- **ROCK SINFONICO**: En los años 60 y 70. Tiene fondos orquestales e instrumentos “Clásicos”. Grupos como Génesis y Supertramp.

- **ROCK FEMENINO**: En los años 70. Janis Joplin y Suzi Quatro. En los 80: las “Bangles”

- **MAINSTREAM**: Son los supergrupos comerciales de la época de los 70, que tienen en común el enorme impacto comercial y el profesionalismo, además del cuidado puesto en los aspectos técnicos de sus conciertos y sus álbumes. Rolling Stones, Supertramp, Pink Floyd, Status Quo...

- **HEAVY METAL o ROCK DURO**: Tendencia del rock en los años 70, caracterizada por la saturación del sonido de la guitarra eléctrica y la simplicidad rítmica. La imagen de los músicos es importante (cuero jeans ajustados...). Sus conciertos se caracterizan por el gran volumen y la sensación de Apocalipsis que quieren transmitir. El grupo Motorhead es un ejemplo. Destacan Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath.

- **MUSICA DISCO**: Surge como música para baile, en las discotecas. Bee Gees, Donna Summer, Village People...

- **GLAM ROCK**: Combina la música con la teatralidad en el escenario. David Bowie

Música **FUNK**(divertida): estilo musical propio de los músicos de soul y Rhythm’n blues, que añaden a sus espectáculos una referencias sexuales, tanto en los movimientos como en las letras de sus canciones, siempre a un ritmo muy rápido y entrecortado.

James Brown

Otis Redding

Prince, con un sonido más duro y sintetizado que el de Michel Jackson.

Stevie Wonder (soul + funk), aunque que comienza con el Soul.

- **MÚSICA POP**: En los 70 y los 80 el grupo ABBA eclipsa a todos los demás.

- **TECNO-POP**: Es una música “enlatada” de finales de los 70 que se basa en adelantos técnicos, especialmente teclados y cajas de ritmo. Es una música de estudio creada por ingenieros de sonido. Destacan Jean Michel Jarre, Pet Shop Boys...

- **NEW WAVE**: Reacción al Tecno-pop. Se busca la vuelta al rock clásico. Destacan Police, Dire Straits y The Pretenders.

- **RITMOS LATINOS**: Rock de fusión con ritmos latinos y afros. Destaca el guitarrista mexicano Santana.

- **SONIDO ELEGANTE**: A finales de los 70 y principios de los 80. Es una reacción a la música comercial y al tecno-pop. Es una música elaborada y muy trabajada. Destaca: Roxy Music.

-música **ELECTROFUNK**: Derivada del soul, destinado al baile, propio de la cultura negra de los años 80. Usa teclados sintetizadores y percusiones electrónicas. Posteriormente ha dado paso a otros estilos como el House, el Rap.... El electrofunk es un estilo de movimiento sensual y letras con referencias sexuales explícitas. Destacaron: Stevie Wonder (de transición entre el soul y el electrofunk), Prince y Michael Jackson (“Triller”).

- En todos estos años hay grupos que abarcan innumerables estilos y es difícil encuadrarlos. Tal es el caso de QUEEN y de MIKE OLDFIELD

Los estilos más recientes son:

- **RAP:** Estilo musical de discoteca nacido en los barrios del Bronx y Harlem(N.Y), a principios de los 80Es una actuación oral de los disc Jockeys realizada encima de los sonidos funk preexistentes. Hacen acrobacias con los discos y las platinas para sorprender a los que bailan.

-Música **REGGAE:** mezcla de ritmos folklóricos Jamaicanos con el rock y el soul. Se relaciona con la religión de los Rastafaris.

Jimi Cliff (líder del Reggae) , Bob Marley, Alpha Blondie

- **HIP-HOP:** Música popular de la comunidad afroamericana que vive en zonas deprimidas de los EEUU. Es contestataria, y para bailar. Representa una evolución del Rap.

- **HOUSE:** Música trepidante e hipnótica de baile o discoteca, generalmente practicada por cantantes negros, que añade a la voz un acompañamiento basado en patrones repetitivos hecho con cajas de ritmos y sintetizadores analógicos que frecuentemente realizan un “remix”, es decir, utilizan sonidos conocidos para construir las canciones. Tiene sus inicios a finales de los 80 en Chicago y se relaciona con el consumo de drogas sintéticas como el “éxtasis” , y la búsqueda del “trance” o lo que podríamos llamar misticismo agitado.

- Música **AFRO-ROCK:**Con pocos medios tecnológicos y materiales, es el rock de los guetos africanos, en el que destacan: Alpha Blondy (grupo marfileño) y Mory Kanté (primer rockero conocido en Europa). Y otros como Youssou N'Dour, Fela Kuti. Manu Dibango...

EL HIP-HOP : Una revolución global

Nació en EEUU como un grito de rebeldía afroamericano. Ahora los marginados de medio mundo han recogido el testigo convirtiendo el “ RAP” en su arma de combate. De Bielorrusia a Brasil, es una banda sonora de un movimiento universal.

El término Hip-Hop , acuñado por Lovebug Starki, fue dado a conocer por Afrika Bambaataa, a quien se le atribuye hoy la fundación del movimiento.

Surgido en el Bronx neoyorquino para expandirse por los barrios negros marginales de EEUU, el Hip-Hop es un movimiento cultural compuesto básicamente por 4 pilares : MC, DJ, Bboy y graffiti. Aunque hay quienes dan la misma importancia a elementos como el beatboxing, el activismo político, la ropa, los complementos...

El Hip- hop es amor, diversión y sobre todo una fórmula contra la violencia en las calles.

La Música: EL RAP

La unión del MC (Master of ceremony) y el DJ (disc jockey), dan forma al estilo musical del hip-hop : El Rap

Los temas de las letras son diversos (combativos a ser posible), y se canta en un estilo de rima fácil de reconocer.

“El RAP es la CNN de los negros”. Corrían los años 80 cuando Chuck D, líder de Public Enemy, la banda de hip-hop más combativa de la historia, definía así el alcance del *Rythm And Poetry* (RAP, ritmo y poesía). Para él, el hip-hop era la voz de los marginados y una fuerza única para promover cambios sociales. Han pasado 26 años desde aquella frase y muchas cosas han cambiado.

A mediados de los 70, cuando era una actividad callejera e independiente, hasta la multimillonaria industria de la actualidad, “En algún camino perdió su alma”. Algunos aseguran que el Rap está en peligro de extinción: el pozo de creatividad parece haberse secado, no hay nada nuevo, apenas fórmulas recicladas que permiten a las discográficas seguir vendiendo.

Fuera de las fronteras norteamericanas (donde a los raperos actuales se les tacha de niños mimados que se quejan pero que lucen oro y diamantes), el género se está transformando en uno de los fenómenos musicales más pujantes del planeta. En las favelas de Brasil, en los barrios árabes de Israel, en las zonas marginales de Minsk, la vida de los adolescentes tiene un ritmo común, en el que se mezcla este ritmo con otros más insospechados: Los Brasileiros con la samba, los argelinos con los sonidos bereberes, los puertorriqueños con el Merengue, los españoles con el flamenco y la rumba...

Los grupos más punteros rechazan contratos multinacionales para no perder su libertad creativa, implicándose en la defensa y mejora de condiciones de vida de sus respectivas comunidades y rapean sobre los peligros de la vida criminal y el mundo de los excesos alcohólicos y drogadictos.

El baile: EL BREAKDANCE

Al arte de bailar breakdance se le conoce como Bboying.

A los hip- hoperos que practican esta especialidad se les denomina Bboys o Breakers.

La estética : EL GRAFFITI

Es la expresión plástica del Hip-Hop.

A los graffiteros les gusta dejar su firma con el spray o rotulador sobre superficies urbanas, siendo lo adecuado practicarlos sobre superficies que las autoridades adjudican para tales efectos.

El graffiti ha influido sobre el cómic, el diseño de ropa, portadas y objetos diversos.

La percusión: EL BEATBOXING

Es la técnica de imitar con la boca los sonidos de una caja de ritmos. Lo llaman el arte de la percusión vocal y hay verdaderos especialistas. Darren Robinson, de los legendarios Fat boys, fue el primero.