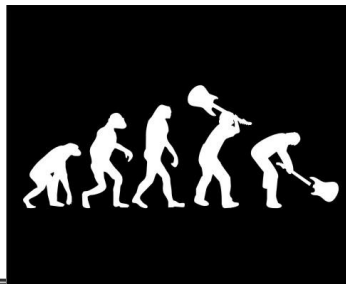

PEQUEÑA HISTORIA DEL ROCK

INTRODUCCIÓN

Esta pequeña historia del rock está pensada en un principio para los alumnos de ESO y Bachiller, por eso tiene partituras que se pueden interpretar en clase. Pero por otro también está dirigida a toda persona que se quiera acercar a los estilos musicales más importantes que han ido aparecido en el seno de la música popular moderna desde que a mediados de los cincuenta apareciera el rock and roll hasta el SXXI.

En primer lugar se ha tratado de relacionar cada movimiento musical con el contexto social en el que ha nacido para poder entender la música y a la vez conocer un poco mejor la sociedad que la ha producido.

Una vez conocidas las circunstancias en las que aparece cada música hemos profundizado en sus características y en los principales representantes de cada estilo, para que el lector se pueda acercar a los tipos de música que más le hayan interesado a través de los grupos y solistas más importantes.

Pero como la música es para escucharla, creemos que lo más importante de este libro es el CD que le acompaña con 38 ejemplos de otros tantos tipos de música diferentes. El libro incluye las letras de las canciones traducidas así como los acordes originales (por si alguien sabe tocar algún instrumento), para que el acercamiento a la música sea más sencillo. Y además, tanto para grupos de alumnos, o de amigos que sepan tocar algo de música, están las partituras de más de la mitad de las canciones del CD.

Espero que este libro, además de para aprender, os sirva para ampliar vuestros gustos musicales y os ayude a ser un poco más felices disfrutando con la música tanto como disfruto yo.

ÍNDICE

I LA PRIMERA DÉCADA DEL ROCK

- 1.1 EL ORIGEN DEL ROCK AND ROLL (pg. 5)
- 1.2 FINALES DE LOS 50 Y COMIENZOS DE LOS 60
 - a) TEN IDOLS (pg. 9)
 - b) DOO WOP (pg. 10)
 - c) GRUPOS INSTRUMENTALES (pg. 10)
- 1.3 EL ATAQUE BRITÁNICO
 - a) EL BEAT (pg. 11)
 - b) EL RHYTHM AND BLUES BLANCO (pg. 14)
 - c) LA ERA POP. LOS MODS Y LOS YE-YÉS (pg. 17)
- 1.4 EL CONTRATAQUE AMERICANO
 - a) LA MÚSICA CHICLE (pg. 19)
 - b) EL FOLK Y LA CANCIÓN PROTESTA (pg. 19)
 - c) EL FOLK ROCK (pg. 20)
 - d) EL COUNTRY ROCK (pg. 21)
 - e) EL SURF (pg. 22)
 - f) EL SOUL (pg. 23)

II LAS NUEVAS TENDENCIAS

- 2.1 EL MOVIMIENTO HIPPIE (pg. 26)
- 2.2 NUEVOS ESTILOS DE FINALES DE LOS 60 Y PRINCIPIOS DE LOS 70
 - a) EL ROCK PROGRESIVO O SINFÓNICO (pg. 30)
 - b) EL HEAVY ROCK (pg. 33)
 - c) LOS CANTAUTORES (pg. 36)
- 2.3 LAS FUSIONES
 - a) JAZZ ROCK (pg. 39)
 - b) ROCK TROPICAL
 - b1) LATIN ROCK (pg. 40)
 - b2) ROCK BRASILEÑO (pg. 40)
 - b3) EL REGGAE (pg. 41)

- 2.4 EL GLAM ROCK (pg. 42)
- 2.5 EL ROCK SUREÑO (pg. 44)
- 2.6 EL ROCK URBANO (pg. 45)

2.7 LA CRISIS DEL PETROLEO Y LA CRISIS MUSICAL

- a) MÚSICA AOR (pg. 48)
- b) MÚSICA MOR (pg. 50)

III EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX

3.1 REACCIONES A LA CRISIS

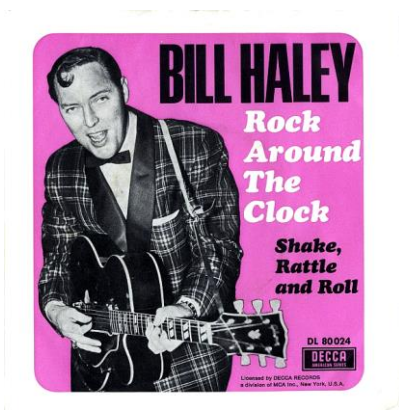
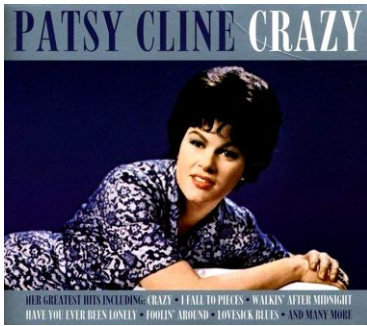
- a) MÚSICA DISCO (pg. 52)
- b) EL MOVIMIENTO PUNK Y EL AFTER PUNK (pg. 55)
- c) LA NEW WAVE O NUEVA OLA (pg. 58)

3.2 LOS AÑOS 80

- a) EL TECNO (pg. 62)
- b) LOS NUEVOS ROMÁNTICOS (pg. 65)
- c) EL CROSSOVER (pg. 67)
- d) LA MÚSICA ALTERNATIVA (pg. 69)

3.3 LA MÚSICA EN LA ACTUALIDAD

- a) LA MÚSICA DE BAILE DE LOS 80, 90... (pg. 72)
- b) LA MÚSICA COMERCIAL DE LOS 80,90... (pg. 75)
- c) EL GRUNGE (pg. 78)
- d) EL BRITISH POP DE LOS 90... (pg. 80)

HISTORIA DEL ROCK

1.1 .-EL ORIGEN DEL ROCK AND ROLL

Los hijos americanos de la II G M, desengañados de los ideales de la generación anterior (que dieron lugar a la depresión de los 30 y a la IIGM) desarrollaron su propia personalidad e inventaron en los años cincuenta una nueva forma de vivir y vestirse (vaqueros, hamburgueserías, cines al aire libre...). Sin embargo no encontraban una música adecuada a sus ganas de vivir porque el jazz se había hecho tan complejo (be bop) que no se podía bailar y las baladas melódicas (**Sinatra** y compañía) o el country blanco (**Hank Williams**, **Patsy Cline**...) les parecían muy blandos.

Entonces descubrieron, en emisoras en las que sólo ponían música negra, el rhythm and blues, que combinaba la fuerza expresiva del blues rural con las necesidades rítmicas de una población joven y urbana. De la combinación de la intensidad rítmica del rhythm and blues (ritmos marcados y bailables), la exactitud melódica del country (melodías regulares y bonitas) y la entrega emocional del gospel (voces desgarradas y apasionadas) surgió el **ROCK AND ROLL**. En realidad fue una evolución del rhythm and blues negro donde las letras reflejaban las inquietudes de la nueva generación de jóvenes y adolescentes.

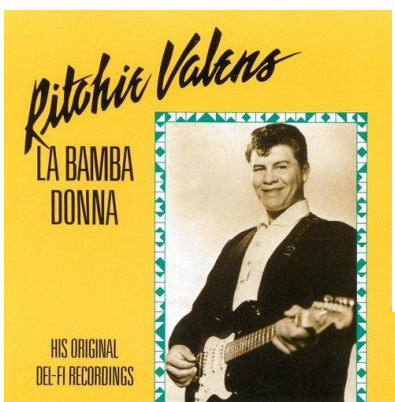
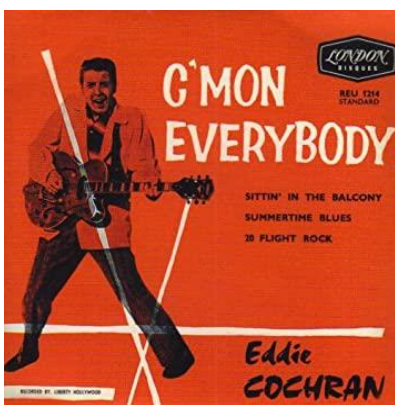
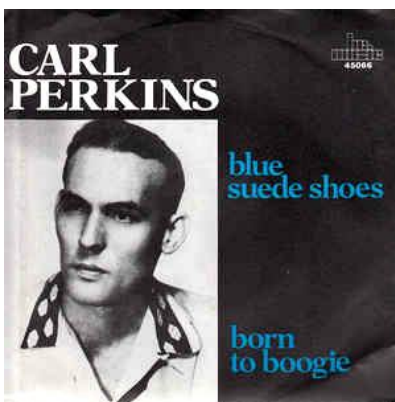
El primer rock and roll que recibió este nombre lo grabaron **Bill Haley and the Comets** el 12 de abril de 1954 y fue “Rock around the clock”, que sólo triunfó un año después cuando en la película *Semillas de maldad* se identificaba con el tema de la rebelión juvenil. Entonces vendió más de quince millones de copias.

Los reyes del rock fueron:

- **CHUCK BERRY** (negro), el compositor que mejor comprendía los deseos, frustraciones, pasiones ocultas... de los adolescentes

- **ELVIS PRESLEY** (blanco), el icono que la juventud necesitaba para identificarse con la nueva música. Inventó una forma de cantar y bailar aun más provocativa que las canciones (el contoneo de sus caderas hizo que le llamara Elvis Pelvis).

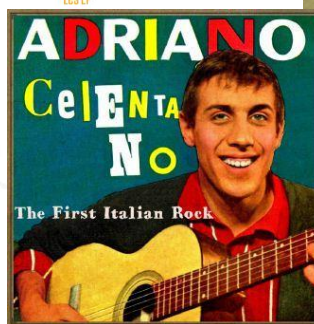
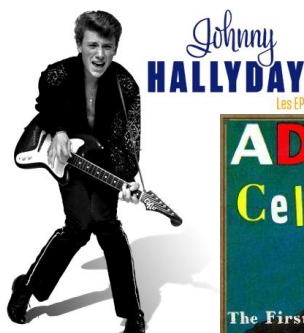
Otros cantantes importantes fueron los pioneros **Fats Domino** (“The fat man”) y **Little Richard** (“Tutti frutti”), **Jerry Lee Lewis** (“Grandes bolas de fuego”), los tres eran

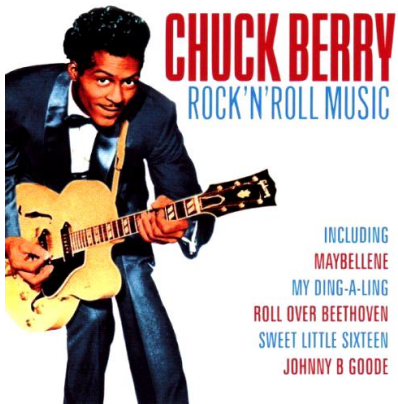

grandes aporreadores del piano, **Carl Perkins** (“Zapatos de gamuza azul”), **Bo Diddley**, **Gene Vincent** (“Be-bop-a-Lula”), **Eddie Cochran** (“C’mon everybody”) que murió en un accidente de tráfico con tan solo 21 años y **BUDDY HOLLY** (“Peggy Sue”, “That’ll be the day”) que cuando con su apariencia de empollón con gafas de concha empezaba a convertir el rock and roll en pop por la mayor influencia del country (menos fuerza rítmica y más preocupación melódica) la avioneta en la que viajaba junto con **Ritchie Valens** (“La bamba”) se estrelló muriendo con sólo 22 años (Ritchie Valens tenía 18).

En realidad lo que se conoce como **ROCKABILLY** fue el germen definitivo del Rock and Roll por la fusión del blues y el Honky-Tonk (un tipo de country electrificado que se tocaba en salones de mala reputación donde había mucho ruido y por tanto había que tocar fuerte para que se oyera algo). El Rockabilly se caracteriza entre otras cosas por la sencillez de medios: voz, guitarra y/o piano, contrabajo y batería. Esto hacía que fuese más barato contratar un grupo de rockabilly que una orquesta de baile, lo que contribuyó a su difusión. Muchos grupos han practicado el rockabilly en décadas posteriores: **Sha-Na-Na**, **The Stray Cats**, **Los Rebeldes** y **Loquillo** al principio... Las instrumentaciones en el rock and roll se fueron enriqueciendo al añadirse instrumentos de viento como el saxo.

La hegemonía económica de Estados Unidos después de la II Guerra Mundial también se reflejaba en la música de manera que el R&R se fue extendiendo por todo el mundo y aparecen figuras como **Cliff Richard and The Shadows** (Inglaterra), **Johnny Hallyday** (Francia), **Adriano Celentano** (Italia), **Teen Tops** (México), y **Mike Ríos**, después Miguel Ríos (España).

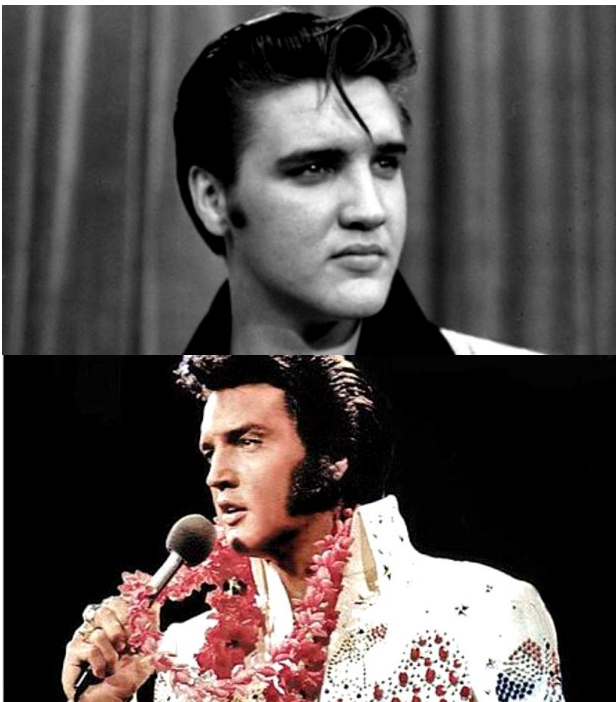

Aunque el rock and roll tuvo muchos detractores que lo tachaban de obscuro e inmoral, logrando prohibirlo en radio y televisión, la industria del disco comprendió el filón que representaba grabar con pocos músicos en poco tiempo y tener un elevado número de ventas ya que se trataba de un mercado nuevo, de manera que contribuyeron a la difusión del R&R. Además salieron a la caza de talentos e intentaron crear nuevos bailes que produjeran un movimiento juvenil similar pero más controlable, como el **twist** con **Chubby Checker**, el madison, el locomotion, el hully gully, la yenka... y así hasta la Macarena, la bomba y tantos otros hoy en día.

CHUCK BERRY

La calidad de sus canciones así como la exactitud con que reflejan la América juvenil de los 50 han hecho que sean versioneadas por grandes artistas como Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones o Bruce Springsteen.

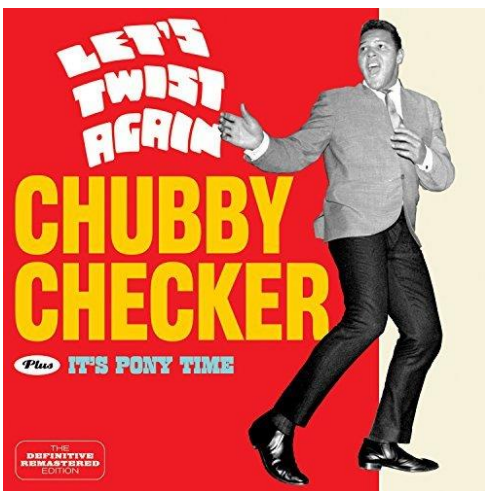
ELVIS PRESLEY Fue descubierto al grabar unas canciones en un pequeño estudio para regalárselas a su madre. En 1956 se convierte en el rey del rock & roll y su fama no decae ni cuando en 1958 parte a Alemania a hacer la mili durante dos años. En los años 60 se dedica a hacer películas y grabar canciones exóticas, religiosas, country... mientras que en los 70 da conciertos multitudinarios. En 1977 murió por abuso de fármacos que utilizaba para dormir, adelgazar... tomando unas 25 píldoras al día.

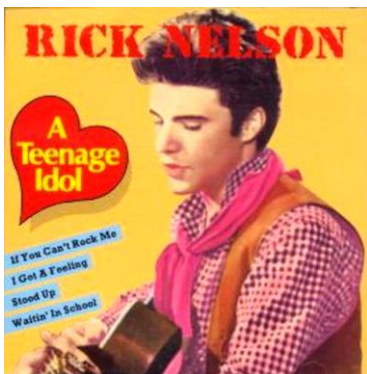
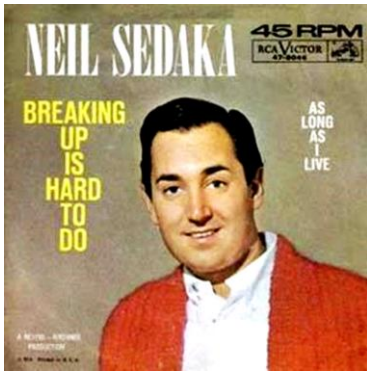
JERRY LEE LEWIS Fue acusado en 1958 de corrupción de menores por casarse con su prima Myra Brown de trece años. Por otra parte, en un concierto en el que tocaba después de Chuck Berry, para no ser eclipsado por este, no se le ocurrió otra cosa que acabar su actuación quemando el piano.

BUDDY HOLLY Mantenía dos carreras paralelas. Una grabando en solitario y otra con el grupo The Crickets. Las gafas le daban un aire interesante, según John Lennon.

CHUBBY CHECKER Aunque se había inventado dos años antes, fue el desplumador de pollos Chubby Checker quien lanzó a la fama el twist en 1960. Los caderazos y los restregones de una toalla imaginaria sobre los hombros se pusieron de moda entre la *beautiful people* neoyorkina, y de ahí al mundo entero, incluido el primer disco del joven Mike Ríos en España.

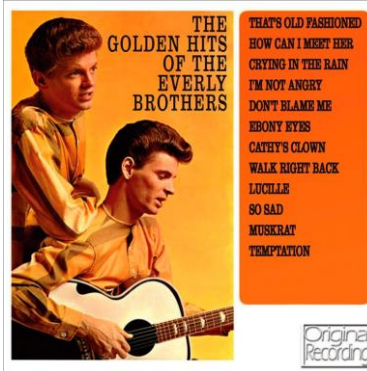

1. 2.-FINALES DE LOS 50 Y PRINCIPIOS DE LOS 60

a) TEEN IDOLS

Cuando en 1959 desaparecen las grandes figuras del R&R (Elvis en la mili, Berry en juicios por abusos a una menor, Little Richard en un seminario...) desaparece la rebeldía pero la juventud sigue buscando ídolos juveniles con los que identificarse y las casas discográficas se los proporciona. Es la época de los **HIGH SCHOOL** o **TEEN IDOLS**: guapos y sonrientes muchachos que ya no tocaban en grupos de rock (desaparecen las guitarras salvajes, los saxos chillones y los pianos histéricos) sino que se acompañaban de suaves orquestas y dulces coros. Las letras se basan en las experiencias de los años de colegio e instituto: el primer amor, pandillas inocentes, pequeños problemas con padres y profesores... es decir, que la rebeldía del Rock and Roll da paso a un producto *light* destinado, especialmente, al público femenino. El estandarte fue **PAUL ANKA** cantando sus amores juveniles a la *babysitter* de su hermano en "Diana". Le siguieron **Neil Sedaka**, **Ricky Nelson**... o **El duo dinámico** en España.

Por otro lado los **EVERLY BROTHERS** demostraron que el rock podía ser cantado a varias voces, con canciones como "Bye, bye love" dándole el empujón de calidad que necesitaba para sobrevivir.

THE EVERLY BROTHERS Influyeron en The Beatles y en todo el pop que vino con ellos, pero con la invasión británica acabaron refugiándose en el country hasta que se separaron en 1973. Se llegaron a llevar tan mal que en su disco de reunión de 1984, donde colaboró Paul McCartney, ni siquiera coincidieron en el estudio.

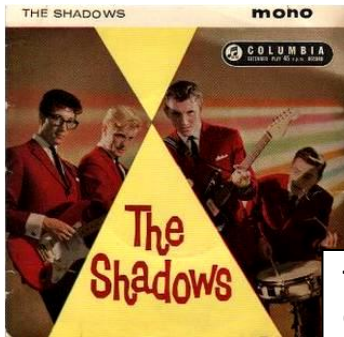
b) DOO WOP

Otro movimiento que estuvo muy de moda en los años 50 fue el **DOO-WOP**, aquí llamado **DU-DUÁ**. Eran grupos vocales (compuestos especialmente por negros aunque también abundaban los grupos blancos descendientes de italianos) basados en armonías, adornos y efectos vocales que utilizaban elementos del blues, del gospel y del rock and roll. De los casi 15.000 grupos de doo wop que grabaron en los cincuenta destacan **The Coasters, The Drifters** y **THE PLATTERS**, mientras que en España el más importante fue **Los Cinco Latinos**.

c) INSTRUMENTALES

Frente a los grupos vocales proliferaron a finales de los 50 y principios de los 60 los **GRUPOS INSTRUMENTALES** liderados a menudo por la guitarra eléctrica con eco. Destacaron **The Ventures** y **Johnny and The Hurricanes** en Estados Unidos, **THE SHADOWS** en Gran Bretaña y ya en los 60 **Los Relámpagos** y **Los Pekenikes** en España. Especialmente al principio muchas de sus canciones pertenecían Surf, música que trataba de transmitir las sensaciones que se experimentaban en una tabla de surf, pero acabaron haciendo versiones instrumentales de todo tipo de música, desde tangos hasta música clásica. Supusieron la pérdida del dominio de los cantantes en solitario preparando el camino al fenómeno de los grupos Beat.

THE SHADOWS Portada de un EP (disco pequeño a 45 r.p.m. con cuatro canciones) de los Shadows en el que se incluían grandes éxitos como "Apache".

PAUL ANKA De los muchísimos teen idols que lanzaron las discográficas, las emisoras de radio (con el descubrimiento del Top 40) y las televisiones en una campaña que pretendía adecentar la música para los jóvenes, perduraron muy pocos. Sólo los que tenían algún talento musical y supieron reciclarse: Paul Anka (en la foto), Ricky Nelson, Pat Boone, Del Shannon...

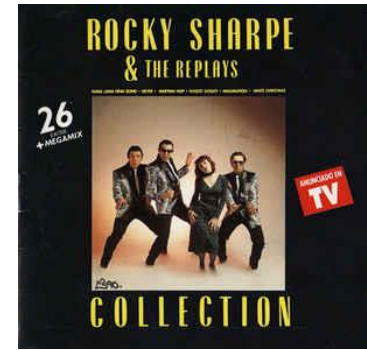

THE PLATTERS El tenor de Los Platters Tony Williams fue descubierto por un manager cantando en una gasolinera.

ROCKY SHARPE AND THE REPLAYS

Volvieron a poner de moda el Doo-wop a finales de los años 70 y principios de los 80 haciendo versiones nuevas de clásicos del género. El Revival siempre ha sido una opción para acercar la música del pasado a los jóvenes.

1.3.- EL ATAQUE BRITÁNICO

a) EL BEAT

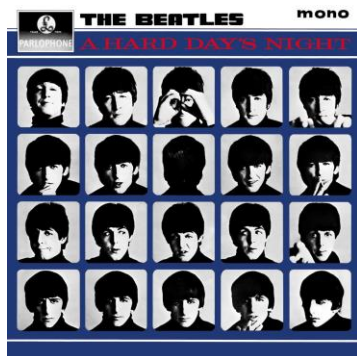
Mientras Estados Unidos imponía los gustos en cine, música... una Inglaterra acomplejada por el esplendor perdido iba a asistir al milagro de convertirse de nuevo en el centro del Universo gracias a un grupo musical, **THE BEATLES**, que consiguió combinar los ritmos negros del Rhythm and Blues y el R&R con juegos de voces blancas (influencia de los Everly Brothers) y con una armonía (acordes) cada vez más original e interesante para este tipo de música creando un estilo que conquistaría el mundo: **EL BEAT (1963)**.

El equilibrio que consiguieron los Beatles (al alcance de muy pocos artistas) entre la variedad armónica y las melodías pegadizas va a hacer que cosechen una tremenda cantidad de éxitos imperecederos; canciones que siguen gustando al público aunque las hayan escuchado muchas veces durante años.

El que cuatro mozalbetes de clase obrera, sin demasiada educación, triunfaran en todo el mundo alentó a muchos jóvenes más, que vieron en la música (como en el fútbol) una vía de escape. Entonces Inglaterra se convirtió en un hervidero de grupos (hasta hoy) que con la etiqueta de “Sonido Liverpool” tenían muchas puertas abiertas. Algunos de los grupos beat más importantes fueron: **Dave Clark five, Herman’s Hermits, The Hollies, The Searchers, The Zombies...**

The Beatles influyeron en grupos del mundo entero, como por ejemplo los **BEE GEES** en Australia (aunque de origen británico) y **Los Mustang, Los Bravos** (con éxitos internacionales como “Black is black”), **Los Sirex** o **LOS BRINCOS** en España... Pero ellos siempre evolucionaron por delante de sus competidores:

LOS BRINCOS Fueron los Beatles españoles y siguieron su misma evolución (del beat a la psicodelia). Por sus filas pasaron músicos tan importantes como Fernando Arbex, Juan Pardo o Junior.

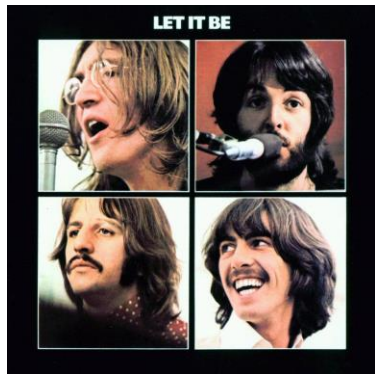

EMI **LOS MUSTANG**

LOS BRINCOS

THE BEATLES

Portada del segundo disco del grupo *With the Beatles* de 1963. Ningún Beatle fue un buen estudiante y con excepción de la de Harrison, sus infancias fueron bastante desdichadas: los padres de Ringo divorciados, el padre de John abandona a su familia y se cría con su tía, la madre de Paul muere cuando este tiene 14 años. Todos se refugiaron en la música.

- Usan orquesta (“A day in the life”) y grupos de cámara (“Yesterday”, “Eleanor Rigby”) en sus canciones.

- Traen a Europa ritmos e instrumentos hindúes como el sitar (“Within you, without you”) iniciando la psicodelia.

- Son el primer grupo pop en tener letras con tintes sociales (influencia de Bob Dylan) a partir de mediados de la década.

- Introducen el concepto de LP como obra unitaria, no como colección de canciones independientes, con su obra cumbre *Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band* (1967)

Hasta 1966 sus canciones de estilo beat recorrieron los cinco continentes en singles y álbumes como *Please, Please me*, *With the Beatles*, *A Hard day’s night*, *Help* o *Rouber Soul*. Pero a partir de *Revolver* (1966) su música fue tomando cada vez caminos más diferentes (desde el country hasta el heavy pasando por la música experimental). Donde mejor se nota es en el genial pero deslabazado doble *Album Blanco* de 1968.

En 1970 se disuelven por discrepancias entre los miembros del grupo con la publicación del álbum *Let it be*, compuesto antes de *Abbey Road*, otra obra maestra, que fue publicado en 1969. Sus cuatro componentes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, siguieron carreras musicales con distinta suerte ya que si bien George y John (gran activista del pacifismo: “Imagine”, “Give peace a chance”) han cosechado importantes éxitos Paul McCartney ha mantenido una carrera más fructífera y continuada.

THE BEATLES Foto que aparece en el álbum *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* de 1967, en plena psicodelia. En 1965 la reina Isabel II les entrega las medallas que les acreditan como miembros del Orden del Imperio Británico, ya que eran la principal fuente de divisas del país. John Lennon devolvió la suya en 1969 como protesta por la participación de Inglaterra en los conflictos de Vietnam y Biafra.

GEORGE HARRISON En 1999 a él y a su mujer les hirió un fan que entró en su castillo burlando las incontables medidas de seguridad. Falleció en 2001 con 58 años de cáncer de pulmón.

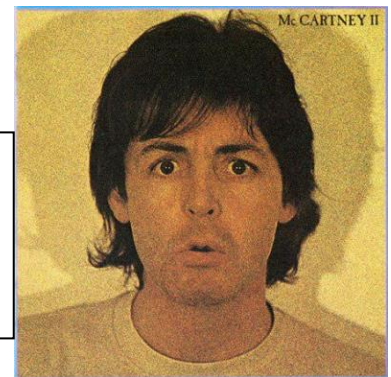

JOHN LENNON

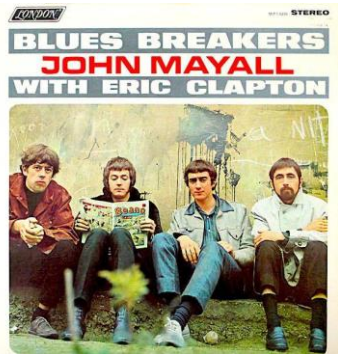
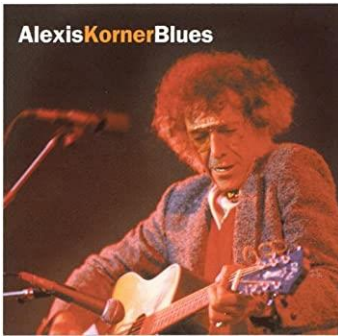
Después de retirarse durante cinco años para dedicarse a la educación de su hijo Sean vuelve a grabar en 1980 y el 8 de Diciembre de ese año es asesinado, con 40 años, por un fan desequilibrado.

PAUL McCARTNEY Después de la disolución de los Beatles ha tenido numerosos éxitos tanto con su siguiente grupo, The Wings, como en solitario.

RINGO STARR Ha grabado discos en solitario en colaboración con sus amigos y ha dedicado parte de su tiempo al cine actuando y produciendo películas. Hace giras habitualmente con sus "All stars Band".

JOHN MAYALL'S BLUES BREAKERS

En esta agrupación de John Mayall (primero por la izquierda) estaba Eric Clapton (segundo por la izquierda), que se unió al grupo después de abandonar los Yardbirds porque se habían hecho demasiado comerciales.

b) EL RHYTHM AND BLUES BLANCO

Los alumnos de las escuelas de arte británicas (chicos diferentes, rebeldes con vagas inclinaciones artísticas) repudiaban los gorgoritos de las listas de éxitos y preferían los sonidos del jazz y blues que descubrían en sus escuelas, en buena parte porque se identificaban con los negros norteamericanos ya que ellos también se sentían fuera de la sociedad que les cobijaba: se organizaban tribalmente, manifestaban sus diferencias en la forma de peinarse y vestirse, rechazaban la moral impuesta y no les preocupaba el futuro (la sombra de la bomba atómica les había acostumbrado a plantearse una existencia donde sólo existía el presente). La gente auténtica del blues cantaba las cuestiones que realmente les interesaban: sexo, identidad, desafío... en vez de *ño ñer ús*. Además de actitud, el blues proporcionaba repertorio musical a muchachos que apenas sabían tocar.

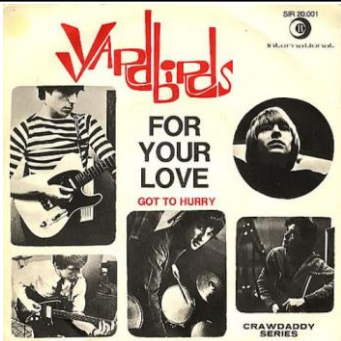
Estos jóvenes tomaron dos caminos, el primero es el de la pureza, estudiando e imitando fielmente a sus inspiradores como fue el caso de **Alexis Korner** o **JOHN MAYALL and The Bluesbreakers** (grupo por el que fueron pasando muchas futuras grandes estrellas del rock posterior). Otros músicos mezclaron los sonidos negros con concesiones al gusto del momento encaminándose al mercado que habían abierto los Beatles. Fueron precisamente estos últimos grupos (en principio unos profanadores) los que hicieron evolucionar el rhythm and blues acentuando el ritmo, subiendo el volumen de sus amplificadores y reemplazando la sutilidad por la urgencia y el descaro. Crearon lo que se conoce como *rock*, sin ninguna otra etiqueta.

Cada uno fue evolucionando y generando un *estilo propio*: **The Yardbirds**, por donde pasaron tres grandes guitarristas como **ERIC CLAPTON**, **Jeff Beck** y **Jimmy Page**, **CREAM** (también con Eric Clapton), **Van Morrison** con y sin **Them**, **Eric Burdon and The Animals**, **Pretty Things**, **Manfred Mann**, **Spencer David Group**... y por encima de todos **THE ROLLING STONES** (*Los cantos Rodados*, *Los Balas Perdidas* o *Sus Satánicas Majestades*).

Mientras que los Beatles eran vistos como los chicos buenos, los Rolling representaban todo lo malo y amenazador que podía haber para la sociedad, sobre todo para la juventud. Tras el estruendo de sus guitarras eléctricas se escondían *drogas, muertes, violencia, detenciones, juicios y perversidades de todo tipo*.

ERIC CLAPTON Menos mal que después de años luchando contra sus adicciones, sobre todo alcohol, cuando murió su hijo de tres años al caer por la ventana de un piso 53 se refugió sólo en la música, componiendo *Tears in Heaven*

THE YARDBIRDS
Contaron a lo largo del tiempo con tres grandes guitarristas: Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, que después formaría Led Zeppelin.

El grupo tardó en forjarse un sonido reconocible por culpa de su primer productor. Además los Beatles se les adelantaban siempre con sus nuevos hallazgos. Pero en 1968 se solidifica el clásico sonido Stones: guitarras sucias, ritmos pesados, ecos de blues y tensión entre los instrumentos y la voz arrogante de Mick Jagger.

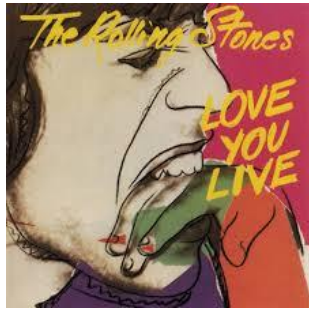
A lo largo de los años han sufrido varios cambios en su formación: en 1969 Brian Jones deja el grupo (un mes después se le encuentra ahogado en su piscina) y es sustituido por Mick Taylor que a su vez será sustituido en 1974 por Ron Wood y el bajista Bill Wyman abandonó, cansado, el grupo en 1993 sin que su puesto fuera ocupado por nadie de forma permanente.

A lo largo de los años *han experimentado con el reggae, el country, la música disco o las baladas* pero siempre han vuelto al rock. Aunque nunca quisieron ser abanderados de ningún movimiento algunas de sus canciones se han convertido en himnos por su capacidad para expresar sentimientos generacionales (“Satisfacción”, “You can’t always get what you want”...) y tratar temas sociales reales (“Get off my cloud”, “19th Nervous Breakdown”...).

Sus conciertos siguen siendo el mayor espectáculo del mundo del rock y no hay grupo en activo que les supere en longevidad y logros.

THE ROLLING STONES Los dos líderes y compositores de los Rolling Stones (Mick Jagger, voz y letras, Keith Richards, guitarra y música) son considerados hoy en día cadáveres vivientes por sus excesos. Charlie Watts, el batería, es el único miembro de los Rolling que ha llevado una vida tranquila (tocando jazz en sus ratos libres) y sin escándalos.

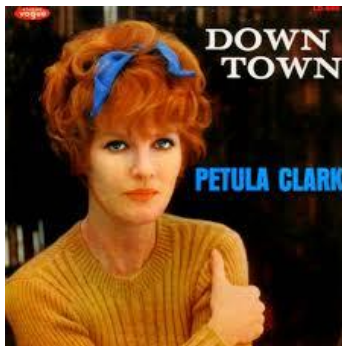
MICK JAGGER El padre de Mick Jagger decía que hasta que llegó la música y el pelo largo su hijo y sus amigos eran del tipo de muchachos de los que cualquiera podría sentirse orgulloso.

Un importantísimo grupo de esta época no suficientemente reconocido en su tiempo y con un estilo a caballo entre los Rolling Stones y los Beatles fue **THE KINKS**. Empezaron recreando el rhythm and blues y el rock and roll con un sonido bastante sucio (nadie sonaba tan potente como ellos en 1964) en canciones como “You really got me”, que puso de moda los riff guitarreros a lo largo de toda la canción, “All day and all of the night”... pero fueron evolucionando hacia un estilo más pop, refinado y personal (“Waterloo sunset”).

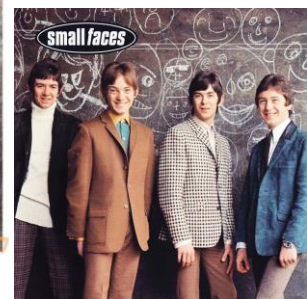
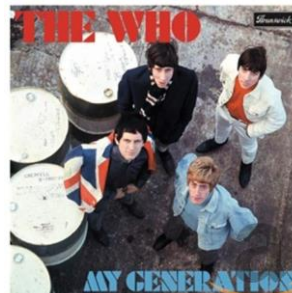
THE KINKS Ray Davies, el principal compositor de los Kinks, tiene una gran facilidad para reflejar en sus canciones visiones críticas e irónicas, a la vez que tiernas, de la sociedad británica. En 1996 se disuelven debido al fracaso comercial de sus últimos discos y a las eternas tensiones entre los hermanos Ray y Dave Davies.

c) LA ERA POP

A partir de 1964, con el éxito Beatles, el Reino Unido se convirtió en el principal generador de modas y sonidos. Los hijos de la posguerra (*baby boom*) se encontraban en un país donde los viejos tabúes caían por doquier: desaparecía la pena de muerte, se suprimía el servicio militar obligatorio, se legalizaba la homosexualidad, hubo escándalos sexuales en la clase política... En este ambiente fraguó, especialmente en Londres, un nuevo estilo de vida hedonista (busca el placer) y provocador, despreocupado y extravagante. Vestimentas (minifaldas), peinados, costumbres y actitudes fueron exportadas a ritmo pop, una música que reflejaba ese culto a lo joven: músicos, cineastas, modistas, modelos vivían las conquistas juveniles en perfecta camaradería. En esta época aparecieron cantantes como **Petula Clark**, **Marianne Faithfull** (aristócrata mujer de Mick Jagger), **Sandie Shaw** o dos cantantes blancos de voces negras de largas trayectorias: **TOM JONES** (“It’s not unusual”) y **JOE COCKER**.

Dentro del panorama social descrito anteriormente apareció el movimiento juvenil y musical **MOD** (modernista): jóvenes que llegaban a gastar un tercio de sus ingresos en cuidar su apariciencia vistiendo de forma elegante aunque vistosa y llamativa, con chaquetas estrechas y corbatas finas, trajes franceses o italianos de solapa corta y con cuidadas melenitas. Pusieron de moda las motos italianas (Vespas), las anfetetas, el baile suelto y los ritmos negros más soul, en los que se inspiraba su música. Los dos mejores representantes de la música mod de los 60 fueron **Small Faces** y unos reconvertidos **THE WHO**, autores de canciones endiablidamente explosivas, originales, brillantes y directas, con himnos de frustración, odio generacional e inconformismo (preferían la estética del ocio a la ética del trabajo) que reflejaban en sus actuaciones destrozando instrumentos y amplificadores.

SANDIE SHAW

Fue una de las cantantes más representativas de la era pop británica, en parte porque sabía ir siempre a la moda. Cantaba descalza, ganó Eurovisión en 1967 y más tarde se hizo budista dedicándose por completo a sus hijos.

En estos años el movimiento discretamente paralelo al mod en España fue el de los **YE-YÉS** (yeah-yeah) que con acceso al pick-up y al single, gracias al progreso económico que vivió España en los años 60 debido al turismo y la emigración, emulaban a sus modelos británicos y americanos demandando una música que aunque era despreciada por sus mayores pronto les fue ofrecida por las multinacionales. De manera que aparecieron muchos artistas interpretando canciones muy alegres y desenfadadas: **Conchita Velasco, Rocó Durcal, Los Módulos, Los Pasos, Juan y Junior...**

El movimiento ye-yé también se desarrolló con fuerza en Francia con artistas como **Françoise Hardy, Sylvie Vartan, France Gall** o **Sheila** y en Italia con **Rita Pavone, Mina** o **Patty Pravo**.

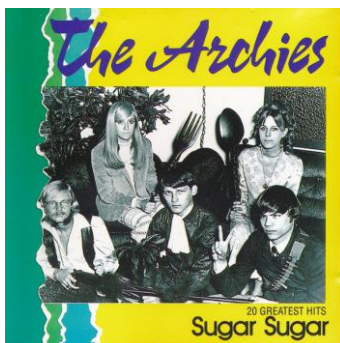
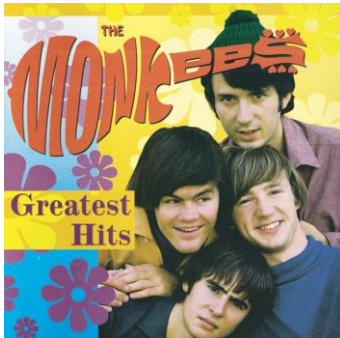
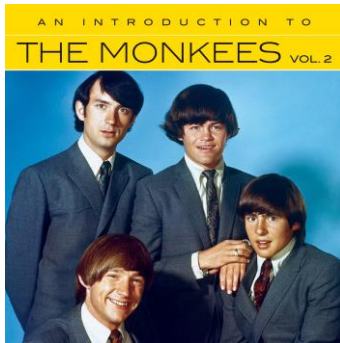
La felicidad juvenil de la sociedad permisiva duró hasta finales de **1966**: huelgas, inflación, Vietnam... pero la máquina pop seguía vibrando y ya se presagiaba una próxima convulsión: el movimiento hippy.

THE WHO A pesar de que se llevaban muy mal (en directo discutían, se escupían...) no se disolvieron hasta 1982. Cuatro años después de que el batería original muriera por sobredosis de sedantes. Entre sus muchos discos destacan dos óperas rock que serían llevadas al cine: *Tommy* y *Quadrophenia*.

THE WHO La primera vez que los Who rompieron una guitarra en el escenario fue por accidente, pero esto gustó tanto al público que lo convirtieron en un ritual para acabar sus conciertos.

THE ARCHIES
Algo parecido al caso de los Monkees ocurrió con **The Archies** ("Sugar,sugar") ya que inicialmente eran personajes de una serie de dibujos animados.

1.4 EL CONTRAATAQUE AMERICANO

Con la aparición de los Beatles y sus imitadores los ejecutivos de las discográficas americanas intentaron frenar los pies a los nuevos colonizadores con varios movimientos:

a) **LA MÚSICA CHICLE** (llamada **festivalera** o **veraniega** en España) Es la prolongación de la música high school, canciones sencillas, banales, comerciales y pegadizas. Productos prefabricados y falsos que tras la aparente inocencia y frescura escondían a profesionales del estudio de grabación, como fue el caso de **THE MONKEES**, el gran intento americano para contrarrestar la fama de The Beatles. Este grupo, de claro sonido beat, estaba formado por actores, aunque dos de ellos sabían algo de música. Les contrataron para hacer una serie de televisión y convertirlos en los Beatles norteamericanos. Como los mejores compositores y músicos les hacían y grababan buenas canciones eran tomados por un mero producto y fueron muy criticados en una época en la que se acusaba a la industria y a los medios de comunicación de manipular a la gente, hasta hacerla creer que la guerra de Vietnam era un peligro para la libertad de America. Ser un *monkee* era sinónimo de vendido. Inexplicablemente hoy en día ya no se critican estos productos.

b) **EL FOLK y la CANCIÓN PROTESTA**: Se puede considerar que el folk es música basada en ritmos y modos tradicionales, casi siempre del mundo rural, y este tipo de música venía cosechando algún gran éxito en el mercado americano desde los cincuenta con cantantes como **Woody Guthrie** o **PETE SEEGER** que daban al folk un toque urbano con letras de profundo contenido social: letras pacifistas, antimilitaristas, antirracistas... En la primera mitad de los sesenta se produjo una gran oleada de cantantes folk encabezada por **JOAN BAEZ**, que estuvo al frente de todos los movimientos de protesta de la década (contra la guerra de Vietnam, contra el racismo...) y descubrió al mayor talento de su generación: **BOB DYLAN**. Aunque inicialmente no era del agrado del público por su desagradable voz nasal la calidad de sus canciones pronto cautivó a los amantes del folk. La envoltura musical de estas, como la de todo el folk, era muy sencilla y primitiva (guitarra y armónica normalmente), mientras que sus letras, auténticas poesías, eran dardos destinados a despertar a una sociedad acomodada. De manera que su música (y el folk en general) gustaba a la juventud concienciada pero no a los aficionados al pop menos trascendente y más enérgico. Por influencia de los

Beatles y otros grupos se fue electrificando progresivamente adentrándose en los caminos del folk rock.

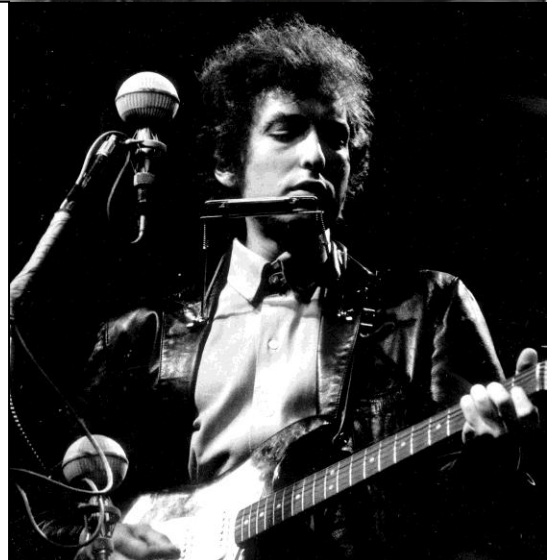
JOAN BAEZ

Empezó combinando viejas canciones folclóricas con nuevas composiciones que trataban de temas comprometidos. Gran activista de la paz creó el Instituto para el Estudio de la No Violencia y participó en conciertos benéficos para la Unesco. En 1967 comentaba que las canciones de rock decían en cierto modo que todo daba lo mismo y que ella decía lo contrario: que todo es importante y que hay que tomar partido.

BOB DYLAN

Su primer álbum lo publicó en 1961 con sólo 20 años pero el éxito mundial llegó en 1963 con "Blowin' in the wind". A partir de 1965 electrificó su sonido y aunque ha pasado por etapas blues, country, idílicas, espirituales... sigue gustando a toda clase de públicos. Por la calidad de sus letras ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016.

c) El FOLK ROCK: Cuando en 1965 pidieron dictamen a Dylan sobre una versión que el grupo **THE BYRDS** había hecho de su canción "Mr. Tambourine man" antes de editarla (esto sólo lo hacían con alguien de tanto prestigio como Dylan) solamente musitó: **¡Pero si se puede bailar!**.

De esta manera apareció el folk rock, que consiste en combinar las canciones protesta y folk con ritmos más rápidos e instrumentos del rock (guitarra eléctrica, batería...). De esta manera era más fácil llegar al gran público, tanto a los que les gustaban las letras profundas como a los que les gustaba la música más marchosa.

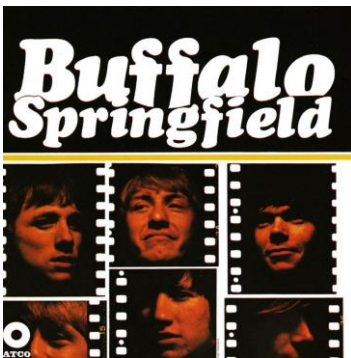
Así pues pronto proliferaron los grupos *protestones* cargados de instrumentos eléctricos como **The Turtles, Lovin' Spoonful** o **Sonny and Cher**.

Un claro ejemplo de que el público prefería el folk rock al folk es lo que ocurrió con la canción folk del dúo **SIMON & GARFUNKEL** "The sounds of silence". Se editó con tan malos resultados que el dúo se deshizo. Sólo obtuvo éxito, llegando al número uno en muy pocos días, cuando la casa de discos la reeditó, sin avisarles, añadiéndole batería y guitarras eléctricas, es decir, convirtiéndola en folk rock. Desde entonces se convirtieron en el grupo más importante de este tipo de música.

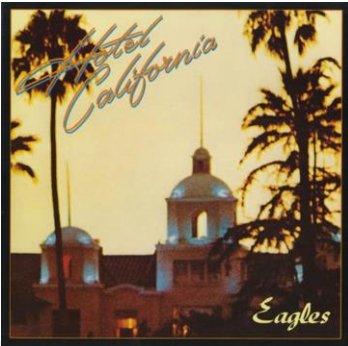
THE BYRDS Después de crear el folk rock con un sonido muy personal de guitarras levitativas y voces agrisadadas se adentran en la psicodelia más mística y ácida con canciones que son retiradas de las emisoras por incitar al consumo de drogas como "8 miles high" o "Fifth dimension". Tras muchos cambios de miembros en el grupo y una fama decreciente el quinteto original se despide en 1973. Su influencia en el rock americano posterior ha sido enorme.

SIMON AND GARFUNKEL Comenzaron con dieciséis años haciendo una mezcla de *high school* y *du-duá*. Tras sus numerosos éxitos folk rock de los años sesenta se separaron en 1971. Art Garfunkel se dedicó a la música melódica y Paul Simon ha hecho canciones de gran calidad y cada vez más interesantes llegando a aproximarse a músicas étnicas como la sudafricana en su álbum *Graceland*.

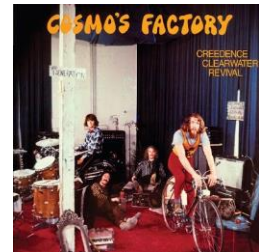

d) EL COUNTRY ROCK: Es lo mismo que el folk rock pero inspirado directamente en la música country por lo que las melodías son perfectas, las armonías vocales muy buenas y las guitarras de sonido brillante con abundante uso de la guitarra acústica. A menudo se combinan instrumentos eléctricos con instrumentos típicos del country como el banjo o el violín. Algunos grupos pertenecientes a esta corriente, que desde entonces siempre ha estado presente en el mercado americano, son **Búffalo Springfield, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL** (años 60), **CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG**,

EAGLES

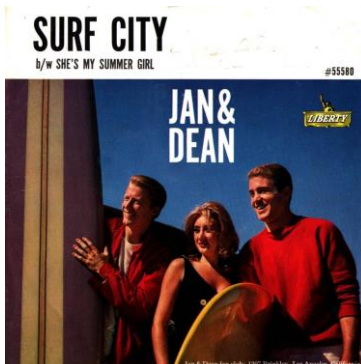
Formado por músicos con experiencia consiguen su primer éxito con una canción de su amigo Jackson Brown en 1972: "Take it easy". Fueron haciéndose cada vez más comerciales y por tanto obteniendo más éxito. La cúspide de su carrera fue *Hotel California* de 1977, con más de diez millones de discos vendidos.

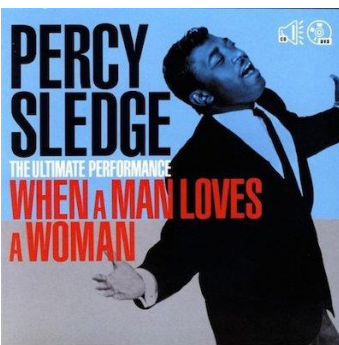
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Tenían un estilo muy personal que tomaba elementos del country, el rhythm and blues y el rock and roll. En tres años y medio grabaron seis álbumes repletos de éxitos.

CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG Son considerados el primer supergrupo de la historia del Rock porque todos venían de tocar en grupos muy importantes: David Crosby en The Byrds, Graham Nash en The Hollies y Stephen Stills y Neil Young en Buffalo Springfield. Luego compatibilizaron el grupo con sus carreras en solitario.

e) La MÚSICA SURF: El surf es fruto del optimismo y la despreocupación de los jóvenes americanos de la era Kennedy. Aparece a principios de los 60 en California y empezó siendo una música instrumental (**The Ventures**) que intentaba reflejar lo que sentían los surfistas al deslizarse sobre las olas a través de una gran sensación de aceleración en los arreglos, reverberación en las guitarras y ritmos arrolladores adaptados a la trayectoria de la tabla de surf (sin vela) en la cresta de una ola. Pero el auténtico éxito del surf llegó cuando grupos como **Jan & Dean** y muy especialmente los **BEACH BOYS** le pusieron letra: cantos a la playa, los cuerpos bronceados, los descapotables, los bikinis, las aventuras amorosas, la velocidad... es decir, el eterno verano californiano.

Los Beach Boys impusieron unas elaboradas y refrescantes armonías vocales cabalgando sobre ritmos vertiginosos, y fueron enriqueciendo su música paulatinamente hasta crear en 1966 “Pet Sounds”, uno de los discos más originales e importantes de la historia del rock, y en 1967 una de las joyas del pop vocal “Good vibrations”, con grandes influencias de la psicodelia.

THE BEACH BOYS Brian Wilson, líder del grupo, acabó con graves problemas psiquiátricos debido al consumo de LSD, a su sordera (fruto de las palizas de su padre) y a varias crisis artísticas. Recuperado después de muchos años, en 2004 concluyó y lanzó en solitario el LP que iba a contener el single “Good Vibrations”: “Smile” Su hermano Dennis, batería del grupo, murió ahogado en 1983, después de innumerables problemas con el alcohol.

f) EL SOUL: Fue la gran apuesta americana para contrarrestar a The Beatles y su cohorte de invasores. El desprecio de los americanos a la música negra no era compartido por los grupos ingleses (*The Beatles, The Rolling Stones, The Animals..*) que llenaron sus primeros discos de versiones de rhythm and blues devolviendo a los americanos el gusto por su música. Volver a lanzarlo con ese nombre parecía un atraso, por eso se rebautizó como soul, aunque otro buen nombre hubiera sido “rhythm and gospel” ya que proviene de la fusión entre el rhythm and blues y el gospel.

Se trata de música bailable (lenta o rápida), sin grandes formaciones orquestales pero con arreglos robustos y contundentes (abundancia de instrumentos de viento metal), de profunda densidad emocional y grandeza vocal, es decir, voces apasionadas y desgarradas con mucho *feeling* o sentimiento por influencia del gospel que es de donde provienen la mayoría de sus cantantes, cuyas interpretaciones han de transmitir sinceridad y credibilidad ante todo.

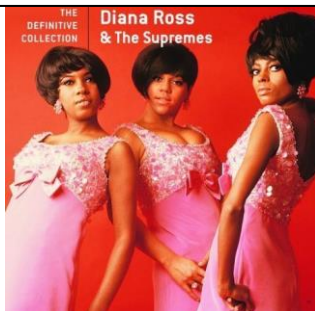
SAM COOKE

Considerado el creador del Soul, en 1964 fue abatido semidesnudo por la dueña de un Motel que pensaba que Sam le iba a atacar, aunque se sospecha que la mafia de la industria discográfica estuvo detrás.

El soul refleja el optimismo de una generación que viene de la miseria (reflejada en el blues) pero tienen *esperanza* en la afirmación de sus derechos civiles y en un cierto progreso económico, expresando con sinceridad la experiencia del pueblo negro en Estados Unidos pero tratando de salir del gueto y llegar al gran público blanco. La ilusión de la armonía racial se rompe en 1968 con el asesinato de Martin Luther King, entonces las canciones de amor dan paso a estridentes declaraciones de negritud (James Brown: “Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso”).

Desde el primer momento (1959) hay que distinguir dos centros de producción de soul que se fueron consolidando poco a poco:

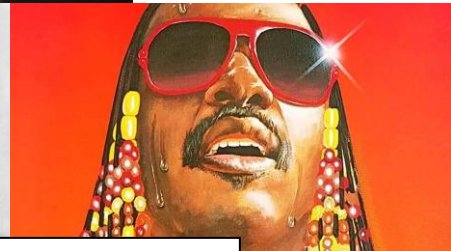
- El sello “**Tamla Motown**” de Detroit, cuyo eslogan era “el sonido de la joven América”. Gracias a un equipo fijo de músicos, productores y arreglistas para todos los artistas consiguieron crear un sonido particular, el “sonido Motown”: muy elegante, con muchos coros y suaves ritmos cadenciosos. De este sello salieron grandes figuras como **STEVIE WONDER, MICHAEL JACKSON AND THE JACKSON FIVE, MARVIN GAYE, DIANA ROSS and The Supremes, Four Tops, Commodores** con **Lionel Richie** (ya en los 70)...

REACH OUT I'LL BE THERE
UNTIL YOU LOVE SOMEONE

MARVIN GAYE Un día antes de cumplir 45 años, en una de sus múltiples discusiones, lo mató su padre de dos balazos, en defensa propia según él ante la agresión de su hijo fuera de sí por las drogas.

STEVIE WONDER Ciego de nacimiento, grabó su primer disco a los trece años. Hasta los veinte grabó doce álbumes controlados y dirigidos por su casa de discos. Pero después empezó a controlar él mismo su carrera grabando y experimentando a sus anchas. Consiguió catorce Grammys entre 1973 y 1977. Contribuyó con la canción “Happy Birthday” a instaurar la fecha de nacimiento de Martin Luther King como fiesta nacional.

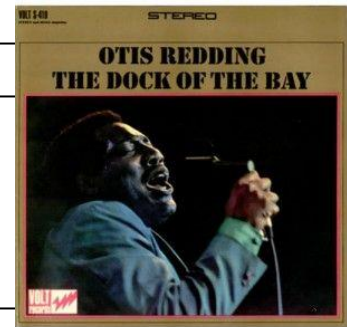

- **Memphis**, con muchos pequeños sellos (Stax...) y una gran figura como compositor, productor y cantante: **OTIS REDING**, que también dio grandes éxitos a **ARETHA FRANKLIN** (la reina del soul), **Wilson Pickett**... El estilo Memphis se basaba en el sentimiento y en los riffs (pequeños motivos melódicos que se repiten mucho a lo largo de una pieza) de viento metal tomados del jazz de Count Basie. Otras grandes figuras del soul del sur fueron: el pionero **Sam Cooke**, **Percy Sledge**, **Sam & Dave**, **Ike & TINA TURNER**...

ARETHA FRANKLIN Hija de cantantes de gospel a los trece graba su primer disco. El sello CBS desperdició su voz al hacerle cantar desde jazz hasta música melódica. Con Atlantic, en 1967, empieza a grabar canciones soul llenas de tal furia y pasión que la convierten en la reina del soul.

OTIS REDING Obtuvo su mayor éxito tres meses después de su prematura muerte, en un accidente de aviación en plena gira, con "Sittin' on the dock of the bay"

Pero al margen de estos dos centros hay que destacar a los dos reyes del soul **RAY CHARLES** que además en su larga carrera ha interpretado desde jazz hasta country y **JAMES BROWN** que con canciones como "I feel good" evolucionaría al funk, de ritmo más complejo, marcado yailable.

JAMES BROWN

Su carrera artística resume la música afroamericana del SXX ya que va de la iglesia con el gospel a la discoteca con el funk y el rap, pasando por el rhythm and blues, el soul y el jazz. Su popularidad era tal que en 1968 tuvo que salir por televisión pidiendo calma durante unos disturbios raciales.

RAY CHARLES Quedó ciego a los seis años, huérfano a los quince y su hermano menor murió ahogado. Encontró en la música el mejor camino tanto para expresar su dolor como para huir de él.

II LAS NUEVAS TENDENCIAS

2.1.- EL MOVIMIENTO HIPPIE

Si las letras de la música juvenil antes de 1967 ofrecían sugerencias de rebelión a partir de entonces, con el **MOVIMIENTO HIPPIE**, plantean una contestación global al sistema de valores de la época. Sirven principalmente para tres cosas:

- discutir ideas políticas: protestas contra la represión interna, el militarismo, la guerra del Vietnam, la primavera de Praga, la guerra fría...
- plantear dilemas morales como el consumo de drogas
- esparcir visiones utópicas: creencia en el poder de la paz y el amor, en el amor libre...

Esta simbiosis entre música y rebelión donde primero empieza a hacerse palpable en San Francisco concretamente en el barrio de Haight-Ashbury. Diversas circunstancias contribuyen a la aparición del movimiento hippie en este lugar: es una ciudad tolerante, multicultural, agradable (no muy grande, con mar, bosques y grandes parques, buen clima) y además tiene la influencia del inconformismo izquierdista de la universidad de Berkley (una de las pocas universidades norteamericanas con estas orientaciones políticas y sociales). Esta combinación explosiva hace que la gente salga a la calle, se deje crecer el pelo, utilice viejas ropas guardadas en baúles y se abandone a los más elevados entusiasmos: paz y amor.

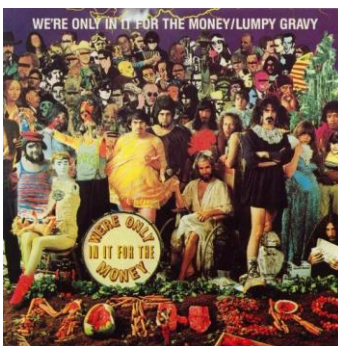
La banda sonora del movimiento la ponen músicos con algunos puntos en común: muchos proviene del folk, tienen cultura y curiosidad intelectual, se sienten parte de una secta feliz y de sus amplificadores salen temas largos en los que casi todo vale y que suelen ser una ensaladilla de influencias. En ellos también influye el estado de percepción sensorial expansivo en el que les sumía el consumo de LSD, también llamado ácido, y que junto con el consumo de marihuana formaba parte de la actitud de rebeldía juvenil. Los supuestos beneficios espirituales del LSD crearon un interés por la música y la mística oriental.

En 1966 el consumo de esta droga era legal, pero como pronto fue prohibido los músicos intentaron reproducir la experiencia alucinógena a través de lo que se llamó **PSICODÉLICA**. La psicodelia pretende llevar al público a un estado de euforia mística a través de canciones con mutaciones de color conseguidas a base instrumentaciones ricas y variadas en las que a menudo se utilizan instrumentos orientales como el sitar y la tabla, ambientes etéreos que a menudo también se logran usando armonías orientales y largas descomposiciones sonoras (solos instrumentales interminables). Otra cosa que contribuía a reproducir o intensificar la experiencia alucinógena eran los juegos de luces delirantes que empezaron a utilizarse en los conciertos. Todo esto unido a las drogas que consumían y al ambiente optimista que respiraban al creer que el amor cambiaría el mundo les daba una sensación espiritual de camaradería universal.

JEFFERSON AIRPLANE

Comenzaron incitando en algunas canciones a los viajes alucinógenos con LSD pero conforme el sueño hippy se fue enfrentando a la realidad radicalizaron su estilo con canciones contra la guerra de Vietnam, la represión...

Algunos de los grupos psicodélicos americanos más importantes son los pioneros **JEFFERSON AIRPLANE**, los emblemáticos y contraculturales **GRATEFUL DEAD** o **Iron Butterfly**, cuya canción más famosa, "In-a-gadda-da-vida", es un pequeño viaje de 17 minutos. También destacan los comienzos del inclasificable **Frank Zappa** (jazz rock, rock progresivo, música de vanguardia, virtuosismo instrumental...). De todas formas los reyes del rock psicodélico fueron **THE DOORS**, aunque sus poéticas y complejas letras en vez de buscar el nuevo sueño americano expresan la realidad con toda su violencia y eso se refleja en una música con mucha fuerza.

En Inglaterra la psicodelia más importante se da en algunas canciones de The Beatles (especialmente de los álbumes *Revólver* y *Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band*), The Rolling Stones, The Yardbirds, Donovan... y las primeras canciones de **Pink Floyd** con Syd Barret a la cabeza que pronto tuvo que dejar el grupo por problemas mentales debidos a los alucinógenos.

El mejor representante de la música psicodélica en los años noventa fue el grupo **Kula Shaker**.

GRATEFUL DEAD

Eran auténticos hippies que vivían en una comuna con sus mujeres, técnicos y amigos haciendo discos de poco éxito pero tuvieron que comercializar su estilo, acercándose al country, para hacer frente a los gastos y las obligaciones. También tuvieron influencias del jazz y el blues.

Mantuvieron vivo el espíritu hippie, especialmente en sus conciertos, hasta su disolución en 1996 por el fallecimiento de su líder Jerry García, por un infarto sufrido en una clínica de rehabilitación.

JIM MORRISON El cantante y líder de los Doors decía que sólo le interesaba lo que fuera rebeldía, caos, y actividades aparentemente sin sentido. Fue detenido por animar a la revuelta y por hacer actos obscenos en público. Al poco de dejar el grupo porque estaba cansado de ser una estrella del rock y quería ser poeta murió de sobredosis en París, 1971.

THE MAMA'S & THE PAPA'S

Tras tres años de exitosa carrera el grupo se separa por problemas sentimentales entre sus miembros, celos, adicciones... y porque Mama Cass, la voz principal, quería ser solista. Murió en 1974 de un infarto en medio de una agotadora gira, provocado, aparentemente, por el estrés y su excesiva obesidad.

JANIS JOPLIN Cambió la ferrea moral del sur, Texas, por San Francisco, donde vivió el nacimiento del movimiento hippy buscando experiencias nuevas de todo tipo. Se convirtió en una gran estrella de la noche a la mañana y no pudo soportar la responsabilidad de satisfacer lo que se esperaba de ella unida a su complejo de inferioridad. Esto le llevó a refugiarse en el alcohol quedándose cada vez más sola y aumentando la gravedad de sus depresiones. Murió en Octubre de 1970 por sobredosis de heroína.

Dentro del movimiento hippy también abundan los himnos coloristas y felices de inspiración **FOLK** con intérpretes como **THE MAMA'S & THE PAPA'S** o **Joan Baez**.

Por otro lado, como ya hemos dicho, el blues blanco británico (muy personal) que tan de moda se fue poniendo en los años 60 contribuyó a devolver a los americanos el gusto por el blues. De esta forma aparecen varios músicos que combinaron el blues con la filosofía hippy. Por un lado la desgarrada cantante **JANIS JOPLIN** que era como un torbellino de pasiones insatisfechas: depresiva, alcohólica, drogadicta, bisexual... y que personificó como nadie el ansia de nuevas sensaciones de los años 60. Por otro tenemos al guitarrista **JIMI HENDRIX**, que fue un creador inclasificable (blues, psicodelia, underground) descubridor de las nuevas posibilidades de la guitarra eléctrica (distorsión, pedales wah wah y otros efectos) con una técnica y lirismo únicos. La carrera de ambos fue breve pero intensa muriendo los dos en 1970 a causa de las drogas.

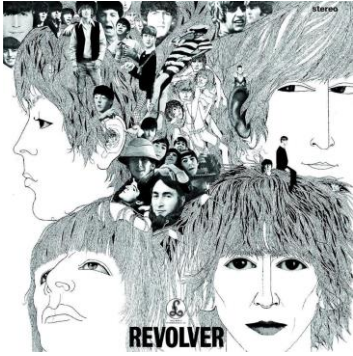
El verano del amor (1967) dejó paso a las drogas duras, las enfermedades sexuales y a la defunción de la idea del cambio pacífico ya que en 1968 las masas juveniles sufren violentas derrotas en París (Mayo), Praga, Chicago... El sueño había terminado. El nuevo clima repercutirá en el rock de los años siguientes: más agrio y torturado que el anterior.

Además las ideas hippies fueron adaptadas y reconvertidas por la sociedad (casas de discos, multinacionales...) que halló el medio de comercializarlas y convertirlas en moda y éxito de ventas con películas como "Hair", por ejemplo.

JIMI HENDRIX

Supo combinar el más puro espectáculo tocando la guitarra con los dientes, colgándose en la espalda... con canciones soberbias y un estilo muy personal. Su vida fue una combinación explosiva de sexo, droga y rock and roll. Murió en Septiembre de 1970 ahogado en su propio vómito e inconsciente por los barbitúricos.

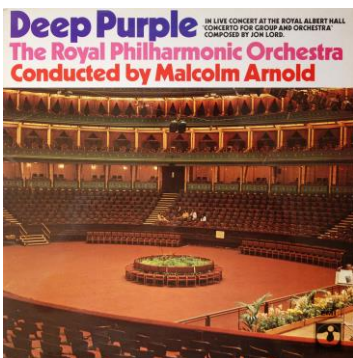
2.2.- LOS NUEVOS ESTILOS MUSICALES DE FINALES DE LOS 60 Y PRINCIPIOS DE LOS 70

A partir de que los Beatles empezaran a realizar canciones más complejas y variadas (66-67), y por tanto a ser más difíciles de imitar, todos los grupos que hacían música diferente a la de los Beatles pudieron por fin dar salida a sus inquietudes. De esta forma los últimos años 60 y los primeros 70 se convirtieron en un hervidero de ideas y estilos, algunos de los cuales todavía siguen vigentes hoy en día.

a) EL ROCK PROGRESIVO O SINFÓNICO

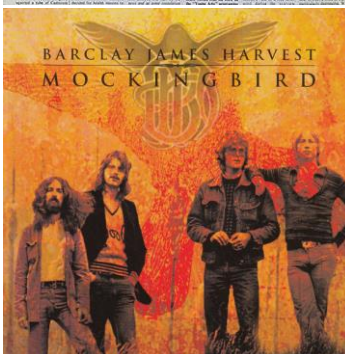
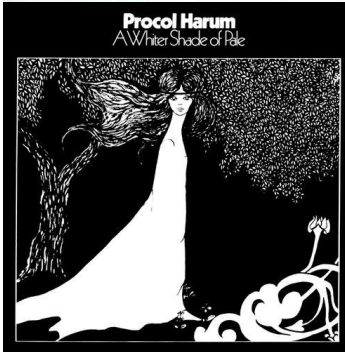
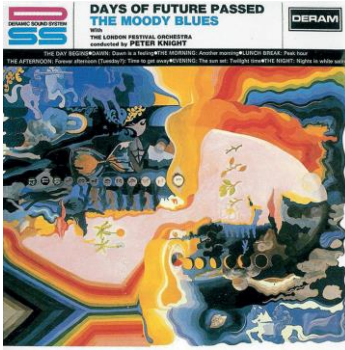
El nombre de **ROCK PROGRESIVO** le viene dado por la intención de hacer progresar el rock, darle calidad, hacerlo más complejo, virtuoso... y el de **ROCK SINFÓNICO** de concebir una música que uniera dos conceptos en principio contrapuestos, el rock (música popular directa y sencilla) con la música sinfónica (música culta más profunda y compleja). Esta fusión sólo se podía dar en el viejo continente debido al peso que tenía, y todavía tiene, en toda la sociedad el inmenso legado musical de la tradición romántica del SXIX y principios del XX. Muchos músicos lo fundirán con elementos del rock, la cultura hippie y la psicodelia.

El resultado es muy variado pero siempre se pretende dar respetabilidad musical al rock. Las características del rock sinfónico son las siguientes: búsqueda de nuevas armonías, aplauso del virtuosismo instrumental, fusiones con el jazz o la música clásica, largos desarrollos, música hecha para ser escuchada y pensada, no bailada, uso de la orquesta sinfónica, que como es muy cara a menudo ha de ser sustituida por los sintetizadores. Estos llegan a enriquecer más la música ya que consiguen timbres nuevos que no puede emitir una orquesta sinfónica. De todas formas en los primeros años del rock progresivo los sintetizadores aún no estaban desarrollados y se utilizaba el "mellotrón", otro instrumento de teclado que guardaba grabados los sonidos de la orquesta, pero que se dejó de usar porque era muy delicado y se desajustaba con tanta facilidad que llevarlo a los conciertos era una odisea.

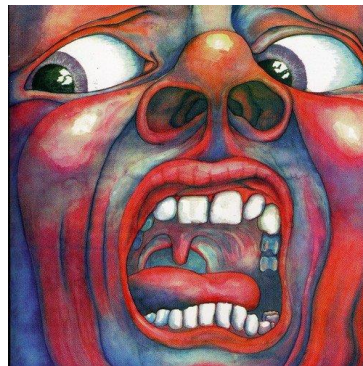
En definitiva, el objetivo final de los grupos de rock sinfónico era un poco pretencioso para lo que era el espíritu inicial del rock (música sencilla, directa y con una fuerza que refleje el espíritu rebelde juvenil) ya que lo que se intenta es sor-

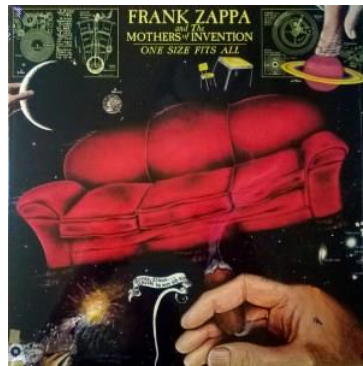
prender y apabullar al oyente ante la complejidad y grandiosidad que entra por sus oídos.

El origen del rock sinfónico está en el album conceptual del grupo **MOODY BLUES** “*Days of future passed*” de 1967, una suite basada en los distintos momentos del día en la que el grupo se unía a una orquesta, y cuyo último tema “Noches de blanco satén” fue un rotundo éxito. Por otra parte el grupo **Procol Harum** también tuvo gran éxito adaptando el aria de la suite nº3 de Bach bajo el título "A whiter shade of pale" (“Con su blanca palidez”) y **The Nice** hacía bastantes versiones rock de música clásica, desde Bach hasta Leonard Bernstein. Al final, hasta grupos heavy como *Deep Purple* combinaron el grupo de rock con la orquesta.

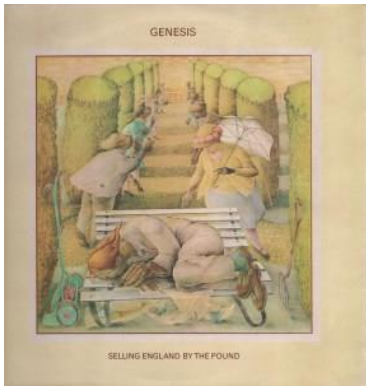
Los representantes más importantes del rock sinfónico se pueden dividir en dos grupos. En el primero destacan **YES**, **GENESIS** (antes de hacerse más pop), **JETHRO TULL** (con el flautista Ian Anderson a la cabeza), **KING CRIMSON**, **EMERSON, LIKE AND PALMER**, **FRANK ZAPPA**, **Camel**, **Barclay James Harvest**, **Rush**, **Aphrodite’s Child**... Estos grupos trabajaban en un marco de arreglos barrocos (recargados) y melodías sublimes.

KING CRIMSON Robert Fripp, guitarrista y líder del grupo, decía que uno podía ser músico de rock y seguir manteniendo un nivel de inteligencia. Sus ansias por innovar le han hecho alternar el estilo denso, dramático y poético del grupo con proyectos personales más esotéricos y tecnológicos.

FRANK ZAPPA Fue un genio que grabó más de 60 álbumes inigualables en heterogeneidad, complejidad y atrevimiento, combinando y explorando desde la música clásica contemporánea hasta el jazz, el heavy, la electrónica... Murió en 1993 de cáncer de próstata.

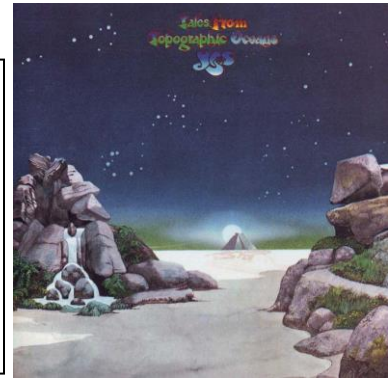

GENESIS Peter Gabriel dejó el grupo en 1975 para iniciar una carrera en solitario muy interesante y fundar más adelante el sello Real World, de música étnica. Phil Collins toma entonces el mando de Genesis, comercializando poco a poco su sonido, y a partir de 1981 combina las actividades del grupo, que abandona a finales de los 90, con sus trabajos en solitario.

YES

Tenían tanta creatividad y su música era tan rica que encerraban en un disco tantos ritmos, melodías, atmósferas... como para hacer cien discos comerciales hoy en día.

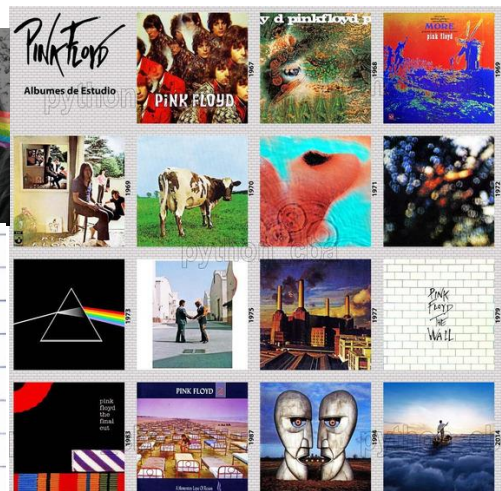
PINK FLOYD Cuando Syd Barrett deja el grupo por la esquizofrenia causada por el consumo de alucinógenos, David Gilmour y Roger Waters reorientan el grupo, con gran éxito, al rock sinfónico. "Dark side of the Moon" permaneció más de 300 semanas seguidas en el *hit parade* de la publicación Billboard.

La canción "Another brick in the wall" de "The Wall", otro de sus discos de más éxito, fue censurada en algunas emisoras británicas al denunciar la represión del sistema educativo.

Por otra parte tenemos a **PINK FLOYD**, que avanzaron más en el desarrollo de la parte técnica del sonido: ruidos, efectos, mezclas originales y muy elaboradas... todo ello unido a unas composiciones muy emotivas e imaginativas. Donde mejor se notan todas estas cualidades es en "Dark side of the Moon" (1973), su disco más comercial y uno de los más vendidos de toda la historia.

En España destacaron **Máquina!**, **Los Canarios**, con Teddy Bautista a la cabeza (después de su etapa soul), **Bloque**, **Iceberg**, **Triana**, **Gotic**, **Crack**... El mismo Miguel Ríos se acercó al rock progresivo en los años 70.

La evolución del rock sinfónico daría lugar (junto con otras músicas como la étnica) a lo que hoy se conoce como música *new age*.

LED ZEPPELIN

La muerte del batería por sobredosis etílica en 1980 supone el final del grupo once años después de establecer las bases del rock duro que tan sabiamente supieron combinar con blues, baladas ("Stairway to heaven"), folk...

b) EL HEAVY ROCK

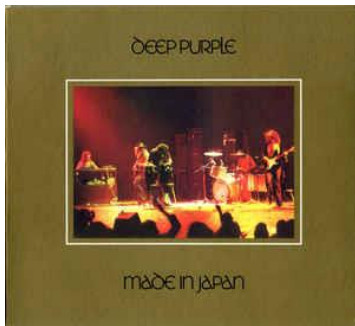
Cuando un estilo nuevo que en principio es revolucionario es aceptado por todos se convierte en conformista. Entonces aparecen rebeldes que empiezan su propia revolución inventando algo nuevo (rock sinfónico) o volviendo a la pureza de los orígenes (heavy), es decir, al rock and roll.

Esta segunda idea llevaba el guitarrista *Jimmy Page*: un estilo potente, muy rítmico, agresivo, sencillo en la melodía y la armonía. Sin embargo no quería sonar a Elvis, Berry... por un lado para no ser anticuado, y por otro porque los tiempos eran diferentes y el ambiente juvenil de finales de los 60 después de la caída del sueño hippy era más tenso que en los 50. Así que hizo algunos cambios: buscó a un batería muy ruidoso, sustituyó el bajo acústico por uno eléctrico, cargó su guitarra de agudos y distorsión poniéndola a un volumen brutal y buscó un cantante de voz poderosa y chillona para que se pudiera imponer a la enorme masa sonora que llevaba detrás. Así apareció **LED ZEPPELIN**, el primer grupo del **HEAVY ROCK**.

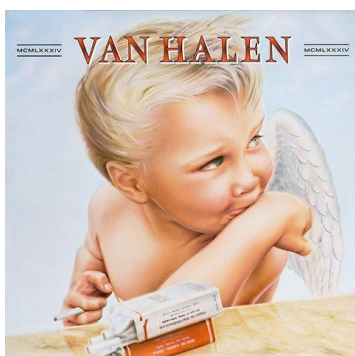
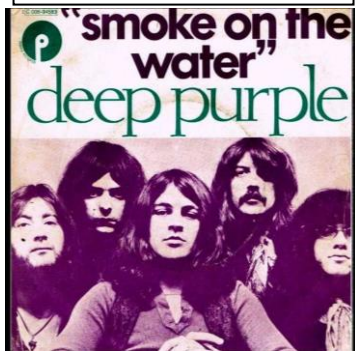

El heavy es una música intimidante y visceral que preserva hasta hoy el mito del rock como bandera de rebelión, mito que la mayoría de estilos musicales han perdido. Predica la autenticidad vital y la libertad sin límites, animando a sus seguidores a cometer todo tipo de excesos (sexo, alcohol, satanismo...) como vía para resistirse a un sistema social hipócrita que predica la vida moderada y el trabajo duro.

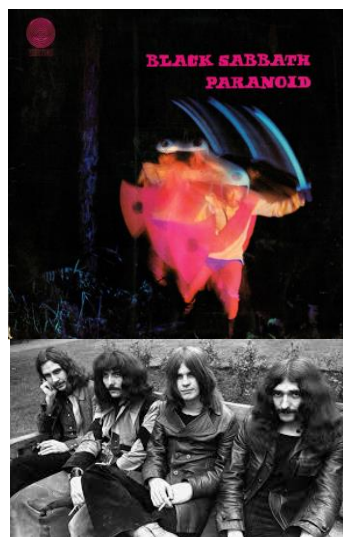
Es en los grandes conciertos donde, entre puños en alto y sudor, los grupos aplastan (a base de watos y espectaculares despliegues de luces) la apatía de sus jóvenes seguidores con ansia de identidad comunitaria, recargando así sus baterías.

DEEP PURPLE
Combinaron la psicodelia, el blues-rock, y el rock sinfónico en sus cuatro primeros discos, pero varios cambios en su formación les llevan a endurecer su sonido.

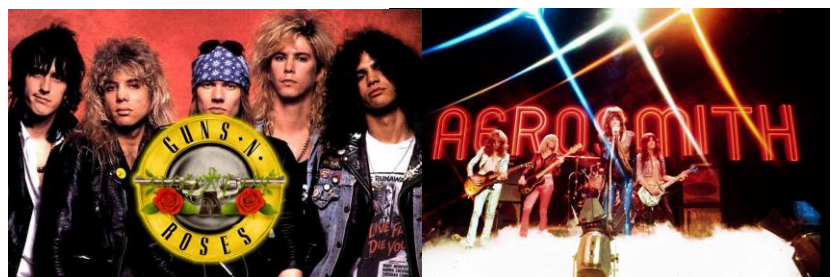

Auténticas premoniciones de lo que sería el heavy son canciones como “You really got me” de los **Kinks** (1964) o “My Generation” de los **Who** (1965), con guitarras macizas y gran poderío instrumental. Tras la estela de **Led Zeppelin** aparecen otros grandes grupos británicos como **DEEP PURPLE** con quizás la canción heavy más famosa de todos los tiempos “Smoke on the water” (inspirada en el incendio del casino de Montreaux antes de su actuación) y el doble disco en directo más importante “*Made in Japan*”. También destacaron los adoradores del diablo y apocalípticos **BLACK SABBATH**, creadores del *rock gótico*, que a la larga han sido uno de los grupos más imitados.

BLACK SABBATH
Viendo las largas colas que se formaban en un cine de su Birmingham natal para ver películas de terror decidieron crear el equivalente musical con un sonido siniestro y letras oscuras. El guitarrista, Tommy Iommi, perdió la punta de dos dedos en un accidente con una prensa en la fábrica en la que trabajaba y bajó la tensión-afinación de su guitarra para evitar el dolor creando la sonoridad del heavy metal.

El fenómeno se extiende y van apareciendo más grupos: **Rainbow** y **Whitesnake** (con antiguos miembros de Deep Purple), **Iron Maiden**, **Judas Priest** (instauradores de la estética negra heavy inspirada en locales gays de Amsterdam), **Def Leppard**, **Saxon**, **Uriah Heep** (Inglaterra), **Van Halen** (Holanda/USA), **Aerosmith**, **Manowar**, **W.S.A.P.** (USA), **AC/DC** (Australia), **Accept**, **Scorpions** (Alemania, grandes baladistas), **Barón Rojo** y **Obús** (España). A finales de los 80 el grupo puntero del heavy fue **GUNS N' ROSES**.

AC/DC En el climax de su carrera pierden al cantante Bon Scott, que muere tirado en el asiento trasero de un coche por los abusos con el alcohol. Pero pronto encuentran a un sustituto perfecto porque chillaba con la misma garra, Brian Johnson, y editan su mejor disco: Back in Black.

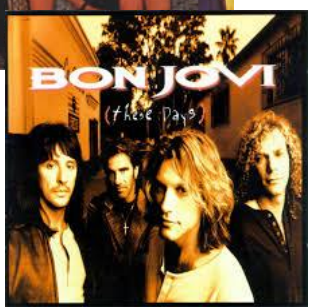
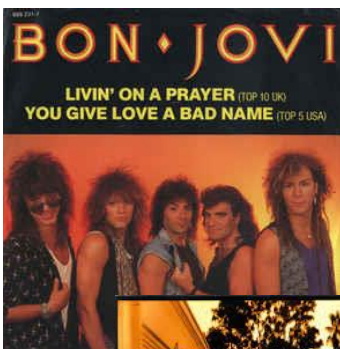
También aparecen muchísimos movimientos derivados del Heavy Rock, algunos muy complejos como el Metal Progresivo (**Dream Theater**), aunque dos son los caminos principales que toman.

Por un lado los que dulcifican su sonido para poder llegar a todos los públicos con un aspecto y una música menos agresiva y más comercial como el denominado *heavy con champú* de **Europe** o **BON JOVI**.

Y por otro los que aumentan la fuerza, la velocidad, la tralla... de la música como el *Heavy Metal*, el *Speed Metal*, *Death Metal* o el *Trash Metal* creado por **METALLICA**, uno de los grupos heavy más importante los últimos tiempos.

Aunque muchos consideran al heavy un dinosaurio musical los alardes creativos de **Marilyn Manson** en los 90 y los múltiples derivados del heavy actuales (*Nu Metal*, *Trance Metal*...) demuestran que el género sigue vivo y que no corre peligro de extinción.

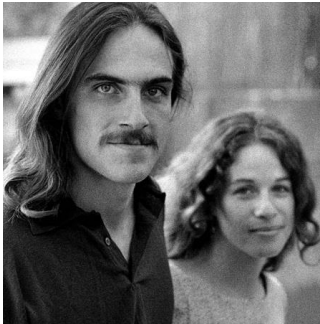
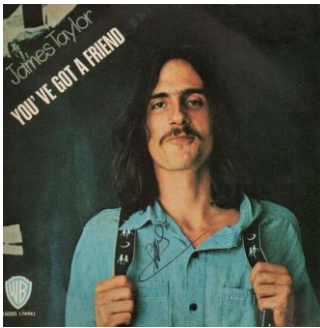

c) LOS CANTAUTORES

Ante el nivel de complejidad y perfección que estaba alcanzando el pop a finales de los años 60 (los juegos vocales de los Beach Boys, la complejidad de los últimos Beatles, la belleza etérea del rock sinfónico, el virtuosismo y las improvisaciones de Hendrix o Cream...) hubo dos reacciones: la agresividad (el heavy) y la sencillez (los cantautores).

LOS CANTAUTORES, herederos de los cantantes folk de la primera mitad de la década, reclamaban canciones con menos ropaje musical donde lo importante fuera la melodía y el texto, que no debían vivir enmascarados por el virtuosismo ni por el ruido. Las letras, que suelen ser de gran calidad, cuentan historias, denuncian problemas sociales, expresan sensaciones y sentimientos, hablan de recuerdos, describen paisajes... por tanto van dirigidas a un público adulto y sensible.

Los estandartes de esta oleada fueron **JAMES TAYLOR**, que no triunfó hasta que no abandonó las drogas (1970), y su amiga **CAROLE KING**, la cual le regaló la canción "You've got a friend" y que llegaría al número uno consagrando la música de los cantautores.

CAROLE KING Empezó a finales de los cincuenta componiendo éxitos para artistas como Neil Sedaka, los Drifters... Ya en los setenta emprendió una carrera como cantautora cuyo mayor éxito fue el album *Tapestry* (1970), del que vendió quince millones de copias.

JAMES TAYLOR
En su primer disco, grabado en Inglaterra y sin apenas repercusión comercial, Paul McCartney tocó el bajo en una de las canciones, ya que fue el primer disco publicado por Apple Records, el sello de The Beatles. En 1971 se eliminaron dos canciones de su disco *Mud slide slim* en España porque las letras eran antimilitaristas.

Joni Mitchel

En Canada hay dos cantautores muy importantes: **LEONARD COHEN**, novelista y poeta, con textos profundos, sugerentes y contradictorios de gran calidad, y **JONI MITCHEL** que se ocupa desde la composición de los temas (cada vez más críticos y variados, con influencias del jazz, sintetizadores...) hasta el diseño de la portada.

En Estados Unidos destacan **Don McLean** con su superéxito de más de ocho minutos "American Pie", dedicado a la muerte de Buddy Holly y Ritchie Valens, **Jackson Brown**, que se fue acercando paulatinamente al mundo del rock urbano,

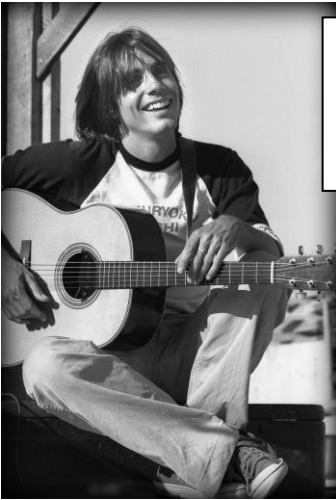

John Denver, que practicaba un folk sencillo y tierno, y **Laura Nyro** gran compositora que no alcanzó nunca el éxito, pero sí sus temas en versiones de otros.

En Gran Bretaña tenemos a **Donovan**, con tintes psicodélicos, **Cat Stevens** que provenía del pop pero un año en cama por tuberculosis le hizo más íntimo y **Al Stewart** que triunfaría a mediados de su carrera con “The year of the cat”.

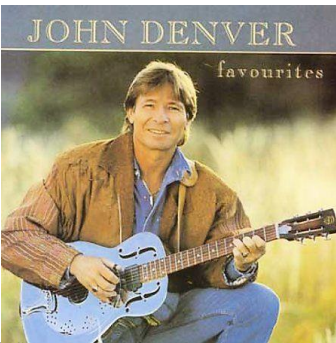
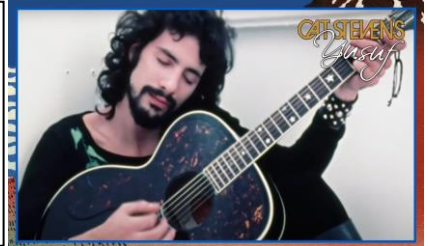

LEONARD COHEN El fracaso comercial de su novela *Hermosos Perdedores* de 1966 hizo que se orientara hacia la canción, ya con 32 años. En su vida ha alternado etapas muy licenciosas con otras muy espirituales, pasando cinco años en un monasterio budista. Su mánager y amiga le arruinó casi totalmente y se lanzó con 74 años a hacer giras para rehacerse económicamente. Su música, sus letras enigmáticas (exploran la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales o la sexualidad) y su voz grave resultan cautivadoras. Fue premio Príncipe de Asturias en 2011 y falleció en 2016.

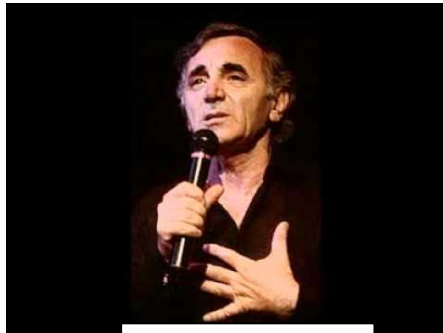
JACKSON BROWNE Sus canciones llevaron al éxito a otros artistas (Eagles, Joe Cocker, Jackson Five...) mientras que él a pesar de sus brillantes discos no lograba triunfar; hasta que en 1978 lo logró versionando un tema de 1960, "Stay", en el que apenas cantaba.

CAT STEVENS En 1977 se convirtió al islam y dos años después abandonó su carrera musical para dedicarse a la enseñanza de la filosofía del Islam. La retomó en 2006 con su nuevo nombre: Yusuf

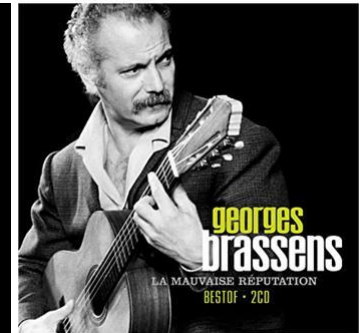

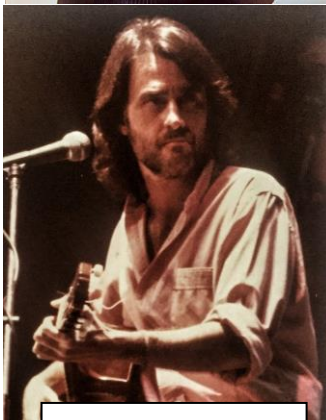
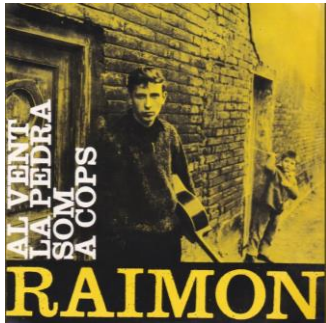
JOHN DENVER
Murió con 53 años al precipitarse al mar la avioneta que pilotaba.

En Francia el movimiento de la *chanson* venía desde los años cincuenta con cantantes como **Gilbert Bécaud**, **Jacques Brel**, **Georges Brassens** o **Charles Aznavour**.

Charles Aznavour

Luis Eduardo Aute

En España la oleada de cantautores está ligada a la situación sociopolítica y se convirtió en la llamada *canCIÓN protesta o testimonio*, destacando varias corrientes:

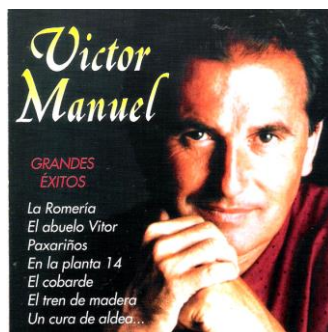
- "*La nova cançó catalana*" que buscaba la normalización del uso del catalán en los medios de comunicación y la calle de la mano del colectivo *Els Setze Jutges* (letristas, cantantes músicos), pero al ser demasiado cultos y poco populares, su trabajo no salió de los ámbitos intelectuales. El cantante de más éxito al principio va a ser el valenciano **Raimon** con sus canciones combativas como "Al vent". Aquellos cuyas trayectorias musicales han llegado hasta nuestros días plagadas de éxitos van a ser: **JOAN MANUEL SERRAT** (el primero en cantar también en castellano), **Lluís Llach**, **Maria del Mar Bonet**...

- Movimientos parecidos a *la nova cançó* se dieron en El País Vasco ("*Ez dok amairu*") con **Benito Lertxundi**, **Oskorri**, **Imanol**... y Galicia ("*Voces ceibes*") con **Benedito**, **Juan Pardo**, **Andrés do Barro**...

- El movimiento llamado "*La canción del pueblo*" se daría en el interior con músicos como **Hilario Camacho**, **Paco Ibañez**, **Pablo Guerrero**, **Patxi Andión**...

- Otros cantautores importantes serían el asturiano **Victor Manuel**, que empezó describiendo su mundo rural, llegó a la canción política con la democracia, pero destaca más en sus realistas canciones de amor, **Luis Eduardo Aute**, el más hermético y profundo de su generación, **Mari Trini**, con influencias de los cantantes-poetas franceses y **Cecilia** que unió la calidad musical a las críticas a una sociedad hipócrita ("Dama").

Los cantautores se fueron alejando de sus premisas iniciales enriqueciendo paulatinamente sus orquestaciones, aunque sus letras nunca han dejado de ser poéticas y en muchos casos de denuncia. Aun así los rockeros más acérrimos desprecian a los cantautores por su flacidez expresiva, sus problemas de niños bien y su tendencia lacrimógena.

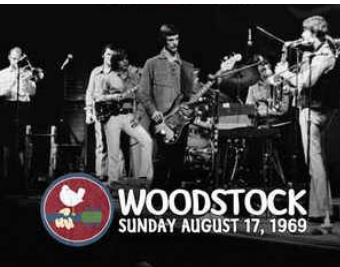
Joan Manuel Serrat

2.3.- LAS FUSIONES

A finales de los 60 el mundo del pop parecía receptivo a *aceptar cualquier propuesta original* (heavy, cantautores, rock sinfónico...) y en este marco aparecen las fusiones del rock con otras músicas.

a) **EL JAZZ ROCK:** El primer grupo en fundir, de forma un tanto forzada, ritmos de rock con metales que soplaban en clave jazzística fueron **BLOOS, SWEAT & TEARS**. Sin embargo el grupo **CHICAGO** va a ser el que más partido (éxitos, dinero) va a sacar al nuevo estilo con una música más comercial.

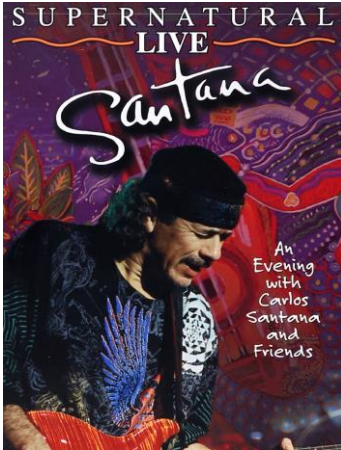
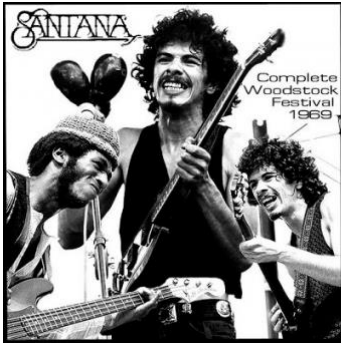
Las fusiones más coherentes (más complejas y por tanto menos exitosas comercialmente) fueron realizadas por músicos que venían del jazz electrificando instrumentos (sintetizadores, guitarras con efectos), utilizando ritmos propios del rock y ampliando la técnica de la improvisación a temas pensados bajo los patrones pop-rock: Miles Davis, Weather Report, Chic Korea, Mahavishnu Orchestra, Return to Forever...

MILES DAVIS Este gran trompetista ha innovado en casi todos los estilos del jazz: be bop, cool, funk jazz, flamenco jazz, jazz rock... aunque como dice, las palabras jazz o rock las inventaron los blancos y que él no toca ni jazz ni rock, sino su música.

b) **EL ROCK TROPICAL:** El rock, soul... han influido en músicos de todo el mundo y a su vez se han dejado influir por músicas de todo el planeta de manera que gracias a esas aportaciones mutuas el panorama musical mundial se ha ido enriquecido continuamente creandose nuevos tipos de música. Destacan las fusiones realizadas con las distintas músicas tropicales cuyos frutos más importantes son el latin rock, el rock brasileño y el reggae.

b 1) LATIN ROCK: Se llamó así al cruce inevitable del rock con los ricos y flexibles ritmos de las amplias zonas de minorías latinas que viven en Estados Unidos: mambo, chachachá cumbia... Esta fusión en realidad ya se hacía en las big bands de los años 40 y 50: “Amapola”, “Ojos verdes”...

El auténtico artífice del latin rock fue el guitarrista de origen mexicano **CARLOS SANTANA**, que sentía tanta pasión por la música latina de Tito Puente como por el rock anglosajón y deslumbró a todos en el festival de Woodstock. Así pues impregnó el rock, de la forma más natural, con los ritmos afrocubanos, la belleza de las melodías de origen latino y la expresión de su guitarra. Otros grandes representantes del latin rock (y también del latin jazz) son el guitarrista, cantante, actor y abogado **Rubén Blades** o el trombonista **Willie Colón**.

SANTANA El primer disco de Santana apareció en 1969 y lo colocó a la cabeza del latin rock. Después de 7 brillantes discos en los que incluso se acerca al jazz, su carrera se oscurece hasta que su album Supernatural, al que le conceden 8 premios grammy, le devuelve en el 2000 a la primera fila del panorama musical.

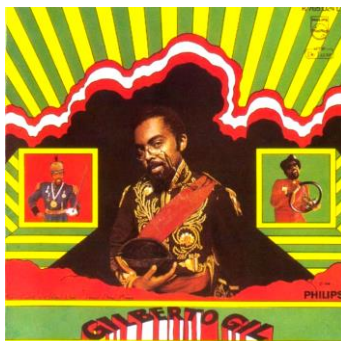

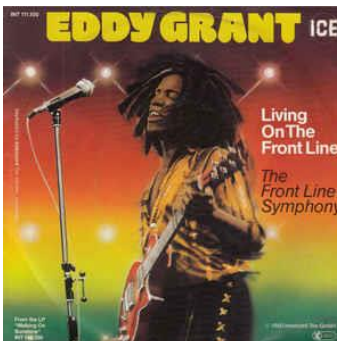
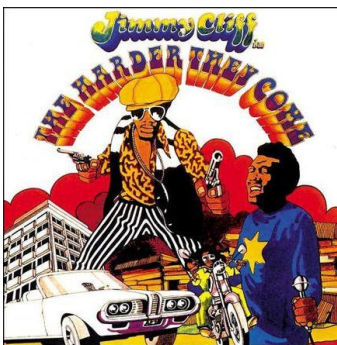
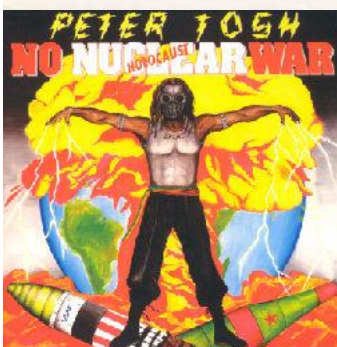
Caetano Veloso
Intervino en la película
“Hable con ella” de
Pedro Almodovar.

b 2) ROCK BRASILEÑO A principios de los 60 la música brasileña ya se había fusionado con el jazz con suma facilidad ya que ambas culturas son jóvenes, no arrastran el peso de la tradición, y tienen las mismas matrices: indígena, africana y europea.

Sin embargo fue en 1967 cuando **Gilberto Gil** y **Caetano VELOSO**, creando el *movimiento tropicalista*, mezclaron las fórmulas rígidas del buen gusto de la bossa nova brasileña con canciones rock, guitarras eléctricas y letras crílicas a base de humor e ironía (si bien en sus carreras a menudo han vuelto a las guitarras españolas y a fórmulas más tradicionales). De esta forma ampliaron los horizontes de la creatividad: desde los ritmos novedosos de **Jorge Ben** (“Taj Mahal”) hasta la influencia en músicos occidentales como **Pat Metheny**. Los aires libertarios tropicalistas también se respiran en la música de **Os Mutantes**, **Gal Costa**, **Milton Nascimento**, **Djavan**, **María Bethania**, **Elis Regina**...

Gilberto Gil Fue ministro de cultura de Brasil de 2003 a 2008.

b 3) **EL REGGAE.** A finales de los cincuenta Jamaica exportó el *calypso*, de ritmo cadencioso y sensual (Harry Belafonte: “Banana boat”, 1956). Después ocurrió lo mismo con el *ska*, de tempo rápido y ritmo a contratiempo (acentuándose los tiempos débiles del compás). El ska se puso muy de moda en el Reino Unido gracias a la enorme población de color que vivía en las islas aunque todavía se haría más popular a finales de los 70 con la New Wave.

El reggae tomó del calypso el ritmo cadencioso y del ska el ritmo a contratiempo de manera que nació del cruce entre la tradición jamaicana y el rock alrededor de 1974 de manos de **BOB MARLEY**, después de que este hubiera estado tocando una temporada en Estados Unidos con músicos americanos. Bob Marley hizo del reggae, que al principio nadie tomaba en serio, una música letárgica y sensual pero a la vez comprometida y desafiante, con conciencia racial, ya que era la bandera de la cultura *rasta*: misticos negros que condenaban el sistema social impuesto por los blancos promoviendo la vuelta a la madre África y la liberación mental (a través de la marihuana). Bob Marley murió con 36 años de un tumor cerebral, consecuencia de un cáncer que no se quiso tratar, pero tuvo muchos seguidores: **Third World, Eddy Grant, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Black Uhuru...** De cualquier manera el reggae fue impregnando a todo el mundo paulatinamente, desde **Dylan** hasta **Police** pasando por grupos especializados en reggae en todas partes del mundo como **UB 40** (Reino Unido) o **Alpha Blondy** (Costa de Marfil).

BOB MARLEY
Los meses que pasó en la cárcel por fumar marihuana le hicieron afirmarse en la ideología rasta. Su popularidad era tal que cuando murió su cuerpo fue expuesto para que fuera visitado como si se tratara de un rey o un jefe de estado. En realidad era el rey del reggae.

2.4- EL GLAM ROCK

A principios de los años 70 apareció un movimiento llamado **GLAM ROCK** cuya denominación no se aplicaba a un estilo musical concreto sino al aspecto que lucían sus practicantes: imagen ambigua, artistas masculinos de aspecto femenino con maquillajes exagerados, plataformas, abundante bisutería, lentejuelas... Con su vestimenta exagerada, a veces hortera, y su efectismo teatral en los escenarios devolvieron al rock su encanto y magnetismo primitivo.

El travestismo de los representantes del glam no suponía una reivindicación gay sino una táctica provocativa, y por tanto *rebelle*, para conectar con el público joven.

En realidad, como dijo John Lennon, el glam rock no era más que rock and roll con pintalabios, pero la verdad es que cuando la música pop se estaba tomando a sí misma demasiado en serio (considerándose un fenómeno cultural de primera magnitud y alcanzando elevados niveles de complejidad) el glam rock devolvió al rock a su auténtica dimensión: una parte del mundo del espectáculo y el entretenimiento.

Musicalmente hay gran variedad de estilos y supuso el punto de partida de grandes carreras como las de **DAVID BOWIE**, probablemente el solista más importante de la historia del rock y siempre en continua evolución, **ELTON JOHN**, el gran pianista del pop (baladas, rock and roll...), el dandy **Bryan Ferry** con su grupo **ROXY MUSIC**, o los rockeros **Rod Stewart** (en algún momento de su dilatada carrera) y **QUEEN**, especialmente en sus primeros años.

DAVID BOWIE Sus primeros proyectos y discos no tuvieron ninguna repercusión. Es conocido como “el camaleón” que revolucionó la música por sus continuas mutaciones estéticas y musicales, en muchas de las cuales ha sabido adelantarse a todo tipo de modas y corrientes con canciones originales y de gran calidad. Siempre jugó con su ambigüedad sexual como forma de llamar la atención pero estuvo casado con la modelo somalí Imán desde 1992 hasta que murió el 10 de Enero de 2016, víctima de un cáncer de hígado, dos días después de publicar su vigésimo quinto disco de estudio: “Blackstar”. Parecía tener los ojos de distinto color pero lo que en realidad tenía era una pupila permanentemente dilatada por un puñetazo recibido con 15 años.

Otros artistas no se han mantenido en el candelero tanto tiempo como el amante de la sangre **Alice Cooper** que llevaba a los escenarios serpientes y monstruos, **Gary Glitter** (condenado en 2015 a 16 años de cárcel por delitos sexuales contra menores), los grupos **Slade** o **Sweet** (expulsados de TVE en su primera visita a España) que quizás sean los máximos exponentes del sonido glam rock y el llamado rey del Glam **MARC BOLAN** al frente de su grupo **T.REX**.

ELTON JOHN Es tan aficionado a sorprender al público con sus vestimentas llamativas como al futbol (igual que Rod Stewart), de manera que compró un equipo que estaba en la 4ª división inglesa y en cinco años lo llevó a la primera. Una infancia sintiéndose un niño no querido y la no aceptación de su propia homosexualidad le llevaron, en parte, a refugiarse en todo tipo de adicciones.

QUEEN La muerte de Fredy Mercury, cantante y compositor principal, en 1991 debido al sida, truncó la ecléctica carrera del grupo que se ha acercado a tipos de música tan dispares como el rock sinfónico, el heavy, el funk, el rockabilly o la música disco. Además cuentan en su haber con la que para muchos es la mejor canción de la historia del rock: "Bohemian rhapsody", con influencias de la ópera.

ROXY MUSIC Con estudios en las escuelas de arte británicas de tres de sus miembros, lo cual influyó en su imagen y puesta en escena, al principio combinaron el pop, el rock y la experimentación futurista con los sintetizadores de Brian Eno influyendo en muchos artistas y géneros posteriores como lo Nuevos Románticos. Tras la marcha de Eno el sonido de Roxy Music se fue haciendo cada vez más refinado y elegante. Brian Ferry, el cantante, ha mantenido tan bien el papel de dandy que con 63 años le "robó" la novia a su hijo, con la que se ha acabado casando a pesar de los 36 años de diferencia de edad.

MARC BOLAN El disco Electric Warriors de T. REX de 1971 está considerado el álbum que definió el glam rock británico. Marc Bolan murió en 1977 en un accidente de circulación al estrellarse contra un árbol el coche que conducía su novia, que resultó herida, con unas cuantas copas de más.

Otros artistas no se han mantenido en el candelero tanto tiempo como el amante de la sangre **Alice Cooper** que llevaba a los escenarios serpientes y monstruos, **Gary Glitter** (condenado en 2015 a 16 años de cárcel por delitos sexuales contra menores), los grupos **Slade** o **Sweet** (expulsados de TVE en su primera visita a España) que quizás sean los máximos exponentes del sonido glam rock y el llamado rey del Glam **MARC BOLAN** al frente de su grupo **T.REX**.

ELTON JOHN Es tan aficionado a sorprender al público con sus vestimentas llamativas como al futbol (igual que Rod Stewart), de manera que compró un equipo que estaba en la 4ª división inglesa y en cinco años lo llevó a la primera. Una infancia sintiéndose un niño no querido y la no aceptación de su propia homosexualidad le llevaron, en parte, a refugiarse en todo tipo de adicciones.

QUEEN La muerte de Freddie Mercury, cantante y compositor principal, en 1991 debido al sida, truncó la ecléctica carrera del grupo que se ha acercado a tipos de música tan dispares como el rock sinfónico, el heavy, el funk, el rockabilly o la música disco. Además cuentan en su haber con la que para muchos es la mejor canción de la historia del rock: "Bohemian rhapsody", con influencias de la ópera.

ROXY MUSIC Con estudios en las escuelas de arte británicas de tres de sus miembros, lo cual influyó en su imagen y puesta en escena, al principio combinaron el pop, el rock y la experimentación futurista con los sintetizadores de Brian Eno influyendo en muchos artistas y géneros posteriores como lo Nuevos Románticos. Tras la marcha de Eno el sonido de Roxy Music se fue haciendo cada vez más refinado y elegante. Brian Ferry, el cantante, ha mantenido tan bien el papel de dandy que con 63 años le "robó" la novia a su hijo, con la que se ha acabado casando a pesar de los 36 años de diferencia de edad.

MARC BOLAN El disco Electric Warriors de T. REX de 1971 está considerado el álbum que definió el glam rock británico. Marc Bolan murió en 1977 en un accidente de circulación al estrellarse contra un árbol el coche que conducía su novia, que resultó herida, con unas cuantas copas de más.

ALLMAN BROTHERS BAND

Duane Allman, líder del grupo y uno de los guitarristas más influyentes de primeros de los 70, murió en accidente de moto cuando empezaba a alcanzar la popularidad (acababa de grabar con Eric Clapton el tema "Layla"). Un año después murió el bajista del grupo en idénticas circunstancias muy cerca del mismo lugar.

2.5.- EL ROCK SUREÑO

Apareció en Estados Unidos en la primera mitad de la década de los 70. El **ROCK SUREÑO** se denomina así porque hace referencia a la música hecha en los estados del sur de Estados Unidos. Significa el renacimiento musical de un territorio que hasta entonces estaba marginado por la industria del rock y consiste en combinar las especialidades musicales de la región: el jazz, el blues (expresión), el country (sentimentalismo), el gospel (la fuerza interior), el rockabilly o el soul (vitalidad).

Es un producto tardío de la revolución cultural de los sesenta y mantiene un equilibrio entre los nuevos conceptos vitales y una devoción a ultranza por su tierra.

En los estados más intolerantes del país (Janis Joplin tuvo que emigrar) los primeros grupos del rock sureño trataban de poner en práctica los postulados hippies: sentido de la hermandad, el ácido como camino para alcanzar el misticismo... Sus excesos eran una reacción al ambiente puritano y represivo. Sin embargo, cara al exterior afirmaban su origen con orgullo ante una industria que los despreciaba. Conforme se van desvaneciendo los ideales hippies lo que quedan son grupos, bastante reaccionarios políticamente, que a menudo hacen alusiones en sus canciones a las maravillas de su tierra, a sus héroes... Por otra parte la costumbre de los habitantes del sur a las celebraciones colectivas impregna su música de un carácter alegre y festivo que ha sido muy bien acogido en todas partes.

Los primeros en triunfar en su casa y conseguir respeto fuera de ella fueron **THE ALLMAN BROTHERS BAND** (el grupo más hippy de todos) con una original y enervada mezcla de blues, rock y country en temas muy flexibles de hasta treinta minutos. Los siguientes fueron **Lynyrd Skynyrd**.

Con un paisano en la Casa Blanca (Jimmy Carter) el rock sureño vive su esplendor con grupos que practican un **boogie-rock insistente** (ritmo muy machacón y acompañamiento repetitivo), contagioso, bullicioso y divertido como **ZZ TOP** o también **Lynyrd Skynyrd**. Un grupo inglés que estuvo practicando el boogie desde los años sesenta es **STATUS QUO**.

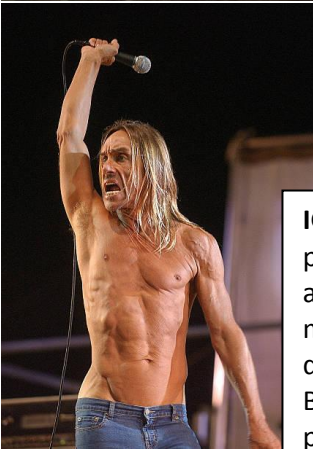
ZZ TOP Con sus infinitas barbas, su aspecto de cowboys adinerados y sus conciertos espectaculares son el único grupo de rock sureño que gracias a una dosificada carrera todavía está en activo.

Status Quo

Patti Smith

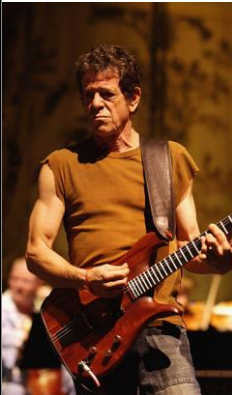

2.6 EL ROCK URBANO

Su objetivo es reflejar, en clave mítica (amantes del peligro y la autodestrucción) o realista, la existencia de los habitantes de la ciudad y al igual que el rock sureño también nace en Estados Unidos durante la primera mitad de la década de los 70.

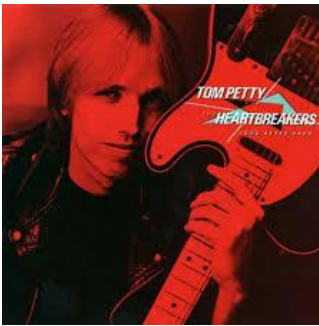
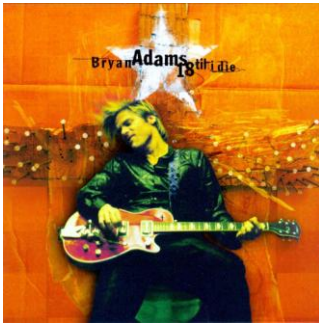
Su origen está a mediados de los años 60 en el grupo **THE VELVET UNDERGROUND**, que como se adelantó a su tiempo tuvo poco éxito, si bien después ha influido en muchos grupos. La Velvet tenía una forma agria de entender el rock: hablan de la excitación, la violencia y la miseria que segrega la sociedad contemporánea, de sentimientos de culpabilidad, debilidades, pesadillas, marginalidad, heroína... Eran el mal viaje frente a los viajes psicodélicos de paz y amor. Acompañando a estos textos tan duros podía haber una música al límite, cruda, primitiva y sucia, llena de disonancias y experimentos vanguardistas como la viola eléctrica o por el contrario un pop de lo más sedante y sofisticado. Cuando a principios de los 70 se deshacen, su líder **LOU REED** y otros artistas como **Patti Smith**, **Iggy Pop** o **The New York Dolls** continúan componiendo amargas y provocadoras crónicas de la ciudad en lo que podríamos denominar la corriente agria del rock urbano.

IGGY POP Está considerado el padrino del punk ya que se adelantó casi diez años a este movimiento con el sonido sucio de su grupo The Stooges. David Bowie, con quien compartió piso en Berlín, le produjo sus dos discos más importantes en 1977: The Idiot y Lust for life. A los 71 años decidió dejar de hacer "stage diving" (tirarse del escenario sobre el público).

LOU REED
Dicen que el agresivo tratamiento de electroshock al que fue sometido en su juventud para tratar de "curarle" su bisexualidad hizo de él una persona capaz de lo mejor (con una tremenda sensibilidad) y lo peor (en guerra constante con los que le rodeaban: músicos, fans, periodistas, amigos...). Sus problemas mentales se agravaron con el consumo de drogas. Murió en 2013 por enfermedad hepática tras un cáncer de hígado y un transplante.

THE VELVET UNDERGROUND
El nombre lo tomaron de un libro porno y aunque fueron los potegidos del artista Andy Warhol siempre fueron un grupo con mala suerte. La muerte de Brian Epstein (manager de los Beatles) que los quería para su editora, hizo que se quedaran en una banda de culto y pocas ventas.

TOM WAITS Sus letras eran la crónica de sus excesos: borracheras, vómitos, delirium tremens, violencia gratuita, amores imposibles... Gracias a los amigos, el cine y una mujer, se ha regenerado antes de quedarse sin hígado o de que un coche lo atropellara borracho una madrugada.

Después **BRUCE SPRINGSTEEN** va a abrir un camino nuevo dentro del rock urbano al añadirle un componente romántico con historias realistas de héroes solitarios, perdedores arrogantes y personas de carne y hueso. Esto hace que cualquiera se pueda sentir identificado con los protagonistas de sus canciones, y quizás por ahí venga su gran éxito, tanto que es considerado el nuevo rey del rock, sobre todo en los 80. Se puede decir que es el cronista del lado sombrío del sueño americano. La música de Springsteen tiene influencias del soul, el rockabilly, el country... sin dejar de ser rock del más energético.

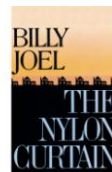
Tanto su universo poético como su calor interpretativo han creado escuela apareciendo tras su estela muchos cronistas de la ciudad con voces desgarradas **BRIAN ADAMS, Meat Loaf, John Cougar, Bob Seger...**

BRUCE SPRINGSTEEN Tras haber editado dos discos que pasaron sin pena ni gloria, le llegó el éxito gracias a la apasionada columna que le dedicó un prestigioso crítico musical después de ver uno de sus excitantes conciertos. Sin embargo, en 1976, cuando ya era bastante famoso, intentó conocer a Elvis Presley saltando la valla de su mansión en Graceland, y este, que no había oído hablar de ningún cantante llamado Springsteen, lo tomó por el admirador loco que realmente era.

Con gargantas menos cascadas pero cantando historias tan apasionadas, realistas y románticas como las de los anteriores tenemos al gran pianista **BILLY JOEL** y a **Tom Petty** con un sonido cercano al de los Byrds.

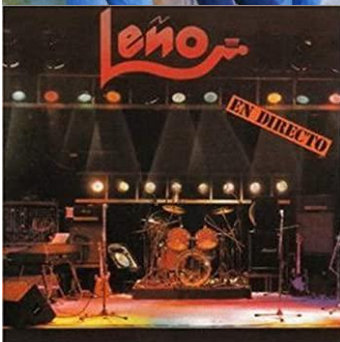
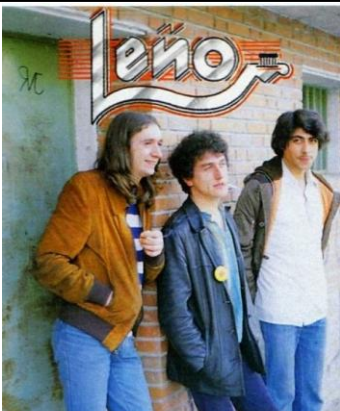
Otro cantante urbano muy importante con un estilo tan personal que mezcla el jazz y el blues con elementos más vanguardistas es **TOM WAITS**.

BILLY JOEL Empezó a tocar el piano a los 4 años. Sufrió bullying en el instituto y aprendió boxeo para defenderse. Participó en el circuito amateur ganando 22 de 24 combates. Menos mal que en uno le partieron la nariz y cambió el boxeo por la música.

BURNING Se inspiraban en los Rolling Stones y aunque se habían formado cinco años antes no triunfaron hasta que en 1979 hicieron la canción “¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?” para la película homónima de Fernando Colomo. Las drogas acabaron con dos de sus miembros fundadores y el único integrante original que quedaba en el grupo, Johnny Cifuentes, lo disolvió en 2019.

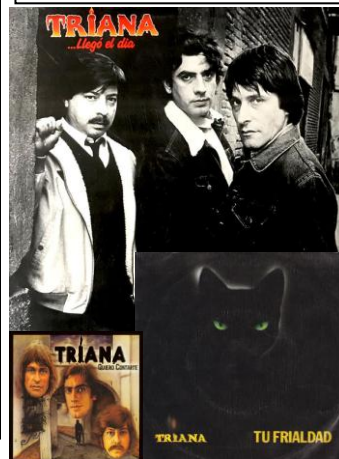
LEÑO Con sólo tres discos de estudio están considerados el máximo estandarte del rock urbano español. Se disolvieron en lo más álgido de su carrera porque, adicciones a la heroína aparte, consideraron que habían llegado a un callejón sin salida a nivel creativo. Rosendo Mercado ha mantenido una larga carrera en solitario.

En **España**, como reacción a las canciones festivaleras y veraniegas, y gracias a la caída de la dictadura y la censura, se dio en la segunda mitad de los 70 una vuelta a la autenticidad del rock and roll y el rhythm and blues: el rock urbano español, con grupos como **Burning, Leño** (con Rosendo), **Asfalto, Topo...** casi todos a medio camino entre el rock urbano agrio y el rock urbano romántico anglosajón, y con bastantes influencias del rock puro, el heavy rock y el rock progresivo. Poco después triunfaron otros grupos de sonido más heavy como los ya citados **Barón Rojo, Obús...**

Con la democracia (1976) nació el sentimiento de identidad regional o autonómica y pronto aparecieron los diferentes rock autóctonos. De todos ellos, al aportar elementos musicales en vez de idiomáticos, destacó el **ROCK ANDALUZ**. Al margen de las fusiones que ya se habían dado en los años 60 del flamenco con la música popular moderna dando lugar a géneros como la rumba catalana, el rock andaluz fusionó el flamenco (melodías, armonías, ritmos) y el rock (ritmos, instrumentos, estructuras) en sus múltiples variantes (rock sinfónico, heavy...) con grupos como **TRIANA, Medina Azahara, Alameda...** Esta música evolucionaría hacia lo que luego se llamó el flamenco fusión de **Veneno, Pata negra o Ketama**.

TRIANA Considerados los Pink Floyd españoles, la formación original contaba en sus filas con Lole y Manuel. Después de tres discos muy progresivos grabaron dos de corte más pop con algún sencillo de gran éxito comercial como “Tu frialdad”, su único número uno. La muerte de su líder, Jesús de la Rosa, en un accidente de tráfico en 1983 supuso la disolución del grupo.

Veneno

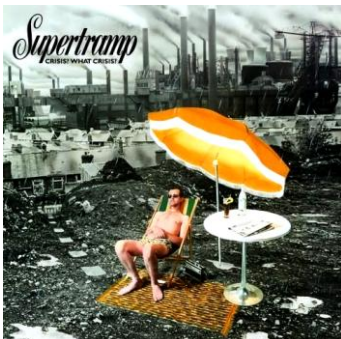

2.7- LA CRISIS DEL PETROLEO Y LA CRISIS MUSICAL

Paralelo al auge creativo iba el auge económico: festivales multitudinarios, giras monstruosas... La música se convierte en un medio de entretenimiento que da más beneficios que el cine. Pero con la *crisis del petróleo* (1973) y la *crisis económica* que trajo consigo (inflación, paro...) todo cambió: se limitaron las grandes giras y las multinacionales preferían lanzar productos seguros en ventas en vez de arriesgarse con nuevos talentos que podían fallar en el mercado y no proporcionarles los ingresos que buscaban y necesitaban más que antes. De este modo se paralizó la creación artística en el campo musical.

Dos de las salidas que encontraron las discográficas más fructíferas económicamente fueron el AOR y el MOR.

a) El AOR Las iniciales AOR se pueden traducir de dos formas:

- como **adult oriented rock** significaría *rock para adultos*, algo que en principio debe ser peyorativo porque el rock pretende tener la llave de la eterna juventud

- como **album oriented radio** sería todavía peor ya que significa *album orientado a la radio*, es decir, a ser programado en las conservadoras radioformulas de top 40 y compañía, destinadas a un público lo más amplio posible con el fin de vender todas las copias posibles del producto en cuestión.

En definitiva, se trata de música elegante, con energía medida y controlada (ritmos menos frenéticos que en otros tiempos), compuesta por buenos músicos y con grandes producciones, con guitarras de fuerza moderada y con estribillos pegadizos, es decir, música *pensada para triunfar* según las exigencias del mercado, en las citadas emisoras de radio de fórmulas nada rupturistas ni originales.

SUPERTRAMP

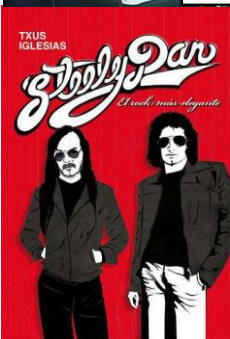
Sus dos primeros discos, de música progresiva, son subvencionados por un multimillonario mecenas holandés. Ante el poco éxito que tienen la compañía exige otro más comercial: temas más melódicos y pegadizos, cuidados arreglos y letras más o menos profundas, es decir, rock adulto.

MANHATTAN TRANSFER

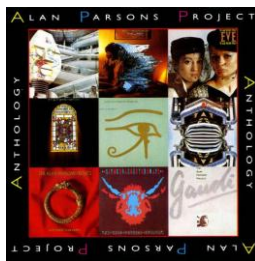
Dire Strait

MIKE OLDFIELD Grabó su primer disco, *Tubular bells*, a lo largo de un año en los tiempos muertos del estudio del dueño de las tiendas de discos Virgin. Él lo hizo todo, tocando 28 instrumentos diferentes. Trás una gira ruinosa con orquesta, coros... empezó a acercarse al pop adulto, que es más rentable. Después fue alternando...

La calidad de la música y la eficiencia de los grupos no se puede poner en duda porque se disponía de los mejores músicos, productores, estudios... (no se puede decir lo mismo de la mayor parte de la música comercial de los 80, 90... que además contaba incluso con más medios). Sin embargo, sí cabe criticar su adocenamiento y su falta de experimentación, rebeldía e investigación, al dejarse comprar por la industria discográfica y convertir en productos lo que antes era una música y unas letras que desafiaban a la sociedad.

Muchos de los mejores grupos del AOR primero probaron suerte en otros tipos de música que les gustaban más, pero al no recibir la respuesta deseada del público se reciclaron con el rock para adultos. Por ejemplo, **SUPERTRAMP** empezaron haciendo rock sinfónico, la **Electric Light Orchestra (ELO)** jazz rock y rock sinfónico, **MIKE OLDFIELD** también comenzó su carrera (*Tubular bells*, 1973) con una música muy sinfónica pero ya en los 80 la combinó con temas pop muy comerciales, y **FLEETWOOD MAC**, que han tenido más de diez formaciones distintas, empezaron en el 67 siendo un grupo de blues. **ALAN PARSONS** (ingeniero de sonido de los Beatles y Pink Floyd) hace una música bastante electrónica, mientras que la brillante elegancia de **STEELY DAN** tiene algunas influencias jazzísticas. De una calidad excepcional es el gran cuarteto vocal **MANHATTAN TRANSFER**, unos todoterreno que han hecho jazz, pop, funk, música brasileña... Uno de los ejemplos más claros de AOR es el rock comedido, desde finales de los 70, de **DIRE STRAITS** con su guitarrista y cantante Mark Knopfler a la cabeza.

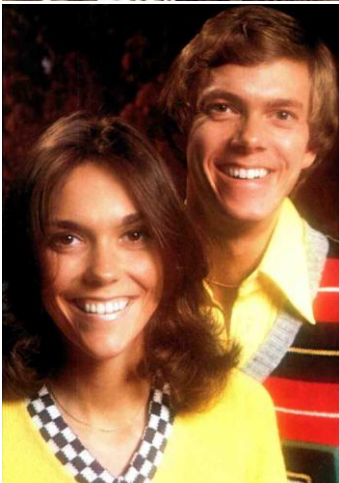
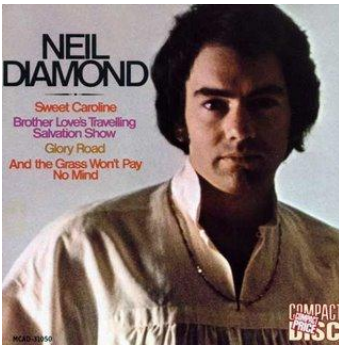

ELO Jeff Lynne, el líder de la banda, decía que la ELO debía empezar donde no habían podido llegar los Beatles: combinando cuerdas con sintetizadores. Con el tiempo llegó a producir las dos canciones póstumas de los Beatles, canciones en solitario de varios de sus miembros y a formar parte de los Traveling Wilburys, el supergrupo que formó con Georges Harrison, Bob Dylan, Tom Petty y Roy Orbison

Otros grupos AOR importantes, de sonido más potente, son: **Kansas** con su famosísimo “Dust in the wind”, **Jefferson Starship** (herederos acomodados de Jefferson Airplane), **Boston** con su “More than a feeling” (la canción AOR perfecta), **Toto**, **Reo Speedwagon**, **Cheap Trick**, **The Dooby Brothers...**

CARPENTERS
Eran un duo de hermanos, y se convirtieron en unos de los máximos exponentes de la música MOR gracias a la exquisita voz de Karen, que murió de un ataque al corazón, consecuencia de la anorexia nerviosa que padecía, con solo 32 años.

b) **El MOR:** Las iniciales **MOR** se refieren al Middle Of the Road, el centro del camino, en medio de la carretera. Música tranquila ideal para escuchar mientras conduces por las largas y tranquilas carreteras de Norteamérica. Aunque ya existía antes, es la música suave de los 70, a caballo entre la música ligera o melódica y el poshippismo. Se trata de un pop muy melódico y fácil de escuchar con menos sustancia y fuerza que el AOR pero con la misma visión comercial, es decir, los mejores músicos, compositores... en cuidadas producciones. Está dirigida a un público adulto ya que las canciones describen sus vivencias y sensaciones (maternidad, soledad, nostalgia...), práctica habitual en la música para jóvenes pero no en la adulta.

Dentro de la música MOR hay varias líneas como la country con **Kenny Rogers** o la negra con **Roberta Flack**. Los mejores representantes del género son el millonario en ventas **Neil Diamond**, el duo **Carpenters**, el **Frank Sinatra** de los últimos años y el británico **Gilbert O’Sullivan**. En décadas posteriores destacan intérpretes como **Whitney Houston**, **Celine Dion**, **Maria Carey**... mientras que en España la artista más cercana a la música MOR es **Ana Belén**.

Whitney Houston
Antes y después de caer en las drogas.

A mitad de camino entre la música AOR, la MOR, la disco y la festivalera, se podría encasillar a los suecos **ABBA**. Bajo una comercial y sencilla apariencia sus canciones tenían voces muy elaboradas, arropamientos instrumentales inusuales y cuidadas producciones. Además combinaban canciones optimistas y triunfadoras con otras más profundas y desgarradoras (“Super Trouper” o “The winner takes it all”). Su pop personal les convirtió en el grupo continental que más discos ha vendido de todos los tiempos.

ABBA En términos comerciales se puede decir que fueron los Beatles de los 70 y su prematura separación no llega por falta de creatividad sino por los problemas personales que ocasiona la separación de las dos parejas que formaban el cuarteto.

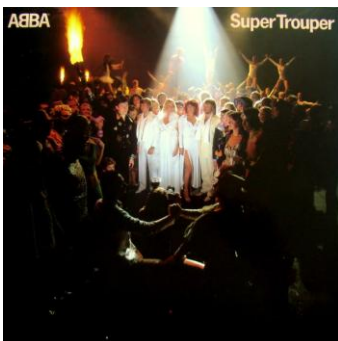

Björn

Agnetha

Frida

Benny

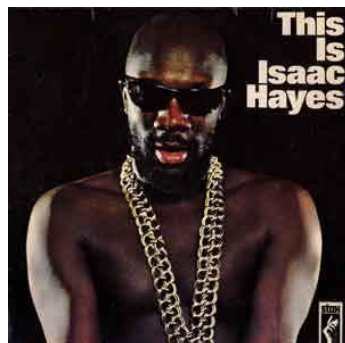
Antes de formar Abba, Benny había pertenecido durante los años 60 a The Hep Stars, considerados los Beatles suecos, Björn llevaba varios años trabajando como compositor y productor, Agnetha había lanzado cuatro discos en solitario y hecho de Maria Magdalena en la producción sueca de Jesucristo Superstar y Frida, tras ganar un concurso de talentos en 1967, había editado varios singles con la discográfica EMI.

Con el AOR y el MOR los magnates del rock consiguieron acabar con todo lo que el rock tenía de rebelión. Se puede decir que domaron a los insurrectos, que ya no incordiaban ni con sus letras provocativas ni con su música novedosa o revolucionaria. Además, convirtieron la música en un producto donde hasta la portada estaba pensada para vender más. Pero lo que es más grave es que el público lo permitía sin ningún tipo de reparos porque estaba tan acomodado que ya no le gustaban las sorpresas.

III EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLOXX

3.1 REACCIONES A LA CRISIS

a) LA MÚSICA DISCO

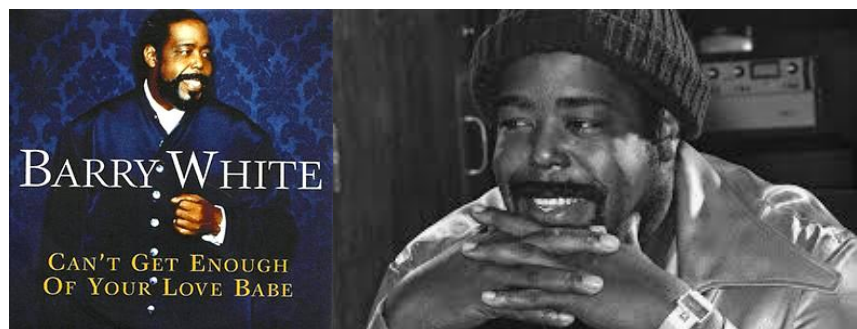

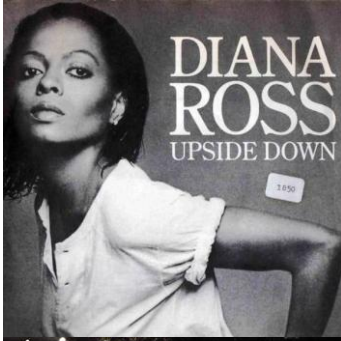
A mediados de los años 70, en plena crisis económica, las **DISCOTECAS** proliferaron como lugares en los que los jóvenes se olvidaban de la monotonía de la semana con canciones que hablaban de la danza como escape de una realidad llena de incertidumbres y que predicaban la promiscuidad sexual como otra forma más de diversión (aun no había aparecido el SIDA). De esta forma la juventud cambia de actitud radicalmente frente a la década anterior y se conforma con evadirse de sus problemas los fines de semana en vez de intentar cambiar el mundo como en los 60.

Las discotecas se surtían de *soul* y especialmente de *funk*, soul con ritmos repetitivos que al acentuar más los tiempos débiles son muy bailables, recordando un poco a estilos afrocubanos. Sin embargo tanto el soul como el funk debían evolucionar ya que el público buscaba algo nuevo.

El primer innovador va a ser **Isaac Hayes**, que empezó a fundir los ritmos soul y funk, con la orquesta de cuerda y con las guitarras con efectos, especialmente el de wah wah, que es típico del funk. Triunfó con la BSO de “Shaft”. Todos estos hallazgos los desarrolló **BARRY WHITE** creando un soul romántico, sinfónico y light pero tremendamente cargado de sexo por los ritmos sensuales y su voz sugerente.

BARRY WHITE Como las producciones de sus discos eran muy caras por la utilización de gigantescas secciones de cuerdas, para abaratarlas intentó suplirlas por sintetizadores sin éxito. Aún así vendió más de cien millones de discos en su carrera. Murió con 58 años por una insuficiencia renal crónica, esperando un transplante.

BEE GEES Tras una larga carrera en la que hacen beat, psicodelia... arrasan con la música disco al incluir varios temas en la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche, que estuvo número uno durante veintitrés semanas en Estados Unidos y lleva vendidas más de cuarenta y cinco millones de copias.

Con estas bases una pequeña compañía de Philadelphia hizo en la música disco lo que en los sesenta había hecho la Motown en el soul. Con un equipo de compositores, músicos y productores fijos para conseguir un sonido propio creó lo que ellos mismos denominaron el **Sonido Filadelfia**: la cuerda y el metal se constituyen en fondos sobre los que destacaba el ritmo, más que la melodía, en una música destinada al baile. Tuvieron un gran éxito en 1974 con la canción “The sound of Philadelphia” interpretada por todos los artistas de la compañía bajo el pseudónimo de **MFSB** y supuso el espaldarazo definitivo para la música disco.

Esta canción, como las que se harían a partir de entonces pensadas para bailar, tenía muy marcados los bajos, para seguir el ritmo, y los agudos, para reconocer la melodía, ya que en las discotecas el ruido de las conversaciones y del movimiento de los bailarines anula prácticamente todas las frecuencias medias. Es el nacimiento de la **música utilitaria**: hecha para bailar en las discotecas, aunque como a estas alturas todavía se preocupan por hacer melodías agradables también se puede escuchar, sin que perjudique seriamente el equilibrio mental del oyente, como ha ocurrido con otras músicas hechas para bailar posteriormente.

Primero desde **Filadelfia**, y después desde **Miami** y el resto del mundo, se van a lanzar producciones de música disco, especialmente después del éxito de la película y la banda sonora de “**Saturday night fever**”, con los Bee Gees a la cabeza. Esta película, que refleja y pretende criticar el mundo de la discoteca y la filosofía de la evasión en vez de la lucha, consigue todo lo contrario e influye en jóvenes de todo el mundo poniendo aún más de moda la música disco, y descubriendo el negocio de las bandas sonoras que tanto se explotó a partir de entonces.

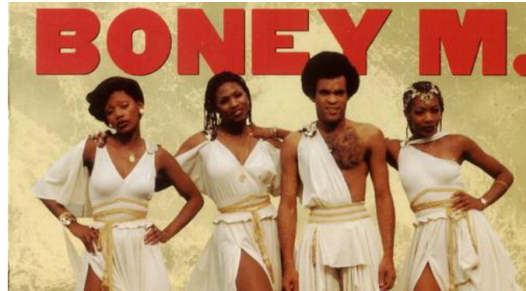
Quincy Jones

CHIC Nile Rodgers y Bernard Edwards consiguieron combinar la comercialidad y la calidad en producciones para su propio grupo, Chic, y para muchos otros artistas (David Bowie, Mick Jagger, Madonna...) gracias a unos cuidados y enérgicos arreglos en los que huyen de los inventos electrónicos y los ritmos mecánicos.

Los artistas más importantes de la música disco fueron: las solistas **DONNA SUMMER, DIANA ROSS** y **Gloria Gaynor**, los productos **BONEY M** y **Village people**, el grupo **THE BEE GEES** que antes hacían pop, los grupos funky **EARTH, WIND AND FIRE, CHIC** (los de más calidad), **Kool and the Gang...** y productores como **Giorgio Moroder** o **Quincy Jones**.

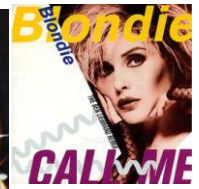

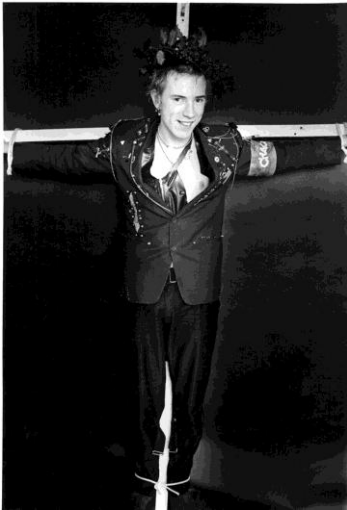
La música disco cautiva a millones de personas por el insistente pulso rítmico, el sonido técnico perfecto (para poder ser escuchada a todo volumen en la discoteca sin que suene mal), sus melodías pegadizas y su doctrina hedonista (búsqueda del placer). Sin embargo, era considerada una aberración y repudiada por los círculos rockeros, que no tenían en cuenta que ambos tipos de música proviene de la música negra y que los dos fueron denostados por la sociedad debido a sus alusiones sexuales (cosa que impulsó más estos estilos).

A pesar del rechazo inicial la música disco ha acabado influyendo en todo el pop-rock de los 80,90... (desde los *Rolling Stones* hasta grupos punk como los *Clash*, pasando por grupos de la New Wave como *Blondie* o actuales como *Franz Ferdinand*...). Por ejemplo: en la mayor preocupación por la calidad del sonido, con gran importancia del productor, en la elaboración interracial haciéndose cada vez más pequeñas las fronteras entre lo blanco y lo negro y en la voluntad populista, es decir, hacer una música accesible a todos los oyentes.

Giorgio Moroder

b) EL PUNK

Durante la crisis económica de los años 70 (inflación, huelgas, paro...) a muchos jóvenes ingleses no les bastaba con evadirse el fin de semana en la discoteca. Detestaban la hipocresía y no entendían el conformismo de sus mayores ni la sociedad en que vivían, de manera que decidieron no quedarse con los brazos cruzados.

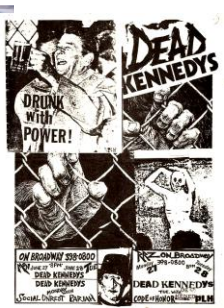
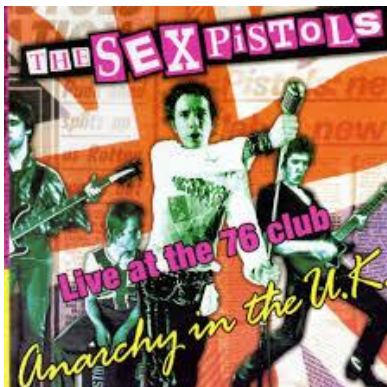
Por otro lado, el *rock también les había fallado*: ya no se sentían identificados con él porque se había convertido en un producto en manos de discográficas y artistas que retirados en sus lujosos palacios vivían de espaldas a su público. La reacción ante un mundo y una música adocenada fue de rabia, y así apareció el PUNK (1976). Sus características son: canciones cortas, normalmente aceleradas, con desquiciados mensajes negativos (lo importante es lo que se dice), gritados más que cantados, sobre un fondo sucio de bajos retumbantes, guitarras saturadas y baterías martilleantes. Aunque despreciaban toda la música anterior, especialmente a los hippies, *el punk recordó que el rock debe ser algo inmediato, visceral, sudoroso y hasta vulgar*.

Aunque el sonido, los temas y la actitud son una clara evolución del rock urbano agrio, en realidad fue un movimiento revulsivo que animaba a los oyentes/pacientes de la música comercial a tomar los instrumentos (de segunda mano, prestados o robados) y a que, aunque no tuvieran ni idea de música, se atrevieran a tocar expresando, o mejor dicho, vomitando el vacío que sentían.

SNIFFIN' GLUE...
AND OTHER ROCK'N'ROLL HABITS, FOR
ANYBODY WHO CARES ABOUT ⑥ JAN '77.

IN THIS ISSUE:
SEX PISTOLS
+
EATER
+
GENERATION X
AND
(HELSEA
PLVS
THIS ISSUE IS FOR JOHN COLLIS. R.I.P. PHYLLIS

El punk pronto se convirtió en una *forma de pensar* estando en contra de los valores establecidos, una *forma de vestir* con una imagen premeditadamente fea convirtiendo objetos de deshecho como camisetas rotas o pintadas e imperdibles y accesorios impensables en ropa y joyas, o llevando el pelo erizado con forma de cresta, y en una *forma de vivir* desafiando continuamente a una sociedad que sentían que les había infravalorado.

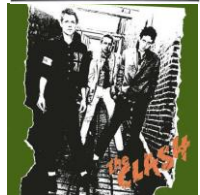
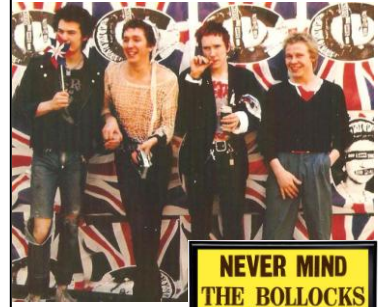
Quejarse es muy fácil, pero detrás de tanta furia se escondía la lección del *házte lo tu mismo* y en menos de un año disponían de su propia prensa (fanzines), sus pequeñas casas de discos independientes y su propio baile, el *pogo*, que como consistía en dar brinco y empujones no necesitaba ninguna habilidad especial como en la música disco.

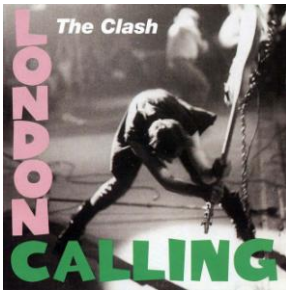
El grupo detonante fue los **SEX PISTOLS** con **Johnny Rotten** (el podrido, por su dentadura) y **Sid Vicious** a la cabeza. En menos de dos años pasaron por tres casas de discos ya que por sus escándalos (entrevistas en televisión llenas de tacos, canciones que herían la sensibilidad...) les fueron echando. Otros grupos ingleses importantes fueron **THE DAMNED**, **THE CLASH** (los de más carga política comunista y anarquista), **THE STRANGLERS** (estos dos últimos grupos fueron evolucionando hacia sonidos más limpios y variados), **Crass**, **Generation X**, **Undertones**, **The Exploited**, **Buzzcocks**, **U.K. Subs**, **Antinowhere league...**

SEX PISTOLS Tras ser despedidos de EMI y A&M con suculentas indemnizaciones, Virgin se atrevió a editarles (a pesar de la negativa de los trabajadores de la planta de prensaje de discos) la canción God save the Queen, con una portada en la que aparecía la reina de Inglaterra. Entre esa polémica y que fue prohibida en muchas emisoras se convirtió rápidamente en un éxito.

SID y NANCY La madre de Sid Vicious, una hippy cuarentona, le proporcionó una heroína tan pura que lo mató, meses después de que fuese acusado de apuñalar a su novia Nancy, una drogadicta de buena familia que fue quien le introdujo en la heroína.

THE CLASH Fueron el grupo más comprometido política y socialmente (conciertos contra el hambre, el racismo...). Su mejor album, *London Calling*, era un doble a precio sencillo e intentaron que el siguiente que era triple (*Sandinista*) también costara lo mismo que uno sólo. No pudo ser.

Mientras tanto en Estados Unidos, que tiene grandes antecedentes del punk como los *Stooges*, los *New York Dolls* o la Velvet Underground por su actitud y la inmediatez de sus canciones, destacan los **RAMONES**, verdaderos inspiradores del punk británico con sus descargas aceleradas de dos minutos y los **Dead Kennedys**.

RAMONES. Decían que los punks británicos eran unos amargados. Ellos, sin embargo, estuvieron haciendo canciones sucias pero divertidas hasta 1995. Sólo queda vivo uno de los miembros originales de la banda.

THE DEAD KENNEDYS Representaban la rama más provocadora y corrosiva del punk norteamericano frente a otros grupos más festivos.

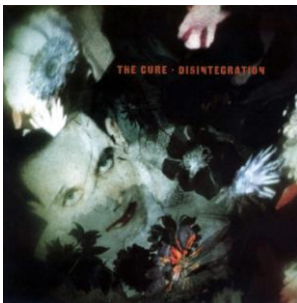

SIUXIE & THE BANSHESS El primer concierto que dieron teloneando a los Sex Pistols y a los Clash fue una tenebrosa canción de 20 minutos improvisada sobre la marcha.

Pero a mediados de 1977 la industria, como ya había hecho con el movimiento hippy, por ejemplo, asimiló el punk reduciéndolo a canciones cortas y potentes (*punk rock*) así como a ropa atrevida y desgarrada. De esta forma lo convirtió en una moda que, como tal, ya no representaba ninguna amenaza ni para la sociedad ni para el sistema comercial musical establecido. Aunque en los 80, frente a esto, surgió en USA una variante del punk aún más rápida y agresiva, a menudo con voces que parecen recién salidas del infierno, es el **Hardcore**.

Bauhaus

EL AFTER PUNK u ONDA SINIESTRA: En 1978 el punk estaba atrapado en su consigna de “no future”, ya que había sido asimilado por los grandes almacenes y además su música supersónica de tres acordes estaba casi agotada porque su extrema sencillez cansaba.

El desengaño que siguió a la euforia dio lugar a una música que buscaba en los fantasmas internos, en las obsesiones y miedos más íntimos o en lucubraciones morbosas, es decir, menos visceralidad y más inteligencia. A este nuevo movimiento, los funerales del estallido punk, se le llamó after-punk u onda siniestra: atmósferas cargadas y oscuras (llegan a dar miedo), letras retorcidas y ropas negras.

El punto de partida fue el grupo **Magazine**, con Howard Devoto, aunque luego destacaron **SIUXIE & THE BANSHESS**, **THE CURE**, **Joy Division** (después reconvertidos en el grupo de tecnopop *New Order*), **Killing Joke**, **Psychedellic Furs**...

THE CURE Aunque empezaron haciendo un pop fresco ya en su segundo disco se apuntaron a la moda de la onda siniestra que han ido alternando con canciones más ligeras y bailables.

JOY DIVISION

Ian Curtis, cantante y letrista de Joy Division, hipersensible y depresivo, se suicidó con 23 años al no poder soportar estar en medio de un triángulo amoroso del que no era capaz de salir.

THE JAM Fueron el detonante de la reaparición de los mods. Publicaron siete discos y bastantes singles extraordinarios. En 1982 su líder Paul Weller anunció la disolución del grupo con una carta a los fans que decía: "Creo que ya hemos hecho cuanto podíamos hacer juntos. Quiero que terminemos con dignidad". Después fundó Style Council, grupo con influencias del soul y el jazz, y hoy en día mantiene una brillante carrera en solitario.

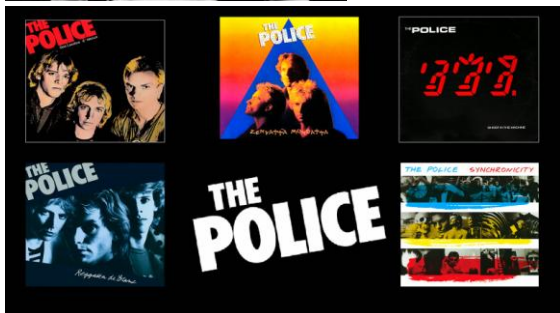

c) LA NEW WAVE O NUEVA OLA

A principios de 1977 se dio en Inglaterra otra reacción importante frente al ya citado panorama musical de los años 70, la **NEW WAVE O NUEVA OLA**. Frente a la idea punk de romper con todos los modelos musicales anteriores la new wave se inspira en lo mejor del pasado para enfrentarse a la falta de acoloramiento, integridad y sencillez del rock del momento. Como una vuelta a los Beatles y a los Rolling Stones hubiera resultado demasiado peligrosa y evidente, se reavivaron las llamas de *sonidos menos obvios* mientras se reivindicaban grupos como *The Kinks*. De manera que vuelve a ponerse de moda el *SKA*, que ya había sonado en los 60, con grupos como **MADNESS**, que evolucionarían hacia un pop magnífico, **Specials**, **The Selecter**... También se inspiran en el *soul*, la música *mod* (los **JAM**), o el *reggae* como **THE POLICE**, tres extraordinarios músicos que con canciones de inusitada calidad y la voz **Sting** al frente, se convirtieron, con sólo cinco discos, en uno de los mejores grupos de la historia del rock.

Se recuperaban viejas fórmulas pero se enriquecieron tanto que el movimiento, muy variado, dio de sí mucho más de lo que se podía esperar en un principio. Se volvieron a exaltar los valores del pop: canciones cortas y directas que derrochaban energía y emoción, es decir, una música urgente para un presente agitado. Las letras eran muy variadas: frívolas, testimonios de los conflictos amorosos y obsesiones del autor, críticas o irónicas...

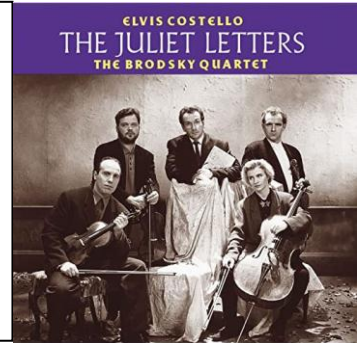
A los grupos ingleses señalados hay que añadir a **THE PRETENDERS**, **ELVIS COSTELLO**, **The Boomtown Rats** (Irlanda), **Joe Jackson**... la mayoría todavía en activo.

THE POLICE Los tres miembros del grupo tenían una sólida formación musical y se convirtieron en los reyes del rock de 1978 a 1983 gracias a su perfecto equilibrio entre calidad y comercialidad. Se retiraron en pleno apogeo por lo que consideraban cierto estancamiento creativo y porque las relaciones personales estaban bastante deterioradas por el afán de protagonismo que tenían todos.

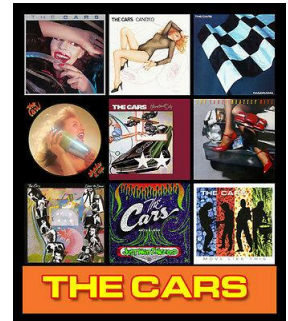

ELVIS COSTELLO Se puede decir que es el rey de la New Wave. Combina un *look* a lo Buddy Holly con una música rica en bonitas melodías y letras desencantadas. Como todavía está en activo, durante todo este tiempo se ha ido acercando a tipos de música tan diversos como el soul, el country o la música clásica en su disco *The Juliet Letters* con el Brodsky Quartet.

En Estados Unidos el movimiento no fue bien entendido por el mercado y muchos grupos desaparecieron bastante pronto como **BLONDIE** o **The Knack** (“My Sharona”), si bien, ambos grupos reaparecieron en los años noventa. Otros mantuvieron carreras más sólidas como los festivos **B-52’s**, los siempre innovadores **TALKING HEADS** (con David Byrne a la cabeza, después en solitario), **The cars** o **Bangles**.

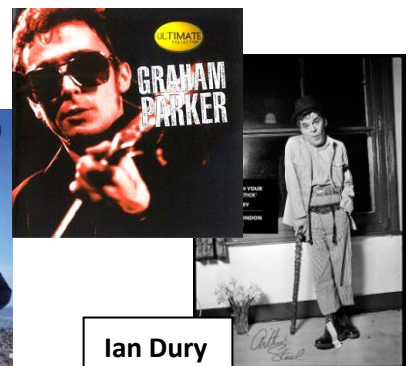
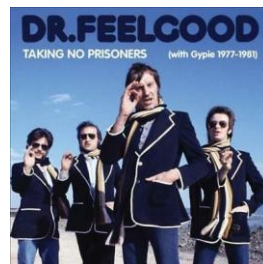
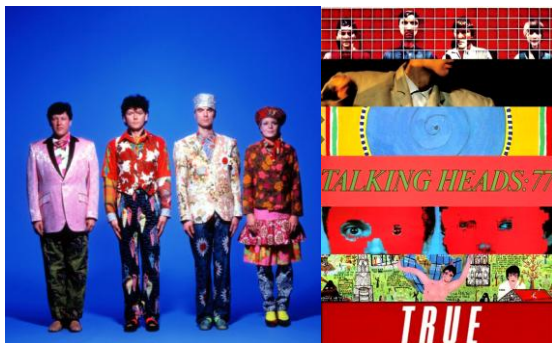
BLONDIE Practicaron un pop acelerado y enérgico explotando el magnetismo de su cantante Debra Harry. Al intentar abarcar excesivas variaciones del pop (música disco, reggae...) fueron perdiendo el rumbo y el favor del público. En 1999 volvieron con la misma fuerza del principio.

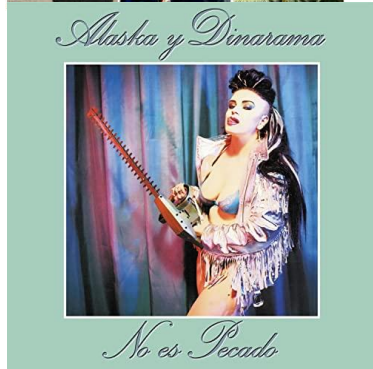
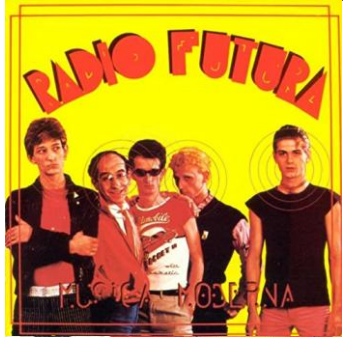
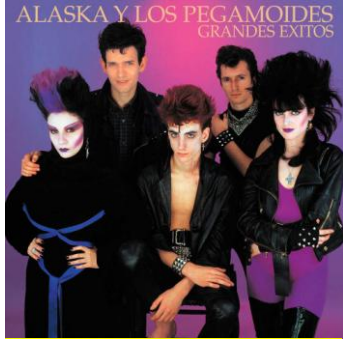
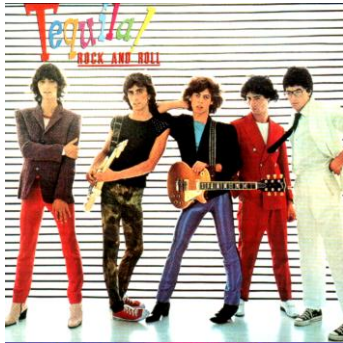
THE B-52’S Es el grupo más lúdico de la nueva ola americana. Combinan una imagen frívola inspirada en el pop art de los 60 con una música bailona y festiva repleta de alocados coros y guitarras enérgicas.

Por otra parte, muchos grupos y solistas de rock and roll o rhythm and blues que se tenían que limitar a tocar en pubs (pub-rock) porque su música había pasado de moda, se unieron a la nueva ola: **Ian Dury**, **Dr. Feelgood**, **Graham Parker**, **Dave Edmunds**...

Ian Dury

En **España** la nueva ola (núcleo de la movida) revolucionó el panorama musical de los primeros años ochenta, gracias, en parte, a que Tequila había abierto las puertas del éxito a los grupos de rock españoles a finales de los 70.

Aunque en un principio no logró conectar con el gran público, la nueva ola se fue estableciendo poco a poco gracias a los sellos independientes y a que había grupos de todo tipo: los que se inspiraban en el pasado (rockabilly, pop...), irónicos y divertidos, punks, siniestros, nuevos románticos, tecnos...

La mayor parte de grupos que han triunfado en los 80 y los 90 tienen sus raíces en aquella insurrección lúdica y escandalosa: **ALASKA Y LOS PEGAMOIDEOS/DINARAMA**, que provenían de *Kaka de Luxe* (grupo punk de *niños bien*), **Gabinete Caligari** y **Derribos Arias** de *Los Ejecutivos Agresivos* y **EL ÚLTIMO DE LA FILA** (Manolo García y Quimi Portet) de *Los Rápidos* y *Los Burros*. Otros grupos y solistas importantes fueron: **LOS SECRETOS**, **MECANO**, **LOQUILLO**, **RADIO FUTURA** (con Santiago Auserón o Juan Perro son los de más calidad y pioneros en el uso de ritmos latinos), **Nacha Pop**, **Los Rebeldes**, **Hombres G**, **Danza Invisible**, **Aviador Dro**, **Glutamato Ye-Ye**, **Los Coyotes**, **Parálisis Permanente**, **Paco Clavel**,.... Mientras que **Siniestro Total** y **GOLPES BAJOS** (con Teo Cardalda, después en *Cómplices*, y Germán Coppini, antes en Siniestro Total) fueron los mejores representantes de la movida gallega, **Negu Gorriak** o **La Polla Records** País Vasco, más sus letras, cargadas social, como en su les mete de lleno en

lo son de la del radical tanto en de fuerte protesta música, lo que el punk.

3.2 .- LOS AÑOS 80

a) EL TECNO

Sintetizadores

Cajas de ritmo

Batería electrónica

Secuenciador

Tangerine Dream

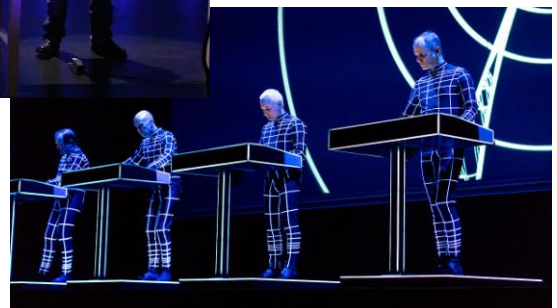
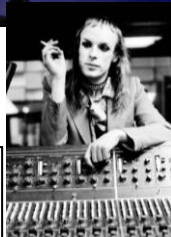
A pesar de la fuerza del punk la mayor revolución musical de los últimos años 70 y los 80 fue el **TECNO**, que consiste en emplear sintetizadores, cajas de ritmo, baterías electrónicas, secuenciadores... (aparatos cada vez más baratos y por tanto asequibles) sin intentar disimular su procedencia, es decir, sin intentar imitar sonidos naturales sino disfrutando de los sonidos mecánicos que estos aparatos producían.

Los pioneros de este sonido fueron los alemanes **KRAFTWERK** que desde principios de los años 70 venían aprovechando las posibilidades de rudimentarios sintetizadores con una música experimental y minimalista (repetitiva) que poco a poco se va haciendo más bailable y comercial.

El **TECNO**, **TECNO-POP**, **ELECTRO-POP** o **COOL-WAVE** es la banda sonora de la era postindustrial y dinamita, modosa pero eficazmente, el rock porque instaura un paisaje sonoro que destierra desde los instrumentos tradicionales hasta el esquema de grupo, ya que uno o dos músicos no necesitan a nadie más para hacer una canción. También acaban con lo que hasta entonces era el concepto de las actuaciones al incorporar cintas grabadas así como bajos, baterías, melodías... secuenciadas, es decir, programadas en un ordenador o anteriormente en un secuenciador. Todo esto provocó más de un incidente ya que el público se sentía engañado porque los músicos no tocaban buena parte de lo que sonaba. Con el tiempo todo el mundo se ha ido acostumbrando a esta “pequeña” estafa.

Brian
Eno

Al principio se creó un *estilo experimental, frío, despersonalizado y mecánico*, de pulsación minimalista y pretensiones artísticas como **Brian Eno** o **Tangerine Dream** (dentro de la escena progresiva *Krautrock* alemana) y con grupos que simulaban ser robots como **Devo** o **Yellow Magic Orchestra**. Sin embargo el género fue *ganando calor y comercialidad* entrando en los ochenta con un gran bagaje de éxitos como “Video killed the radio star” de **The Buggles** (1979) donde se atrevían a mostrar sus trucos tecnológicos con orgullo pasando por filtros y efectos hasta la voz para que pareciera la de un autómeta.

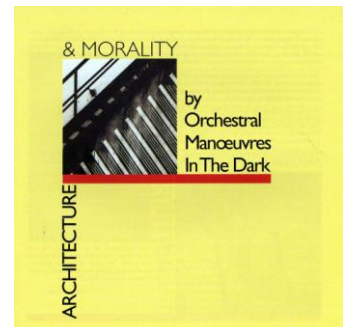
KRAFTWERK
Ralf Hutter, miembro de Kraftwerk, proclamaba que el rock había muerto y decía que le daba vergüenza escuchar a Bruce Springsteen porque lo único que hacía era reciclar y reciclar el pasado.

DEVO Hicieron tecno, New Wave... Fueron un grupo de culto en USA y maldito en Europa. No rechazaban la tecnología ni el estrés. Se sentían atraídos por la locura y por la grandeza de una sociedad que observaban y criticaban con un humor punzante y paródico. Sus vídeos eran siempre sugestivos y provocativos.

La mayor parte de grupos tecno importantes de finales de los 70 y principios de los 80 empiezan de forma experimental pero acaban apuntando a las pistas de baile: **DEPECHE MODE** (los primeros en tener éxito masivo), **EURHYTHMICS**, **ULTRAVOX** (con Midge Ure), **OMD**, **PET SHOP BOYS**, **Art of Noise**, **Soft Cell**, **Heaven 17**, **Tears for Fears**, **Thomas Dolby**, **Japan**... Sin embargo, otros artistas como **JEAN MICHEL JARRE** o **VANGELIS** nunca han hecho música de baile. **Azul y Negro** (80), **OBK** (90) y **Aviador Dro** (desde los 80 hasta ahora) son los mejores representantes del tecno español.

VANGELIS Tras la separación de Aphrodite's Child enfoca su carrera en solitario al mundo de los sintetizadores con una música electrónica hecha para escuchar. También compone grandes bandas sonoras como las de las películas "Carros de fuego", "Blade Runner" o "1492: La conquista del paraíso".

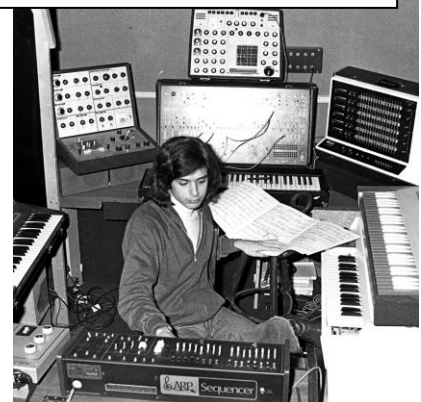
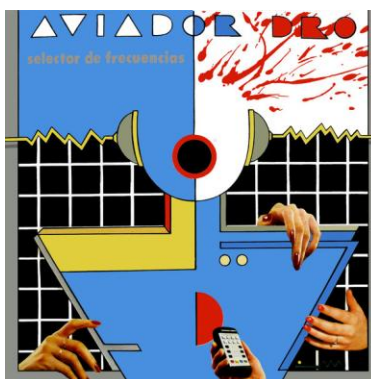
DEPECHE MODE Al contrario que muchos grupos de tecno empezaron haciendo un tecno-pop muy asequible y pegadizo que les convirtió en el primer grupo de este estilo en tener un éxito masivo. Sin embargo, una vez conseguido el éxito, han ido endureciendo y oscureciendo su sonido paulatinamente sin dejar de ser el grupo tecno más famoso.

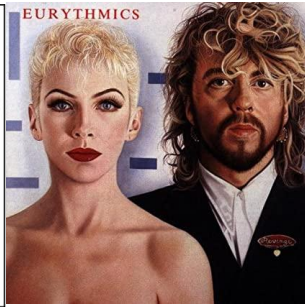

PET SHOP BOYS Todavía en activo, es uno de los grupos de tecnopop de carrera más duradera, además, repleta de grandes éxitos, canciones muy comerciales: pegadizas y bailables.

JEAN-MICHEL JARRE Es hijo del compositor de música de cine Maurice Jarre (*Doctor Zhivago*, *Lawrence de Arabia*) y está casado con la actriz Charlotte Rampling. Consiguió el éxito en 1976 con el album *Oxygène* en un estilo que se podría denominar tecno-sinfónico.

DURAN DURAN Fueron el principal portavoz de los Nuevos Románticos, junto a Spandau Ballet, y el favorito de millones de quinceañeras con sus caras maquilladas y su mezcla de rock y funk. Sus lujosos videos contribuyeron notablemente a aumentar su fama. Algunos de los miembros del quinteto original todavía continúan en activo como Duran Duran en pleno 2020.

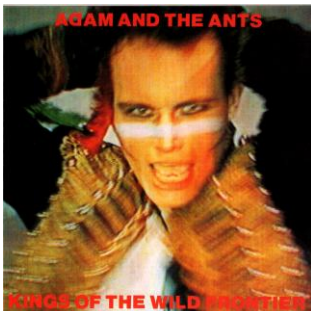
b) LOS NUEVOS ROMÁNTICOS

A principios de los 80 y quizás como *reacción al feísmo punk*, las casas de discos *inglesas* promocionaron un movimiento nuevo que era más estético que musical llamado **NEW ROMANTICS o NUEVOS ROMÁNTICOS** y que unía a los artistas por su aspecto, como el glam. En este caso la imagen era cuidada de forma exagerada con la ayuda de *modistos, diseñadores, peluqueros, cineastas...* Hay todo tipo de *looks*, desde dandys hasta imágenes de ambigüedad sexual.

Aunque muchos provienen del punk lo único que les quedó de este movimiento fue la capacidad de generar algo nuevo y original (Sex Pistols) para poder vender más, ya que eso era lo que realmente querían conseguir, a través de los medios de comunicación (*videoclips, entrevistas...*). Hay que tener en cuenta que en estos años se impone el videoclip como uno de los vehículos de difusión musical más importantes. Como en esos momentos era una novedad influía mucho en el público, de manera que la imagen de los artistas se hace tan importante como su música.

La fórmula del ansiado éxito, siempre basado en términos económicos y no de calidad, era una imagen chocante, que los grupos o las discográficas fabricaban, unida a un sonido brillante, original y con gancho.

De esta manera los Nuevos Románticos y con ellos la mayor parte del pop de los 80, 90... **renuncian a la rebeldía y capitulan ante el dinero sin ningún tipo de escrúpulos**, es decir, se comportan como los detestados dinosaurios de la década anterior.

ADAM AND THE ANTS Eran el prototipo de nuevos románticos al combinar un sonido original (dos baterías e influencias de ritmos tribales) con una imagen llamativa al vestirse como corsarios y pintarse la cara como indios. Adam lleva años luchando con un trastorno bipolar.

CULTURE CLUB

Boy George consiguió una perfecta fusión entre el pop, el sexy-soul, la música jamaicana... Por otro lado su aspecto, que reflejaba su homosexualidad, era indescriptible utilizando lazos, sombreros, túnicas... combinando estéticas de diversas razas y pueblos. Sus problemas con la heroína precipitaron el final del grupo.

Musicalmente los frutos fueron frescos y variados, más que en musicas comerciales posteriores, destacando las canciones pegadizas con abundante uso de sintetizadores y cuidadas producciones para conseguir un sonido nuevo que sorprendiera y les llevara al éxito.

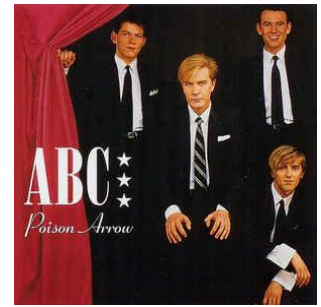
Aunque este nuevo pop no suele tener mucha conciencia social (les llaman los grupos de Margaret Thatcher porque reflejan los valores más que conservadores del partido en el poder) no desprecian la posibilidad de adquirir respetabilidad participando en conciertos y discos benéficos como los organizados por **Bob Geldof**, cantante del grupo de la New Wave **The Boomtown rats**, para paliar el hambre en África.

Los grupos más importantes de este movimiento son: los afeminados **DURAN DURAN** y **CULTURE CLUB**, los dandys **SPANDAU BALLET**, los escoceses **SIMPLE MINDS** después de pasar por el after punk, el funk de **ABC** o **WHAM** con **George Michael**, el tecno pop de **THE HUMAN LEAGUE**, **Thompson Twins**, **Bronski Beat/The Communards** (abanderados del orgullo gay) o **China Crisis**, el pop jazz de la modelo anglo-nigeriana **Sade**, el soul de **Simply Red**, el soul jazz de **Style Council**, el pop tribal y guerrero de **ADAM AND THE ANTS** (con dos baterías), **Robert Palmer** (además de hacer tecno, New Wave...), **Psychedelic Furs** después de su etapa siniestra...

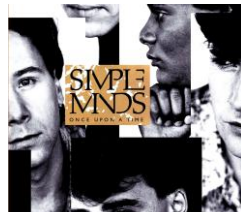

SPANDAU BALLET

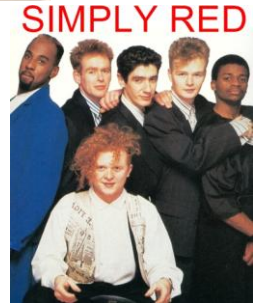
Desde el principio controlaban sus producciones a través de su propio sello. Combinaron un sonido cada vez más soul con mensajes solemnes y una cuidada imagen de chicos guapos.

S
a
d
e

LIVE AID Escenario del Live Aid en Wembley, Londres (1985), donde se celebró uno de los dos macroconciertos (el otro fue en Filadelfia) conectados vía satélite y organizados por Bob Geldof con el fin de conseguir dinero y llamar la atención sobre el problema del hambre en África.

c) EL CROSSOVER

La música disco de finales de los 70 había roto la frontera entre la música negra y la blanca, desintegrando muchos prejuicios. Esto trajo consigo que en los 80 y 90 se diera el **CROSSOVER**: se desdibujan los límites entre los distintos estilos musicales en favor de un sonido más homogeneizado. Las diferencias entre rock, pop, soul, funk, MOR... son cada vez menores y es la imagen del artista, unida a la estrategia de mercadotecnia, la que hace que este entre por un campo u otro.

En realidad la palabra *crossover* pertenece a la jerga de la industria discográfica y se refiere al disco o artista que supera los límites en ventas de lo que se supone que es su público, entrando en otros mercados y obteniendo más beneficios de los previstos.

La música negra, especialmente el soul y el funk, es la que ha servido de base para la mayoría del crossover y a su vez ha perdido en gran parte la pureza, variedad, fuerza, creatividad, carga social... de antaño. Esto es debido a que aunque el crossover ha dado lugar a fusiones originales e interesantes también ha fomentado tal homogeneización en el panorama musical que lo ha empobrecido. Muchos productores han sabido encontrar un sonido apto para casi todos los públicos (un poco de soul, de pop, de dance...) y de este modo la mayor parte de los grupos, buscando sobrepasar los límites de lo que sería su público natural y vender más, suenan igual.

Los máximos triunfadores de los ochenta han organizado sus carreras alrededor del crossover, cuyo punto culminante es el álbum *Thriller* de **MICHAEL JACKSON** (el más vendido de la historia) que contiene desde una dulce balada con Paul McCartney ("The girl is mine") hasta la guitarra heavy de Eddie van Halen en "Beat it", dentro de un estilo mezcla de funk, soul y disco con una gran producción de **Quincy Jones**.

MICHAEL JACKSON Siendo ya un niño *prodigio-explotado* del soul de la Tamla Motown, combinaba sus discos en solitario con los de los Jackson Five. Cuando creció supo tomar el mando de su carrera cuyo punto culminante fue *Thriller* con 45 millones de ejemplares vendidos. La calidad de sus videoclips ha hecho que fueran tan esperados y vendidos como sus discos. Excentricidades como la de intentar cambiarse la piel o las acusaciones de corrupción de menores no hicieron declinar su estrella. Falleció en 2009 como consecuencia de una intoxicación aguda de medicamentos anestésicos y psicotrópicos, que le suministró su médico personal. Fue condenado por homicidio involuntario.

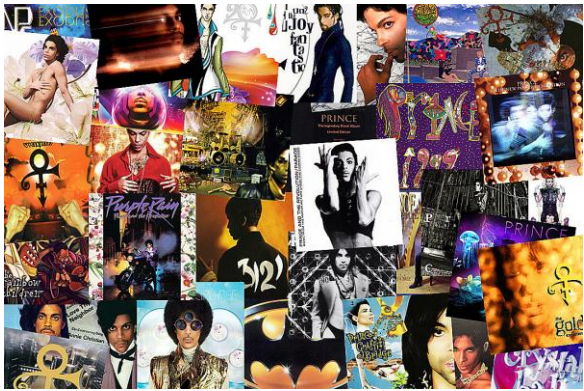
Por su parte, **PRINCE**, con un estilo más provocativo que el de Jackson, ha asimilado y recreado estilos como el soul, el tecno-funk, el jazz, la psicodelia, el rock... y ha logrado tener el control completo de todo lo que graba (en muchos de sus disco él lo hace todo).

La camaleónica **MADONNA** ha jugado con la música dance, el funk (con el productor Nile Rodgers) y el pop en una carrera donde a menudo ha buscado inteligentemente el escándalo (especialmente en sus vídeos) ya que siempre ha sido consciente de que este ayuda a vender. Por otro lado **TINA TURNER** ha pasado del rhythm and blues y el soul a ser la reina del rock pulido y arreglado para el consumo masivo.

El mismo **Julio Iglesias** en su asalto al mercado americano se acercó al soul, el country y el pop.

MADONNA Ha dicho que desde niña sabía que el hecho de ser chica le daba muchas posibilidades que podía aprovechar careciendo de inhibiciones. De esta forma ella ha sido quien ha dirigido su carrera en vez de ser la típica cantante manipulada. Sigue en activo.

PRINCE Fue un creador infatigable editando discos a un ritmo vertiginoso desde 1978 (tiene varios dobles y uno triple) hasta 2016 en que murió por sobredosis accidental de un medicamento falso con un opiáceo 50 veces más potente que la heroína. En tanto tiempo pasó del porno-rock de *Dirty mind* (prohibido en muchas emisoras) a discos con un profundo sentimiento religioso (*Parade*), así como del tecno-funk de sus primeros discos al rock más enérgico de *Purple rain* pasando por la psicodelia, el jazz y muchos otros estilos.

TINA TURNER Tras 16 años de un horroroso matrimonio lleno de abusos y maltratos por parte de su pareja artística y marido, siendo la reina del rhythm and blues por su fuerza desbordante, emprende su carrera en solitario aunque no logra triunfar de verdad hasta cuatro años después. Se retiró en 2009 con 70 años después de 50 de carrera.

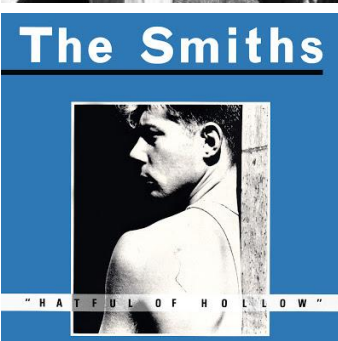
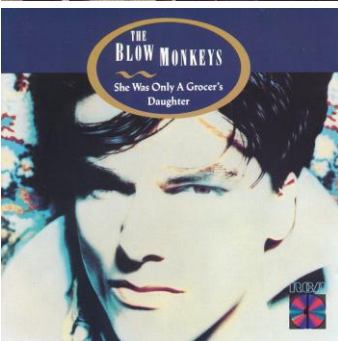
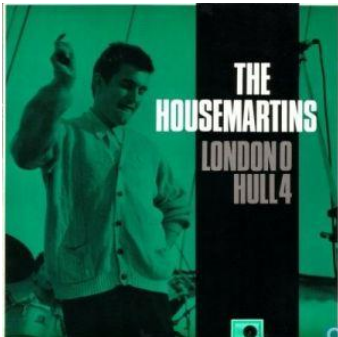

d) LA MÚSICA ALTERNATIVA (INDIE desde los 90)

Sin olvidar la dimensión comercial del rock, muchos grupos, sobre todo británicos, intentan mantener cierto idealismo y el control sobre su carrera. Es lo que se ha conocido como MÚSICA ALTERNATIVA, nacida normalmente en las discográficas independientes. Estas habían surgido con el punk tratando de saciar a las grandes minorías de curiosos que buscaban algo diferente a lo que el corrupto mercado discográfico ofrecía. Sin embargo sólo tenían dos caminos. El primero era la marginalidad: especializarse en músicas con un mercado tan reducido que no les interesara a las grandes compañías. El segundo era convertirse en los bancos de pruebas de las multinacionales, ya que como las indies no tienen suficiente presupuesto para producciones costosas y buena distribución los grupos alternativos que empiezan a tener éxito (listas y programas de radio independientes, crítica especializada...) fichan por dichas multinacionales antes de que su creatividad y su cuenta bancaria se ahogue.

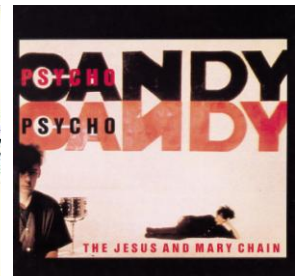
Estos grupos alternativos se caracterizan por una actitud de resistencia musical e ideológica. La musical consiste en la devoción por las guitarras, ya que muy pocos grupos utilizan sintetizadores cuando estos están en pleno apogeo. La ideológica se traduce en letras comprometidas y hasta politizadas. Sus canciones tienen ardor, énfasis épico, nervio contemporáneo siendo una especie de himnos de lucha y esperanza frente a los nuevos románticos que habían reaccionado al caos buscando el valor estable del dinero. Por otro lado son bastante comunes los sentimientos y las fusiones musicales nacionalistas, como los escoceses **Waterboys** o **Big Country**.

Los dos grupos más importantes son **THE SMITHS** y **U2**. Los primeros practicaban un pop delicado y romántico a la vez que energético sin rehuir los temas controvertidos como la homosexualidad... Renunciaron al videoclip, y desarrollaron la mayor parte de su carrera, y la más importante, en la independiente Rough Trade. **U2** es un grupo dublinés de fervientes católicos (no actúan en domingo) de clase media-baja que ofrecían una música contundente y melódica a un tiempo, lírica o belicosa según el momento y con textos comprometidos. Poco a poco fueron evolucionando hacia arreglos más elaborados (*The unforgettable fire* de 1984 y *The Joshua tree* de 1987) y sonidos más modernos (*Achtung Baby* de 1991 y *Pop* de 1997) convirtiéndose en los *reyes del rock de los 80, 90...*

También hay que citar el pop izquierdista, arrollador y contagioso de **HOUSEMARTINS**, con grandes juegos vocales, el pop escocés de **Lloyd Cole and The Commotions**, el elegante funk blanco de **Blow Monkeys**, el pop ligeramente psicodélico de **Echo and the Bunnymen**, la dulzura de **Aztec Camera**, los provocadores **Jesus and Mary Chain**, y muchos otros grupos como **The The**, **Inmaculate fools**, **The Bluebells**, **Chameleons**, **Alarm...**

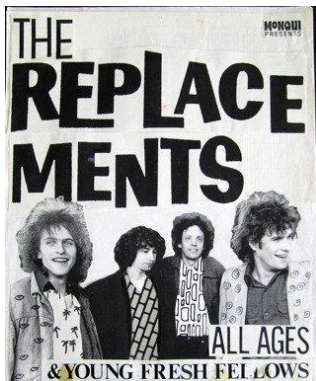

THE SMITHS La mezcla era perfecta: la voz unas veces amanerada y otras desgarrada de Morrissey (letras) unida a la guitarra dulce y limpia o agresiva y sucia, pero siempre imaginativa, de Johnny Marr (música). Juntos confeccionaron una colección de canciones memorables en las que Morrissey hablaba de soledad, incomunicación, desengaños... o bien hacía pequeñas crónicas provincianas con una agria ironía cercana a la de Ray Davies de los Kinks. Su fulgurante carrera sólo duró cinco años por discrepancias entre sus dos líderes.

U2 Sus apabullantes directos se convierten en una especie de ceremonia religiosa donde ante un ritual de rock a la vieja usanza el público alcanza un éxtasis colectivo. La guitarra de The Edge y la voz de Bono son las señas de identidad del grupo, unidas a sus particulares posturas vitales reflejadas en sus canciones y su comportamiento. Por ejemplo, suspendieron conciertos en Estados Unidos como medida de presión para que fuera declarado festivo el aniversario de M. Luther King.

El movimiento alternativo en Estados Unidos fue tardío y en un principio tuvo poca incidencia debido a que las casas independientes no funcionaban tan bien como en Gran Bretaña, ya que al tratarse de un país más grande la distribución de los discos es más difícil. A pesar de ello a finales de los 80 aparecieron grupos transcendentales para el desarrollo de la música posterior como **The Replacements**, **REM** o **PIXIES**.

REM, como buen grupo del sur (Georgia) combina elementos del country, del Rhythm and Blues, del jazz y de otros estilos americanos con unos resultados únicos y muy personales, creando un rock contemporáneo y romántico a la vez, con letras imaginativas y cuidadas que muchas veces son críticas. Aunque siempre han sido un grupo muy guitarrero en el disco *Up* se acercaron al mundo de los sintetizadores.

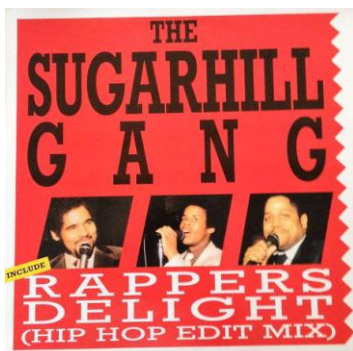
Por su parte los **PIXIES** (disueltos a principios de los 90 aunque vueltos a reunir en 2004) han influido en la mayor parte de la música alternativa de la década de los 90, incluido el grunge, con sus guitarras sucias y ruidosas, voces que pasan del susurro a los gritos histéricos y bases rítmicas normales perfectamente fusionadas (algo raro con esas voces y guitarras). En definitiva, una original combinación de música melódica y salvaje que era totalmente alternativa a los éxitos del momento (Madonna, Michael Jackson...).

REM Después de cinco discos con la independiente I.R.S. en la que fueron adquiriendo prestigio paulatinamente, sobre todo en los círculos universitarios, dieron el gran salto a una multinacional (Warner Bros) convirtiéndose en uno de los grupos más importantes del panorama musical internacional con discos como *Green*, *Out of time* o *Automatic for the people*. Se disolvieron en 2011.

3.3.- LA MÚSICA EN LA ACTUALIDAD

a) MÚSICA DE BAILE DE LOS 80, 90...

Notorious B.I.G y Tupac

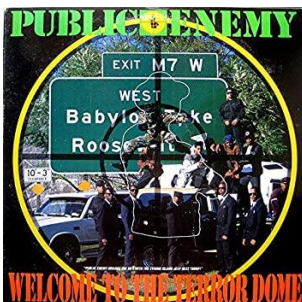
Puff Daddy

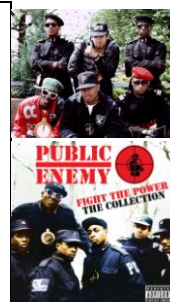
Al comienzo de los ochenta se había agotado la fiebre del sábado noche después de tanto calco y repetición, siendo sustituida por el **rap**. El término rap significaba hablar en el argot de los años setenta de manera que se trata de una música callejera en la que los cantantes recitaban vertiginosamente sobre bases musicales con ritmos duros y funk. Estas bases estaban hechas con mezclas y efectos realizados por los DJs: scratch (mover el disco hacia atrás), hacer pausas... El rap iba acompañado de un baile con movimientos espasmódicos (imitando cómo se ve a la gente bailar cuando en una discoteca se empleaba la luz estroboscópica): el break dance, llamado así por lo que tenía de rupturista con los movimientos naturales del cuerpo humano. Este movimiento social se ha llamado **HIP HOP** y además de la música y el baile forman parte de él una nueva forma de vestir (ropa muy ancha, gorras...) y el grafiti.

El primer gran éxito rap fue el gracioso “Rapper’s delight” de los **Sugarhill Gang**. La poesía callejera poco a poco se fue convirtiendo en un montaje comercial con **MC Hammer** a la cabeza y varios raperos blancos como **Vanilla Ice** más preocupados de la estética que de la lucha.

Al ponerse de moda el rap provocó una reacción violenta: el gangsta rap. Deliberadamente antisocial, se convirtió en la canción protesta de la juventud urbana de los ochenta, noventa... que daba rienda suelta a sus tensiones en unos textos cada vez más cargados de insultos, sexo y violencia. Los nombres más destacados del gangsta rap son los pioneros **N.W.A**, **Ice-T**, **Notorius B.I.G.** y **Tupac** (muertos en una guerra entre bandas rap rivales), **Public Enemy**, **Ice Cube**, **Coolio**, **Beastie Boys** (blancos), **Puff Daddy**... Finalmente, muchos artistas del gangsta rap han pedido el final de la lucha de bandas callejeras que con tanta violencia han reflejado en sus canciones.

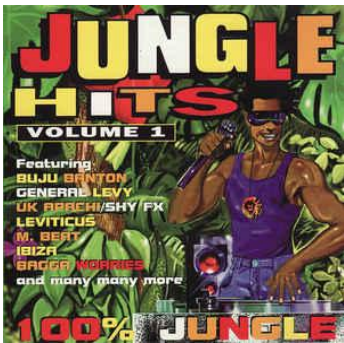

PUBLIC ENEMY Algunas de sus canciones como “Rebel without a pause” o “Welcome to the Terrordrome” son un buen ejemplo de la violencia racial que impera en el gangsta rap.

JIMMY JAM y TERRY LEWIS
 Sentaron las bases para la aceptación del movimiento jungle desde su sello discográfico especializado en hip hop. El término jungle fue tachado de racista, pero aunque la música tiene un claro acento negro está claro que a la jungla a la que se refiere es a la urbana.

Otros raperos importantes son: **Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, Nas, André 3000, 50 Cent, Kanye West, Kendrick Lamar...**

Contra todo pronóstico el rap sigue totalmente de actualidad ya que gracias a los avances tecnológicos, que proporcionan bases musicales fácilmente, permite expresarse y desahogarse a jóvenes de todo el mundo sin necesidad de saber cantar ni de tener los más mínimos conocimientos musicales (ni siquiera los tres acordes que utilizaban los punks).

A partir del rap, y siguiendo sus “enseñanzas”, la música pensada para bailar en las discotecas se ha caracterizado por dar gran importancia al ritmo (a veces no hay o apenas hay melodías), usar sintetizadores, cajas de ritmos, ordenadores... y ampliar los efectos conseguidos por los DJs.

De esta forma se han sucedido desde los años 80 tal cantidad de estilos que hay que ser un auténtico experto para poder distinguirlos, todos englobados en la etiqueta **EDM** (Electronic Dance Music).

Al principio de los 80 aparece en Chicago la música **House** inspirada en obras experimentales y progresivas de grupos como Kraftwerk o Tangerine Dream: sonidos sintéticos que crean atmósferas extrañas con un ritmo 4|4.

El **Jungle** (jungla, urbana) fue la respuesta inglesa de finales de los 80 al movimiento house y consiste en superponer dos fragmentos distintos de una misma pieza instrumental, uno de los cuales puede estar a mitad de revoluciones creándose unos sonidos muy graves y raros.

El **Tecno-Dance** florece a finales de los años 80 aunque sus implicaciones con las drogas de diseño recordaban al movimiento psicodélico de los años 60. La música era la banda sonora apropiada para esos viajes alucinantes a todo ritmo.

En 1994 aparece el **Ragga Jungle** que añadía voces al jungle e iba dirigido al público *color* y el **Drums N Bass** (enfocado al público *blanco*) que aunque había nacido para preservar la esencia del primer jungle pronto se volvió más sofisticado combinando sonidos de cuerda con ritmos jungle.

THE PRODIGY Es el grupo dance más comercial de Gran Bretaña llegando a ser número uno en ventas con la canción "Firestarter" y el álbum *The Fat of the Land*. Keith Flint, su cantante, se suicidó en 2019 deprimido tras no superar una ruptura sentimental.

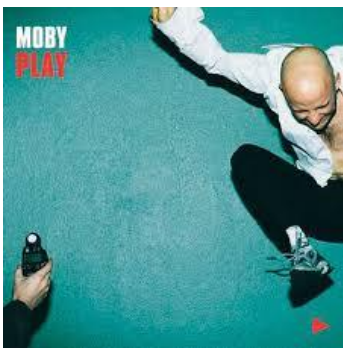
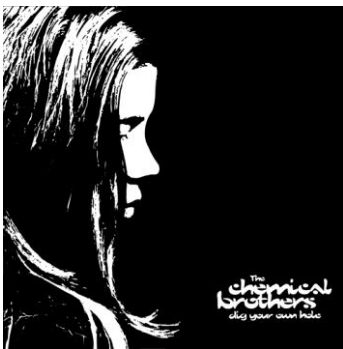
El **Jazz Step** añadía fragmentos de discos de jazz funk a estos ritmos mientras que el **Techstep** los combinaba con sonidos metálicos y distorsionados.

Del jungle también nació la que podemos llamar **música Dance alternativa (Breakbeat y Big Beat)** a mediados de los 90 con grupos como **Orbital, The Chemical Brothers** o **The Prodigy** que a pesar de mantener una línea de grupos independientes llegan a un público más amplio gracias a las actuaciones en directo. Combinan elementos de la música de baile y el tecno con el rock y el punk mezclando ritmos complejos con sonidos distorsionados en estructuras de canciones convencionales. Algunos grupos como los citados Prodigy vendieron tanto o más que importantes grupos de rock. Hasta el mismísimo David Bowie llegó a grabar música dance.

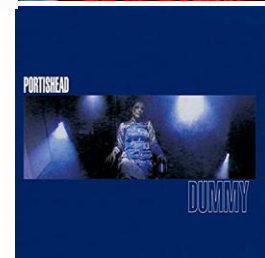
El **Chill out** es una parodia del mundo acelerado en que vivimos ya que se trata de música dance tranquila, que más que a bailar parece enfocada a crear ambientes relajantes para el final de una larga noche de baile desenfrenado. Muchas discotecas añadieron salas de chill out para que los bailarines repusieran fuerzas. Destacan algunas canciones de **Moby**.

El **Trip hop** también es lento, aunqueailable, melódico, sensual, con influencias del jazz y proclive a las atmósferas oscuras. Es una rica variante del hip hop nacida en Bristol (Inglaterra) con **Massive Attack, Portishead** y **Tricky**.

Toda la música de baile compuesta con ordenadores, samplers... está en continua evolución porque, como el equipo que se necesita para componerla es relativamente barato, no depende de los grandes estudios o las multinacionales sino de la creatividad de muchos músicos que pueden trabajar en pequeños grupos o individualmente en sus propias casas. Así, además de los estilos citados tenemos muchísimos otros como: Eurodance, Pizzicato, Trance, Minimal, Dubstep, Rave, Electro Hop, Hardstyle...

MASSIVE ATTACK Se les considera los creadores del trip hop con su álbum *Blue Lines*. Este movimiento de sonidos intensos ha estado muy relacionado con las drogas, quizás por el ritmo cadencioso de su música o por las atmósferas etéreas que crean.

b) MÚSICA COMERCIAL DE LOS 80, 90...

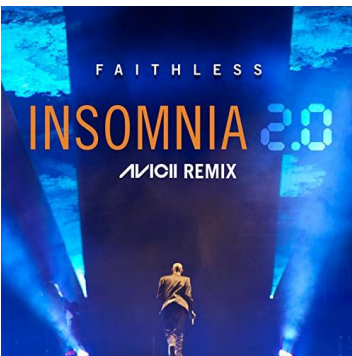
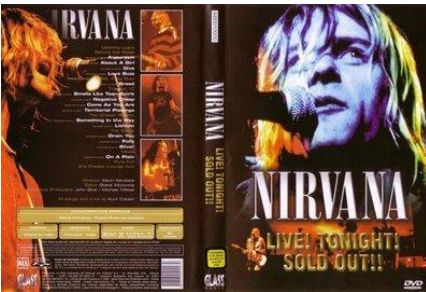
En la mayor parte de la música, sobre todo comercial, de los 80, 90 y SXXI ha desaparecido la lucha, el compromiso social y la divulgación de ideas de una juventud absorbida por el sistema, a la que se le ofrece:

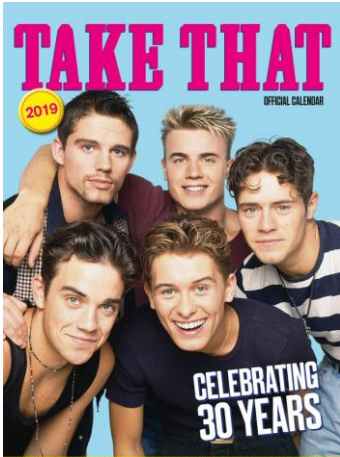
- Imagen con el videoclip, donde con la colaboración de directores de cine y presupuestos millonarios se lanza una imagen y una estética que además de llegar a ser en muchos casos más importante que la música va suplantando a la canción en directo (los conciertos se convierten a veces en espectáculos visuales más que musicales). Por otro lado con la llegada del rock a la televisión la música se ve más que se escucha.

- Tecnología: perfección en los sistemas de grabación, difusión y reproducción (CD, DAT, laser disc, DVD, mp3, internet, youtube...).

- Reediciones, remasterizaciones y remezclas de músicas anteriores, ya que por un lado resultan más baratas que realizar una producción nueva y por otro el público las prefiere a mucha música actual, dada la escasa creatividad de la mayor parte de la música que editan las multinacionales.

Son épocas de crisis donde *no hay una corriente dominante que asuma y refleje las inquietudes de la juventud* (quizás porque está tan integrada en el sistema que ha perdido la rebeldía que siempre ha reflejado el rock) y sólo queda la *producción* gigantesca de la *industria* discográfica lanzando continuamente *nuevos productos* (tan denostados en los años 60) de fuerte pero efímero impacto.

JASON ORANGE ROBBIE WILLIAMS GARY BARLOW MARK OWEN HEWARD DONALD

TAKE THAT

Fue el grupo masculino más importante en la primera mitad de la década de los 90. Tras su disolución en 1996 los Back Street Boys tomaron el relevo. Algunos de los antiguos componentes de Take That como Mark Owen, Gary Barlow y Robbie Williams han comenzado proyectos en solitario bastante más interesantes que su anterior grupo, especialmente este último.

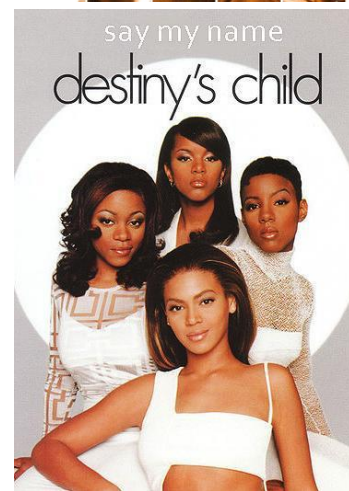
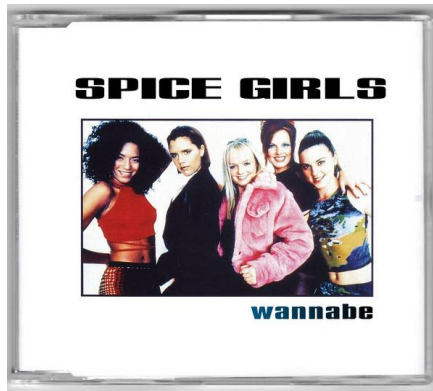

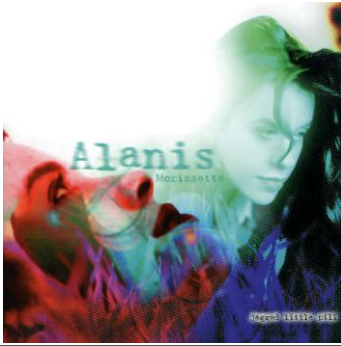
Uno de los productos que más ha triunfado y ha marcado el sonido de los 90 es el de los grupos vocales de chicos guapos que practicando una mezcla de soul endulzorado (sin fuerza), ritmos bailables de música disco y rap, armonías vocales de coro de iglesia y empalagosas letras de amor, han llenado la programación de las radios comerciales y además sus posters han cubierto las paredes de las habitaciones de adolescentes de todo el mundo. Su música es uno de los frutos más insípidos del crossover, pero son un producto seguro. Grupos: **Take That, Boyzone, New Kids on the Block, Backstreet Boys 911, East 17, NSYNC...** Casos parecidos en grupo de chicas son los de **All Saints, The Spice Girls o Destiny's Child.**

Desgraciadamente en el Siglo XXI este mismo crossover de hip hop bailón, R&B moderno y blandito, música disco y pop electrónico, con gran importancia del sonido y por tanto del productor (**Avicii, Max Martin...**) se ha impuesto en el sonido "mainstream" de solistas de todo el mundo, algunos de los cuales provenían de grupos vocales de guaperas como **Justin Timberlake (NSYNC)** o **Beyoncé (Destiny's Child)**. Igual que en dichos grupos, salvo honrosas excepciones (algunas canciones sueltas) casi todos los artistas suenan prácticamente igual para resultar familiares a un público adocenado reacio a las sorpresas: **Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Christina Aguilera, Bruno Mars, Justin Bieber...**

SPICE GIRLS

Con *Wannabe* innovaron y arrasaron demostrando que al gran público también le gustan las sorpresas. Lo malo es que el resto de sus canciones fueron más de lo mismo... (más de lo típico).

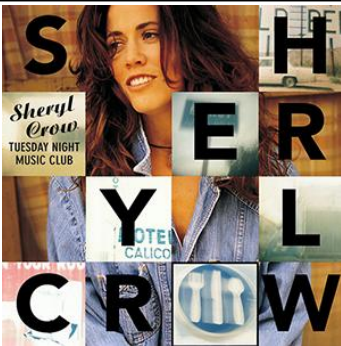

ALANIS MORISSETTE

Aunque el estilo rockero de la canadiense no se parece en nada al de Madonna, esta la fichó para su sello discográfico Maverick. Lleva vendidas más de 33 millones de copias de su album *Jagged Little Pill*, en el que sentó las bases para una nueva generación de cantantes jóvenes: letras interesantes y guitarras rockeras unidas a la tecnología (sintetizadores, cajas de ritmo...).

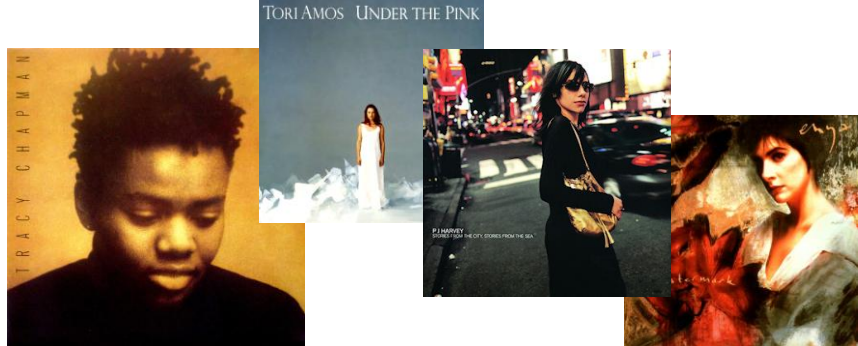
Sin embargo podemos decir que los años 90 han sido de las solistas femeninas, ya que han vendido más que nadie. Madonna les allanó el camino en los 80. Además, hay de todo tipo: desde las ya citadas cantantes melódicas con grandes voces que cantan *canciones hechas para vender* en el más puro estilo *MOR* (superproducidas, agradables pero sin fuerza, nada comprometidas en las letras ni arriesgadas en la música...) como **Celine Dion, Mariah Carey o Whitney Houston**, hasta *rockeras* con canciones más originales y letras más polémicas que las de sus amigos rockeros como **SHERYL CROW** o **ALANIS MORISSETTE**, pasando por cantantes de *folk* y *country* como **Tracy Chapman, Michelle Shocked, Emmylou Harris, K.D. Lang, Lucinda Williams...** cantantes de *Hip-hop* o *Trip-hop* como **Lauryn Hill** y solistas de los estilos más variados como **Gloria Estefan, Noa, Suzzane Vega, Dido, Sinead O'Connor, Enya, P.J. Harvey, Tori Amos...** o la siempre innovadora artista islandesa **BJÖRK**.

MARIAH CAREY La pugna que fomentaron con Celine Dion sus respectivas discográficas no hizo sino aumentar las ventas de ambas. Entre las dos colocaron más de veinte canciones en los primeros puestos de las listas en los noventa.

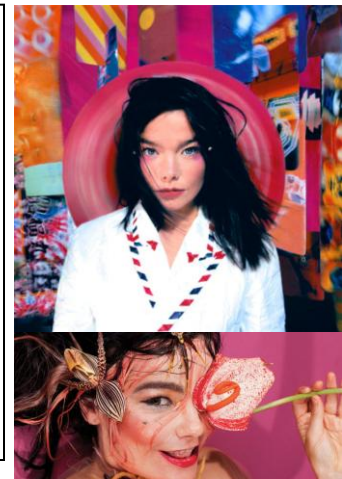

SHERYL CROW

Tras colaborar con cantantes como Bob Dylan le llegó el éxito en solitario con sus álbumes *Tuesday Night Music Club* y *Sheryl Crow*. Su música no refleja la angustia de muchas de sus compañeras de generación y los problemas de salud (un cáncer de mama y un tumor cerebral) no han podido detenerle.

BJÖRK Después de su paso por el grupo Sugarcubes emprende su carrera en solitario en la que ha experimentado con la electrónica, la vanguardia, las músicas étnicas, las voces, el jazz... combinando sus melodías vocales inspiradas en la tradición folclórica islandesa con los últimos avances tecnológicos, eso sí, apoyándose en originales videoclips. Protagonizó la película "Bailar en la oscuridad" de Lars von Trier.

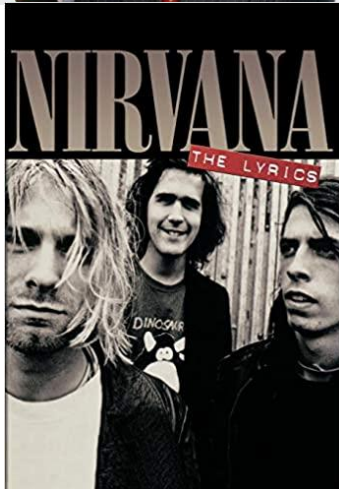

c) EL GRUNGE

El **GRUNGE** era la *enésima reacción de protesta de músicos jóvenes e inconformistas contra una industria musical que sólo apostaba sobre seguro* a través de las listas de éxitos o se dedicaba, gracias a la llegada del CD, a *digitalizar viejos éxitos* en vez de dar una oportunidad a nuevos talentos.

El revulsivo tuvo su origen en la ciudad de Seattle y llegó una vez más de la mano de los sellos independiente a través de grupos como **NIRVANA**, **PEARL JAM**, **SMASHING PUMPKINS**, **Alice in Chains**, **Extreme**, **Jane's Addiction** o **Soundgarden**. Estos combinaban la furia visceral del punk con letras decadentes o sobre temas conflictivos (el abuso infantil...) en un rock poco pulido, sucio o de garaje pero con una preocupación por las melodías mayor que la del punk.

En definitiva era un nuevo retorno a las raíces más genuinas del rock despojándole de todo adorno comercial y de la parafernalia pseudointelectual que se le va pegando al rock con el paso de los años. Una vuelta a la crítica y a la lucha juvenil.

NIRVANA A pesar de grabar en el sello independiente Sub Pop el álbum *Nevermind* logró distribución mundial. Estuvo en las listas americanas durante más de cinco años vendiendo siete millones de ejemplares. Aunque algunos sostienen que lo asesinó su mujer, Courtney Love, el suicidio, de un disparo en la cabeza, del líder del grupo Kurt Cobain debido a su adicción a las drogas y a no poder soportar el peso de la fama acabó con la corta pero intensa trayectoria de un grupo que con sus ideas y su talento musical nadie sabe hasta donde podría haber llegado.

SOUNDGARDEN

Considerados los verdaderos artífices del sonido grunge su mayor éxito fue la canción "Black hole sun" de 1994 gracias, en parte, a su original videoclip. Chris Cornell, el cantante, se ahorcó en 2017. Su familia piensa que lo hizo inducido por las drogas legales (tranquilizantes...) a las que era adicto y que tomaba sin control.

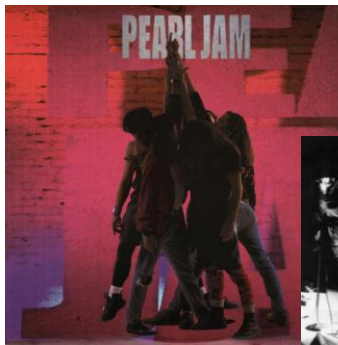

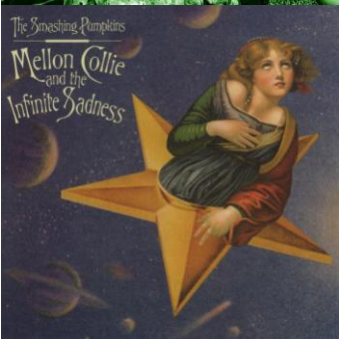
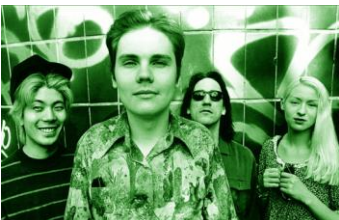
Sin embargo el final fue el de siempre, pues lo que empezó siendo un *movimiento de ruptura y protesta* acabó *integrándose en el contexto que criticaban*: los grupos empezaron a fichar por multinacionales y todo el vestuario, los peinados... que conformaban la estética grunch ya aparecían en 1992, comercializados, en revistas de moda como Vogue o Elle.

Después del suicidio de **kurt Cobain**, líder de **Nirvana**, grupo que encabezó el grunge, y la integración del movimiento en el sistema, la moda grunge se desvanece, aunque no su espíritu, que es el del inconformismo de los más jóvenes (el del rock de toda la vida).

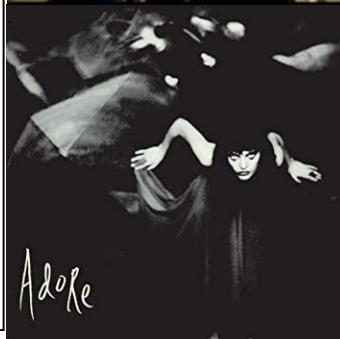
Aunque en el SXXI todavía queda algún grupo de espíritu y estética más o menos grunge el aspecto musical más relevante que dejó este movimiento es que fomentó el desarrollo de los sellos independientes de rock en Estados Unidos donde, al contrario que en Gran Bretaña, no había mucha tradición indie y los sellos solían quebrar o ser absorbidos.

PEARL JAM Es uno de los grupos grunge que más han perdurado ya que siguen en activo, si bien su estilo se ha ido acercando cada vez más al rock tradicional americano. Estas son las portadas de sus dos primeros discos, los más grunge y también los más vendidos.

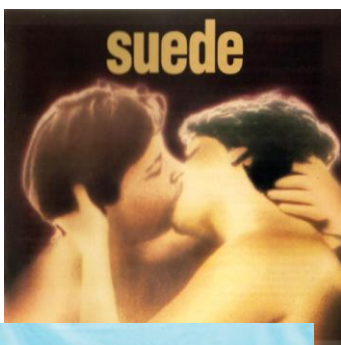
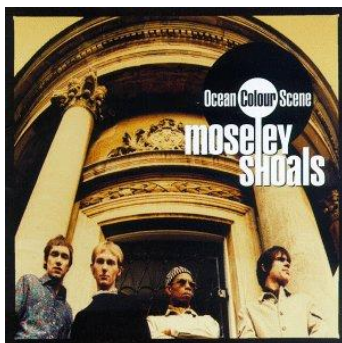
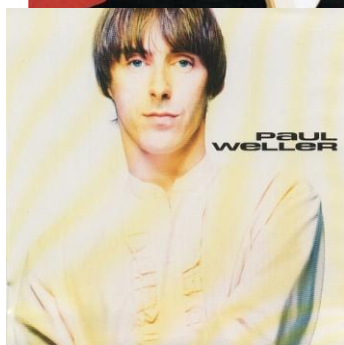
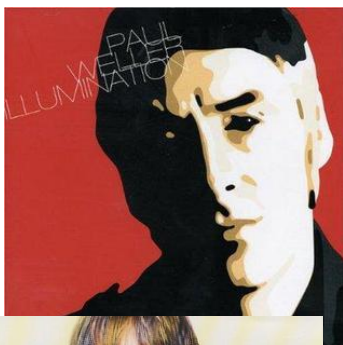
SMASHING PUMPKINS Siempre propusieron un grunge más suave y comercial pero cuando en su álbum *Adore* coquetearon con las nuevas tecnologías en una loable evolución intentando evitar el estancamiento creativo fueron duramente criticados por su público. Ante ese panorama volvieron a los sonidos más rockeros. Se separaron en el 2000 y se volvieron a reunir en el 2006 sin la bajista original, D'arcy Wretzky, que vive retirada en una granja luchando contra sus adicciones y desde que se separaron no se habla con el líder del grupo, Billy Corgan.

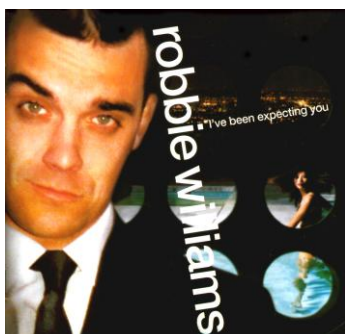
d) EL BRITISH POP DE LOS 90...

El gran éxito que alcanzó en los 80 el grupo *The Smiths* devolvió, en plena era tecnológica, el gusto por las guitarras y la combinación clásica de rock (una o dos guitarras, bajo y batería) que imperaba en los grupos beat de los 60. Así, a finales de los 80 y principios de los 90 empezaron a aparecer en los circuitos independientes británicos grupos con esta formación que parecían optar por un regreso, enriquecido y tamizado, al pasado. Se vuelven a valorar las buenas melodías, las atmósferas psicodélicas, el lirismo de los *Beatles* (a los que nadie se atrevió a volver en la New Wave), la capacidad crítica de los *Kinks* y la actitud provocadora de grupos de la Nueva Ola como *The Jam*, cuyo líder **Paul Weller** se convirtió en una especie de gurú.

No tardaron en surgir grupos de la semioscuridad como **Ocean Colour Scene**, de inspiración soul y mod o **Suede** que han actualizado al Bowie de su etapa más glam. El grupo galés **MANIC STREET PREACHERS** con sus guitarras rockeras y sus canciones melódicas y directas tuvieron varios álbumes exitosos, pero estuvieron a punto de separarse cuando su guitarrista desapareció. Sin embargo siguieron adelante grabando *Everything must go* y el que les ha hecho más populares: *This is my truth tell me yours*.

MANIC STREET PREACHERS Se especula con que Richey Edwards se tirara por el puente que separa Inglaterra de Gales ya que se encontró su coche abandonado en dicho puente. Por lo visto no era una figura trascendental en el grupo (le quitaban el volumen al amplificador de su guitarra para que no se notaran sus fallos) ya que sin él han cosechado los mayores éxitos.

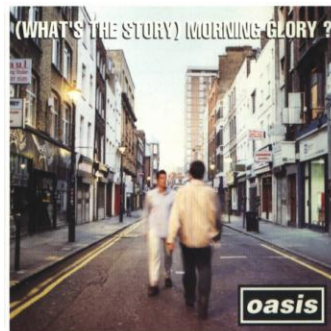

Después de varios años sin grabar, el grupo **The Verve** resurgió con un album muy completo repleto de cuerdas y melodías sublimes: *Urban Hymns*. Tras el éxito su cantante **Richard Ashcroft** comenzó su andadura en solitario.

Otra carrera como solista interesante es la del antiguo componente de Take That **Robbie Williams** acompañada además de un gran éxito, algo poco habitual, al menos hasta entonces, en excomponentes de grupos masculinos.

Pero los grupos más conocidos del Brithis Pop de los 90 son precisamente los dos máximos admiradores de los Beatles: **BLUR** y **OASIS**, cuya rivalidad en la prensa (como la que hubo entre los Beatles y los Rolling en los sesenta) acrecentó la fama de nuevo pop británico y las cifras de ventas de las canciones de los implicados. El estilo de **Oasis** está muy influenciado por las melodías y armonías beatles pero con unos arreglos más contemporáneos, a menudo cuerdas con guitarras distorsionadas. Aunque esta fusión ha dado lugar a grandes canciones como “Wonderwall” o “Don’t Look Back In Anger” parece que no supieron evolucionar repitiéndose demasiado hasta su disolución en 2009. Todo lo contrario que **Blur**, que además de demostrar que al igual que los Beatles tenían talento para grabar un LP completo (*Parklife*, *The Great Escape...*) y no sólo una o dos canciones buenas, no dejaron de innovar aun a riesgo de perder el favor del público por hacer una música poco comercial. Se separaron en 2003 aunque en 2015 editaron un disco nuevo,

OASIS Los hermanos Gallagher fueron los más interesados en mantener la rivalidad con Blur. Sus lenguas viperinas les han llevado a enfrentarse con otros artistas como Robbie Williams o Michael Hutchence (líder de INXS) y su carácter conflictivo a protagonizar numerosos incidentes. Varios miembros del grupo lo fueron abandonando, cansados de las peleas entre Noel y Liam Gallagher.

BLUR Tras publicar discos de pop directo y variado, en vez de repetir la fórmula que tanto éxito les había dado se adentraron por los caminos desconocidos y sugerentes de la experimentación en sus álbumes *Blur*, *13* y *Think Tank*. Sus letras se inspiran en el estilo local y cotidiano de Ray Davies, que por fin en los 90 se ha valorado como se merece.

Otros grupos como **Pulp**, **Supergrass**, **Shed Seven**, **Teenage Fanclub**, **Elastica**, **Boo Radleys**... han sabido, haciendo buena música, sacar partido de la nueva situación con la etiqueta del British Pop, mientras que bandas como **RADIOHEAD** (a la postre, casi con toda seguridad, el grupo de carrera más importante surgido en este movimiento) han demostrado que se puede permanecer en el mercado mejorando en cada disco, innovando continuamente y haciendo canciones muy expresivas.

RADIOHEAD A pesar de que no se prodiguen mucho están considerados por la crítica especializada uno de los mejores grupos actuales por su originalidad, integridad y fuerza expresiva. Reniegan de su gran éxito *Creep* y últimamente también han experimentado con la electrónica.

Hay que señalar que al sonido del British Pop se han apuntado grupos que no son británicos reivindicando las canciones sencillas y directas de toda la vida. Algunos de los grupos más interesantes de esta nueva oleada de pop-rock tienen a una chica como cantante solista. Destacan: **GARBAGE** (americanos, aunque su cantante es escocesa), la gran sensación del final del milenio por su hábil mezcla de guitarras rockeras y máquinas con melodías de pop clásico, **THE CRANBERRIES** (irlandeses) con un sonido personal gracias a la peculiar voz de su cantante Dolores O'Ryan (fallecida en 2018 al ahogarse en la bañera con una intoxicación etílica), **The Cardigans** (suecos), **Saint Etienne**, **Catatonia** (británicos)...

También tenemos una serie de grupos de pop agrisulce, intimista, delicado y etéreo, herederos de las canciones más suaves de grupos como The Smith y aunque siempre se han movido en círculos muy alternativos tienen seguidores acérrimos, dada la calidad de su música. El grupo más importante de este estilo es **BELLE AND SEBASTIAN**, aunque últimamente se han acercado a la música de baile.

Por último hay grupos que han desarrollado su carrera con gran éxito en el SXXI y cuyo estilo tiene su origen en este movimiento, como **COLDPLAY** o **MUSE**, estos últimos con gran influencia también del rock sinfónico y de Radiohead. En este Post-Britpop también destacan: **Snow Patrol**, **Keane**, **Travis**, **Feeder**, **Starsailor**, **Doves**, **Stereophonics**, **Embrace**... así como grandes bandas de influencia más post-punk: **Artic Monkeys**, **Maximo Park**, **Bloc Party**, **Kaiser Chiefs**...

