

TODA

LA HISTORIA DEL ROCK

DE UNA SOLA VEZ

 Durante las tres últimas décadas, el rock ha cambiado las formas de pensar y expresarse de la juventud. Algo insólito si se ve que, básicamente, es un fenómeno de la lengua inglesa. Pasando por alemanes, italianos, soviéticos, franceses, hispanos, hindúes o latinoamericanos, el idioma y sentimientos de los sonidos pueden más que la incompreensión de los textos. En cada país ha marcado generaciones en la música y vida en general: ni arte ni ritmo. Todo y nada, a la vez.

A algunos les choca por sus provocativos desafíos, que van desde la ambigüedad sexual hasta incorporar ruidos y sonidos naturales como música. A otros les fascina por su frescura expresiva y despliegue de

recursos técnicos en escena. Desde los años '50, abuelos, padres, hijos y nietos se han visto tocados por la varita del rock. Como nunca, hace falta comprenderlo en su historia y desarrollo. Como es más un fenómeno social que artístico, sorprende su dinámica. Para entender el porqué de las manifestaciones bailables, el terror en escena, sus héroes estrafalarios y su infinidad de estilos, hemos dedicado nuestros esfuerzos a este especial del rock, la música del Siglo XX.

CONTENIDO

- PRIMERA PARTE: Fenómeno Social
- SEGUNDA PARTE: Las superestrellas
- TERCERA PARTE: Lenguaje del rock
- PAGINAS CENTRALES: Los Van Halen

El rock y la sociedad

Bill Haley marca el inicio de la época del rock

Pocos fenómenos artísticos han sido tan estudiados, analizados y criticados como el fenómeno "rock". Sus alcances traspasan los límites de lo musical e incluyen otras técnicas artísticas como escenografía, vestuario y actuación. Pero aún van más allá del arte, pues tienen un trasfondo social que se manifiesta en rebeldía contra lo establecido.

La mayoría de los estudiosos del rock coinciden en fijar sus inicios en 1955. Bill Halley y sus Cometas y Elvis Presley son las cabezas más visibles del movimiento. Junto a ellos Neil Sedaka, Paul Anka, Carole King, Little Richard, por nombrar sólo algunos.

La irrupción del rock en el campo de la música popular desconcierta en el primer mo-

mento. Son muchos los artistas que coinciden en el mismo ritmo y temas, y que en su mayoría trabajan en los sellos grabadores pequeños. Su música, sin embargo, trastorna al público sajón y pone en alerta a los grandes sellos discográficos y a los medios de comunicación. Las técnicas electromagnéticas (radio y televisión) que comienzan a desarrollarse en forma vertiginosa, hacen llegar esta música no sólo al gran público europeo y norteamericano, sino también al mundo latino, cuya realidad nada tiene que ver con los problemas de las naciones desarrolladas. ¿Qué tiene esta música que revoluciona a la juventud de todos los rincones del planeta?

Muchos de los especialistas en esta música coinciden en señalar que los primeros rockeros, los del

agresivo rock and roll, reaccionaban contra el "kitsch" comercial. Esta expresión englobaba lo peor de la música que se comercializaba, y que había llegado al límite de lo artificial y cursi. Se protestaba en contra de los "grandes" que como Frank Sinatra, Perry Como o Eddie Fisher, se dedicaban a difundir canciones llenas de "falso sentimentalismo".

También los artistas consagrados se sorprendieron con la irrupción del rock, y su primera reacción fue adaptarse y unirse a la nueva corriente que amenazaba con tener muchos simpatizantes. Es así como los "antiguos" incorporan a su repertorio algunos temas nuevos. Con ello sólo lograron poner de manifiesto que en el campo de la música popular había nacido un nuevo estilo que rompía los moldes clásicos en formas y temas, y que imponía nuevos modos de actuación, instrumentalización y vestimenta.

CONTRACULTURA

El rock, en su etapa inicial, va un poco a la deriva: hay unidad en su ritmo musical, en la instrumentalización, en donde la guitarra conquista un sitio de honor. Sin embargo, no logra unificarse en la temática, ni tampoco en el significado de la vestimenta de sus iniciadores. Mientras algunos incorporan a la música una letra puramente onomatopéyica (sólo sonidos) y se visten con trajes brillantes y estrafalarios, otros siguen con los temas románticos que critican a sus antecesores y se presentan vestidos en forma conservadora. Todos coinciden, sin embargo, en su posición crítica no sólo a la música, sino a las instituciones sociales y políticas, lo que los

lecarito

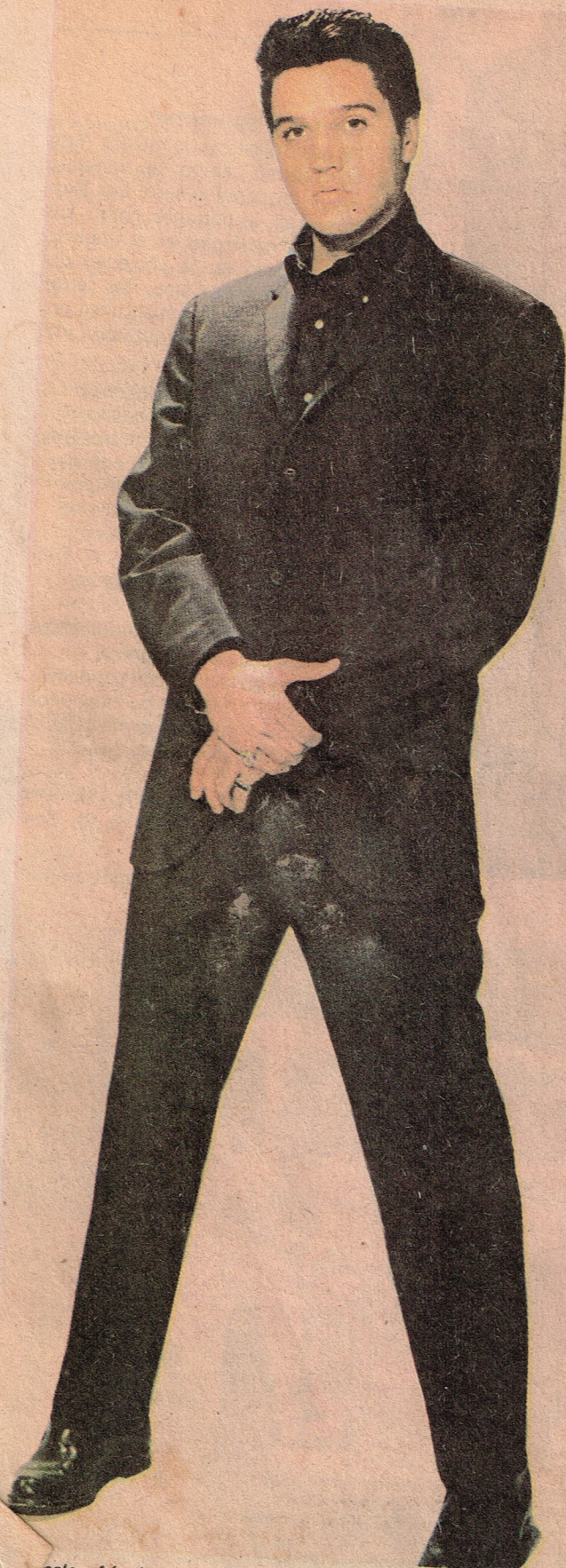
ESPECIAL N° 34

ESPECIAL ICARITO 4

DIRECTOR DEL DIARIO LA TERCERA: Arturo Román Herrera. COORDINADOR GENERAL DE SUPLEMENTOS: Andrés Guzmán. REPRESENTANTE LEGAL: Bernardo Pérez Arce. REDACTORA JEFA: Teresa González Ramos. ASESOR: Juan Carlos Cordero. REDACTORES: José Hernán Riquelme, Ximena Cannobbio, Gilberto Wilton y Ximena González Bosque. SECRETARIA: Elisa E. Curimil. ASESOR ARTISTICO: Domingo Quezada. DIAGRAMACION: Carmen Galaz Pérez y Sonia Soto Lapierre.

Esta revista circula en todo el país los días miércoles junto con el ejemplar del diario "La Tercera". El propietario.

FENOMENO SOCIAL

esley. Aún después de muerto sus discos siguen vendiéndose.

hace sentirse partícipes de un movimiento que van estructurando poco a poco. La juventud se identifica con estos cantantes y los medios de comunicación juegan un papel difusor fundamental, ya que facilitan a los nuevos ídolos su llegada al público ubicado más allá de sus fronteras nacionales de origen. El rock comienza a ser un fenómeno internacional.

Los nacionalistas acérrimos protestan en contra de la invasión de la música extranjera, pero no existe una respuesta en términos musicales, sino sólo una crítica sociológica, en el mejor de los casos, o una persecución policial, cuando se trata de combatir las expresiones que acompañan al rock: la ruidosa alegría, las pandillas motorizadas o la melenuda presencia de sus partidarios en algún lugar público.

La invasión del rock llega hasta el corazón mismo de cada hogar, en donde los hijos son los portadores del germen y se enfrentan a sus padres.

En los colegios, los profesores siguen a los jóvenes con las tijeras en la mano y proscriben las chaquetas de cuero, los pantalones ajustados y toda expresión de rebeldía que sea asociada con la música emergente.

HACIA LA CONSOLIDACION

Los primeros años del rock transcurren tumultuosos y llenos de contradicciones. Innegablemente hay un cambio musical: ritmo agresivo que se opone a las melodías "dulzonas" y "decadentes". Aunque algunos intérpretes trabajan con las "absurdas" letras modernas, otros (entre los que se cuenta a Elvis Presley) aún incorporan los temas sentimentales pero con un ritmo y una actuación que son catalogadas de "violentas".

Los años van pasando sin que el rock pueda ser desplazado. Hasta que en Inglaterra surge el movimiento "beat". Es la informalidad contra lo establecido, que se manifiesta en la literatura,

(sigue)

Bob Dylan marcó un hito en la historia del rock.

(Viene de la Pág. anterior)

las artes plásticas, la música. Y en este último campo, un conjunto juega un papel señero: Los Beatles. Tan importante como sus méritos musicales es el impacto que causan en la sociedad del momento. Asimismo, las letras de sus canciones constituyen por vez primera la "verbalización" del significado musical.

Imagínate a ti mismo en un bote en el río, con árboles de mandarina y cielo de mermelada.

Alguien te llama, tú contestas con bastante suavidad, es una chica con ojos de calidoscopio, flores de celofán amarillas y verdes.

Como torres encima de su cabeza.

Mira a la chica con el sol en sus ojos, y ella ya desaparece.

Lucy en el cielo con diamantes. Síguela hasta un puente donde hay una fuente con gente caballar del rock que come tortas de merengue.

(Trozo de "Lucy in the sky with diamonds". Canción de los Beatles).

Hay en esta letra, que como en

El Rolls Royce sicolé... Lennon es una muestra de su gusto y opulencia. Pink Floyd, esta es su...

la mayoría de los Beatles, pertenece a Lennon y McCartney, un lenguaje propio; una manera de expresar los sentimientos con gran fantasía y con participación en primer plano. Al mismo tiempo, los versos están desprovistos de la agresividad del pasado. Puede decirse que se trata de letras "maduras"; no necesitan agredir para tener carácter propio y se incorporan elementos que obedecen a la visión que los jóvenes tienen del mundo.

RESPUESTA NORTEAMERICANA

En Norteamérica, casi paralelamente al movimiento "beat" de Inglaterra, empieza la tendencia psicodélica. Los graciosos Monkees, son la versión es-

tadounidense de los Beatles, así como los Rolling Stones, los Who y Manfred Mann encuentran sus émulos norteamericanos en Jimi Hendrix, Jefferson Airplane y Bob Dylan.

Este último, es sin duda, el que merece una mención especial dentro de los norteamericanos. El recoge la raíz folklórica blanca en lo musical y la temática urbana en las letras. La crítica política y social son sus principales recursos, y cuando en 1965 el Presidente Johnson decide enviar combatientes norteamericanos a Vietnam, la juventud estadounidense se alinea con Dylan en la protesta.

...*Venid senadores y congresistas, prestad atención a la llamada, por favor.*

*No os quedéis en la puerta,
dejad paso en los pasillos,
pues resultará herido
quien ponga trabas;
afuera hay una batalla
y está en pleno apogeo.
Pronto temblarán vuestras
ventanas
y se moverán vuestras paredes
porque los tiempos están
cambiando...*

(De "Los tiempos están cambiando", de Bob Dylan).

El rock ha cumplido su primera década y se consolida como un movimiento generacional que parte de la música -su objetivo central- y que incluye un lenguaje, una temática, una filosofía, en fin: un movimiento cultural.

El auge del rock

Pasada la primera mitad de la década de los sesenta, el rock se pone pantalón largo. El valor musical de los grupos y de los solistas resalta claramente: los Beatles, los Rolling Stones, las Supremas, los Beach Boys, Ten Years After, Janis Joplin y muchos otros. Todos han conquistado a la juventud que los ha convertido en sus ídolos. La música rock invade el ambiente y los editores se disputan el derecho a comercializarlos. Surge una infinidad de tendencias -más de doscientas-, las que no sólo se clasifican por sus tendencias musicales sino que también por su entorno: vestimenta, actuaciones, ideas con las que se identifican.

LA PREOCUPACION SOCIAL

En este segundo lustro de los sesenta, dos problemas inquietan a la sociedad: el uso de las drogas y el movimiento hippie. Frente a ellos hay dos reacciones diferentes, pero ambas violentas: para las drogas, la policía; para el hippismo, el escarnio y la reprobación de todas las instituciones.

Ambos problemas afectan decididamente al campo de la música. La tendencia psicodélica para componer y actuar bajo el influjo de estimulantes escandaliza al mundo. La doctrina pacifista y liberal de los hippies se hace presente en los temas musicales y en la forma de vida de los ídolos. Afortunadamente, la decadencia va produciéndose en forma natural. En 1967 los Beatles declaran públicamente que no desean convertirse en seres dependientes de la droga y, por lo tanto, no acudirán a este estímulo para seguir trabajando. Al mismo tiempo, la muerte de varios ídolos como Jimi Hendrix y Janis Joplin asustó a la juventud, desalentándola en el uso de drogas y trayendo un poco de tranquilidad a los mayores.

Menos perjudicial, pero más complejo, era considerado el fenómeno hippie. El regreso al naturalismo y la lucha contra el hambre, la polución y la violencia lo convirtieron en un frente difícil de atacar por sus principios, por lo tanto se combatían sus métodos. A los adultos no les gustaba.

Grace Slick, vocalista de los Jefferson Airplane.

FENOMENO SOCIAL

Woodstock congregó a medio millón de personas y el área del festival fue declarada "zona de desastre".

(Viene de la Pág. anterior)

la vida en comunidad, que implicaba un liberalismo de toda especie. Y al mundo del comercio

no le gustaba la forma sencilla y desaliñada de estos jóvenes que no compraban ropas, ni muebles, ni iban a los salones de belleza, y

que para colmo de males impulsaban el autoabastecimiento alimenticio.

La industria del disco, en

El submarino amarillo dio apoyo cinematográfico al éxito musical de Los Beatles.

cambio, estaba de pláceme: había abundancia de compositores e intérpretes de gran calidad y las grabaciones constituían un consumo casi vital para la juventud.

EL PODER ECONOMICO

Las compañías discográficas se constituyen en el medio de entretenimiento en auge, al final de la década de los sesenta. Los ingresos económicos aumentan en forma vertical y cualquier negocio que se asocie a ellas surge. Pero los artistas se dan cuenta de la situación deprimida que ellos enfrentan: los sellos grabadores los amarran con contratos dra-

conianos que limitan su campo de acción, aunque ellos son la materia prima del negocio. ¿Cómo romper esta dependencia? Muy fácil. Antes de que se inauguren los años setenta, la mayoría de los grupos o solistas de prestigio crea sus propios sellos grabadores.

La magnitud de ventas de las grandes compañías norteamericanas primero, y las posibilidades de atender su propio mercado, después, marca el éxodo de artistas desde Europa, principalmente Inglaterra, hacia Estados Unidos: cuando un éxito vende 100 mil ejemplares en

Inglaterra, en Estados Unidos la cifra se multiplica de inmediato por diez. Y mientras más grande es el mercado, mayor capacidad tiene la industria para atender su demanda.

Hasta los Beatles llegan a Estados Unidos al término de los sesenta, y viven allí sus últimos tiempos como conjunto. Más tarde, al igual que muchos otros conjuntos, los cuatro muchachos de Liverpool retoman la senda de la música como solistas con sus propios grupos. Aunque con ingresos menores, siempre el medio norteamericano les da suculentas utilidades, superiores a las que podrían haber obtenido en Inglaterra.

La gente del rock suele hablar de antes de Woodstock y después de Woodstock. Y el festival en realidad marca un hito dentro del movimiento musical popular. No fue el único, pero sí el más concurrido y el que concitó el mayor número de estrellas. Además se realizó en un momento clave en el auge de los movimientos juveniles de protesta.

Los sociólogos se han hecho miles de preguntas sobre estos festivales ¿por qué? ¿para qué? ¿hasta cuándo? Y, al analizarlo, ahora con perspectiva, se advierte una suerte de "evasión", que es lo que marca a la juventud del momento. Sin duda, muchos concurren a ver a sus ídolos y escuchar sus canciones predilectas. Pero la mayoría acude por convivir. Por estar entre gente que no ejerce la crítica contra ellos. Por compartir los mismos principios, las mismas ideas, las mismas ropas; aunque sea sólo por tres, cinco o siete días.

Razas, culturas, niveles sociales, todo se mezcla como en un crisol y las fronteras desaparecen para los asistentes a los festivales.

El resto del mundo, por otra parte, mira estos eventos masivos con temor y desconfianza, y esto otorga a los jóvenes mayor fuerza: toman conciencia de que todos juntos pueden atemorizar al mundo.

(sigue)

ESPECIALICARITO

Apple, el sello grabador de Los Beatles, llegó a ser un verdadero santuario en Londres.

(Viene de la Pág. anterior)

En el plano musical, los festivales constituyen un enorme colador por el cual algunos pasan con éxito, mientras otros desaparecen y muchos emergen.

Los tres días de paz y amor de Woodstock, en agosto de 1969, son como la culminación de los festivales, pues rebasaron todo lo imaginable. Los organizadores sólo atinaron a mirar con la boca abierta cómo las previsiones hechas eran dobladas, los alimentos no alcanzaban, los alojamientos no daban abasto, no podían adoptarse medidas de higiene y el caos era total. Woods-

tock fue declarada zona de desastre por las autoridades. Pero ninguno de estos inconvenientes impidió el desfile de estrellas: John B. Sebastian, Canned Heat, Richie Havens, Arlo Guthrie, Country Joe Mc Donald y The Fish; Joan Baez, Crosby Still, Nash and Young, Who, Joe Cocker, Santana, Ten Years After, Jefferson Airplane, Sly and The Family Stone, Jimi Hendrix, Paul Butterly Blues Band, Melanie, Mountain, y muchos otros. Más de 80 horas de filmación y 64 cintas con muchas horas de música quedaron de testimonio de este evento.

Entre los años 69 y 70, fecha esta última del festival de Wight, en Inglaterra, hubo más de 50 reuniones al aire libre. Y, en general, todo el arte fue estimulado por la onda rock en este cambio de década. Para ilustrar esta afirmación bástenos recordar el éxito sin precedente de la ópera rock "Hair", en donde no sólo la música sino las costumbres de la juventud se plasman con armonía y calidad. "Tommy" y "Jesucristo Superestrella" son éxitos posteriores que confirman el nacimiento, o mejor dicho la extensión de la música rock hacia otras manifestaciones artísticas.

La crisis

Si el rock encuentra su consolidación al cumplir 10 años y su auge al filo de los quince, no logra llegar a la veintena sin sufrir una crisis. Elementos externos a la música juegan un papel principal, aunque también el germen de la destrucción viene desde dentro.

En 1972 la industria discográfica se pone a la cabeza de la actividad de entretención por sobre el cine y la televisión. Se transforma en el sueño dorado de muchos jóvenes que piensan que a través del rock y los discos pueden llegar a la fama y la fortuna, saltándose los estudios y la evolución lógica.

Nadie podía suponer en ese momento que se aproximaba la peor de las crisis. En efecto, a fines de 1973 un nuevo estallido entre árabes e israelitas precipita una crisis energética. La furia de los dirigentes de los países petroleros les hace cerrar la llave del hidrocarburo para abrirla poco después a precios muy elevados. Este hecho afecta directamente a la fabricación de discos: no hay bolsas de plástico ni materia prima para prensar ni para hacer carátulas.

Paralelamente a esta crisis, hay que anotar otra: la de talentos. Las figuras de la década anterior no logran ser emuladas y se mantienen como fantasmas que

Janis Joplin, símbolo y víctima de un movimiento sociomusical.

acomplejan a las nuevas generaciones. No hay nuevos Beatles, ni Dylan ni Presley. Y las empresas discográficas temen invertir en la promoción de talentos. Es mucho más seguro reeditar a los antiguos, cuyas promociones y público ya están asegurados. Casi no surgen nombres nuevos y en el medio musical impera la mediocridad. Para suplir esta falta de talento, se inventan otros recursos por los cuales resaltar y se viene la avalancha de efectos luminosos y escénicos, la utilización de películas para proyectar durante los conciertos, los

video-clips y otros artilugios que ocultan la falta de calidad.

Aunque la crisis económica es superada en un par de años, la de calidad prosigue algún tiempo más. Pero con el arribo de la industria electrónica el panorama vuelve a cambiar. Las nuevas técnicas irrumpen en todas las actividades de la sociedad y la música no es una excepción: el sintetizador se incluye entre los instrumentos, haciendo variar el papel de los intérpretes: ya no sólo deben ser buenos ejecutores sino buenos técnicos.

Los clásicos

Los Beatles, grupo rock integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Juntos o separados, constituyen una potencia musical.

En un momento pareció una simple música comercial, no perdurable, casi desechable. A tres décadas del inicio del rock, sociólogos, educadores e investigadores aseguran que todos los pronósticos se equivocaron. Convertido en un movimiento con centenares de estilos y billones de dólares invertidos y ganados, ha decantado una gran cantidad de cantantes y conjuntos que se han convertido en clásicos en su género, artistas que con su música han cambiado las costumbres, modas y hasta las formas de pensar y expresarse en todo el orbe.

Entre estos clásicos es necesario mencionar a la dupla genial de Lennon y McCartney en Los Beatles de Liverpool y sus compatriotas Rolling Stones, The Who; el intelectualismo fatalista de Jim Morrison (el fallecido héroe de The Doors) e incluir la pléyade de norteamericanos como el vitalista Elvis Presley (de quien sus herederos esperan ganar en 1985 un billón de dólares por manejo de su imagen), el virtuosismo psicodélico de Jimi Hendrix y Janis Joplin, la magia creativa y rebelde de Bob Dylan. En este capítulo relatamos la historia de algunos de ellos.

LOS BEATLES

El 5 de octubre de 1962 se editó un disco titulado "Love me do", de un grupo llamado The Beatles. Hizo una tímida entrada en el ranking inglés; pero a fines del 62, el público británico, en sus votaciones habituales para designar a los artistas más populares del año, colocó al cuarteto entre sus favoritos. En enero del 63 se editó el segundo single de los Beatles, "Please, please me", y en febrero llegó al número uno de los rankings ingleses. Así estalla la "beatlemania". A partir de ese momento no habrá sino números uno para todos los discos del grupo, y más, mucho más... hasta 420 millones de discos vendidos. Presley vendió 300 millones y Bing Crosby 365. En ocho años los Beatles grabaron 209 canciones, y compusieron incluso algunas más para otra gente.

Los Beatles, pese a lo que hoy nos parezca, no entraron tan fácilmente como se pretende hacer creer. El mundo, en pocas palabras, "no estaba preparado para recibirlos". El primer ejemplo de lo que les costó fue lo mucho que tardaron en grabar un primer disco, y aún después de darse de cabeza contra muchas puertas y de oír bastantes negativas. Los mayores se escandalizaron con aquellos cabellos "tan largos" y pusieron su veto. Los Beatles eran un reto, un "ir demasiado lejos". Hubo polémica pero... al cabo de un año ya nadie las recordaba. Terminaron por encandilar a las mismas madres y padres de los teen-agers. Sí, iban con el pelo largo... ¡pero muy limpio! Y además iban tan bien vestidos y cantaban canciones tan bonitas y alegres que... Bueno, era como la imagen que cada madre hubiera deseado de su hijo. La lucha de los Beatles se desarrolló primero en Inglaterra en 1963, después en Estados Unidos en 1964 y, a partir de la

(sigue)

LAS SUPERESTRELLAS

(Viene de la Pág. anterior)

mitad del 64 hasta 1965 entró en cada país paulatinamente.

El grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos de la economía inglesa. Cuando se separaron, para desarrollar carreras independientes, se pensó que el imperio musical que habían formado llegaba a su fin. Pero no fue así. Cada uno por separado se constituyó en una potencia musical, que ha continuado colocando hasta hoy sus discos en los primeros lugares de los rankings. Uno de sus integrantes más valiosos, John Lennon, fue asesinado en Nueva York en 1980.

JIMI HENDRIX

Jimi Hendrix, el mayor instrumentista de toda la historia del rock, en los cinco años de su carrera, interrumpida bruscamente por una muerte prematura, se volvió una figura legendaria que influiría en todos los guitarristas del mundo. Nacido en Washington en 1942, James Marshall Hendrix pasó su adolescencia oyendo guitarristas de blues. Después de ser paracaidista durante dos años, se alejó de la vida militar por problemas de salud. Inmediatamente comenzó a tocar profesionalmente, acompañando, entre otros, a Little Richard y a su gran ídolo B.B.King. Cuando usaba el seudónimo de Jimmy James lo conoció Chas Chandler, quedando inmediatamente impresionado y percibiendo su potencia. Esto sucedió en 1963 y Chas lo llevó a Londres, donde creó el grupo Jimi Hendrix Experience. El primer show suyo fue en el Olympia de París. En 1966 apareció en el programa de rock Ready Steady Go, en la televisión británica, lo que contribuyó a que su primer single, "Hey Joe", fuese un record de venta. Poco tiempo después lanzó su segundo éxito, "Purple haze" y el álbum "Are you experienced?".

Sus blues sicodélicos, cantados con voz arrastrada y sensual, causaron un impacto inmediato.

Jimi Hendrix, guitarrista de color que alcanzó primero la fama en Inglaterra antes de convertirse en un triunfador en Estados Unidos, su país.

Era el rock más pesado oído hasta entonces, e impresionó no sólo al público, sino también a Eric Clapton, Pete Townshend y Paul McCartney. Paul fue, por otra parte, responsable de su aparición en el Festival Monterey Pop. Sólo entonces se hizo famoso en su propio país, repitiendo el éxito que tuviera al presentarse en Inglaterra. Las innovaciones que introdujo en el arte de tocar la guitarra (tocaba hasta con los dientes, pero era sólo un detalle en comparación con el virtuosismo que mostraba en todo momento) eran acompañadas de un ritmo impresionante, gracias a la fuerza de su presencia y lo emotivo de sus presentaciones (al término de los shows a veces quemaba la guitarra). En 1968 ganó sus dos primeros discos de oro.

Al año siguiente, el grupo Jimi Hendrix Experience terminó y él tocó en el Festival de Newport

acompañado solamente por una batería y un bajo. Fue ese año que hizo su presentación de antología en el Festival de Woodstock y que alcanzó su objetivo de formar un conjunto integrado exclusivamente por músicos negros, The Band of the Gypsies, pero no quedó satisfecho con el resultado y deshizo el grupo. En 1970, algunos días después de su presentación en el Festival de la Isla de Wight, murió en Londres por exceso de drogas.

JANIS JOPLIN

Janis Joplin fue una cantante de blues-rock que tuvo una carrera corta y apasionada, interrumpida por su muerte prematura, a los 27 años. Nacida en Texas en 1943, comenzó a cantar country y blues en la década del 60. Alrededor de 1966 se convirtió en vocalista del conjunto, entonces principiante, The Big Brother and the Holding Co. En el

Festival de Monterrey, en 1967, su actuación contagió al auditorio, principalmente por su versión para el tema clásico "Summertime" -siendo equiparada a la de Jimi Hendrix y a la del mayor ídolo de la joven cantante, Otis Redding (por extraña coincidencia, los tres morirían tres años después). La crítica también se sintió impresionada por su voz ronca y su aspecto de joven tejana, que podía cantar blues como ninguna intérprete blanca lo había hecho antes. Al año siguiente, el conjunto lanzó el álbum "Cheap thrills", récord de venta gracias a la nueva vocalista. Pero en 1969, Janis Joplin inició su carrera como solista. La rapidez con que se hizo famosa quizás haya sido violenta para ella, una personalidad inestable que pasaba alternativamente de la desesperación al entusiasmo. Janis bebía mucho y fue proce-

sada por decir groserías en un show. En 1970 grabó once temas para el long play "Pearl" (que quiere decir Perla, nombre que le daban sus amigos) con el grupo The Full Tilt Boogie Band. Días después fue encontrada muerta en un cuarto de hotel en Hollywood.

LED ZEPPELIN

Led Zeppelin fue un grupo inglés considerado como uno de los máximos exponentes del heavy metal, que ejerció una influencia determinante sobre los músicos del género. Su creador, Jimmy Page, nació en 1944 y se convirtió en la década del 60 en un guitarrista con preparación académica bastante solicitada. Intervino en grabaciones de The Who, Jeff Beck, Rolling Stones, Kings, Georgie Fame, Donovan y Joe Cocker (en la famosa versión de "With a little help from my

friends") entre otros. En 1966 ingresó al grupo Yardbirds, donde llegó a tocar al lado de Jeff Beck. Cuando el conjunto se disolvió, en 1968, Page formó el conjunto New Yardbirds, para terminar de cumplir sus obligaciones contractuales. Para ello llamó a John Paul Jones (bajo, teclado), que poseía un currículum semejante al suyo, pues también era un músico con preparación académica; Robert Plant (vocalista) y John Bonham (batería). Muchos consideran al empresario Peter Grant, que acompañó a Led Zeppelin desde sus comienzos, como un quinto miembro del grupo. Cumplido el contrato de los Yardbirds, los New Yardbirds pasaron a llamarse The Whoopee Cushion, luego The Mad Dog y, finalmente, Led Zeppelin.

El grupo no gustó a la crítica, pero el público lo aplaudía, y en 1970 el éxito alcanzó a Europa. Su música comenzó a mostrar influencias de la música folk acústica. El cuarto long play, lleno de alusiones místicas, trajo una canción que se considera su mejor creación, "Stairway to heaven", sin duda su mayor éxito.

En 1975, Robert Plant sufrió un accidente automovilístico y el grupo se mantuvo en receso hasta 1977, lo que no impidió que, en 1976, fuese lanzada una película sobre ellos, con su respectiva banda sonora ("The song remains the same"). En 1977 fueron premiados en su país natal por la contribución a la música inglesa. Ese mismo año realizaron una gira por Norteamérica, trágicamente interrumpida por la muerte de un hijo de Jimmy.

En 1980, durante una gira europea, una nueva tragedia determinó el fin de Led Zeppelin. John Bonham fue encontrado muerto en la casa de Jimmy Page, por intoxicación alcohólica. Pasado algún tiempo tras el incidente, Page escribió e interpretó la banda sonora del filme "Deatwish II". Robert Plant también lanzó un long play como solista, "Pictures at eleven".

Jimmy Page, guitarrista y creador del conjunto Led Zeppelin, hoy disuelto.

Terror en la escena

Presentándose sobre el escenario con una serpiente o degollando una gallina, Alice Cooper logra espantar a su auditorio

El terror triunfa en literatura, cine, televisión y radio. ¿Y por qué no en música? El estilo de discoteca obligó a muchos artistas a cambiar sus planteamientos escénicos. Ya no podían ser los cuatro habituales ejecutantes y un sobrio show de luces. "Hay tanta competencia, que si no das una imagen impactante, el público no te conoce y no te diferencia", confesaría el líder de The Who, Peter Townshend. Para poder defenderse, los grupos y cantantes inventaron representaciones macabras que atraen mucha audiencia. Algunos son sueños de locura, como es el caso del espectáculo "The Wall", de Pink Floyd, donde se resume un apocalipsis, se derrumban gigantescas paredes en teatros y al aire libre, y toda la atmósfera

de las canciones es de crisis existencial.

La banda Manowar, por ejemplo, firma sus contratos con su propia sangre, los guturales Accept alemanes torturan al público con látigos y cadenas, y la música estridente, con 70 mil o más watts de potencia se hace costumbre para destrozar oídos y "las tripas", según afirman los roqueros. Nadie queda descontento, y la gama va desde las momias, monstruos y ataúdes de Iron Maiden, los australianos AC/DC o los norteamericanos Mötley Crüe. Todo vale en escena. Ellos dicen que es un juego, que nada hay de demoníaco y que sus letras y música simplemente reflejan la decadencia en que se mueve el mundo actual, con guerras, muertes, drogas,

alcohol, hambre, egoísmo, plagas políticas, problemas de relaciones sociales e individuales. Que son sólo la voz de alerta contra la excesiva automatización y malos empleos de la ciencia y la tecnología. Fuera de las tablas, muchos de estos músicos son retraídos padres de familia e incluso defensores de la fe católica, protestante u oriental. De algunos de ellos hablamos a continuación:

ALICE COOPER

De verdadero nombre Vincent Fournier, nació el 4 de febrero de 1948 en Detroit (EE.UU.). Hijo de un predicador de Arizona, formó su primera banda de rock con amigos de la escuela, y siempre con sus mismos músicos fue cambiando nombre de año en año. Se llamaron, sucesivamente, "The earwings", "The spiders", "Nazz" y por fin, Alice Cooper.

En 1968, la banca fue a Hollywood y en 1969 aparecieron sus primeros long play, "Pretties for you" y "Easy action". No llegaron a la fama en ese año, aunque sus shows eran demoleedores. En 1971 publicaron "Love is to death", y en 1972 alcanzan verdaderamente la fama en su país con el long play "Killer", reafirmado luego con "Schools out", su nuevo álbum y single, que se convierten en un éxito.

Los shows del grupo están llenos de violencia, y algunos senadores norteamericanos han llegado a pedir que se prohíban sus actuaciones. La fama desbordó a Alice, que tras el long play "Billion dollar babies" deshace el grupo y se queda como solista. Graba desde entonces los álbumes "Muscle of love", "Welcome to my nightmare", "Goes to hell" y "Lace and whiskey", "Alice Cooper show" y "From the inside", este último en 1979.

La fama de Alice no ha decaído en estos años y sus presentaciones siguen siendo terroríficas, muy cargadas al horror. Musi-

LAS SUPERESTRELLAS

"Judas Priest" es una de las tantas y excelentes bandas de heavy metal, el estilo pesado y gutural de los rockeros de los años 80.

calmente es uno de los grandes personajes de la década del 70.

IRON MAIDEN

Iron Maiden es un conjunto de heavy metal formado alrededor de 1977, o sea, en pleno despertar del punk-new wave. Pero el grupo consiguió imponerse, además de reforzar el valor del heavy metal en una época en que el género estaba bastante disminuido.

En los primeros tiempos enfrentó varios problemas, con cambios constantes en su formación, pero en 1979 ya estaba bien establecido, integrado por

Paul Di'Anno (vocalista), Steve Harris (bajo y vocalista), Dave Murray (guitarra), Doug Sanson (batería).

Ese año lanzaron un disco ("The sound house tapes"), a través de su propio sello grabador, que fue bastante vendido. Doug abandonó el conjunto y en su reemplazo entraron Clive Burr (batería) y Dennis Stratton (guitarra). Poco tiempo después firmaron contrato con EMI, colocando la canción "Running free" en los rankings británicos. Iron Maiden tocó en la exclusiva sala roquera de Londres "Top of the pops", siendo el primer grupo

en cumplir esta hazaña en los últimos años (los anteriores a ellos habían sido The Who). Hicieron una gira como grupo de apoyo de Judas Priests, editando en seguida su primer long play, que alcanzó los primeros lugares en los rankings europeos. Siguió una nueva gira, esta vez con el grupo Kiss, repitiendo el éxito anterior. En esa época Dennis Stratton dejó el grupo y Adrian Smith entró como vocalista y guitarrista. Iron Maiden (término que en castellano significa "doncella de hierro") es el nombre de un instrumento de tortura muy usado en la Edad Media.

VAN HALEN

Van Halen es un grupo de heavy metal, formado en California (EE.UU.) en 1974, por los hermanos holandeses Edward (guitarra) y Alex Van Halen (batería) con Michael Anthony (bajo) y Dave Lee Roth (vocalista). Se llamaron inicialmente "Mammoth", pero después que descubrieron que existía un grupo con ese nombre en Estados Unidos, comenzaron a usar su apellido para bautizar el grupo.

Pasaron cerca de tres años tocando en bares, cuyos dueños estaban interesados en hacer bailar a los asistentes hasta la extenuación, para que después compraran bebidas a fin de calmar la sed, y el sonido de Van Halen se prestaba para tales fines. Pero, obviamente, sus integrantes no estaban satisfechos, sobre todo, porque no podían tocar sus composiciones.

En 1974, Gene Simmons, del grupo "Kiss", se interesó por el conjunto y, poco después, el presidente de la Warner Bros, en esa época les fue a ofrecer personalmente un contrato. Luego grabaron su primer álbum, siendo considerados por la crítica como la revelación del heavy metal en 1978. Después reeditaron viejos éxitos del rock and roll, como "You really got me", de "Kinks" y el clásico "Louie Louie". Actualmente son un éxito en todo el mundo.

Dave Murray y Steve Harris dan la fuerza agresiva y metálica en el grupo "Iron Maiden".

LAS

leatito
ESPECIAL N° 34

VAN HALEN

Héroes estrafalarios

Mick Jagger, escandaloso vocalista y fundador del conjunto The Rolling Stones.

La música pura ya no basta. Es todo un intrincado manejo del "show business", que lleva día a día a una carrera por superarse en las locuras. Los héroes estrafalarios son muchísimos en el rock. Desde el inigualable ex vocalista de "Black Sabbath" y "Blizzard of Ozz", Ozzy Osbourne (quien en sus shows come murciélagos de imitación en caramelo, y cuyo cuerpo está tatuado con monstruos y serpientes), al escocés Rod Stewart, famoso por su trilogía vital: vino, fútbol y mujeres (casado dos veces con Britt Ekland y Alana Collins y muchos amoríos, ex jugador profesional y catador de alcoholes). O las am-

bigüedades -que confiesan "son sólo de escena"- de David Bowie y Boy George (de la melodiosa banda inglesa "Culture Club"); como el excéntrico grupo "Kiss", con un integrante millonario como el bajista Gene Simmons, quien financió solo grupos de éxito como "Quiet Riot" o "Van Halen". O Elton John, un británico cantante, dueño de equipos de fútbol y béisbol en Estados Unidos e Inglaterra, que posee una colección de miles de anteojos multicolores y sombreros diferentes. He aquí una galería con algunos de ellos.

LOS ROLLING STONES

Los Rolling Stones son con-

siderados la mejor banda de rock and roll de todos los tiempos, siendo, sin duda, una de las más antiguas, pues sus orígenes se remontan a 1962. Y Mick Jagger (vocalista), Keith Richard (guitarra y vocalista), Bill Wyman (bajo) y Charles Watts (batería), juntos desde los comienzos, continúan creando hasta hoy.

Mick y Keith nacieron en 1943 y a raíz de un encuentro casual, en los años 60, descubrieron su común interés por el ritmo y los blues. Pronto entraron en contacto con Brian Jones (nacido en 1942, poseedor de una versatilidad que le permitía tocar diversos instrumentos y que se convirtió en el guitarrista del grupo), Charlie Watts, Bill Wyman, y en enero de 1963 se presentaron con esa formación, más el pianista Ian Steward, con el nombre de Rolling Stones, entregando las versiones más salvajes jamás oídas de temas clásicos de Bo Diddley y Chuck Berry.

Hicieron una temporada histórica en el club Crawdaddy, donde llamaron la atención de todo el movimiento underground de Londres y fueron vistos por un empresario que les consiguió un contrato. Este empresario tuvo perspicacia para ver que la imagen rebelde de los muchachos sería perfecta en oposición a la formalidad de los Beatles, pero encontró que el aspecto físico de Ian Steward no combinaba con esa imagen y éste tuvo que abandonar el grupo.

En este mismo año editaron los primeros singles ("Come on", de Chuck Berry, y "I wanna be your man", de Lennon/McCartney) y aparecieron en la televisión. Al año siguiente vino la primera gira británica, el primer single en los rankings ("Not fade away", de Buddy Holly) y el éxito con el público joven, acompañado por vehementes protestas de la prensa, que consideraba al conjunto una amenaza a la paz social y relataba cosas horribles sobre ellos. Naturalmente, este sensacionalismo sirvió para aumentar su fama. Gracias a él, en ese año surgió su primer álbum. El long

play siguiente, de 1965, trae, por primera vez, la firma de la dupla Jagger/Richard en los créditos de sus canciones, pues antes usaban el seudónimo de Nanker Phelge. Poco después el tema "Satisfaction" ocupó los primeros lugares en los rankings norteamericanos. En 1966 el álbum "Aftermath" fue el primero enteramente compuesto por ellos, estableciendo a los Rolling Stones como una banda de rock and roll y no sólo de rock y blues.

El 67, la canción "Let's spend the night together" fue censurada en una presentación de televisión. Se dice que se sugirió a Jagger que sustituyese la frase

"Let's spend some time together" (vamos a pasar algún rato juntos), pero éste, en protesta, cantó "Vamos a pasar mmm juntos".

En ese mismo año empezaron a tener problemas. El trabajo de Brian Jones se deterioró y a veces se paraba en el escenario sin tocar. Pero para el público era el líder y el conjunto no sobreviviría sin él. En 1968 salió "Beggars Banquet", que algunos consideran el mejor de todos y que fue el último long play en que participó Brian, pues en junio de 1969 éste dejó el grupo y Mick Taylor entró en su lugar. Hay quienes consideran ese momento como el fin

de los Rolling Stone. Al mes siguiente Brian fue encontrado muerto en la piscina de su casa.

En el mismo año Mick Jagger participó en dos películas. Fue en esa misma época cuando se realizó el famoso concierto al aire libre en Almont, cuando algunos de los "ángeles del infierno" responsables por la seguridad del show mataron a un joven que portaba arma, durante la interpretación de "Sympathy for the devil". Durante seis años los Rolling Stones no cantaron esa canción en sus presentaciones en público.

En 1971 salió el primer álbum del sello Rolling Stone, "Sticky finger". El siguiente álbum, "Exile on Main Street", maldito para algunos, obra maestra para otros, marcó el clímax de la verdadera rebeldía. El long play "Goat's head soup" contiene clásicos como "Angie" y "Heartbreaker", pero algunos críticos lo consideraron una especie de autocaricatura y vaticinaron la decadencia del grupo.

En 1974 Mick Taylor abandonó el conjunto y entró Ron Wood que había pertenecido al grupo "Faces". La gira norteamericana de 1975 echó por tierra todas las previsiones negativas de la crítica y el éxito continuó repitiéndose, pues los Rolling Stones siguieron haciendo un trabajo de alto nivel en cada nuevo álbum.

ELTON JOHN

Una de las figuras más populares de la música pop en los años 70, el cantante, pianista y compositor **Elton Hércules John** suele desagradar a los puristas, que lo consideran un exhibicionista y sentimentaloides, deficiente desde el punto de vista técnico; pero quizás haya sido justamente la exageración de esas características lo que lo ha tornado un ídolo internacional. Reginald Kenneth Dwight (su verdadero nombre) nació en Inglaterra en 1947. Gordo y chico, empezó a estudiar piano muy joven y en la adolescencia comenzó a usar anteojos, no porque los necesitase, sino para imitar a

(sigue)

Ozzy Osbourne, el actual rey del heavy metal.

LAS SUPERESTRELLAS

(Viene de la Pág. anterior)

Buddy Holly. Pero esto acabó por perjudicar su visión y tuvo que usarlos por necesidad. A los 14 años dejó la escuela para trabajar como auxiliar en una editora de música. También tocó piano y cantó en un hotel, además de acompañar (sólo tocando, porque era muy feo para aparecer al frente de un conjunto) al grupo Bluesology. Cuando consiguió dinero para comprar un piano eléctrico y un amplificador, se unió a los Bluesology, que acompañaban en sus giras a cantantes norteamericanos de música soul. Un día, Long John Baldry vio al conjunto en un club de Londres y resolvió que lo acompañara permanentemente. Más tarde, al escoger un nombre más adecuado al estrellato, Reginald reunió el nombre del saxofonista (Elton Dean) al de John Baldry. El "Hércules" era un verdadero nombre suyo, y Elton John se convirtió en su nombre oficial después de un largo trámite jurídico.

Antes de que todo esto aconteciera, Bluesology se disolvió y, contestando a un anuncio en la prensa que pedía "nuevos talentos", se presentó a un sello grabador. En el examen cantó el repertorio de cuando trabajaba en el hotel, lo que horrorizó a los empresarios. Le entregaron, entonces, letras escritas por otro "nuevo talento", Bernie Taupin, para que les colocase música.

Seis meses después tenía ya veinte canciones compuestas sobre la letra de Taupin (con el que estaría asociado hasta 1978), pero el sello grabador ya había perdido interés en el dúo. Firmaron contrato como compositores con otra editora y durante dos años crearon canciones para diversos artistas, hasta que un nuevo editor, Steve Brown, pidió que elaborasen material para que grabara Elton John. En 1969 lanzó su primer single ("Skyline pigeon" y "Lady Samantha") que no tuvo repercusión alguna, así como el long play "Empty sky". Fue con el tercer long play, "Tumbleweed connection" que el público les prestó atención,

Debido a su fealdad, durante años Elton John no pudo presentarse en el primer plano de un escenario.

aunque la crítica ya los había elogiado por el trabajo anterior, "Elton John". El álbum ya mostraba el estilo vocal característico.

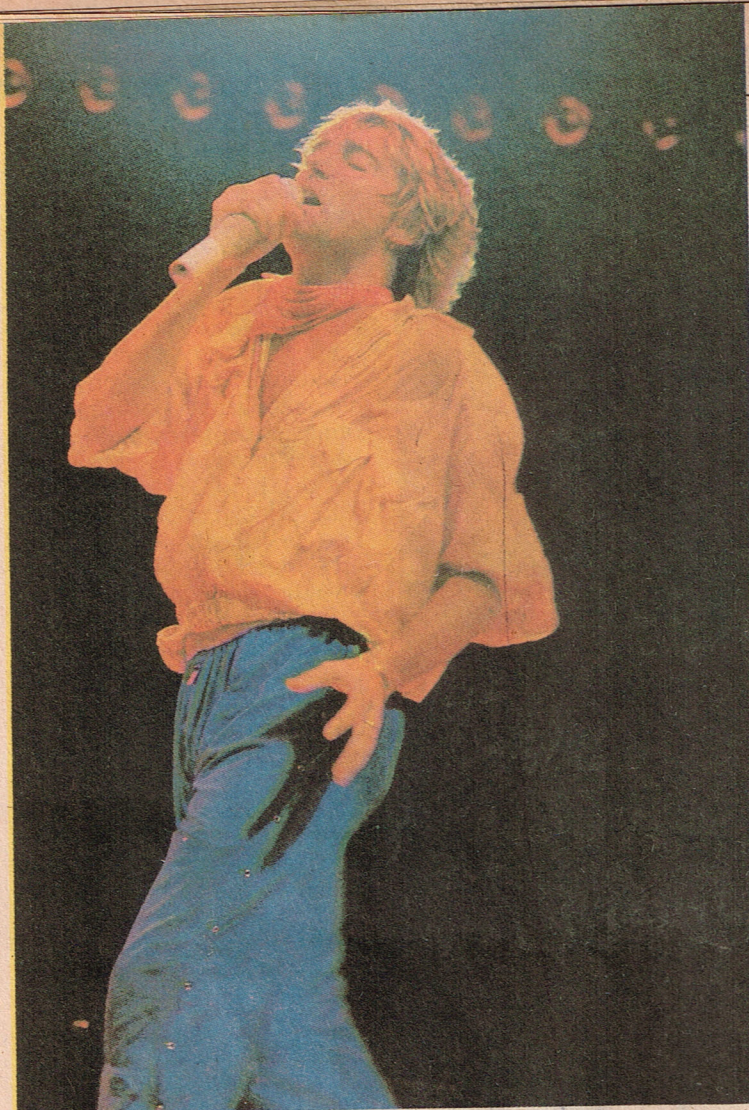
Luego vino una gira por EE.UU., tras la cual se les unió el guitarrista Davey Johnstone, creándose así el Elton John Group, que duró cerca de tres años. Su contrato con un sello

grabador le exigía el lanzamiento de dos long play al año. La crítica hallaba que con esto se exponía demasiado, pero el público compraba todo lo que producía. Siendo uno de los promotores del glitter rock (aparecía en escena con la ropa más estrafalaria posible y provisto de anteojos jamás imaginados por cualquier mor-

David Bowie es doblemente triunfador. Ha tenido éxito en el terreno musical y en el cine.

LAS SUPERESTRELLAS

Rod Stewart, ex futbolista profesional, cuya vigencia como cantante ha permanecido por décadas.

tal), Elton John afirmó que la exuberancia de su presentación visual no era estudiada. "Era un chico acomplejado y, de repente, podía hacer todo lo que quisiese en el escenario; era irresistible satisfacer todos mis deseos, pero nunca dejo que eso perjudique mi música".

OSZY OSBOURNE

Ozzy Osbourne es un ex vocalista del conjunto "Black Sabbath" y es el actual líder del grupo "Blizzard of Ozz". Nació en el barrio de Aston, en Birmingham (Inglaterra), en diciembre de 1948, y pensó ser boxeador. Acabó descubriendo que si fuese vocalista de rock podría viajar y dejar su ciudad, y no tuvo dudas. Se unió a tres compañeros de escuela y fundó "Black Sabbath". Integró este grupo hasta 1978, fecha en que se desligó del mismo. Antes de separarse grabó

con ellos el long play "Never say die"; poco tiempo después de su lanzamiento, grabó "Blizzard of Ozz". Cuando pasó a trabajar con el conjunto del mismo nombre, comenzaron a circular las leyendas estrafalarias sobre Osbourne: que se comía un murciélago vivo durante las presentaciones. Se presentó en el último festival de rock en Río de Janeiro (Brasil), desilusionando a sus seguidores porque se negó a comer una gallina viva sobre el escenario.

DAVID BOWIE

David Bowie, una de las grandes estrellas de la década del 70, responde a toda una serie de patrones estéticos preestablecidos. Realiza un rock "a la inglesa", sumamente formal y caracterizado por los buenos modales. Es la antítesis, dentro del mismo movimiento "decadente" y ambiguo, de Alice Cooper. Su de-

cadencia es refinada; su porte es el de un dandy. Proviene del teatro, y por lo tanto el tipo de espectáculo que lleva a cabo en el rock es una actividad natural en él: "Todo lo que hago es reunir la información que he recibido", dice.

Las formas que su música-espectáculo utiliza son elementos rescatados de las grandes revistas musicales, con el alejamiento tradicional entre estrella y público, las vestimentas lujosas, el maquillaje estudiado y colorido, una música cuidada y meticulosa, todo con el propósito de crear una imagen clara y muy definida.

En cuanto a sus letras, éstas sorprenden a aquellas que esperan un mensaje superficial o simplemente refinado. David Bowie es uno de los letrados más comprometidos del rock actual.

ROD STEWART

Rod Stewart es considerado uno de los principales nombres del pop rock de los años 70, con posibilidades de que el título lo acompañe en la década del 80. Nació en Londres en 1945, descendiente de escoceses y es un apasionado del fútbol. Comenzó cantando folk en España, después de viajar a dedo por toda Europa. De regreso en Inglaterra participó en el grupo "The Dimensions" como vocalista, al lado de Jimmy Powell, y en 1964 grabó su primera canción como solista, "Good morning little schoolgirl".

En 1969 fue contratado como solista por el sello Mercury, al mismo tiempo que lo hacía el grupo "Faces" junto a Ron Wood. En poco tiempo el grupo pasó a ser presentado como Rod Stewart y The Faces, llegando a ser más famoso en Estados Unidos que en su país. Al mismo tiempo, Rod revelaba ser, además de un cantante de folk, que dominaba plenamente el pop rock con su voz ronca (que pasó a convertirse en una moda), un buen compositor.

En 1975 se separó de "Faces" y desde entonces se presenta y graba con grupos diversos.

Anarquía de los estilos

 Hace dos años la revista especializada británica "Trouser Press" intentó realizar una clasificación de los movimientos pop surgidos en Inglaterra entre los años 1955 y 1982. Fue esta una tarea realmente titánica. El investigador a cargo de la encuesta, Peter Frame, llegó a la conclusión de que en ese período la juventud había cantado y bailado más de doscientos ritmos rockeros.

Este solo resultado dice por sí mismo la enorme cantidad de estilos que nacieron, se desarrollaron, murieron o permanecieron en ese país. Si se agregan los movimientos impuestos por los artistas, conjuntos y autores norteamericanos, el esquema del rock se extendería en una cuenta de nunca acabar.

Los estudios al respecto indicaron que raramente permanece, por tiempo indefinido, un ritmo determinado. En cuanto aparece uno, ya sea en Estados Unidos o en Europa -específicamente, en Inglaterra-, siempre surge un inconformista que trata de renovarlo o atacarlo.

LA SUBDIVISION

Si nos atenemos a la publicación británica antes mencionada, en las 200 clasificaciones se incluyen ritmos que van desde la línea clásica del rock and roll hasta el rhythm and blues, progresivo, underground, acústico, folk, pop, beat, revival, hard, heavy, punk, new wave, tecno y psicodélico. Todos ellos sin contar con los toques de quienes producen y están tras bastidores, como Brian Epstein, Tin Pan Alley, Quincy Jones, y otros.

Como se puede ver, en el rock actual existe una anarquía absoluta. A pesar de ello, se pueden encontrar grandes líneas bien definidas que cada músico, productor, manager o gerente discográfico se encarga de diferenciar para los oídos de los aficionados más exigentes. Por

El punk es de Inglaterra por excelencia. Pero "Devo" norteamericano es impacto del género.

"Spandau Ballet" hace funk, new wave y dance music. Al final, como todos los rockeros, es inclasificable.

ductor, manager o gerente discográfico se encarga de diferen-

ciar para los oídos de los aficionados más exigentes. Por

LENGUAJE DEL ROCK

Cindy Lauper ha mezclado la simpleza original del rock con la agresividad punk.

"Boy George", de Culture Club, ha pasado por todos los estilos: punk, new wave, tecno y balada rock.

Iron Maiden, AC/DC y muchos otros.

La llamada new wave (nueva ola) surge posteriormente como remozadora de las costumbres y de la simplicidad de los ritmos de la década del 50 y tiene armónicos grupos como Pretenders, Dire Straits, Elvis Costello, Culture Club, Joe Jackson, y otros. Pero éstos tampoco sirven como un indicio claro, ya que muchos de ellos derivan hacia otras variantes y se mezclan lo sicodélico con los rhythm and blues, soul y underground.

INTELECTUALES DEL ROCK

Uno de los movimientos que surgieron con gran fuerza fue el llamado sicodélico, donde los músicos estimulan sus creaciones recurriendo a las drogas. Así, utilizan múltiples técnicas donde todo el cuerpo del ejecutante se mueve frenéticamente. Se emplean modernos instrumentos electrónicos.

Esta fue una variante donde abundaron los artistas y autores creativos que impulsan el progreso del primitivo rock de tres tonos y bailables, hacia formas más complejas y eruditas, apoyándose en estudios de conservatorios y universidades. Aquí sobresalen Jimi Hendrix Experience, Cream, Jefferson Airplane, Procol Harum, Pink Floyd con Syd Barret y David Gilmour, The Nice.

En resumen, las gruesas líneas de estas tres décadas son el rock and roll, rhythm and blues, beat, folk-rock, pop, reggae, disco, hard y heavy, new wave, punk y post punk, tecno. De todas maneras se aprecia que la anarquía de los estilos deriva en decenas de clasificaciones. Estas continuarán aumentando si tomamos en cuenta el interés de las casas discográficas por hacer dinero, lo que los obliga a buscar sonidos y estilos nuevos entre sus guitarras, bajos, baterías, sintetizadores y hasta en el ruido común.

ejemplo, el heavy metal muestra cultores precisos con estilos hard, metal puro y terror.

Desde 1968 surgen en este estilo solistas y conjuntos tales

como Jeff Beck, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, Ritchie Blackmore's Rainbow, Ian Gillan, Ozzy Osbourne, Motorhead, Whitesnake, Def Leppard, Judas Priest,

Las ondas actuales

En los últimos años, y ello es notorio en los programas musicales de radio y televisión, se han impuesto varios estilos que, junto con su colorido y estridencia, utilizan los más variados y estrambóticos recursos instrumentales, electrónicos y efectos especiales. Entre éstos, los preferidos de la juventud y los más promocionados por las empresas comerciales son:

New Wave (Nueva ola).- Más que un estilo musical, éste constituye un retomar las modas de los años 50, tanto en las vestimentas como en los sonidos musicales. Pero no sólo hay música new wave, también existen el arte, el cine y la ropa new wave. Lo extraño es que nadie puede definir qué es realmente este estilo. Muchos dicen que es un funk desarrollado. Los grandes exponentes de este género son: Grupo B-52 y Duran Duran.

Glitter rock.- Estilo dulzón, alegre y bailable, cuyos mejores exponentes son T. Rex, Sweet, Bay City Rollers, Alvin Stardust y Gary Glitter. Ropas relucientes y festivas de lamé y botas brillantes como Elton John son características escénicas.

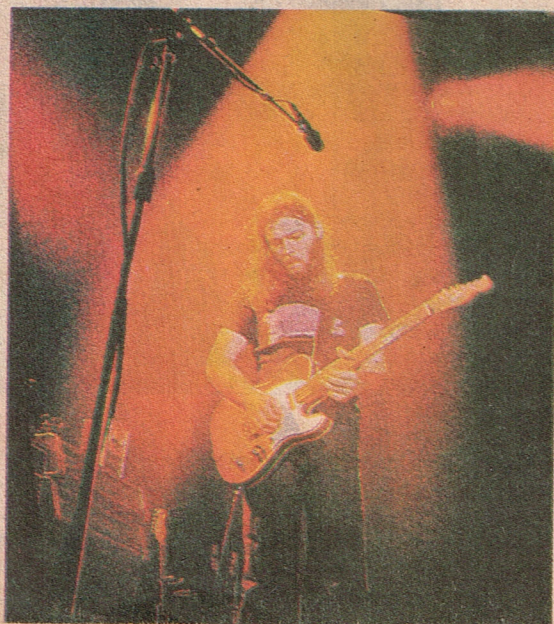
Underground.- Género que fluye fuera de los circuitos comerciales, en plan de experimentación sonora, tanto en rhythm and blues como en las líneas psicodélicas y progresivas. Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Yes, Genesis, John Mayall, son sus figuras.

Folk acústico.- Bob Dylan, James Taylor, Jim Croce y Cat Stevens, empleando la simplicidad de guitarras, casi sin aditamentos electrónicos. Sonidos absolutamente naturales son su esencia.

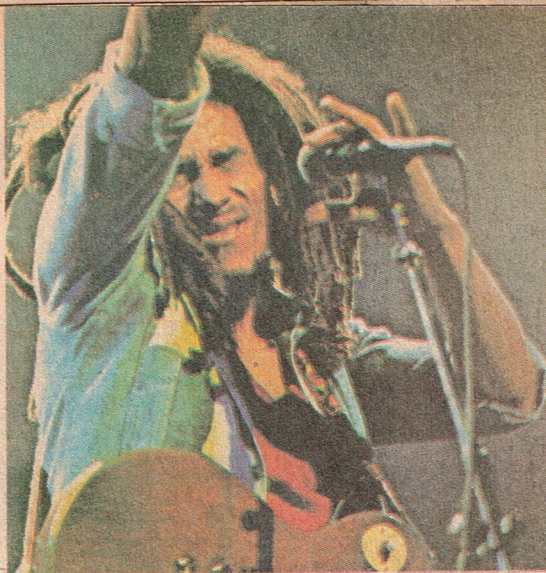
Heavy Metal.- Esta es la potencia sonora elevada al máximo. La guitarra emite acordes distorsionados y el canto es

Duran Duran se ha convertido en uno de los grandes de la new wave. A estos chicos ingleses les dicen "los nuevos Beatles".

Pink Floyd fue la banda de la psicodelia. El guitarrista David Gilmour reemplazó, como líder, al creativo Syd Barret.

El fallecido Bob Marley dejó un legado vital: el Reggae jamaicano. Entre sus sucesores están Grace Jones y The Police.

LENGUAJE DEL ROCK

lenguaje y utiliza el ruido como forma musical. Cualquier nota es rock y la filosofía es: "Tú también puedes formar una banda". Exponentes principales son Sex Pistols, Boy George, Devo.

Rock Progresivo.- Este tipo de ritmo lo ejecutan exponentes salidos de los conservatorios, cuya música y letra, en general, son eruditas. Los máximos exponentes son los grupos Yes, Queen, Génesis y Pink Floyd.

Rockabilly.- Es un género altamente bailable, de mucho ritmo y con una base en el trío guitarra-bajo-batería. Este tipo de música se interpreta en las fiestas. Generalmente en sus letras se repiten frases como "let's go" y "yeah yeah".

Reggae.- Este es un ritmo que proviene del Caribe, especialmente de Jamaica y está ligado a las religiones de las islas, en cuyo culto se usa la *macoña* (droga). Es un ritmo monótono, repetitivo y sin grandes variaciones. Tiene exponentes como Bob Marley, Grace Jones y The Police.

substituido por voces guturales. En el escenario pueden ocurrir muchas cosas, como por ejemplo: rompimiento de guitarras, micrófonos y también se ha visto a ciertos intérpretes que comen gallinas y murciélagos vivos. En este último caso, el estilo recibe el nombre de **Heavy Terror Metal** o **Satánico**. Esta música comenzó a ejecutarse en 1975. Los conjuntos más representativos son los grupos Scorpions, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe y AC/DC (abreviatura de "corriente alterna-corriente continua").

Hard Rock.- Esta es la llamada música pesada impuesta en los años 70. Son exponentes los grupos Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y White-nake.

Pop Rock.- Es, básicamente, la música de consumo masivo que hacen las casas discográficas, para lograr los primeros lugares de ventas, las estaciones FM y también en las discotecas más importantes. Reúne músicos de talento como George Benson y Rod Stewart.

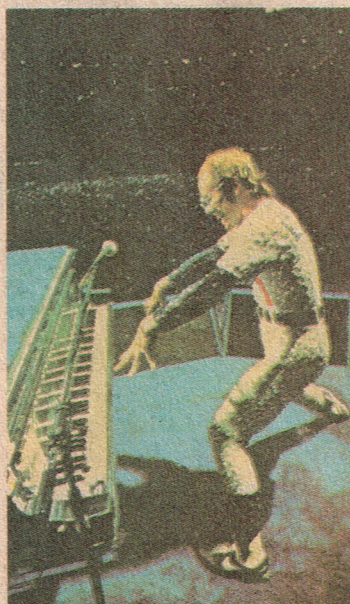
Punk-Rock.- Este es un estilo agresivo, desenfadado en el

Transformación del sonido

Uno de los cambios más importantes que ha sufrido la sociedad en los últimos treinta años ha sido la intromisión en los hogares de todo el mundo de la llamada música rock o pop. Este tipo de música popular, según los sociólogos, ha sido uno de los fenómenos sociales, económicos y humanos más trascendentes del presente siglo.

Desde que aparecieron en público cantantes como Chuck Berry, Buddy Holly, Bill Haley, Fats Domino, Little Richard, el comportamiento de las personas, especialmente de la juventud, cambió radicalmente. Aumentó este trastorno con un joven de peinado impecable y de ágiles caderas, que hizo bailar y gritar de entusiasmo a toda una generación. Era Elvis Presley.

Pero en estos comienzos del rock and roll, además de transformarse en un excelente ne-

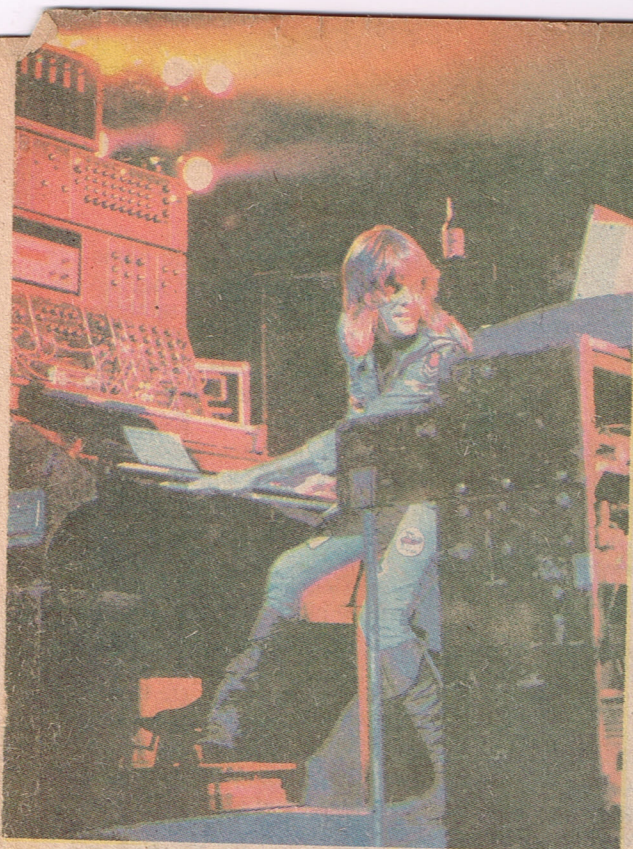
De la guitarra eléctrica a la experimentación con teclados, todos los grupos y solistas buscaron los secretos de los sonidos musicales.

gocio, lo que más importaba era el ritmo. Nadie se preocupaba realmente de la letra de las canciones; no existían mensajes de ningún tipo; las canciones eran tontas y simplistas, pero la música era contagiante.

Lo que realmente cambió los esquemas de la música fue un instrumento en verdad endemoniado: la guitarra eléctrica, que pasó a ser lo más importante de los conjuntos.

Si Presley había revolucionado el ambiente musical, lo mismo que el cantautor Bob Dylan, los que efectivamente impactaron fueron Los Beatles, conjunto inglés que cambió el sonido musical. Introdujo por primera vez canciones con contenido. Se pensó que con la música aportada por estos jóvenes ingleses, ya nada más se podría agregar.

A partir de la década del se-
(sigue)

El sintetizador electrónico revolucionó la música rock. En un comienzo tuvo muchos detractores, pero hoy la mayoría de los conjuntos se valen de él.

(Viene de la Pág. anterior)

tenta, esa música pasó a llamarse **sicodélica**, más tarde **underground** y posteriormente **progresiva**. Con el crecimiento de las nuevas generaciones todos estos términos pasaron a engrosar la terminología histórica.

SINTETIZADOR

Una vez que se apagó la fama de Los Beatles surgieron nuevos conjuntos, que ante el asombro de muchos, hacen debutar nuevos sonidos. Estos grupos se sumergen en un instrumento que en pocas semanas vuelve locos a

los rockeros: el **sintetizador electrónico**, una especie de computador con teclado y brillantes consolas, llenas de perillas, con las cuales se controla el sonido. Pioneros de esta forma de expresión fueron Emerson, Lake and Palmer, trío de jóvenes que descubre y experimenta sonidos que más tarde dan nacimiento al llamado **rock sinfónico**.

Por primera vez, el público se divide en dos bandos irreconciliables: los que gustan y los que rechazan el sintetizador. Para los primeros, la experimentación

sónica y el sinfonismo son la evolución lógica del rock, un sonido más intelectual y sofisticado que requiere mucha técnica y planificación. Para los detractores, el sintetizador es un instrumento frío y calculador, que ha quitado al rock su espontaneidad y energía vital.

En esta onda surgen los **Pink Floyd**, grupo **underground** que marca una época del **rock sinfónico**. Algunos críticos consideran a esta banda como la de mejor sonido de los últimos veinte años.

El sintetizador fue la "vedette" por mucho años. Se trataba de una tecnología cara. Pero, como ha ocurrido desde sus inicios, la música rock recibió otros apoyos. Se hicieron nuevos cambios en los conjuntos cuando se le incorporaron cintas grabadas, para ayudar al ensamble de la música. Los técnicos de estudio comenzaron entonces a participar en el espectáculo mismo. A esto se le ha llamado la **música tecno**, que constituye el sonido melódico de las comunicaciones y de la tecnología digital.

Otra expresión que aparece en este intrincado panorama de la música rock es el **fussion rock** o **jazz rock**. Es música puramente instrumental, con una desconcertante estructura rítmica y sorprendentes disonancias. Este género se considera un arte culto, sólo para unos pocos.

Entre el dinero y la calidad

Dentro de los llamados "medios de entretenimientos", la música rock se ha convertido en una de las industrias más florecientes del mundo. Por sus arcas han pasado millones y millones de dólares, ganados en su mayoría mediante la utilización o explotación de un ídolo o de una banda que, con cierta calidad artística, atrajo la atención de seguidores de todos los rincones de la tierra.

Michael Jackson es un típico exponente de lo que pueden hacer las casas discográficas. Tras él circulan millones y millones de dólares.

"Krokus", la sensación suiza del heavy metal, estará en el Festival de Viña. Fernando Von Arb y Marc Storace, los dos primeros de esta secuencia fotográfica, con sus líderes.

La joven y hermosa cantante Olivia Newton John saltó a la fama en varias películas norteamericanas. Luego, gracias a su excelente voz, se convirtió en superventa.

La industria discográfica tuvo la suficiente visión como para atrapar, desde el primer momento, a las estrellas de la música pop. Las incentivó, promocionó y elevó a los mayores niveles. Así comenzó una lucha a muerte por conseguir a los mejores del mercado. Las casas comerciales se hicieron grandes y poderosas y lo mismo ocurrió con los cantantes populares que, guiados por managers especialmente dispuestos para ellos, hicieron rápida fortuna.

SITUACION ACTUAL

Cuando se edita un millón de discos, a un costo superior al

dólar cada uno, la industria no tiene alternativa, y los artistas, tampoco: debe irse por la doble vertiente musical-comercial. Los lanzamientos millonarios no pueden tener riesgo alguno.

En el negocio del disco no siempre se encuentra la dualidad del dinero y exquisitez artística. Pero siempre hay dignos ejemplos: comenzando por Elvis Presley, siguiendo por los Beatles y los Stones, o por bandas intermedias como los "pesados" Deep Purple (cuyos músicos venían de la corriente clásica, pero que la industria dio los elementos para convertirse en uno de los grupos más vendido-

res de los años 70), los simples Credence Clearwater Revival, las voces de oro de Beach Boys, o los experimentos new wave de Duran Duran y Culture Club.

Duran Duran es el típico ejemplo de la banda hecha por y para el **show-business**. Pero que rebasó sus peticiones. Se dice que, hoy en día, son los nuevos Beatles. Originarios de Birmingham, era un grupo mediocre hasta comienzos de los 80; formado por jovencitos que no pasaban los 18 años. A través del periódico musical inglés "Melody Maker", colocaron un aviso solicitando un vocalista. Llegaron por cientos y se escogió a Simón Le Bon, ex solista de Dog Days y Roy Ostrow. Autores de "Chica en Río", "Reflex" y "Wild Boy", cada long play que sacan se empina sobre el millón de copias vendidas. Lo mismo sucedió con Culture Club, liderado por Boy George, que del contestatario punk pasó al tentador contrato como estrella de la "new wave".

La canción chicle o bubblegum siempre tiene exponentes. La compañía busca una voz e imagen vendedora-joven o adulto bonito, mujer u hombre, le contrata los mejores músicos de estudio (sólo para la grabación) y su staff de compositores le entrega melodías fáciles de digerir. De tanta "basura" salida de este estilo (Los Archies, Familia Partridge) hay una suerte de joyas como Olivia Newton-John, Pat Benatar, Bonny Tyler, Barbra Streissand, Grand Funk Railroad.

Otro ejemplo típico del negocio y calidad fueron los Monkees, cuando se buscaba el gran grupo norteamericano de los '60 para competir con los Beatles.

Los latinos progresivos

Carlos Santana fue el primer latino en sentir y hacer un rock en español, perdurable. Anteriormente, en toda América latina, los sellos discográficos inventaron sus nuevas olas, con figuritas juveniles cantando los principales éxitos ingleses en castellano. Chile conoció en aquella época de los '60 a Los Ramblers, Red Juniors, Pat Henry y su grupo, Peter Rock, Los Rockets, y tantos otros que derivarían con el transcurso de los años a la música popular, alejándose de las raíces rockeras.

Curiosa América: sólo tres países presentan movimientos rock que se han desarrollado embrionariamente, Brasil (en portugués hermético), Argentina y Chile. En los cariocas, prima el sentido escénico fantasioso con solistas como Ney Matogrosso, Rita Lee, Elba Ramalho, Blitz, Erasmo Carlos, Ivan Lins y Gal Costa. Sus fronteras las han traspasado únicamente cuando incursionan en la balada pop.

Aunque Argentina había tenido una corriente rock importante en los '70, encabezada por el grupo melódico "Sui Generis", sólo con la guerra de las Malvinas soltó todo su caudal. Ex miembros del citado conjunto, como Nito Mestre y Charly García, dejan atrás sus melodías "Rasguña las piedras", "Canción para mi muerte", para dar paso a "Estoy verde" y "Los dinosaurios". García es el ídolo máximo, seguido por las bandas de Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Oveja Negra, León Gieco ("Sólo le pido a Dios") y algunos heavy underground.

Chile presentó un panorama

En América Latina, el ídolo máximo es el argentino Charly García, ex Sui Generis. En castellano también hay buena música.

desolador desde mitad de los '60 a comienzos de los '80. Tumulto, Arena Movediza y tantos otros engendros que hicieron muy mala música y conciertos pobres. Con la llegada del cantante e instrumentista Néstor Leal desde Europa, el Heavy Metal ha tenido un sorprendente boom. Ex músico de la banda belga-francesa "Equinox", fundó "Feed Back", con la que siempre repleta los teatros, estadios, y lugares al aire libre, sin tener ningún disco grabado en nuestro país. Como él, en el circuito taquillero están el folk-rock de "Sol y Mediano-

che", el experimento reggae de "Banda Metro", el sinfonismo de "Amapola", el punk artesanal de "Los Prisioneros", y una decena de bandas en formación.

América ya está invadida por el pop. El Festival Rock in Río '85 dejó su huella. Músicos de todo el continente estuvieron presentes en la cita. Ya se anunció la versión del '86 para el espectáculo carioca. Vendrán Police, Michael Jackson, Duran Duran. Y el promotor Roberto Medina quiere más música de América del Sur en el Rockódromo de barra da Tijuca en Río de Janeiro.

DOCUMENTACION:

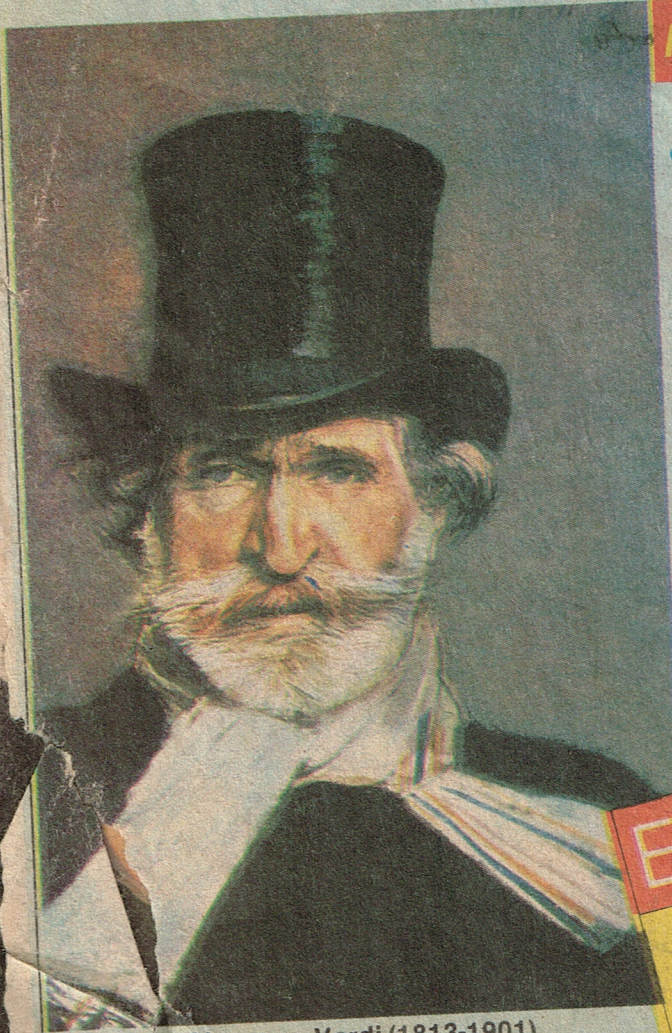
"25 years of rock", John Tobler and Pete Frame, optimum; "History of rock music, Jeremy Pascall, Hamlyn"; "Los cantos de la conmoción", "Veinte años de rock", Marcelo Covián, Robert A. Rosenstone, Tusquets Editor; "Pink Floyd", "Viaje al sonido", Jordi Sierra I Fabra, Teorema, S.A.; "Historia de la música rock", Tomo I, II y III, Jordi Sierra, I Fabra, Edit. Música de nuestro tiempo; "Las grandes estrellas del rock", Edit. Sarpe; "Enciclopedia do rock", 2 y 3 m Editora Tres; "Rudo sobre o rock in Río Estoé", N° 420 "Pink Floyd", Omnibus Press; "Quark", "Pink Floyd, esta es su vida", Ediciones Agadir, S.A.

TODA

LA MUSICA SELECTA

DE UNA
SOLA VEZ

PROXIMO MIERCOLES

Giuseppe Verdi (1813-1901)

- El ritmo y la melodía en los pueblos de la antigüedad.
- Bach y Haendel, principales exponentes del Barroco.
- Los hombres cumbres de la música selecta: Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner y Ve

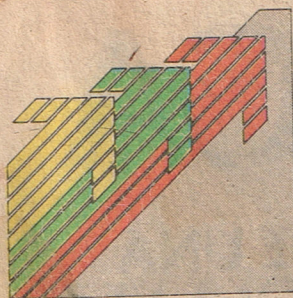
ESPECIAL

Icarito

¡Exíjalo gratis, con su diario!

Siempre
primera

Orientador Educativo Año Académico 1985

Fechas de publicación:

Seis Suplementos Especiales dedicados exclusivamente a la Orientación Educativa para el Año Académico 1985.

Toda la gama de posibilidades de estudios. El más amplio compendio de información especializada.

Nómina de Institutos, Academias, Centros de Formación Técnica y Colegios que integran el área de Instituciones privadas para la educación Superior alternativa.

Domingo 24
de Febrero

Domingo 3
de Marzo

Domingo 10
de Marzo

Domingo 17
de Marzo

Domingo 24
de Marzo

Domingo 31
de Marzo

Fechas de cierre

Color y Blanco/Negro:
Viernes 18.00 hrs. antes
de la semana de circulación.

Solicite mayor información
con su agente de venta
directa o su Agencia de
Publicidad.

Circula simultáneamente
con su diario
La Tercera de La hora

Siempre primera