

LA MÚSICA POPULAR URBANA

LOS 60

■ BEAT BRITÁNICO Y ROCK PSICODÉLICO

■ FREE JAZZ

DEL SOUL AL FUNK

El *soul*, al igual que otros géneros de música afroamericana, resulta difícil de definir. Supone la evolución del R&B en su camino hacia el funk y la música disco y surge, como la mayoría de los géneros musicales que estamos estudiando, de la fusión de varios estilos. Sin embargo, si tuviéramos que quedarnos con una influencia clara, esa sería la del *gospel*: el primer soul es el salto del *gospel* de la iglesia a la calle. De hecho, es frecuente encontrar citas que proclaman el *gospel* secularizado de *I Got A Woman* de Ray Charles como el primer tema soul de la historia.

El movimiento por los derechos civiles contó con la "revolución racial a través del soul", donde se destacó la aparición del álbum de Aretha Franklin "I never loved a man the way I love you" en 1967, y sencillos de impacto considerable como "Respect".

Sam Cooke, Ray Charles, Otis Redding y James Brown son considerados comúnmente y a grandes rasgos como pioneros del género. Finalmente, en los años 60, el soul se estableció como fundamento de lo que hoy conocemos como pop.

Ritmos pegadizos, acentuados por palmas y movimientos corporales espontáneos, llamadas y respuestas entre el solista y el coro, y un sonido vocal particularmente tenso son características propias del *soul*.

En 1968 varios artistas, entre los que destaca **James Brown**, empiezan a dar un nuevo sentido al *soul*; debido al asesinato de Martin Luther King, Jr. en abril de ese año, y la pérdida de aquellos ideales de revolución soul. En esta "era dorada del soul", sus representantes añadieron dureza y mayor agresividad rítmica y sonora acorde a los tiempos que se vivían, dando paso al **funk**.

El funk reduce el protagonismo de la melodía y de la armonía y dota, a cambio, de mayor peso a la percusión y a la línea de bajo eléctrico. Las canciones de funk suelen basarse en un *vamp* (una progresión muy corta que se repite, basada sobre dos acordes o incluso sobre un solo acorde extendido), distinguiéndose del R&B y el soul, más centrados alrededor de la progresión de acordes.

Como buena parte de la música afroamericana, el funk suele construirse sobre un *groove* complejo (algo así como el equivalente al riff de guitarra pero en el bajo y la sección rítmica) creado a partir de instrumentos rítmicos como la guitarra

eléctrica, el bajo eléctrico, el órgano Hammond y la batería, que tocan ritmos entrelazados. Los grupos de funk tienen en ocasiones una sección de viento formada por varios saxos, trompetas y, a veces, un trombón, que tocan "hits" rítmicos.

James Brown fue decisivo en el nacimiento y desarrollo del funk. Una de sus principales innovaciones fue el cambio de acentuación que se suponía para toda la música proveniente del R&B. El R&B, y anteriormente el swing, se apoya en los pulsos dos y cuatro: uno - dos - tres - cuatro. Es lo que se conoce como acentuación en el backbeat o pulso débil. Él desarrolló un groove característico que dotaba de gran protagonismo al downbeat o pulso fuerte: uno - dos - tres - cuatro. Este beat uno-tres lanzó el cambio en el estilo musical de Brown y cambió bruscamente las reglas de como se suponía debía hacerse R&B y la música para bailar en general.

Muchas de las más famosas bandas del género también tocaron música disco y soul. El funk fue una influencia decisiva en el desarrollo de la música disco, del afrobeat y de estilos posteriores como el hip hop, el house o el drum and bass.

BEAT BRITÁNICO Y ROCK PSICODÉLICO

El **beat** fue un género nacido en el Reino Unido, concretamente en la ciudad de Liverpool, a comienzos de los años 60. La formación beat clásica la componían las guitarras, el bajo eléctrico y la batería, destacando la coordinación entre estos últimos. Es importante también la presencia de coros vocales con sílabas onomatopéyicas. Los grupos beat tocaban inicialmente temas de rock and roll y R&B hasta que poco a poco se fueron definiendo con un estilo propio que supondrá el nacimiento de lo que hoy conocemos como pop. Si el Cotton Club o el Minton's Playhouse habían sido lugares míticos del swing o el bebop, **The Cavern Club** lo sería de la generación beat. Ahí fue donde se presentó la que hoy podemos considerar como una de las bandas más influyentes del siglo XX: **The Beatles**.

THE BEATLES

Algo de historia...

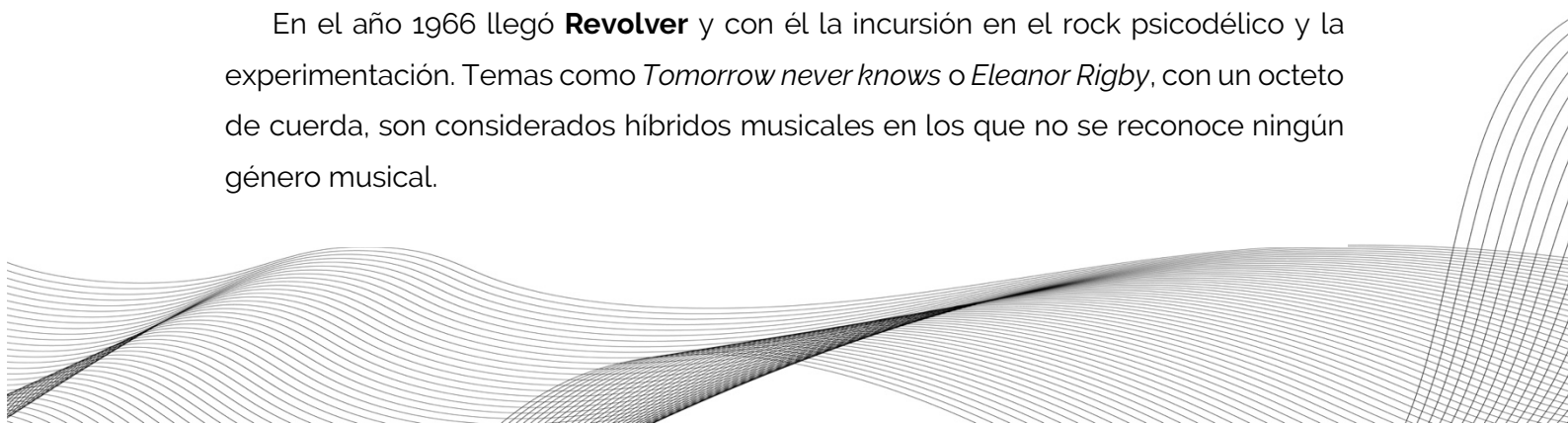
La popular banda se constituyó en 1962 y tras varias composiciones acabó estando formada por el conocido como Cuarteto de Liverpool: **John Lennon** (guitarra rítmica, pianista y vocalista), **Paul McCartney** (bajo, vocalista y pianista), **George Harrison** (guitarrista solista, vocalista) y **Ringo Starr** (batería y vocalista). Empezaron haciendo R&B y Rock and Roll y pronto evolucionaron hacia la balada pop y el rock psicodélico. Su primer éxito fue *Love me do* y a partir de ahí su popularidad no dejó de crecer hasta 1970, año en el que se disolvieron. Los últimos cuatro años se dedicaron en exclusiva a hacer grabaciones de estudio creando algunos de sus mejores materiales, como su álbum **Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band** (1967), considerado por muchos como una obra maestra.

El productor **George Martin** fue una pieza clave en lanzamiento de los Beatles, cuyo álbum debut, *Please, please me* llegaría en 1963 con éxitos como *She loves you*, sencillo que llegó a vender 750.000 copias en cuatro semanas. Con la llegada de su segundo LP, *With the Beatles*, la carrera del cuarteto de Liverpool y la Beatlemania estaban lanzadas.

En 1964 desembarcaron con su primera gira en EEUU y tuvieron un encuentro crucial con Bob Dylan, influyéndose mutuamente. En ese año filmaron su primera película, **A Hard Day's Night**. Un año más tarde tomarían contacto con el LSD, una droga que junto al cannabis formó parte de la formación hasta su disolución.

En 1965 hacen su segunda película, *Help!* dirigida también por Richard Lester como la anterior, a cuya banda sonora pertenece la canción más versionada de la historia, *Yesterday*. Publican también **Rubber Soul**, un disco que fue excelentemente acogido por la crítica y considerado como un salto de madurez y complejidad.

En el año 1966 llegó **Revolver** y con él la incursión en el rock psicodélico y la experimentación. Temas como *Tomorrow never knows* o *Eleanor Rigby*, con un octeto de cuerda, son considerados híbridos musicales en los que no se reconoce ningún género musical.

Sería a partir de noviembre de ese año cuando comenzaron a grabar la que por muchos es considerada su obra maestra, el álbum **Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band**, al que dedicaron más de 700 horas de trabajo en el estudio utilizando técnicas de grabación muy novedosas. El **Sgt. Pepper's** no fue sólo rompedor por su música: todo en ese LP era rompedor, desde las letras hasta la misma portada (Grammy a la mejor portada del año), en la que aparecen varias decenas de celebridades. Se merece que le dediquemos un tiempo...

En 1968 sacaron el **White Album**, muy influenciado por su estancia en la India y mal acogido por la crítica. En 1969 terminarían de grabar su último álbum, *Let it be*, y en 1970 los Beatles se separan definitivamente.

Estilo musical

El estilo musical de los Beatles es la suma de muchos talentos e influencias. A continuación analizaremos los distintos elementos de su estilo musical:

1) Empecemos por valorar las aportaciones de cada uno de los cuatro componentes. Destaca por encima de todo el contraste Lennon / McCartney, el primero sedentario, irónico, tendente a las melodías repetitivas y los intervalos disonantes; el segundo, extrovertido, optimista, gran melodista y compositor de oficio cuyo talento no dejó de evolucionar con los años. Por otro lado, Harrison aportaba calidad y texturas interesantísimas con su guitarra solista (y algunas melodías completamente diferentes a las compuestas por sus compañeros y muy influenciadas por la cultura oriental) mientras Starr, con su presencia sutil de apoyo rítmico, acabaría por convertirse en el padre de la batería del pop/rock moderno. Por último está el papel del llamado quinto beatle, el productor George Martin, que siempre supo interpretar las locuras de la banda y actuó como estabilizador del grupo. Además, sus aportaciones musicales fueron fundamentales, especialmente en el *Sgt. Pepper*. Por otro lado, los Beatles hicieron un uso muy innovador de la tecnología en el estudio de grabación, exigiéndole a los técnicos una continua experimentación.

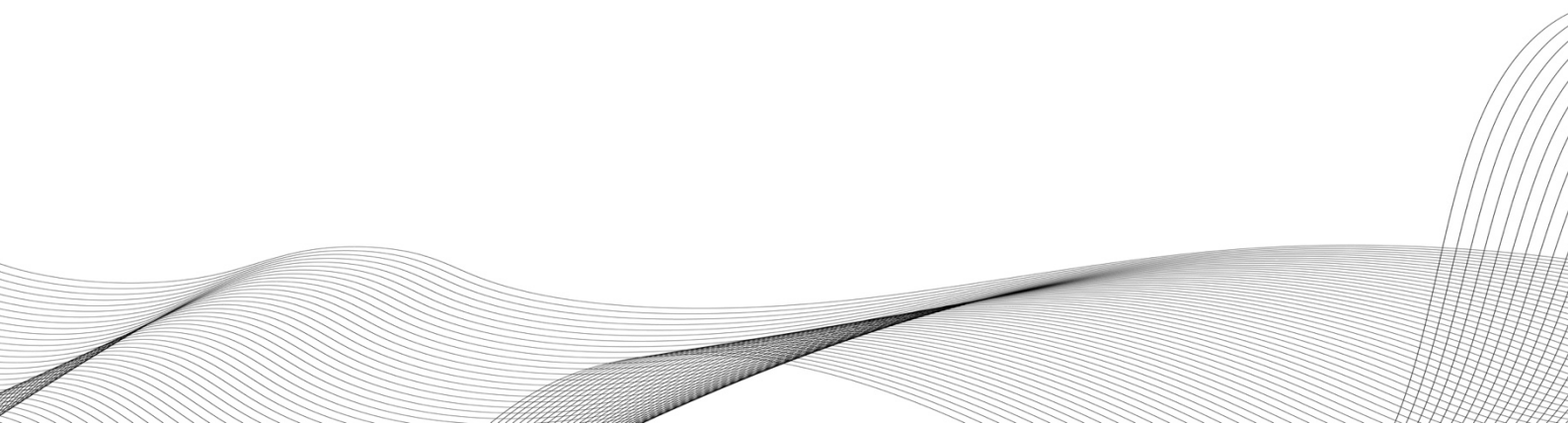
2) El eclecticismo es una de sus principales características. El grupo pasó por el rock and roll, el hard rock, el rock psicodélico y experimental, la balada pop, la música de la India, el jazz y hasta la música clásica. Esta mixtura, junto a las influencias de sus contemporáneos y del mismo George Martin, convirtieron su música en un crisol de estilos extremadamente rico.

3) Uso de armonías vocales. Los Beatles cantaban a dos y tres voces, a veces generando armonías muy disonantes. En ocasiones utilizaban las voces como pregunta y respuesta o, dentro de la narrativa de las canciones, completando el discurso de la voz principal. Armónicamente, y aun utilizando acordes comunes, innovaron mucho en la forma de hacer sus progresiones (secuencias de acordes), convirtiéndose éstas en un rasgo distintivo de su música.

4) Rítmicamente rompieron frecuentemente con la regularidad de las frases. Utilizaron mucho los ritmos irregulares, las síncopas o los cambios de tiempo.

5) Uno de los aspectos más innovadores de la obra de los Beatles es el tratamiento individual que le dan a cada una de sus canciones, haciendo de cada una un mundo aparte, una entidad en sí. Ésto se logró gracias en gran medida a la originalidad de sus letras: los Beatles no sólo eran buenos músicos, también fueron escritores de letras sensacionales.

Por último, no hay que olvidar que la banda de Liverpool fue la viva imagen de su generación: el movimiento hippie, las drogas alucinógenas, la psicodelia, la meditación trascendental de la India, los movimientos juveniles, el pacifismo contra la Guerra del Vietnam, etc. Todos estos elementos están en su música y de ahí que podamos afirmar que fueron parte integral de la naciente cultura pop. Sin duda, su obra supone un hito en la historia y su impacto ha trascendido las barreras del tiempo y el espacio convirtiéndose en un verdadero icono, en una música digna de estudio y admiración.

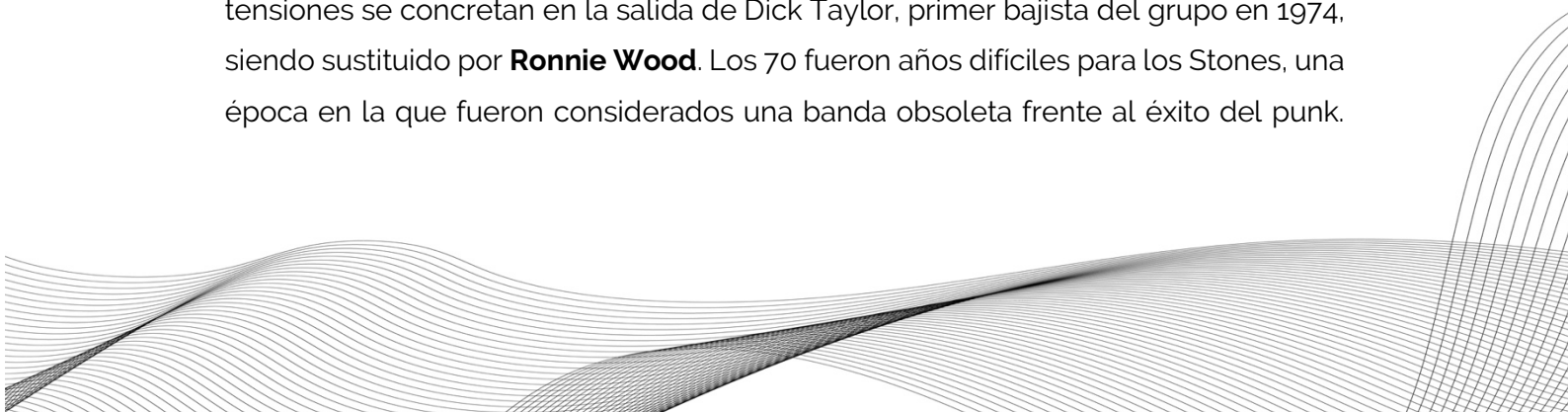
THE ROLLING STONES

Durante la década de los 60 sólo hubo un grupo que rivalizó en popularidad y ventas con los Beatles: **The Rolling Stones**. Si los primeros simbolizaban el lado más "blando" del beat, los Rolling representaban la cara más dura, convirtiéndose desde su lanzamiento en la banda que sentó las bases del rock contemporáneo. A lo largo de sus cincuenta años de trayectoria han tenido varias composiciones y en la actualidad, de la formación original, sólo permanecen **Mick Jagger** (cantante), **Keith Richards** (guitarrista) y **Charlie Watts** (baterista). La banda alcanzó el éxito en los 60, sobre todo a partir del lanzamiento de *I can't get no satisfaction*.

Desde el primer momento a su productor, **Andrew Loog Oldham**, le interesó que los Rolling fueran la antítesis de los Beatles y, de hecho, fue el responsable de esa imagen de "chicos malos". Curiosamente, uno de los primeros éxitos de los Stones, *I wanna be your man*, fue una canción compuesta, a petición de Oldham, por Lennon y McCartney. En sus inicios, los Rolling hacían lo que todos los grupos del momento, R&B, rock and roll y blues pero no tardaron en evolucionar hacia el rock psicodélico, el country, el punk o la música electrónica.

En 1966 aparecería un tema que rompería los esquemas del R&B y lanzaría al número 1, *Paint it Black*, en el que empezaron a experimentar con instrumentos "distintos". A partir de ahí, e impulsados por el entonces líder de la banda **Brian Jones**, incorporaron la marimba, el dulcimer, el sitar, el piano, el vibráfono, etc. dándole a la banda un sonido diferente, impactante y sofisticado. El ejemplo más interesante de esta experimentación lo encontramos en el álbum **Their Satanic Majesties Request**, con el que trataron de responder al **Sgt. Pepper's** de los Beatles, un álbum de rock psicodélico en el que incorporaron influencias africanas y orientales. En 1969, Jones abandona el grupo.

Los miembros de los Rolling estuvieron siempre relacionados con las drogas lo que les acarreó continuos problemas con la justicia y muchos conflictos internos dentro de la banda, especialmente por la adicción de Richards a la heroína. Estas tensiones se concretan en la salida de Dick Taylor, primer bajista del grupo en 1974, siendo sustituido por **Ronnie Wood**. Los 70 fueron años difíciles para los Stones, una época en la que fueron considerados una banda obsoleta frente al éxito del punk.

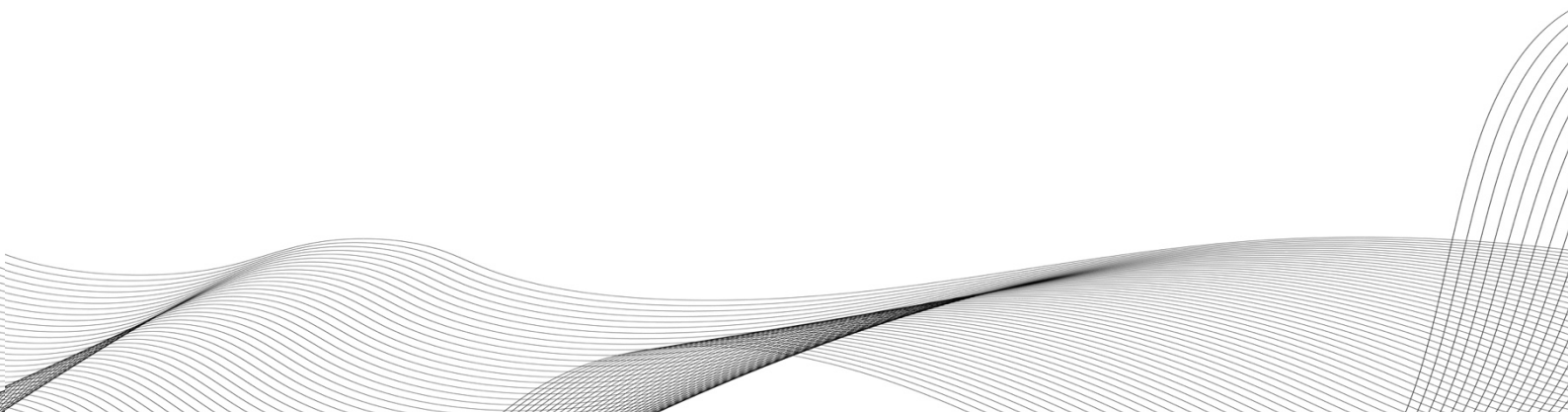
En los 80 resurgen con nuevos temas de éxito, como *Emotional Rescue* y *Start me up*, un tema reggae que no tardó en subir en las listas.

LA PSICODELIA

En los sesenta la psicodelia surgió como reacción contra la guerra del Vietnam y en línea con los movimientos por los derechos civiles de la mujer o los negros. Se trataba de escapar hacia el mundo alucinógeno de las drogas, que todavía no habían revelado su potencial destructivo. Contemporáneo a la psicodelia por fechas, el movimiento hippie buscaba una vuelta a la naturaleza, las relaciones humanas pacíficas y la insurrección frente al poder opresor que generaban las guerras.

Muchos músicos empezaron a componer bajo los efectos de drogas que alteraban su estado mental, especialmente el LSD. A menudo utilizaron nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspiraron en diversas fuentes como la música folk, el free jazz, los ragas de la música india y la temprana música electrónica contemporánea.

La psicodelia alcanzó su punto máximo entre 1966 y 1969 en eventos como el Verano del Amor de 1967 y el Festival de Woodstock de 1969, y bandas y cantantes como **Pink Floyd, The Doors, Jimi Hendrix, The Beatles, The Bee Gees o The Beach Boys**. Como en casi toda la música de los 60, nos encontramos con dos variantes, la más blanda de los británicos y el conocido como **rock ácido** o corriente más extrema de la costa oeste de EEUU. La primera supone los comienzos del pop y la segunda servirá de puente entre el rock basado en el blues al rock progresivo, el glam rock y el rock duro, con subgéneros como el heavy metal. Pero de eso ya hablaremos en la siguiente década...

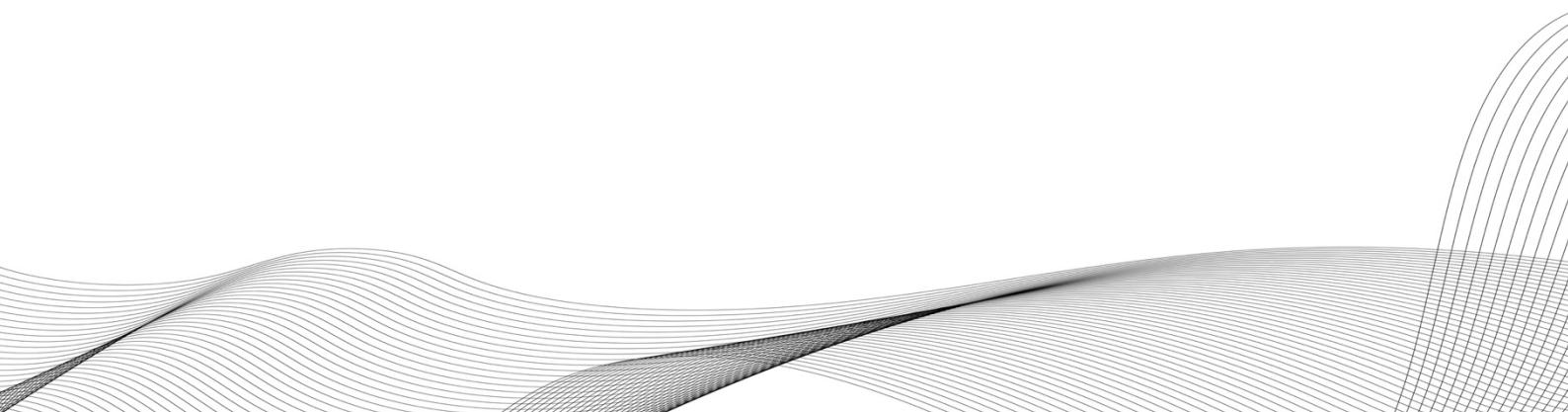

FREE JAZZ

Desde mi punto de vista, el free jazz fue un grito de libertad, un experimento musical. De hecho, su recorrido fue corto y paralelo al de sus referentes políticos. Musicalmente este movimiento agregó libertad a la libertad ya intrínseca del jazz, rompiendo con los moldes armónicos según los cuales debía improvisarse sobre los acordes de base; destrozaba los aspectos melódicos usando sonoridades que hasta ese momento solo podían considerarse como cacofonías, alteraba la métrica rítmica, y a veces dejaba absoluta libertad para que los músicos avanzaran por su cuenta sin mas norma que la atención a una suerte de comunidad emocional, aspecto este que llegaría a su punto culminante con el disco de **Ornette Coleman Free Jazz** .

Los músicos del free jazz se plantearon con frecuencia su posición como una respuesta al *establishment* racista y su desarrollo musical se produce paralelamente a la adquisición, por parte de los músicos negros, de una conciencia social, que les hace comprender que su música puede ser un medio de lucha en el llamado movimiento por los derechos civiles. Esta rápida radicalización ideológica les llevará tanto a asumir planteamientos cercanos al *Black Power* como incluso, a actuaciones políticas más radicales, de apoyo económico a los *Black Panthers*. Sin duda, el principal representante de este movimiento fue Coleman, si bien muchos músicos ya consagrados como Miles Davis exploraron estos territorios.

¡REPASEMOS!

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

1. Realiza el crucigrama en nuestra web y completa las respuestas a continuación:

HORIZONTALES

1. ....
4. ....
5. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
14. ....
16. ....
17. ....
22. ....
25. ....
26. ....

VERTICALES

2. ....
3. ....
6. ....
11. ....
12. ....
13. ....
15. ....
18. ....
19. ....
20. ....
21. ....
23. ....
24. ....
27. ....
28. ....

 AUDICIONES

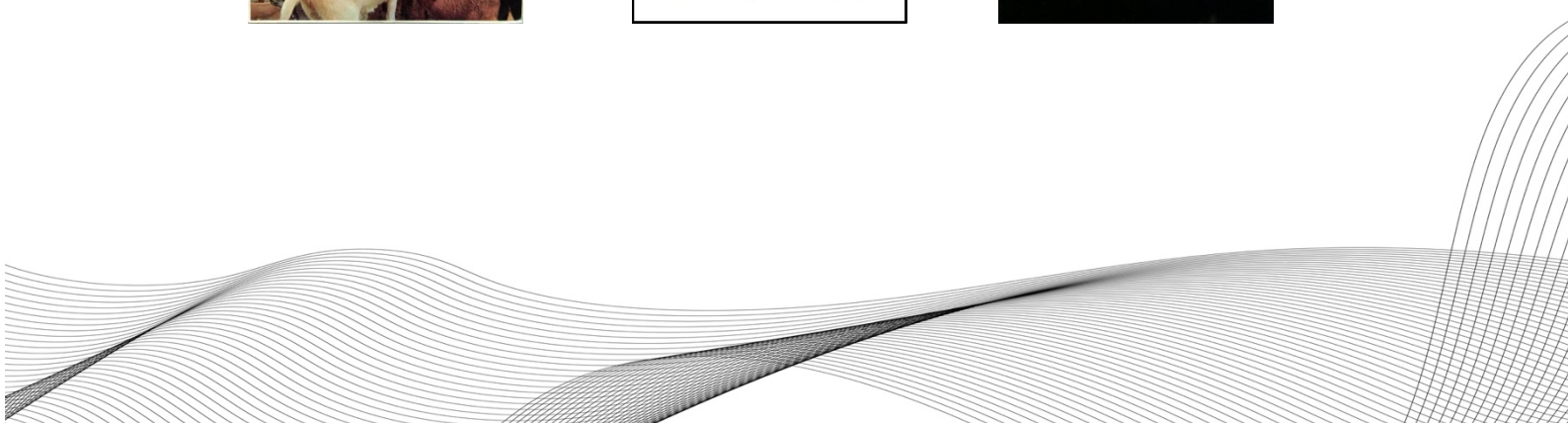
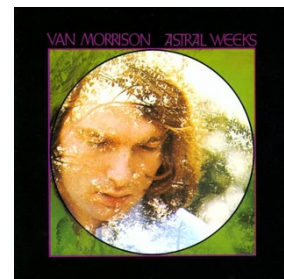
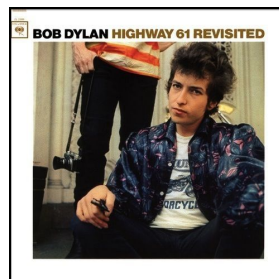
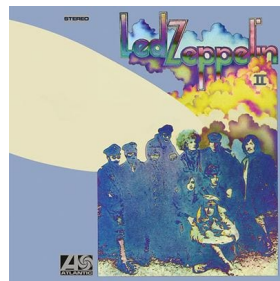
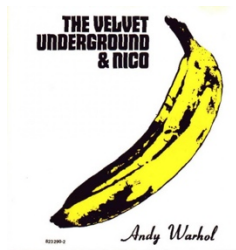
1. Escucha las seis audiciones que tienes en la web y trata de clasificarlas entre los estilos que has conocido en esta unidad:

A1 _____ A2 _____ A3 _____

A4 _____ A5 _____ A6 _____

 LOS INCLASIFICABLES...

Hay creaciones inclasificables que marcan un hito en la historia de la música y que necesitan ser estudiadas individualmente. Busca información sobre los seis discos siguientes. Escúchalos y haz una crítica musical de cada uno de ellos: ¿qué te llamo más la atención de cada uno de ellos? ¿Descubriste algún tema que te hizo abrir los ojos? ;-)

INVESTIGA

Vamos a investigar sobre el contexto histórico y social en el que se desarrollaron los estilos que hemos estudiado en esta unidad. Utiliza los materiales de la web, el documental **Black music** (desde el minuto 44' hasta el final de la primera parte y desde el principio hasta el minuto de la segunda parte) y, por supuesto, internet, para buscar información sobre los siguientes puntos:

- ¿Qué evento de 1963 fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles en EE.UU.? ¿Qué famoso personaje histórico lo protagonizó?
- ¿Qué presidente de EE.UU firmó la ley de derechos civiles?
- ¿Cómo se llamó la famosa discográfica fundada en los 60 en Detroit que promocionó a muchos músicos negros?
- ¿Quién fue Sam Cooke? ¿Qué destacarías de él?
- ¿Qué pasó a partir de 1965? ¿Quién fue Malcom X?
- ¿Quién fue Nina Simone? Busca información sobre ella.
- ¿Qué fue el. Black Power?
- ¿Cuál fue el origen del soul? ¿Quién fue su primera estrella?
- ¿Quién fue el primer gran representante del funk?
- ¿Cómo murió Martin Luther King?
- Investiga sobre los Panteras Negras. ¿Cuáles eran sus ideales? Cita algunos músicos que apoyaron este movimiento.
- ¿Qué conflicto bélico marcó decisivamente a los jóvenes americanos de la década de los 60?

Y además...

- Investiga sobre los siguientes términos: *vamp* o *vamping* y *groove*.
- Investiga sobre las discográficas Motown y Stax.

Blowing in the wind

Bob Dylan

$\text{♩} = 160$

7

14

20

27

