

LA MÚSICA POPULAR MODERNA. EVOLUCIÓN

I. GENERALIDADES SOBRE LA MÚSICA ROCK

II. CARACTERES MUSICALES. DIFERENCIAS ENTRE POP Y ROCK

III. EVOLUCIÓN: ESQUEMA

I. GENERALIDADES DE LA MÚSICA ROCK (SOCIOLOGÍA):

- 1) El Rock es una música universal: es la música que entienden todos los continentes. En su inicio aunó a todos los jóvenes del mundo y ahora abarca varias generaciones.
- 2) Es un fenómeno comercial: no sobrevive sin el apoyo de la industria discográfica, los conciertos. (ahora con internet, poco pueden hacer con la piratería)
- 3) Ha sido siempre un enlace real con los sentimientos de la mayoría de la gente.
- 4) Es un vehículo de poesía y de cultura (ahora que se ha perdido bastante el recitar o leer poesía)
- 5) Es un modo de evasión.
- 6) Es un fenómeno de masas.
- 7) Socialmente muchas veces es rupturista: desde la canción protesta, hasta la canción provocativa llegando incluso a contenidos morales poco aceptables. Todo "vale".
- 8) Adora lo efímero: representa la marcha vertiginosa, las prisas, el desgarrar, las modas, lo poco perecedero e inconsistencia de las cosas...
- 9) Es una búsqueda constante. Posee una amplia gama de estilos y mezclas: desde el country, la música disco, reggae...
- 10) Fusiona y arrastra cualquier elemento musical que le sirva para innovar.
- 11) El rock no es un fenómeno exclusivamente musical: influye la tecnología, mediatiza incluso muchos comportamientos, atuendos y poses...

II. CARACTERÍSTICAS MUSICALES:

Muchas características son comunes a las múltiples ramificaciones de este género.

Construido por elementos negros y blancos, variando sus proporciones según el movimiento del que se trate.

- 1.-El rock se basa en el sistema tonal . A veces riffs algo alejados de este sistema.
- 2- Se caracteriza por su corta duración (salvo excepciones)
- 3- Ritmos insistentes, ostinatos, binarios o cuaternarios, con síncopas y contratiempos marcados por la batería. (con acentuación de la 2ª y la 4ª parte del compás -contratiempos-).
- 4- Simplicidad melódica. Las melodías son sencillas y pegadizas. Utilizan con frecuencia notas repetidas y pocos saltos.
- 5- Estructuras sencillas AB, ABC, AAA....2 o 3 frases distintas, bastante cuadradas.
- 6- Acompañamientos sencillos: melodía acompañada. El acompañamiento suele tener menor importancia que la

melodía y suele estar formado por armonías sencillas: acordes de tónica (I), subdominante (IV) y dominante (V).

Con frecuencia se utiliza el esquema armónico del blues (rueda de blues): 12 compases

7.- La interpretación suele ser flexible, dando cabida a la improvisación y, en ocasiones, a la participación del público.

8- Los textos pueden ser muy variados: realistas (reflejan el entorno y la vida cotidiana del músico, todo aquello que preocupa y que tiene importancia en la vida de la comunidad: amor, alcohol, rupturas sentimentales, soledad, paro), otras veces tienen escaso contenido social, e incluso, abundan los textos anodinos. Con frecuencia las letras son alegres (como en el rock and roll) y en algunos casos se utilizan las palabras como células rítmicas (Be-Bop-A-Lula...)

11. Los instrumentos del rock

La agrupación instrumental más emblemática de los grupos de rock es la de guitarra- bajo y batería. No obstante, las combinaciones pueden ser muy variadas y en todas ellas aparecen las tres secciones básicas:

- sección melódica: voz, guitarra melódica (punteos), instrumentos de viento como el saxofón, la armónica, el trombón, la trompeta. Todos estos instrumentos acompañan a la voz o se alternan con ella.
- sección rítmica: batería (que en ocasiones es sustituida por una caja de ritmos), bajo eléctrico o contrabajo.
- sección armónica: guitarras de acompañamiento y teclados.
Las guitarras son acústicas o, con mayor frecuencia, eléctricas.

La sección rítmica del rock: la batería

La batería, uno de los elementos fundamentales de la sección rítmica, está integrada por distintos instrumentos, cada uno con su propio timbre, interpretados por un único músico.

¿ROCK o POP?

Estos términos con frecuencia se han utilizado con significados similares para referirse a toda la música derivada del *rock and roll*. Englobarían por tanto infinidad de subgéneros de música "moderna".

No obstante, puede decirse que la principal diferencia entre el rock y el pop reside en que en el primero la intensidad del espectáculo en directo y la fuerza y el virtuosismo instrumental son mayores. Además, el rock suele mantener la formación tradicional de guitarra-bajo-batería, con patrones rítmicos muy marcados y solos de guitarras penetrantes, con un gran núcleo rítmico de bajo y batería y con voces más desgarradas. La temática de las letras suele ser más amplia y arriesgada.

El pop, por el contrario, no tiene una estructura instrumental definida, predomina la melodía de la voz sobre el resto de instrumentos y mantiene un clímax musical más melodioso y asimilable, de sonoridad más limpia (elementos más "blancos").

Los movimientos de la música rock no se deben encasillar por décadas como lo vamos a hacer por razones pedagógicas, ni tampoco a grupos o cantantes en movimientos, ya que a menudo evolucionan y la música que hacían en principio difiere de la madurez, etc... Se ven los movimientos en su periodo de plenitud, lo cual no significa que desaparezcan por completo.

III. EVOLUCIÓN: ESQUEMA

1. ANTECEDENTES: Country / Rhythm and Blues

2. AÑOS 50: Rock and Roll Elvis

Predominio de EEUU

Chuck Berry
Rokcabilly Jerry Lee Lewis/ Bill Holley

Pop adolescente Beach Boys

3. AÑOS 60: muy entusiasta, pura, fresca, pasional y fructífera. Textos comprometidos. **Singles.**

G.BRETAÑA: - **Beatles**

- **Rolling Stones**

-**Mod:** sonoridad estruendosa y textos críticos: **Who**

EEUU: -**Soul:** canción protesta de raza negra. Mezcla de gospel y jazz: **Sam Cooke, Aretha Franklin, James Brown...**(años 70 sonido Filadelfia)

-**Folk-rock:** proclama en sus canciones el mensaje de la no violencia. Comprometidas socialmente.**Bob Dylan; Joan Báez, Simon & Garfunkel**

-**Fín de los 60 principios de los 70:** movimiento hippie, Sicolodelismo. Underground. Festivales al aire libre. Evasión. Drogas, Guerra del Vietnam, Revolución del 68.

Blues-rock: John Mayall

Psicodelia Jimi Hendrix Héroes de la guitarra eléctrica

Janis Joplin

Doors (Jim Morrison)

Evolución de Beatles o Rolling

Eric Clapton (más tardío)

4. AÑOS 70 desde 1973: masificación, exploración sonora, racionalismo, **LP.en vinilo**
Crisis del petróleo/guerra árabe-israelí. Crisis energética (discográfica); "fiebre por las religiones (Buda, Krishna,...), espiritualidad, meditación transcendental, LSD....

Rock duro o Hard rock: uso de guitarras distorsionadas: **Deep Purple**
Led Zeppelin
AC/DC
Franc Zappa

Punk: movimiento de protesta social : **Sex Pistols**
anarquistas, el paro. Crítica al gigantismo de los grandes burgueses. **The Clash**

Rock sinfónico o progresivo:

King Crimson

Génesis

Uso de teclados y coros en guitarra.

Empleo de instrumentos sinfónicos sintetizadores

Emerson Like & Palmer

Yes

Pink Floyd

Años 80: Dire Straits;

Alan Parsons Proyect. (Rock de adultos)

Fin años 70:

Funky: deriva del soul. Fuerte base rítmica: **James Brown**
Talking Heads

Reggae: música étnica de carácter pacifista: **Bob Marley**

Glam o Glitter rock: cuidada teatralidad en el escenario: **David Bowie**
Elton John
Queen

5. AÑOS 80.1979: Segunda alza del petróleo. Continúan los de la década anterior (grandes dinosaurios). Aparición del **CD**

New wave: vuelta a la sencillez melódica pop de los años 60 y a la economía de medios:
U2
Police

Música disco: música de discoteca proveniente del soul: **Bee Gees**
Donna Summer
Gloria Gaynor

Heavy Metal: continuación del rock duro. Mayor empleo de la guitarra al contrario que los teclados o sintetizadores precedentes (algo de órgano). Música altamente energética, heredera del verdadero rock. Contrarios a la tecnología. **AC/DC, Aerosmith, Iron Maiden, Scorpions...**

Techno: Spandau Ballets
Duran Duran
Depeche Mode
Phil Collins

Electro-funk: Michael Jackson
Prince
Madonna

Rock clásico Bruce Springsteen

House: mezclas en casas.

Rap y Hip-Hop: los D.J. mientras pinchan, inventan letras habladas.

6. AÑOS 90

New age (mezcla del pop con los instrumentos y el clima de la música clásica)

Música étnica, world music o música del mundo (fusión con rock)

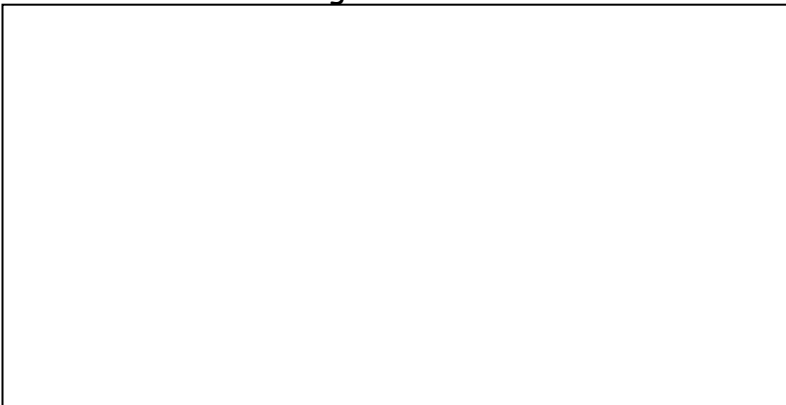
Rock alternativo

Grunge (Nirvana)

Reggaeton

Bakalao: superposición y mezcla de discos realizada por un D.J

7. Primera década del siglo XXI AÚN NO HAY VISIÓN HISTÓRICA:

1. ANTECEDENTES

Orígenes: country + blues...rock and roll!

Desde los años cuarenta, gracias a la **radio** pudieron escucharse los primeros *blues* y los más antiguos temas de *jazz* y *gospel*, cantados por los descendientes de los esclavos negros, al mismo tiempo que se difundía el *country*, un tipo de música anglo-americana cantada por vaqueros y granjeros. El *rock and roll* nace en los **años cincuenta** en Estados Unidos de esta doble influencia: de la música negra (especialmente del *rhythm and blues*) y de la música blanca (especialmente del *country*).

EEUU: pueblo joven (200 años) abierto a muchas culturas.

- Colonos europeos (ingleses e irlandeses)
- indios autóctonos
- esclavos africanos (de los 40 millones raptados, llegaron 15 millones)

MUSICA AFRICANA (esclavos)

(síncopas, contratiempo, llamada-respuesta, polirritmos...)

+

MÚSICA EUROPEA

(marchas, bailes, baladas...)

Cantos de trabajo

Espirituales-Gospel

Blues

Country

El Blues evoluciona:

- Por un lado, ya hemos visto cómo influye el blues en el Jazz
- Por otro, vemos cómo imprime su carácter también en el rock

COUNTRY BLUES: Blues incipiente. Destacó Robert Johnson, Leadbelly...

BOOGIE- WOOGIE: música de baile nacida en los garitos de zonas negras, basada en la misma secuencia del blues. Años 20 y 30 era conocido en todo el mundo. Era interpretado por pianistas.

CITY BLUES: influenciado por el carácterailable del Boogie, va surgiendo un blues más energético en los años 40-50 utilizando ya la guitarra eléctrica, gracias a la evolución del Jazz (big bands, guitarra que se oyerá bien) con sonidos más distorsionados o "sucios"(trémolo de dedos o vibratos). Destacan B:King, Buddy Guy, T Bone Walker, pionero de la guitarra rock, John Lee Hooker, Muddy Waters... Esta forma de blues se llamó **Rhythm and Blues** y tomó cuerpo en los guettos negros de la ciudad de Chicago. Es el padre rítmico del rock and roll.

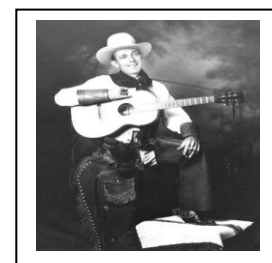
El Country: (nuevo ingrediente que faltaba al jazz)

En la zona blanca con menos recursos (ranchos aislados de Carolina, Arkansas, Virginia, Kentucky...., se cultivaba un tipo de música folk influenciada por la música de los colonos blancos, ingleses, irlandeses y escoceses:

- Baladas: relatos dramáticos
- Música de baile más rápida: reel, polka, giga...

En los años 40 ésto se comercializa y toma cuerpo la música Country & Western. Esta música se difundió sobre todo por la radio.

- Esta música presenta también los acordes de I-V-IV, a menudo con el llamado "Bajo alternante", sin empleo de notas "blue"
- Utilizan el Banjo y la guitarra, también el contrabajo y una guitarra con pedal de acero que a veces le da un aire "hawaiano".
- Música lenta (Baladas) 2/4 o tipo vals; o música de baile en 6/8 o binaria.

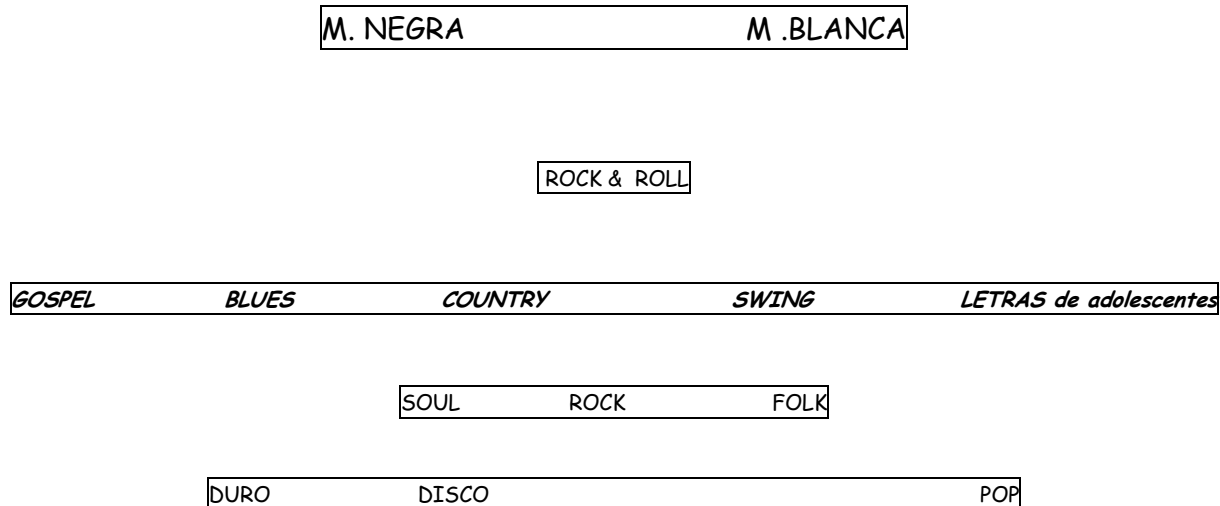

LA MÚSICA POPULAR URBANA Y SU EVOLUCIÓN

Podemos citar a Woody Guthrie (considerado el primer cantante protesta); Gene Autry, Hank Williams... antecesores de Bob Dylan o Joan Baez.

- Sonidos limpios de las guitarras (no eléctricas, no distorsionadas)

A partir de los años 50 se originará el rock and roll, que aunque fue un fenómeno efímero, dará fruto a innumerables subgéneros, como ya sabemos.

ENLACE PARA VER LOS DISTINTOS ESTILOS DEL ROCK

<http://www.dipity.com/misapuntesmusicales/AS-GRANDES-D-CADAS/fs>

2. AÑOS 50. EL ROCK & ROLL. EEUU

1) DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO: Alan Freed= "fuerza, empuje".

Difusión RCA (Radio Corporation America).

2) CONTEXTO HISTÓRICO: Después de la II Guerra Mundial. Reconstrucción Jóvenes ociosos (Teenagers) con dinero, rebeldes. Inicios de la TV y auge del cine.

Hasta la llegada del *rock and roll* no existía una música específicamente creada para la juventud. En Estados Unidos existía una música para los blancos y una música para los negros, puesto que se trataba de una sociedad fuertemente racista.

La actitud de rebeldía de los jóvenes, que no aceptan las normas de la sociedad, hace que comiencen a interesarse por la música de los negros.

3) ANTECEDENTES: Caldo de cultivo: estos jóvenes, frente al ambiente musical "acaramelado" a lo Sinatra.

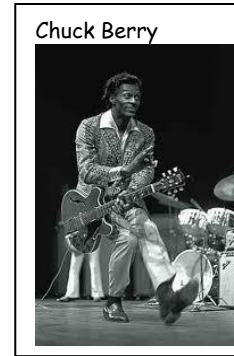
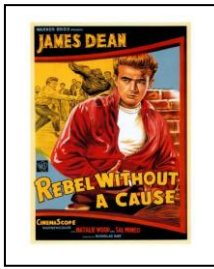
Rhythm and Blues ; Country

Little Richard; Fats Domino (ambos negros. Verdaderos creadores)

Bill Halley "rock around the clock" (Rockabilly= Country + Woogie)

Jerry Lee Lewis

Película "Rebelde sin causa" con James Dean

4) APUNTES SOBRE CANTANTES (NOTAS)

- Elvis Presley (1935-77)
- Chuck Berry (1931/37....)

5) ESTUDIO MUSICAL: Años 50 es una etapa de **solistas** (con algún coro)

ELVIS: llamado "el rey" voz negroide, imita las voces negras que escuchaba en su ciudad; aunque empieza al estilo Rockabilly, va introduciendo la guitarra "sucia" (distorsionada por la amplificación y uso de vibratos, estilo blues urbano); estructuras de blues, coros a lo gospel, llamada-respuesta...Estilo más enérgico al más tierno (Love my tender)

Baile del rock and roll, al estilo del Swing de las bandas de Jazz, pero más enérgico.

Letras provocativas, de tinte sexual, aunque no manifiesto.

CHUCK BERRY: estilo más salvaje. Mismos recursos que Elvis, pero más "blusero", utiliza notas blues en sus melodías y potentes graves en su guitarra, que le da una fuerza que influirá posteriormente.

6) CONSECUENCIAS: lenguaje común de todos los jóvenes

Audiencia de masas, mitómanos, hijos "corrompidos"

1958-60: PERIODO DE TRANSICIÓN

- Decae el Rock& Roll, por una serie de acontecimientos
- POP ADOLESCENTE BLANCO: "limpio", con coros: Beach Boys
- DOO WOP: mezcla de pop y gospel: Platters
- SOUL ATLANTIC: más temperamental, menos melódico: Wilson Pikett, Aretha Franklin, Otis Redding.(aunque estos son posteriores, en los 60)

TODO ESTO IMPULSARÁ LA ETAPA SIGUIENTE

3. AÑOS 60 EN GRAN BRETAÑA:

1.DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO:

Beat= nueva evolución, comúnmente llamada Pop-rock.

Nueva mezcla de estilos blanco y negro.

Años 60, periodo fresco, entusiasta, muy creativo

(hay quien dice que después de los 60, nadie ha innovado en el Rock como entonces)

2. CONTEXTO HISTÓRICO:

Vanguardia situada en el Reino Unido. Estuvo en el lado de los aliados y económicamente era bollante. El ambiente era contradictorio: por un lado los conservadores-puritanos (gentelman) y por otro los progresistas. De cualquier forma, apertura del sistema democrático.

3) ANTECEDENTES:

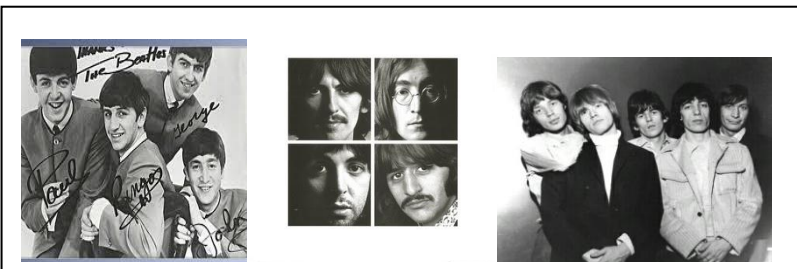
Caldo de cultivo: Liverpool es un puerto como N. Orleans, abierto a muchas influencias: los marineros traen discos de EU del pop adolescente, éxitos de música negra - ver transición); también folk inglés, rock & roll... (Hamburgo también gozaba de esas influencias)

4) APUNTES SOBRE CANTANTES:

- Beatles: (1962-1970). De Liverpool. Modales en principio "modositos", aspecto más cuidado y limpio, aunque con pelos largos. En 7 años fué la primera fuente de ingresos de G.B. Firman con la EMI.
- Rolling (1964....). Ambiente de los clubs nocturnos de Londres. Aspecto desaliñado. No llevan "uniformes". Provocativos: se pavoneaban con su mirada perdida, eran unos viciosos (visión adulta). Están en 2º plano, aunque serán "casi" tan ricos como los Beatles. Firman con DECCA.
- Who: fueron los primeros que destrozaron sus instrumentos en las actuaciones. Más violentos. Son jóvenes de origen modesto, obreros o parados de los suburbios. Preocupados por la moda, iban en vespas, locos por el baile que aguantaban toda la noche a base de anfetetas...

5) ESTUDIO MUSICAL: Años 60, etapa de **grupos**, no de solistas como los 50

BEATLES: tuvieron un arreglista de primera: Brian Epstein. El estilo beatle es más coral que Rolling.

Evolucionaron, desde canciones simples y letras intrascendentes, hasta letras más complicadas, inclusión de otros instrumentos (sinfónicos, orientales, sicodelia...) Precusores siempre por delante de sus imitadores. Múltiples recursos e influencias.

ROLLING: más entroncado con el estilo rhythm & blues. Sonido más violento y duro. Evolucionaron, primero versionando canciones de Chuck Berry y otros y luego hacia su propio estilo; utilizaron el "slide" y consiguen un sonido menos nítido, más denso y turbio. Sus letras eran provocativas, cónicas.

Canción emblemática "Satisfaction", con letra agresiva, influencias soul Atlantic, guitarras distorsionadas y con un riff en toda la canción.

WHO: estilo "MOD": textos violentamente críticos, expresando su desesperanza ante el futuro. Música estruendosa, guitarras eléctricas amplificadas al máximo (retroalimentación), acordes sobresaturados.... Mayor protagonismo concedido a la batería, no sólo como mero soporte rítmico.

6) CONSECUENCIAS:

Beatles consolidan la formación típica de los grupos rock y serán precusores de movimientos siguientes (rock sinfónico, sicodelia, fusiones étnicas, ...). Muchos imitadores.

Rolling abren camino a lo que se llama ROCK, es decir, aspecto duro, provocativo, más marginal.

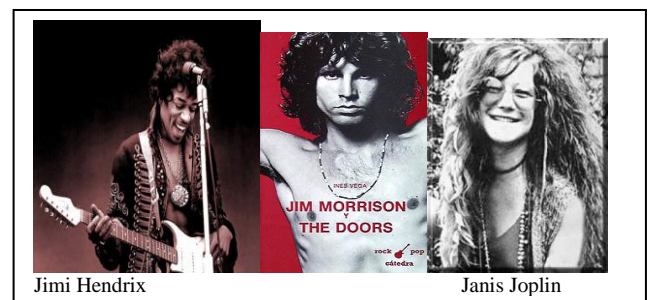
Who Ellos completan el último ingrediente que le faltaba al **rock**, sobre todo dirigido a esa tercera ola de jóvenes adolescentes inconformistas.

AÑOS 60 EN EEUU:

1) CONTEXTO: Tendrá eco en los dos continentes.

Mucha agitación social:

- Movimiento Hippie
- Mayo del 68
- Guerra del Vietnam; guerra Fría
- Asesinato de J.F. Kennedy y Martín Luther King.....

2) TENDENCIAS MUSICALES:

Mucha importancia tienen los grandes festivales al aire libre (Woodstock), donde la música servía de vehículo para reivindicaciones sociales; hermanamientos y uniones con colegas también jóvenes, amor, paz, flores.....y muchos "viajes" y vivencias pseudometafísicas producidas por la injección de estimulantes. (marihuana, LSD...) Conectado con el movimiento Hippie y la experimentación sonora. Influencias orientales. A toda esta experimentación sonora se llamó "psicodelia".

-BLUES ROCK:

Tendencia muy diversa, a menudo estructuras blues (I,I,I,I, IV,.....)

Guitarras muy desgarradas, carácter improvisatorio. Técnica de la guitarra también avanza. Utilización de nuevos efectos: overdrive, fuzz, Wah,Wah, feedback...., lo que produce sonoridades en la guitarra eléctrica saturadas y amplificadas (nuevos pedales en la guitarra...) , paradigma de esta tendencia fue JIMI HENDRIX, gran virtuoso de la guitarra eléctrica. Exploró todo tipo de efectos en este instrumento; ERIC CLAPTON.

JANNIS JOPLIN: con su voz desgarradora y forzada, cantó como nadie la desesperación e incomprensión. Murió de sobredosis, como muchos.

Los DOORS, con su cantante JIM MORRISON, nos representa con sus letras comprometidas y su voz oscura, ambientes opresivos. Ver los otros representantes en esquema.

-SOUL: Soul significa "alma"

Emblema de la población negra, aún perseguida por el Ku-kus-klan y el segregacionismo.

Canciones presentan aspecto social crítico, hablan también de sexo, de sentimientos.

Musicalmente, estilo vocal desgarrado, emanado del Gospel. Muy apasionadas. Muchas vocalizaciones. Voz acompañada de instrumentación tipo Jazz (metales y saxos) o City blues.

OTIS REDDING sería su principal representante; ARETHA FRANKLIN, DIANA ROSS, STEVIE WONDER.....

Simon & Garfunkel

- FOLK Y CANCIÓN PROTESTA:

Corriente musical derivada del Country, pero con connotaciones sociales más acusadas, surge la canción protesta, contraria a la guerra, segregacionismo, y otras injusticias.

Se da mucha importancia al mensaje de las canciones.

BOB DYLAN es el representante más característico. No tenía una voz llamativa, pero tenía mucha garra y las letras de sus canciones son "punzantes". La imagen que de él tenemos es con

su guitarra acústica y su armónica. Luego se pasó al blues, electrificando su guitarra, lo que decepcionó a muchos.

La aportación de Dylan al rock fue fundamental, dotando a las canciones de mucho más contenido en los textos del que hasta ahora tenían.

Con Bob Dylan comenzó el FOLK-ROCK.

THE MAMAS AND THE PAPAS, JOAN BAEZ,

SIMON Y GARFUNKEL....

FÍN DE LOS AÑOS 60 Y PRINCIPIOS DE 70:

Experimentación sonora

Afianzamiento del L.P. (disco grande, álbum donde se incluían muchas canciones o estas eran muy largas) (En los 60, aún estaba extendido el single-disco pequeño, donde había como mucho 4 canciones, de las cuales 1 o 2 eran las famosas).

Principios del ROCK SINFÓNICO que ya preconizaron los Beatles con Sg Peppers Club Band
" ROCK PROGRESIVO.

En el final de esta década, (como en los años 50) se acaba esta etapa tan creativa y da un espaldarazo al Rock, con la muerte de JIMI HENDRIX, JIM MORRISON, JANIS JOPLIN, y la desaparición de los BEATLES.....Realmente el asunto se presentaba mal para la siguiente década.

4. AÑOS 70:

1) CONTEXTO:

Guerra árabe-israelí, lo que desemboca en la crisis del petróleo. Esto supone un encarecimiento también de los discos (vinilo se saca del petróleo)

El paro empieza a ser un problema para la gente joven.

-Se extiende el uso del LP; las canciones se alargan.

-Periodo también experimental, con rémoras del pasado (fín de los 60), dejándose influir por las drogas, las religiones orientales (Buda, Krishna...), los Hippies....

-Los macroconciertos y las giras desembocará en la COMERCIALIZACIÓN (los grandes del rock se embolsarán fuertes cantidades de dinero): GIGANTISMO Y TEATRALIDAD, espectáculos GRANDIOSOS (espectáculo de luces, trajes, colores, olores...).

-El rock se hace más racional, experimentaciones sonoras, música más abstracta. Ya no sirve para proclamar mensajes.

-El fenómeno del Rock ya se ha extendido por todo el mundo y ha ampliado sus fronteras (Reggae);

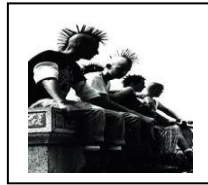
-Hay grupos marginales que protestan contra el gigantismo de la música (Punk)

-Revitalización de la corriente negra (Funky)

-Aparición de las DISCOTECAS (música de baile-Disco-), ya no los guateques de época anterior.

2) TENDENCIAS MUSICALES

A) GRAN BRETAÑA:

Estética punk

Genesis con Phill Collins

Sex Pistols

1) **ROCK SINFÓNICO:** ensanchará los límites del rock, recurriendo a la tradición clásica de la orquesta.

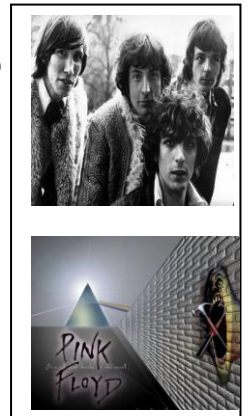
Otras veces se ve influido por determinadas obras clásicas.

Utiliza la orquesta junto con los instrumentos rock: los BEATLES, EMERSON LIKE & PALMER, GÉNESIS, KING CRIMSON....

ROCK PROGRESIVO: recoge la idea del rock sinfónico, desarrollando al máximo la experimentación, muy alejada del baile. Es una música para pensar. muy racional. Utiliza abstracciones.

Utiliza teclados, coros en las guitarras y más adelante sintetizadores.

GÉNESIS (hasta la marcha de Peter Gabriel); KING CRIMSON y sobre todo, estos estudiantes de arquitectura: PINK FLOYD (cuyo máximo exponente fue Syd Barret).

2) **ROCK DURO (HARD ROCK):** con influencias del rock progresivo. En la misma línea que los mods ingleses o la línea de los guitarristas del blues.

Se caracteriza por el sonido atronador de la batería; un bajo insistente, riffs repetitivos; predominio de las guitarras saturadas (llegaron a utilizar guitarras de dos mástiles); voz rugidora y elaborados punteos de solistas de la guitarra. Antecesoros del HEAVY.

Destacan DEEP PURPLE y LED ZEPPELÍN. No utilizarán sintetizadores, van contra ellos. Reivindican la guitarra (incluso con doble mástil).

También sentido teatral del espectáculo, como el glam.

Led Zeppelin

Jimmy Page

3) **GLAM ROCK:** es un rock teatral. Crea personajes irreales. Devuelve al rock la sorpresa y lo imprevisible, del que carecía el rock progresivo. Propugna una vuelta a la simplicidad del pop, a las canciones de tres minutos, al ritmo simple, a los acordes básicos.

Los atuendos muchas veces son de lo más "horteras", como mínimo, vistosos.

En esta corriente estarían, DAVID BOWIE: creó su "Ziggy Stardust" (personaje venido de marte, como su alter ego). Jugó con la ambivalencia sexual; ELTHON JOHN, QUEEN (Freddie Mercury).

David Bowie

4) PUNK: ven al rock plagado de superestrellas que se han metido en el sistema (comercial); al rock progresivo demasiado intelectual....reaccionan pues contra el star-system, el buen sonido y los héroes

de la guitarra, contra el progreso que no conduce a nada. Se definen como antiburgueses, radicales.

Como todo lo radical y los excesos, el movimiento punk duró pocos años.

Impusieron una estética con el culto a la fealdad, a lo salvaje, a la energía caótica (como los Who) intentando provocar.

Sus atuendos fueron inventados por Malcolm Mc Laren, manager y propietario de una tienda, en la misma línea del escándalo.

Musicalmente tenían poca imaginación. Simplicidad, formación básica (guitarras y baterías) carentes de melodía exaltan el grito (cuanto más agudo, mejor), tempos muy rápidos, ruidos atronadores, letras protestas, suenan como "enfadados", guitarras tan distorsionadas que no se reconocen. Cantan a los jóvenes de la clase trabajadora, sin trabajo, anarquismo, anfetetas....

Los SEX PISTOLS son el grupo más emblemático. *Sid Vicius* también muere por sobredosis después de asesinar a su novia. Otros como LOS CLASH.

El movimiento punk hay quien lo define como el único estilo revolucionario de los blancos. Supone también que pequeñas discográficas puedan apadrinar.

B) EEUU:

FUNKY: según el diccionario, "funk" significa música "sucia". Derivado del Stax del soul (más emotivo).

Con la apertura de las discotecas, el ritmo del soul se haceailable (influido por el rhytm & blues) y más rápido. También influidos por los polirritmos del jazz y sus instrumentos. Del gospel coge el estilo más expresivo y salvaje.

Muchos cantantes soul hicieron música Funky y viceversa (Aretha Franklin, ...). El personaje más importante fue JAMES BROWN. (Sex machine).

Fuerte base rítmica, sincopada, con riffs insistentes y sin apenas melodías. Temas sensuales. La música negra de baile fue mucho más apasionada y por tanto enérgica que la música DISCO, posterior, desprovista de la pasión del funky.

Muchos se dedicaron al Funky, blancos y negros, y también a la música disco.

DISCO: derivado de la Tamla Motow del soul,. Música desprovista de emoción, derivada también del gospel.

Comenzó con el sonido FILADELFIA, con la inclusión de orquesta grandiosa (Warry White) DONNA SUMMER, considerada la primera ídolo del disco,

GLORIA GAYNOR...pero es a finales de los 70, cuando hace furor en los artistas blancos (Bee gees...)

C) REGGAE:

Por primera vez, irrumpe una música fuera de la órbita acostumbrada (GB o EEUU).

Es una mezcla del ritmo del MENTO (danza jamaicana) y rock.

Trata temas pacifistas y referentes al tercer mundo.

Tiene mucha influencia la religión "rastafari", en la que creían en la tierra prometida (Babilonia) y en un dios liberador del pueblo negro. Africa junto a Jamaica sería su segunda patria.

Musicalmente caracterizado por la utilización del contratiempo en la guitarra, polirritmias, tempo más bien lento.

El principal representante, además insustituible fue BOB MARLEY, que murió a los 36 años, víctima de un cáncer.

5. LOS AÑOS 80:

1) CONTEXTO:

- 1979: nueva crisis del petróleo, agravamiento del paro
- Invasión de los sintetizadores
- Comercialización a tope, aunque el Punk ha dejado ondas raíces de atacar el sistema y se buscan nuevas alternativas (no es para tirar cohetes ya.....)
- Asesinato de John Lennon
- Nacimiento de la cadena MTV (music tv), primer canal musical de TV de 24 horas en el que se emitían por primera vez videoclips. Lo visual se convierte en preponderante, con discos de dudosa calidad.
- En España el fenómeno de "La movida" con grupos como Alaska, La Unión, Radio Futura, Mecano...
- Aparición del CD y afianzamiento de las pequeñas discográficas.
- Por un lado música alternativa y por otro la cultura DANCE electrónica, que tendrá tanta importancia en el fin del milenio (Disco, Funky, Tecno, luego rap....)
- Revitalización del pop (en la línea del glam) con la New Wave

2) TENDENCIAS:

NEW WAVE: (Nueva ola) (Reino unido)

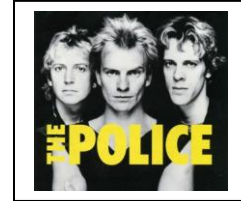
La "nueva ola es la suma de elementos heterogéneos que tienen en común el rechazo al rock clásico, a las síncopas del jazz. Buscan algo distinto, basándose en el pop de los 60, en el glam de los 70. No pueden negar ya las influencias anteriores.

Supone un verdadero renacimiento del pop.

Son canciones más elaboradas y cuidadas (la voz canta de verdad); utilizan guitarras limpias apoyados por sintetizadores; la percusión es sobria y a veces utilizan cajas de ritmos, empleando a veces otra percusión como congas, maracas, claves... Además de los temas de siempre (amor) utilizan temas pacifistas, ecologistas

El grupo más carismático es THE POLICE, liderado por Sting; U2

Algunos grupos utilizan también samplers.

MÚSICA DISCO: es ahora cuando cobra más importancia. Ahora son los blancos los que la hacen suya: BEE GEES, con su "Fiebre del sábado noche" o "Grease", hizo con Jonh Travolta películas homónimas.

ABBA,

HEAVY METAL: es el sucesor del rock duro, el único superviviente de la gravedad y seriedad de los "dinosaurios" del rock.

Tiene las mismas características que éste, pero ahora aumenta aún más el número de decibelios, sobresaturación en las guitarras, voces chilladas, sobreagudas o guturales; aumentan los riffs que antes los llevaba el bajo al resto de las guitarras: más densidad sonora.

Estos son contrarios a la tecnología (salvo la utilización de algún teclado), música altamente enérgica.

BLACK SABBATH a finales de los 70, AC/DC, IRON MAIDEN, SCORPIONS...

Gusto por lo siniestro, lo satánico, predicciones apocalípticas, escenas teatrales, símbolos como personajes del señor de los anillos...

TECNO CON MEZCLAS (FUNKY, POP-.ROCK.....)

MICHAEL JACKSON, PRINCE, PHILL COLLINS, BRUCE SPRINSTEEN, y un largo etc.....

RAP: término que procede del inglés (golpear con los nudillos) o de "rytm and poetry" (ritmo y poesía).

Texto declamado que emplea letras rebeldes, con acompañamiento de instrumentos electrónicos y percusión.

Surgió en los barrios marginales de N. York. Destacan: **Public Enemy; Ice T o Eminem**

6) AÑOS 90:

1) CONTEXTO

Si hay algo que caracteriza esta década es la vitalidad y la gran variada oferta de tendencias. Ritmos frenéticos, acelerados y machacones, luces brillantes y deslumbrantes...todo ello como respuesta a una juventud que demanda rapidez, consumismo desbordado y placer inmediato a través del aguante físico.

2) TENDENCIAS

TECNO-HAUSE: música de baile electrónica que mezcla la música disco, a veces reggae y funk, construida sobre sonidos pregrabados, distorsionados y alterados electrónicamente, modificando incluso la voz humana. Percusión inalterable, efectos especiales.

GRUNGE: desde finales de los 80 se gesta un movimiento que musicalmente conjuga la potencia, agresividad y furia del punk y el heavy, que ideológicamente transmitía un mensaje de indiferencia, introversión y aislamiento ante lo que ocurría en la sociedad y en el mundo en general.

Grupos como Pearl Jam y Nirvana, que con su cantante Kurt Cobain se quitó la vida. Nirvana marcaría toda una generación.

NEW AGE: es una música formada por diferentes estilos cuyo objetivo es crear inspiración artística, relajación y optimismo. Suele ser utilizada por los que practican yoga, masaje, meditación, y lectura como método para controlar el estrés o para crear una atmósfera pacífica en su casa o en otros entornos, y suele asociarse al ecologismo y a la espiritualidad New Age.

Las armonías en la música New Age suelen ser generalmente modales, consonantes. Las melodías suelen ser repetitivas, para crear una sensación hipnótica, y a veces se utilizan sonidos de la naturaleza como introducción a un tema o a una pieza. Son frecuentes las piezas de hasta treinta minutos.

La música New Age puede ser tanto electrónica, normalmente basándose en pads de sintetizador sostenidos o largos trozos de secuenciador, como acústica, utilizando instrumentos como flautas, piano, guitarra acústica y una amplia gama de instrumentos acústicos no occidentales. En muchos casos se utiliza el sampleo digital de instrumentos de alta calidad en lugar de instrumentos orgánicos.

Algunos músicos New Age abrazan abiertamente las creencias New Age, mientras que otros grupos no consideran que su propia música pertenezca a esta forma de pensamiento, y ello aunque su música se haya catalogado como New Age por los sellos discográficos, las tiendas de discos o los programas de radio.

Enya, Mike Oldfield, Yuki Kajiura, Vangelis, Andreas Vollenweider, Tangerine Dream, Sacret spirit, Suzane Ciani, Lorena Mcquenit, Milladouro.....

POP ADOLESCENTE que arrasa el número de ventas (Cristina Aguilera, Britney Spears...);

Mezcla con jazz o música étnica: The Coors, Mago de Oz,...

Fito Páez,.....y un larguísimo etc etc.....

