

Sesión 29

Rock

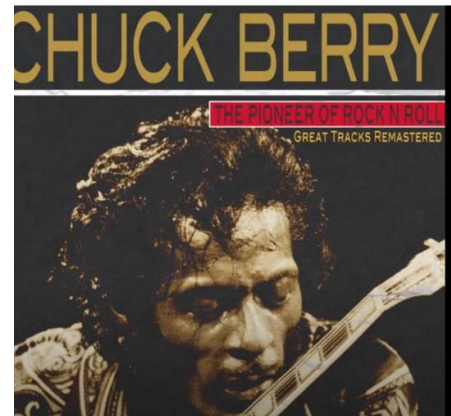
Terminamos el curso con la corriente musical que mejor identifica a las generaciones de la segunda mitad del siglo XX : el rock.

Si dejamos a un lado el pop, el rock es la música más escuchada y que más ha evolucionado a lo largo de estos último 70 años. Nacida de la música negra americana, pronto se convertiría en una música interracial y universal. Con el rock se han transmitido la mayor parte de las ideas y aspiraciones humanas, desde el grito de protesta, hasta las utopías modernas.

Vimos la semana pasada cómo en la década de 1950 en EE.UU. se desarrollan el rithm and blues, el boggie-wogie, con origen en la música negra que hunde sus raíces en el blues y el jazz. Todavía se mantienen las divisiones sobre qué es música blanca y qué es música negra, y los elementos de segregación racial están muy presentes en la sociedad americana. Para la sociedad americana blanca, lo auténtico es el country o la música del oeste (west music).

Chuck Berry, cantante y guitarrista negro, hace popular una evolución del rithm and blues con el ritmo más rápido, desenfrenado, en el que la guitarra eléctrica se convierte en la protagonista, tal y como había sido el violín en el barroco, o el piano en el clasicismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM>

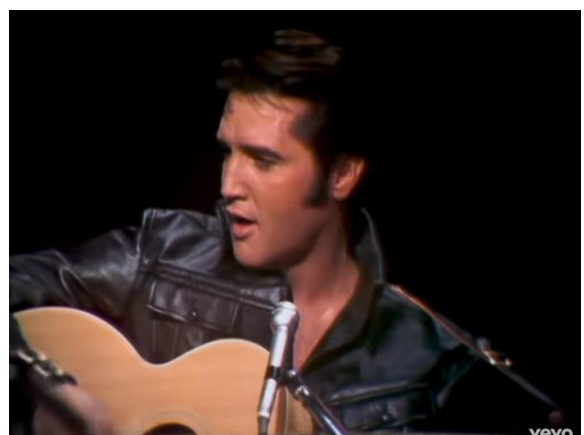
Esta música, sencilla en su estructura, con ritmo 4/4, que utiliza la misma escala de notas que el blues y que para crear esa sensación de intenso movimiento desplaza los pulsos fuertes a los tiempos 2 y 4 (recordad que en un compás 4/4, los pulsos fuertes son el primero y el tercero) gana rápidamente aceptación popular, pues es una música perfectamente bailable. La interpretación de este ritmo de rock por músicos blancos hará más fácil la aceptación en la sociedad blanca americana, especialmente en los jóvenes. Una de las primeras grabaciones de estos músicos blancos tocando rock and roll están protagonizadas por **Bill Haley and his comets** (Bill Haley y sus cometas, como guiño al cometa Halley) . Es además la era del disco de vinilo y la aparición de la televisión, que junto con la difusión en la radio harán muy popular estos ritmos

<https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk>

Pero el salto definitivo del rock and roll vendrá de la mano de **Elvis Presley**. Elvis es un blanco que canta como un negro, y fusiona el rock con el country (recreación de la música folclórica y rural americana con orígenes en la música irlandesa) y el gospel negro, dando forma al **rockabilly**. Un buen ejemplo de esta fusión y de la peculiar forma de cantar de Elvis lo tenemos en "That's all right Mama". Observa cómo el acompañamiento de la guitarra muestra con claridad el ritmo de rock (4/4 con fuerza en tiempos 2 y 4) y la cadencia en el canto que recuerda al canto negro del blues.

https://www.youtube.com/watch?v=YZe_8u-rGWE

En efecto, Elvis toma prestado un blues publicado anteriormente por el músico negro Arthur Crudup y lo reinterpreta con el ritmo del rock. Podemos escuchar aquí la versión anterior de Crudup.

Observa las diferencias en la velocidad, y cómo el blues se transforma en rock and roll.

https://www.youtube.com/watch?v=uxHQUvCkV20&list=RDuxHQUvCkV20&start_radio=1

A finales de los años 50 el rock and roll clásico y el rockabilly han llegado a su máximo de expansión y comienza su declive. Por un lado la comercialización de esta música y por otro lado su orientación hacia la música de baile transforman el rock hacia **el twist**

(literalmente, traduciríamos esta palabra como giro, pero también tiene connotaciones de retorcerse o de tornado). En esta evolución del rock el twist presenta canciones con mayor tratamiento vocal, voces armonizadas, e instrumentalmente más orquestadas las canciones. Un buen ejemplo de esta música lo representa el grupo californiano **“The Beach Boys”**

<https://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU>

A partir de los sesenta, el rock and roll está integrado en todo acontecimiento musical de masas, aunque ya no hablamos de rock and roll sino de variaciones del rock. Son infinitas las variaciones que se producen y que responden tanto a la frescura de este género musical, su juventud, como a la difusión de la música en los mass-media y su comercialización. De entre las diversas reinvencciones del rock, cada cual puede inclinarse por unas u otras. Aquí vamos a ver unas pocas:

Punk rock. Es una evolución de la música rock de garaje, rock alternativo, agresivo y con gran distorsión en los sonidos, que nace en los años 70, influidos por el desencanto de una sociedad que apenas puede conciliar imágenes de la guerra de Vietnam. Gran Bretaña y Estados Unidos liderarán esta corriente. Entre los numerosos grupos encuadrables en el Punk rock escucharemos a los que inician este género en Gran Bretaña: **Sex Pistols.**

<https://www.youtube.com/watch?v=yqrAPOZxgzU>

Rock progresivo. En línea diametralmente opuesta en cuanto al tratamiento instrumental y compositivo, el rock progresivo, o rock sinfónico, se propone oponerse también al pop como música de consumo al mismo tiempo que los grupos que integran esta línea buscan reivindicar la música elaborada, sofisticada, junto con la experimentación y la vanguardia. Es una época en la que se unen además las influencias de la música oriental, sobre todo hindú, la psicodelia, el jazz y la música clásica. Sería larguísimo enumerar las bandas que destacan en el rock progresivo, y cualquier omisión sería imperdonable, pero por poner algún ejemplo escuchemos **Pink Floyd**

<https://www.youtube.com/watch?v=IXdNnw99-lc>

También rock progresivo, pero en una línea muy diferente , menos psicodélica es la música de **Supertramp**.

<https://www.youtube.com/watch?v=11afPoEKL8>

Pero no podemos pasar por alto en el panorama español un grupo que une el rock progresivo con el folclore andaluz. **Medina Azahara**

<https://www.youtube.com/watch?v=gU1e1FNZi3Q>

Rock gótico. A partir de los años 80 aparece un rock que busca la estética siniestro, oscuro, imbuido de la moda gótica. Su música intenta crear ambiente depresivos o de terror. Es una muestra de que el rock es polivalente, transformable y que precisamente estas características han hecho que perdure durante tantas décadas la esencia del rock aunque revestido de múltiples influencias.

The Cure

<https://www.youtube.com/watch?v=IDC4GCi17pM>

Y podríamos seguir con más, pero aquí termina este curso. No así la música que es infinita. En tus manos está profundizar en aquellos estilos que más te atraigan o que te atrevas a descubrir por tu cuenta. Es un viaje en el que todos los caminos se cruzan en múltiples confluencias, porque la música es una manifestación exclusivamente humana, un medio de expresión y comunicación. Un incesante intercambio de ideas capaz de superar la barrera del tiempo y del espacio.