

“De Elvis a Vetusta Moria”

(Seis Décadas de Música Pop-Rock)

Conferencia Audiovisual a cargo de José María Rey

Tel: + 34 693 488 233
argonauta.booking@hotmail.com
argonautabooking.blogspot.com

INDICE DE CONTENIDOS

PRESENTACION

Rebeldes con causa. Los años 50.

Préndente, sintonízate y elevate. Los años 60.

Decadencia, excesos y hedonismo. Los años 70.

De todos los colores y sabores. Los años 80.

Entre el cielo y el infierno. Los años 90.

Año 2000 Hasta la actualidad

BIOGRAFIA JOSE MARÍA REY

FICHA TECNICA

PRESENTACION

Encajar “**Seis Décadas de Historia de la Música Popular**” en hora y media es un reto arduo. Nacida de la mano de los cambios sociales amparados por la prosperidad de las sociedades occidentales tras la 2ª Guerra Mundial, la emergente música juvenil (*pop* en su más amplio sentido) fue desarrollando un ilimitado protagonismo que calará decisivamente en las mas diversas manifestaciones de la Cultura Popular del Siglo XX.

Todo esto se ilustra en esta Historia del Rock fundamentalmente con música y visuales de cada época. Pero también con breves comentarios que intentan comprimir esos aspectos sociales y ambientales, de forma precisa pero divulgativa. Es decir de la manera más sencilla y didáctica posible. Y lo más importante: amena.

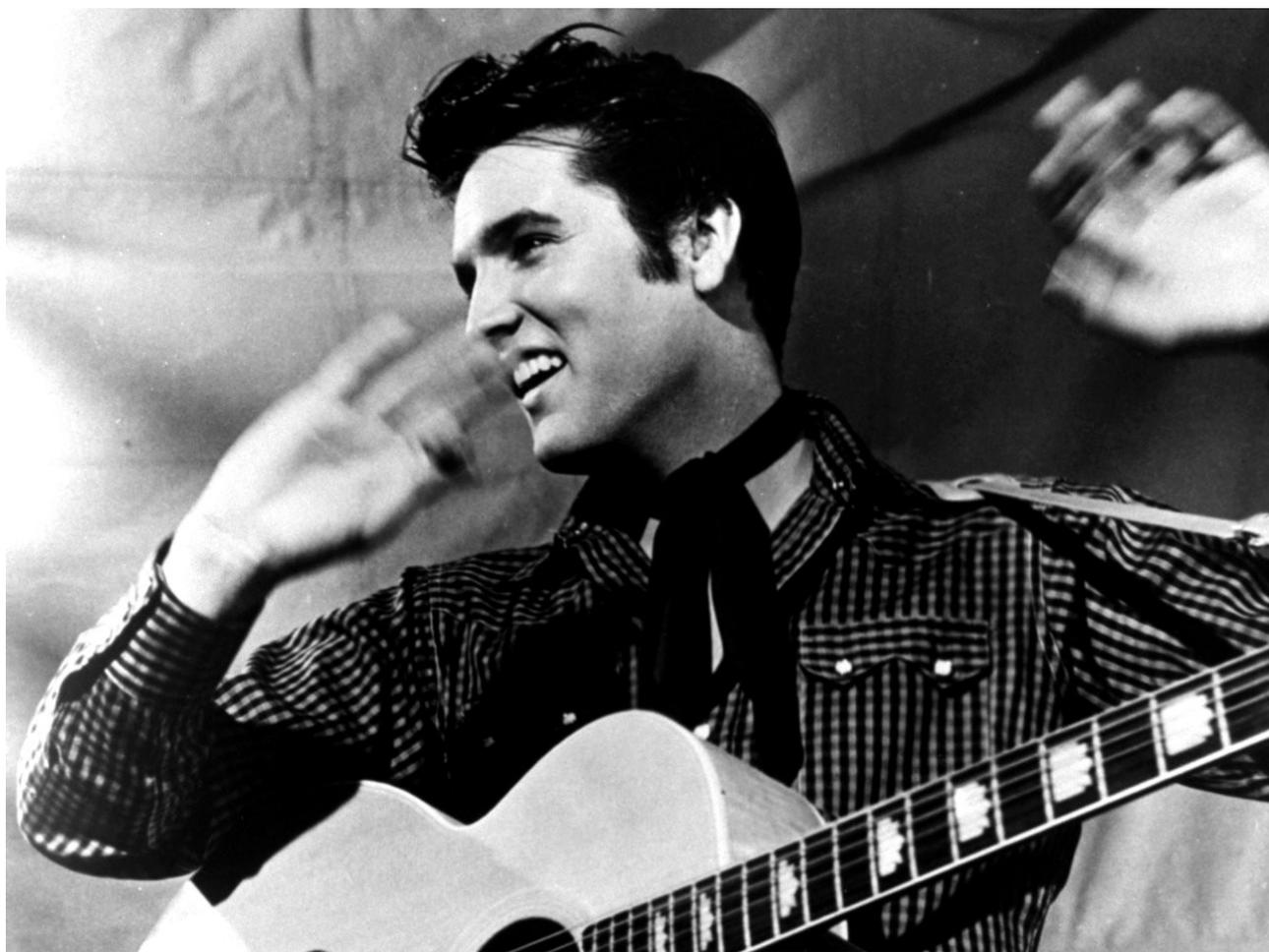
Reducir sesenta años de música a hora y media es misión casi imposible. Pero están todos los artistas imprescindibles, es decir que con más o menos fortuna popular han cambiado la cara del pop en estas décadas: desde **Elvis Presley, The Beach Boys, The Beatles, The Byrds, Bon Dylan, Los Brincos, James Brown, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, David Bowie, Bob Marley, Bruce Springsteen, The Clash, Sex Pistols, Madonna, U2, Tequila, Michael Jackson, Alaska, Secretos, Nirvana, Public Enemy, Planetas, Amaral** etc, hasta los últimos representantes del fenómeno *indie*...

El influyente periodista musical y locutor radiofónico **José María Rey** (RNE, Radio 3) realiza un recorrido conciso y ameno, con la dinámica de un programa radiofónico en directo, para acercarnos a la historia de la música contemporánea. Naturalmente, todo ello va secundado por proyecciones de cada periodo, pequeños reportajes de época salpicados de imágenes, directos o videos de los artistas implicados.

Se pretende con **La Historia del Rock – De Elvis a Vetusta Morla**, que el público al que va dirigido descubra, recuerde, aprenda y finalmente se divierta con esta conferencia audiovisual. El marco ideal para desarrollar esta conferencia audiovisual dirigida principalmente hacia la comunidad escolar (alumnos, docentes, APAS...) son centros cívicos, institutos de enseñanza secundaria y añadiendo la posibilidad de aprovechar espacios municipales como teatros o auditorios.

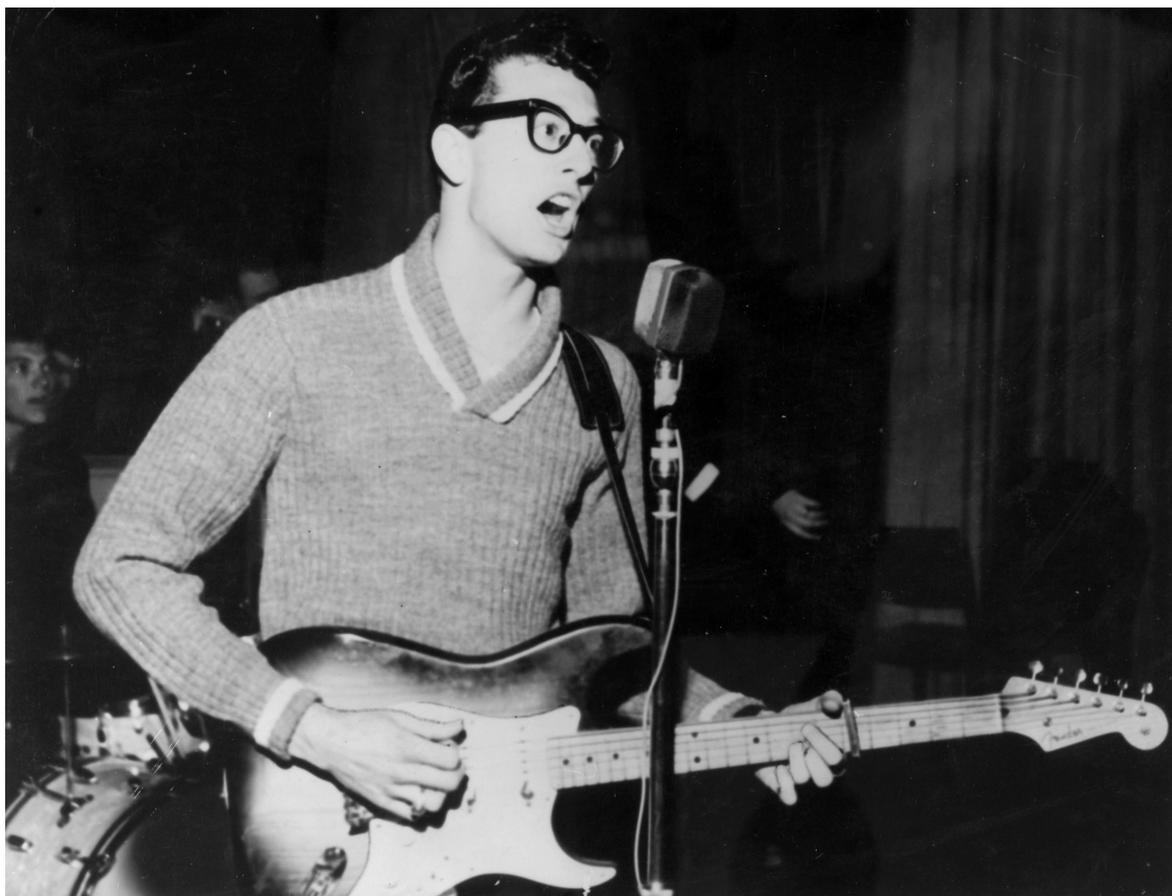
REBELDES CON CAUSA: LOS AÑOS 50

A pesar de que "oficialmente" se marca el nacimiento del rock and roll con la grabación *That's all right*, de **Elvis Presley**, históricamente tanto la música como el nombre surgieron poco tiempo antes. Para muchos historiadores, el amanecer del género se dio con la canción *Rock Around The Clock*, de **Bill Haley and His Comets**, que fue grabada el 12 de abril de 1954 -tres meses antes que el Rey hiciera historia. En tanto, el término "rock and roll" (expresión del *slang* de los negros para referirse al acto sexual) lo empezó a utilizar el locutor de radio **Alan Freed** en 1952 para definir algunas canciones que tocaba en su programa, como "**Rock The Joint**", precisamente de **Bill Haley**, y también en los festivales que empezaba a realizar donde presentaba grupos que interpretaban R&B. Sin embargo, el hecho de considerar a **Elvis** como el creador, principal promotor y Rey del rock, tiene mucho que ver con su personalidad, con su voz, con su carisma y

con lo que desde un inicio representó no sólo para la música sino para la cultura popular de entonces, rompiendo esquemas y trasgrediendo tradiciones morales y de conducta.

Pero no todo en la década de los 50 giró en torno a **Elvis**, pues el rock and roll vio nacer otras figuras importantes y trascendentales a los que les tocaría escribir capítulos muy importantes en el génesis de su historia. Dentro de esa lista, que podría ser muy larga, destacan personajes básicos como **Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Roy Orbison, Edie Cochran y The Everly Brothers**, entre muchos otros. El auge de esta primera generación del rock and roll se dio hacia 1956-57, y sería el mismo **Elvis** el que marcaría su decadencia cuando en 1958 se enroló en el ejército de los Estados Unidos, donde permanecería hasta 1960. Si bien a su regreso su popularidad seguía por los cielos, su música dejó de tener esa carga de rebeldía y frescura con la que se identificaron años antes los jóvenes. El rock estaba listo para sufrir su primera metamorfosis.

PRENDETE, SINTONIZATE Y ELEVATE: LOS AÑOS 60

Luego de la decadencia de los primeros ídolos del rock and roll a finales de los años 50, la estafeta la tomaron los artistas de color, quienes a principios de los 60 pusieron a bailar a todo mundo con su sonido Motown, una celebración de R&B, soul y funk. De esa oleada de artistas se recuerdan, entre muchos otros a **The Supremes**, **The Marvelletes**, **The Shirelles**, **Marvin Gaye**, **Stevie Wonder** y el padrino del funk, **James Brown**, que le dieron un nuevo sentido a la música pop con su frescura y alegría. Pero bastaría con que la década dejara pasar cuatro años para que un nuevo movimiento, con dimensiones y repercusiones tan grandes como las del nacimiento del género, se presentara. Con la llamada "invasión inglesa" la música británica se hacía presente y, como ocurriría de ahí en adelante, demostraría que a partir de ahí irían siempre un paso adelante a lo que se creara en Estados Unidos. Entonces el mundo entero vibró a ritmo de **The Kinks**, **The Animals**, **The Who**, **The Zombies**, **The Shadows**, **The Hollies** y, por supuesto, con **The Beatles** y **The Rolling Stones**,

las dos bandas más importantes e influyentes en la historia del rock. En tanto, en Estados Unidos la respuesta llegaría unos años después, cuando pasada la mitad de la década el rock ácido y la psicodelia se apoderaría de la escena y traería un nuevo movimiento al rock, quizá el más trascendente y de gran repercusión social y cultural. Luego de que **Bob Dylan** decidiera dejar un poco el folk y electrificar su música, una gran generación de bandas estadounidenses empezaron a crear un movimiento que años más tarde, desembocaría en el expansivo movimiento denominado **Psicodelia** que incluiría la llamada “**Nación Woodstock**”, un festival de tres días de duración que convocó a cerca de medio millón de personas. De esa generación destacan **Jimi Hendrix** (considerado como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos), **Janis Joplin**, **The Doors**, **The Jefferson Airplane**, **The Grateful Dead**, **The Byrds**, **Country Joe & The Fish**, y una serie de grupos provenientes principalmente de la Costa Oeste de los Estados Unidos. Al otro lado del charco las anteriormente citadas bandas inglesas, **The Beatles**, **The Who** o **The Rolling Stones** se dejarían influenciar por este movimiento que tomaría como máximos representantes a **Pink Floyd**, **Cream** o **Soft Machine** en las islas británicas.

DECADENCIA, EXCESOS Y HEDONISMO: LOS AÑOS 70

"El sueño ha terminado". Con esta frase que se incluye en la canción "**God**", de **John Lennon**, da inicio la década de los años 70 en el rock. Luego del festín experimentado en el decenio anterior, el nuevo no pintaba nada bien y desde el mismo amanecer se daban muestras de ello. **Jimi Hendrix** y **Janis Joplin**, dos símbolos de la generación de los 60, mueren en 1970 a causa de una sobredosis. En ese mismo años, **Paul McCartney** anuncia oficialmente la separación de **The Beatles**. Un año más tarde, en 1971, **Jim Morrison**, cantante de **The Doors** y uno de los principales iconos visuales y sex symbols de la historia del rock, muere también de sobredosis. Con esos malos augurios, la primera mitad de la década el rock experimenta su masificación y el establecimiento de la parafernalia visual en grandes escalas en los conciertos. **Led Zeppelin** reinará a lo largo de la década, y de tras de ellos vendrán **The Rolling Stones** y **Pink Floyd**, con espectáculos realmente impresionantes. El heavy metal, el hard rock y el glam rock se apoderan del gusto de las masas a lo largo de la primera mitad de la década, por lo que grupos como **Deep Purple**, **Black Sabbath**, **T.**

Rex, Alice Cooper o **Queen** viven sus momentos de gloria. Sin embargo, toda esa masificación, glamour, parafernalia visual y, en el caso del rock progresivo, virtuosismo, aleja al rock de sus raíces callejeras y de rebeldía, por lo que los jóvenes ya no encuentran una identificación y una bandera en él. Es entonces que en los suburbios neoyorquinos surge el punk, derivado del rock que retoma esa rebeldía, acompañada con una dosis de anarquismo, hedonismo y politización, que lo convierten en otro de los momentos trascendentales en la historia del género. El punk nace en Nueva York engendrado por los ahora míticos **The Ramones**, pero los ingleses **The Sex Pistols** lo llevan al extremo. Otras bandas de notoria trascendencia son **The Clash**, **The Damned**, **Generation X**, **The Misfits**... Así, mientras el rock estaba en un abismo y la música disco reinaba en las listas de popularidad, el último gran movimiento del género se hacía presente.

DE TODOS COLORES Y SABORES: AÑOS 80

Al igual que su antecesora, la década de los 80 inicia con muertes y separaciones. **John Lennon**, líder y fundador de los **Beatles**, activista político y social es asesinado afuera de su apartamento en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. **Bob Marley**, máxima figura de la música reggae, muere el 11 de mayo de 1981 víctima del cáncer.. La década de los 80 se caracterizó por la amplia diversidad de música en estilos, propuestas, formas y estética, gracias al nacimiento de varios subgéneros del rock (new wave, post-punk, techno, dark, electrónica, hip-hop, hard rock, metal...), que se fueron incorporando a la escena a lo largo del decenio, algunos con características masivas, en cuanto a su exposición, otros más bien subterráneos o alternativos. Dentro de la primera mitad de la década destacaría un trío británico nacido del punk pero que había evolucionado y transformado su sonido: **The Police**, que con su mezcla de rock, reggae y jazz se convirtió en la mejor banda del mundo, hasta que se separaron en 1985, justo cuando experimentaban su punto más alto, artística y comercialmente hablando. Ante la desintegración de **The Police** quienes toman la estafeta son los

irlandeses de **U2**, que para finales de los 80 ya se habían convertido en el grupo más importante de rock del mundo, a niveles de los grandes como **The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin**, entre otros.

Talking Heads, Simple Minds, The Pretenders, Public Enemy, Run DMC, Madness, The Cars, The Cure, The Smiths. Depeche Mode, OMD, Pet Shop Boys, Sonic Youth, Pixies, Guns 'n' Roses, Metallica... son tan sólo algunos de los muchos protagonistas de la década.

Asimismo, nuestro país, tras notables paso previos durante la década anterior (**Triana, Burning, Tequila, Leño.**), aglutina en la década de los ochenta a través del movimiento sociocultural conocido como La Movida, muy cercano estéticamente y en intenciones aperturistas a la nueva ola o al punk, artistas de diversa índole (fotógrafos, cineastas, periodistas, pintores, músicos) realzan y ayudan a consolidar la música pop en nuestro país; **Los Secretos, Radio Futura, Alaska y Pegamoides (más tarde Alaska & Dinarama), Nacha Pop, Parálisis Permanente o Gabinete Caligari** ejercen de máximos representantes a nivel musical de La Movida.

ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO: LOS AÑOS 90

Si en la década de los 80 se experimentó la diversificación, los 90 fueron el decenio de la tecnología en la música en general. La implementación de nuevas técnicas de grabación y el uso de computadoras fueron elementos que se hicieron básicos en la producción musical. Sin embargo, los 90 empezaron con lo que puede considerarse como el último gran movimiento en el rock: el grunge, que a su vez arrojaría al último mártir del género: **Kurt Cobain**. En una situación un tanto similar al nacimiento del punk a finales de los 70, a finales de lo 80 se empezó a gestar en Seattle un movimiento que musicalmente conjuntaba la potencia y fiereza del punk y el heavy metal, e ideológicamente transmitía un mensaje de indiferencia, introspección y aislamiento, ante lo que ocurría en la sociedad estadounidense y en el mundo en general. De ese movimiento destacaron principalmente dos bandas: **Nirvana**, y **Pearl Jam**, pero sería la primera la que marcaría a toda una

generación con su tema “Smells Like Teen Spirit” y su disco “**Nevermind**”, pero también por su cantante, **Kurt Cobain**, que se convertiría, al igual que lo hicieron en su momento **Morrison** o **Hendrix**, en el héroe y mártir de ese momento al quitarse la vida el 5 de abril de 1994.

Como respuesta, los británicos revivieron aquella oleada de Britpop de los años 60, y en esta ocasión abanderados por grupos como **Oasis**, **Blur**, **Radiohead**, **Supergrass**, **Pulp**, **The Verve**, a mediados de la década le dieron un nuevo sentido y dirección al rock.

De estas bandas, **Oasis** y **Blur** fueron las que encabezaron el movimiento, pero sería **Radiohead** el que a finales de la década dejara uno de los testimonios más celebrados artísticamente en la historia del rock con su disco “**O.K. Computer**”, en donde consiguieron un admirable equilibrio entre el uso de la tecnología con el rock en su forma básica.

AÑO 2000 HASTA LA ACTUALIDAD

La llegada del nuevo milenio traería consigo otro resurgimiento del rock, con grupos como **The Strokes**, **The White Stripes**, **Franz Ferdinand**, **The Killers** o **Kasabian** que retomando elementos musicales y estéticos de finales de los años 70 y principio de los 80 regresarían a la simplicidad, armonía y actitud que había perdido este género que desde que nació estaba destinado a quedarse por siempre, y que ahora a sus más de 50 años de edad demuestra que sigue siendo un rebelde como en sus orígenes...

En España a comienzos del presente siglo, el cambio generacional va más allá y el conocido como el movimiento “indie” revoluciona parámetros establecidos y fundamentales de la música en nuestro país. Figuras más comerciales como **Bunbury** (líder de los exitosos en la pasada década **Heroes del Silencio**), **Amaral** o **Fito & Fitipaldis** cohabitan con valores emergentes provenientes de la década de los noventa: **Los Planetas**, **Deluxe (Xoel López)**, **Sidonie**, **Vetusta Morla...** hacen avanzar a través de su concepto personal, fresco y atemporal, un género musical, el pop-rock, que en nuestro país goza de un excelente nivel artístico y de gran actividad en distintos frentes de la sociedad actual.

BIOGRAFIA

José María Rey - Radio 3 (RNE) (1982-2007)

- Director, presentador y editor de programas: El Bulevar, Sunset Bulevar, Arrebato, Diario Pop, Los Conciertos de Radio 3, etc...
- Colaborador de diversos medios escritos: El País Semanal, Rock De Lux, Interviú, Disco Express, Vibraciones, Arto, Heineken.es, etc
- Autor de programas especiales para TVE: Bob Marley; conciertos diversos: Billy Idol, The Police, etc...
- Colaborador y co-autor en La Enciclopedia Del Rock de el Pais Semanal.
- Autor de la 1ª Enciclopedia sobre el Heavy Metal (1983) realizada en España (para Rock Especial). Autor de varios libros sobre artistas de los 80: Duncan Dhu, etc
- Responsable de antologías discográficas como: La Revolución de Los Colores (La generación indie: Deluxe, Sidonie, etc); El Tiempo de las Flores (sobre la era Hippie), etc...
- Responsable de Mundo Joven, revista semanal de música de Diario de Burgos (1979-1983).
- Director de programas musicales en Antena 3 Radio (Castilla-León) de 1980 a 1982.
- Ha realizado conferencias, talleres y seminarios musicales en diversas universidades a lo largo de toda España.
- Bajo el nombre de Chema Rey Dj (El Bulevar), desde 2007, ha hecho más de 250 sesiones musicales hasta la fecha...

FICHA TECNICA

La Historia del Rock “De Elvis a Vetusta Morla”

Para público escolar a partir de 13 años.

Dirección y presentación: JOSE MARIA “CHEMA” REY

Audiovisuales: JOSE CARLOS VILLARINO

Producción: ARGONAUTA BOOKING

Tel: + 34 693 488 233
argonauta.booking@hotmail.com
argonautabooking.blogspot.com

