

SIGLO XX: MÚSICA Y SOCIEDAD EN LOS ÚLTIMOS CIENTO AÑOS

AUTORES: MARÍA ARTIME ARTIME. JOSÉ ALEJANDRO SUÁREZ IGLESIAS

Una mirada atrás vale más que una mirada hacia delante.

(Arquímedes)

1. EN EL ORIGEN... EL JAZZ

Para poder llegar a entender lo que va a ser todo el panorama musical del siglo veinte, sobre todo el que se refiere a su segunda mitad, el ritmo al que tenemos que acudir es el jazz. El jazz es un género musical que, si bien su nombre oficial lo podemos fechar en el año 1917, ronda ya el siglo de existencia bajo una u otra forma. Su lugar de nacimiento: Estados Unidos; más específicamente, Nueva Orleans, y como génesis, dos ritmos determinados: el *ragtime* y el *dixieland*.

El *ragtime* tiene su origen en los esclavos afro-americanos que imitaban los bailes de sus amos, bajo un baile propio que llamaban *cake-walk*. Es decir, estamos ante una música que si bien no es jazz, refleja muy bien ese carácter saltarín que va a ser su impronta inicial. La figura que refleja este ritmo será Scott Joplin. El nombre que se le da se puede traducir por *tiempo hecho pedazos*, en referencia al carácter sincopado que posee. El éxito de su difusión se deberá a los *piano-rolls*, es decir a los rollos musicales que se utilizaban en las viejas pianolas automáticas, que eran llevadas por los trabajadores del ferrocarril a lo largo de sus obras y, por ende, a lo largo del país, formando en cada lugar que se trabajaba una escuela distinta para este ritmo.

Scott Joplin (1868, Tejas - 1917, N.Y.)

Toma de muy niño contacto con la música, pues su padre tocaba el violín y su madre el banjo. Un vecino le dará unas lecciones de piano, para al poco tiempo irse a San Luis a perfeccionar sus estudios musicales.

Tras instalarse definitivamente en Nueva York, se asocia con Jonhhy Stark y a partir de ahí se convierte en un gran director muy exigente que llegará a componer 33 *ragtimes* y 2 óperas, perdiéndose las partituras de una de ellas.

A pesar de su talento, pasará inadvertido ante el público, muriendo de forma solitaria en una institución mental aquejado de lo que hoy se denomina una depresión. Su renacimiento sería de forma póstuma en los años setenta.

Por otro lado tenemos el *dixieland* (o simplemente *dixie*), que era un ritmo utilizado tanto para acontecimientos festivos como para aquellos que requerían un tono más serio, como podía ser un funeral.

Hay quien distingue el estilo *dixie* del estilo *Orleans*, de forma que el primero sería el tocado por músicos blancos. También hay que mencionar que estamos en la época en la que se comienzan a formar las grandes bandas (*big bands*), de forma que tenemos bandas que formarían parte de una u otra distinción, como la *Original Dixieland Jazz Band*, creada en 1917 exclusivamente por músicos blancos. Era frecuente asistir a *battles*, o sea, a luchas o competencias entre bandas de blancos y negros, donde se decía que la expresividad de los segundos era el arma a esgrimir frente al talante más serio de la música blanca. Estos encuentros eran frecuentes debido a que las bandas estaban en constante movimiento por las ciudades, bien a pie o en carretas (*band waggons*).

Uno de los grandes autores de esta época que formará una banda será **Ferdinand Joseph**, más conocido como **Jelly Roll Morton** (1885? - 1941, Los Ángeles), director de la *Red Hot Peppers*. Tras sufrir una infancia dura, algo por otro lado habitual en aquellos tiempos, es el primer gran compositor afro-americano antes del jazz como tal. Tras aprender a tocar el piano, algo a lo que era reacio en un principio por considerarlo un instrumento para afeminados, se convierte en un excelente músico y compositor que en 1923 arriba a Chicago y funda la banda antes mencionada. A pesar de todo, sufre el embate de la Gran Depresión y tiene que ejercer distintos trabajos, hasta que finalmente es *redescubierto* por Alan Lomax en 1937. En él se puede ver la imagen típica de los pioneros, de los inventores, de esta música, hasta tal punto que a última hora de su vida entregaba tarjetas de visita en las que se podía leer: *Ferdinand Joseph LaMenthe, Inventor del Jazz*.

La I Guerra Mundial da comienzo, y cuando Estados Unidos entra en el conflicto el gobierno de la nación decide convertir el puerto de Nueva Orleans en puerto militar. Debido a ello, la mayoría de músicos deciden trasladarse y eligen como destino Chicago, que se convertirá así en la nueva capital del jazz. Músicos como Louis Armstrong o Jerry Roll Morton desarrollan su trabajo en la nueva ciudad. Será entonces cuando la figura de Armstrong cobre su importancia.

Si bien actualmente aún existen diferencias entre los entendidos para delimitar el origen del jazz, de lo que no suele existir ninguna duda es que Louis

Armstrong será quien unifique los distintos ritmos para crear lo que a partir de entonces llamaremos jazz.

Louis Armstrong (1900, N.Orleáns - 1971, N.Y.)

Siempre recordado por su trompeta, tuvo una niñez muy dura, que no le impide ir desarrollando una afición por la música y el canto.

Será en un reformatorio donde reciba sus primeras lecciones formales de música. De esta forma aprende a tocar la trompeta y, a partir de ahí, irá creciendo musicalmente hasta llegar a ser la figura de referencia de un país que no pasaba por una de sus mejores etapas económicamente.

Llegó a participar en diversas películas donde demostraba su gran manejo de la trompeta, y fue también intérprete de la canción de una de las películas de la saga Bond: *We have all the time in world*, de la película *007 al servicio secreto de Su Majestad*.

Durante las décadas de los años veinte y treinta, Armstrong logra sacar el jazz de los *getthos* y prostíbulos en los que solía vivir, convirtiendo lo que era la música de una minoría en un próspero negocio, ya que ahora será un sonido que es escuchado por personas de todo el mundo. Por tanto el jazz, en lo que es su difusión, inicia su viaje en Nueva Orleans; de aquí va a Chicago, para luego irse hasta Nueva York. De la ciudad de los rascacielos a Kansas City y de ahí a Los Ángeles, desde donde

dará el salto final al resto del globo.

Pero si algo caracteriza al jazz es el no ser precisamente un género musical que se estanque, sino que está en constante evolución. Así es que poco a poco van surgiendo nuevas formas de tocar y entender el jazz. En la década de los treinta aparece el *bebop*, que le da al jazz un carácter más intelectual, dejando de lado ese tinte festivo que estaba adoptando.

Recupera un tanto la seriedad de sus comienzos a la par que asimila la música que se oía al otro lado del Atlántico: Ravel, Varèse, etc. Como se suele decir, a partir de ahora el jazz deja de ser una música de baile para convertirse en una música para escuchar, componiéndose lo que se considera como la primera ópera del jazz: *Porgy and Bess*, de George Gershwin. He aquí donde nace lo que puede ser una de las dos imágenes típicas y tópicas del jazz (la segunda se mencionará más adelante), a saber, la de ese género visto para ser escuchado exclusivamente por unos pocos, por una élite culta que es la única capaz de ver realmente lo que se dice a través de los sonos del jazz y que el vulgo, el hombre de la calle, no es capaz de distinguir.

Continuando con esa característica evolucionista, del *bebop* derivarán dos nuevos estilos: el *cool* y el *hardbop*.

Cool se puede traducir como fresco, de tal manera que lo que este estilo pretendería sería tocar de una forma fresca pero sin llegar a sonar frío, es decir afianza la estructura del *bebop*, su seriedad, pero echando mano a su vez de un buen derrame sonoro, de la fuerza típica del jazz, pero que se basa en una ejecución lo más perfecta posible, y no tanto en una diversidad de sonidos. La figura que encarnaría esto será la de Miles Davis.

Charlie Parker (1920, Kansas City - 1955, N.Y.)

Defensor a ultranza de la armonía, a *Bird*, pues ese era su mote, le regalaba su madre un saxofón a la edad de once años. Durante su infancia, se dedicaría a escuchar la música desde la puerta de aquellos locales en los que no le dejaban entrar.

Adopta todos aquellos ritmos que escucha y de una forma autodidacta se hace poseedor de una gran técnica. A los 17 años ya es un gran músico (amén de estar casado y tener dos hijos)

Pero a pesar de haberse convertido en gran figura e ídolo de los jóvenes, su adicción a las drogas le acaba costando la vida, truncando lo que habría sido una gran carrera musical a la edad de 35 años, aunque no sin realizar previamente la revolución del *bebop*.

Y frente a esto está el *hardbop* (o *bop fuerte*), que se ve tanto como una nueva forma de expresión de lo que se denomina *jazz negro* así como la versión caliente (*hot*) que se opone al *cool*. De todos modos, ambos estilos son perfectamente complementarios, aunque en la época de su aparición las discográficas más importantes del momento distinguían entre *East Coast* (la costa este, Nueva York) para referirse al *hardbop*, y *West Coast* (la costa oeste, California, Los Ángeles) cuando se hacía referencia al *cool*.

Tenemos, así conformada, la imagen del jazz serio, ortodoxo, que será la predominante desde su nacimiento, hasta la década de los sesenta, hasta que se produce la irrupción del llamado *free jazz* o jazz libre. Este será un estilo que aparece como contrario al refinamiento, al elitismo que se había vivido hasta ese entonces.

Se presenta así un estilo cuyas características serán todas las opuestas a lo existente hasta ahora, a saber, una anarquía de sonidos y movimientos, una exaltación del músico particular (aunque la pieza sea ejecutada por un grupo) y, en lo que se refiere a la técnica, una total atonalidad. Estamos ante el nacimiento de la segunda imagen típica (de las dos mencionadas anteriormente): aquella en la que el *jazzman* se aferra a su instrumento y se deja llevar por sus instintos a la hora de componer o de tocar el mismo. Por ello, los puristas del asunto ven en este estilo un caos que lo único que puede aportar son dolores de cabeza a quien se atreva a escucharlo.

Hasta aquí hemos desarrollado las dos formas principales del jazz, que podríamos definir como el estilo ortodoxo frente al estilo heterodoxo. Como siempre hemos venido recordando, no hay que pensar que se estanca aquí y no hay más. Mientras se ha ido difundiendo a lo largo y ancho del planeta, distintos estilos han ido apareciendo. Como muestra, un botón: el *latin jazz* es el estilo que desarrolla la zona hispana, y donde habría que hacer mención a gente como el catalán Xavier Cugat, que introduce como nuevo

elemento el ritmo de la rumba, o Jonhny Pachecho, bajo el cual surge la figura de Celia Cruz, cantante que domina a la perfección un género, que es la salsa, que por otro lado es una variación del ritmo del jazz.

Es decir, lo que pretendemos es quedarnos con las características principales de un género musical, que es el jazz, y que será, en fusión con otros estilos musicales a los que también haremos una mención previa, origen de la mayoría de la música posterior.

El **Art Ensemble of Chicago** es lo que se puede considerar como ejemplo del *free jazz*.

Esta orquesta se funda en el año 1967 y recibe su nombre en 1968 del que a la postre sería uno de sus mayores compositores, Roscoe Mitchell. Es un nacimiento que se produce bajo los auspicios de la A.A.C.M. (*Association for the Advacement of Creative Musicians*), sociedad a la que se unía todo músico, artista, etc. Comprometido.

Dirigida en un principio por Lester Bowie, lo que caracteriza a esta orquesta o mejor dicho, quinteto, es que en cada uno de sus conciertos, vestuario, maquillaje, decorados, etc., va unido al sonido, a la música, que bajo lo que denominan *Great Black Music*, recorre todo tipo de estilos, desde el blues a los ritmos más anárquicos, y con un sonido que va desde lo estruendoso a lo personal.

2. LA DÉCADA DE LOS '50

2.1. Contexto socio-cultural

Tras la Segunda Guerra Mundial las políticas pactadas por los aliados fracasan muy pronto. El panorama internacional estaba sumido en una situación de tensión que enfrentaba, al menos en un principio, a las superpotencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que representan dos bloques con sistemas políticos, económicos y sociales opuestos.

Aunque se podría hablar de un grupo de países pertenecientes al tercer mundo que durante este periodo permanecerían no alineados, en realidad también estos dirigirían sus políticas y economías en función de uno de los dos bloques, y es que este enfrentamiento condicionaría la evolución histórica de todo país.

La 2ª Guerra Mundial fue uno de los factores relevantes en la consolidación de la hegemonía estadounidense; la guerra se desarrolló lejos de su territorio, por lo que no le causó grandes perjuicios ni destruyó sus infraestructuras; más bien sus actividades económicas se vieron impulsadas, así como sus investigaciones tecnológicas. A principios de los ´50 el 50% de la producción mundial estaba a cargo de los EE.UU., y monopolizaba el 80% de la inversión en el extranjero lo que le garantizaba el control de los mercados.

El mapa europeo se fracturó por completo, cada bloque tenía su propio sistema mediante el cual fortalecer sus alianzas. EE.UU. llevó a cabo una reconstrucción de los países implicados en la guerra con el Plan Marshall (con una cuantía de préstamos y donaciones de 24.000 millones de dólares), y también afianzó sus relaciones con la creación de la OTAN (Alianza del Atlántico Norte) Por otro lado, el bloque oriental creó el COMECON (consejo de ayuda mutua económica) y firmó el Pacto de Varsovia.

Comienzan entre ellos una carrera armamentística en la que cada bloque dedicaba grandes partidas de sus presupuestos a investigación en armamento con el fin de romper el equilibrio y hacerse con el dominio.

Crean sus servicios secretos de espionaje correspondientes, la CIA americana (agencia central de inteligencia) y la KGB rusa (comité de seguridad del estado); que se dedicaban también a hacer la guerra sucia robándose información y proyectos. No en vano, estas organizaciones dieron lugar a un género literario y fílmico, dentro del cual destacan las novelas de John LeCarré y películas como *El tercer hombre*.

Lo característico de este periodo es que las confrontaciones no se hacen explícitas en conflictos bélicos directos, sino que en los casos en los que se llegaba a un punto de tensión extrema, ambos aprovechan conflictos ajenos para medir sus fuerzas en puntos "lejanos" del globo. En este periodo destaca sobre el resto la guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953.

Pero la lucha no era sólo ni principalmente militar o económica, se llevó a cabo una guerra ideológica muy fuerte a través de la cual cada bloque pretendió imponer una forma de vida y de pensar. Es en este punto donde las producciones culturales cobran un valor que va más allá del mero negocio y entretenimiento.

Esto implica que se instaurase por ambas partes una fuerte censura que controlaba el ámbito del pensamiento y la cultura, puesto que se consideraba como infiltración del enemigo a toda aquella disidencia respecto de los cauces

oficiales. En EE.UU., por ejemplo, el senador conservador McCarthy combatió el fantasma del comunismo en el mundo del cine con una auténtica "caza de brujas".

Obviamente ésta es una cortapisa para la producción cultural, pero al mismo tiempo permite que aquellos que quieran expresarse con libertad busquen nuevas y más elaboradas formas con las que hacerlo.

Tampoco hay que olvidar que en los años previos a la guerra y durante el tiempo que ésta tuvo lugar, fueron muchos los exiliados que llegaron a EE.UU. procedentes de distintos puntos de Europa (principalmente Alemania y Austria), que huyeron de sus países de origen porque estaban siendo perseguidos por sus convicciones políticas o en gran medida por su condición de judíos. Esto va a marcar notablemente las filosofías que se pondrán en marcha en los años siguientes en territorio americano, así como lo que se va a hacer en el mundo del arte.

El nacimiento del "Rock and Roll" está íntimamente ligado a los cambios sociales que se produjeron en la juventud americana, los niños nacidos durante la guerra, entre 1939 y 1945. Tras la guerra los Estados Unidos alcanzaron un esplendor económico que propició la aparición de un nuevo tipo de adolescentes: los "teenagers". Muchos de estos adolescentes, jóvenes blancos entre 13 y 19 años, estaban ya trabajando, por lo que disponían de un sueldo que les daba cierto poder adquisitivo, y necesitaban de una oferta de ocio acorde con sus necesidades, que obviamente no tienen nada que ver con las de los adultos.

Pero en estos inicios los teenagers no se sentían identificados con la música de la época, como por ejemplo Sinatra.

Por otro lado, el jazz se había complicado excesivamente, había adquirido una imagen fría e intelectual, y ya no llegaba al gran público.

De esta forma, se originó una subcultura juvenil que enseguida adquirió sus primeros símbolos. Convirtieron el automóvil en signo de poder económico e independencia, inventaron una nueva forma de vestirse y nuevas posibilidades de ocio, etc. La letra de las canciones estaba dedicada a toda esta simbología, desde los coches hasta los "hops" (bailes escolares), pasando por trágicas historias de amor.

Se podría decir que el nuevo género musical denominado Rock & Roll sería un tipo de arte de masas destinado al consumo de la juventud, y a su vez el medio con el que ésta contaba para expresarse. Sería el símbolo de la sociedad americana democrática y capitalista.

Pero la manipulación de la temática y la estética musical como producto comercial agotó el propio género, la industria lo había suavizado y enmascarado de tal forma que sus más fieles seguidores lo abandonaron, de ahí que se hable de la muerte del rock & roll a finales de la década (aunque resurgiría al poco tiempo)

2.2. El nacimiento del rock & roll

El Rock & Roll (también llamado rock auténtico o rock de los ´50) surge en EE.UU. de la fusión con otros géneros también norteamericanos, los cuales se inspiran tanto en ritmos negros, como el rythm and blues que surge en ciudades como Chicago, así como los sonidos que vienen del sur, más concretamente de Nueva Orleans; como en ritmos blancos tales como el western, swing, el honky tonk y el country boogie. A su vez, engloba subgéneros musicales bastante distintos entre sí.

No está muy claro cuándo nace exactamente el Rock, si bien hay una suerte de consenso por el que se dice que nace con Bill Halley y su *Rock around the clock* (1954) Pero otros mencionan diferentes canciones a la hora de establecer un inicio: unos prefieren el *Sh-boom* de The Chords, también en 1953; otros retroceden hasta 1945, cuando apareció el *R. M. Blues* de Roy Milton; y otros hablan de 1951, fecha de edición del disco *Rocket* de Jackie Brenston.

La vinculación del rock y su ritmo con el sexo es algo más que un tópico puesto que dicho término y referencia ya existía con anterioridad en el argot de los negros, y era muy frecuente su aparición en canciones de *blues*.

Atendiendo a su forma, podemos definir el Rock & Roll como una música simple y repetitiva, si bien esto no está reñido con la calidad, que se centra en ciertos instrumentos y sonidos muy característicos. Parte fundamental en ella, aunque no le sea exclusivo, es el uso de la guitarra (como posteriormente lo será en el Rock la guitarra eléctrica)

Otra de las grandes diferencias que guarda respecto de la "música culta" es la utilización del ruido, entendiendo éste como sonidos hasta cierto punto no-armónicos y a gran volumen. Esto último viene ya de la electrificación del sonido que se dio en el country y el blues en la década de los ´40, y que permite a un número reducido de músicos tocar ante una gran audiencia.

Quizás sea importante reseñar que es un género que no puede ser reducido a los elementos musicales formales, puesto que perdería gran parte de su significado. La parte estética de lo que es el grupo o intérprete en solitario es también fundamental, tanto a nivel de indumentaria como de interpretación. Habría que tener en cuenta también el baile, ya que es muy característico de la época que a cada música le acompañe una forma de bailar determinada, o incluso un baile en concreto con todos sus pasos predeterminados (producto de marketing)

El Rock & Roll tampoco se puede desligar de su fase de producción o grabación, puesto que su sonido depende mucho más que en sus predecesores de la tecnología de grabación. En él la interpretación comparte importancia con la grabación, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el jazz dado su alto grado de improvisación. De ahí la relevancia del papel del productor.

Bill Haley (1925-1981) procedía musicalmente hablando del mundo de las variedades, y llegó relativamente mayor al rock & roll, tenía casi treinta años, por lo que no estaba en contacto directo con el público; no es por tanto el prototipo de rockero.

Haley, junto con su banda The Comets, ha sido considerado a lo largo de las historias del rock & roll como el iniciador del género, aunque lo cierto es que realmente no fue el primero de su estilo. El reconocimiento le llega con *Rock around the clock*, canción que en un principio no tuvo ningún éxito, hasta que fuera utilizada en la película *Semilla de maldad*, entonces llegó al número uno de las listas de ventas. La película reflejaba el auténtico espíritu de la rebelión juvenil, y su música se convirtió en un himno de la juventud de la época. De la relevancia que tuvo esta canción en su momento da cuenta el testimonio de Frank Zappa, que vio dicha película con quince años:

Era la música más fuerte que habíamos escuchado. En pequeñas habitaciones de todos los rincones de los Estados Unidos, los chicos habían estado acurrucados al lado de viejas radios y tocadiscos baratos escuchando la 'música sucia' que representaba su estilo de vida: 'Ve a tu cuarto si quieres oír esa porquería... y pon el volumen lo más bajo posible'. Pero en el cine viendo 'Semilla de maldad' no te podían decir que bajaras el volumen. Estaban tocando el himno nacional de los jóvenes y sonaba tan alto que yo estaba pegando saltos. 'Semilla

de maldad' (...) representaba un caso extraño de apoyo a la causa de los jóvenes: han hecho una película sobre nosotros; por tanto, existimos.

Con Haley, que no tuvo mucha más repercusión, no se dio más que el comienzo de algo nuevo; pronto fue desplazado por otros nuevos intérpretes que reflejaban mejor que él las inquietudes de los "teenagers" americanos.

La explosión definitiva del Rock llegó con la irrupción de **Elvis Presley**, apodado "El Rey". Elvis nació en Tupelo en 1935. Es el prototipo de estrella del rock para la juventud: guapo, joven y procedente de una familia humilde. Elvis se crió escuchando country, gospel (en el que se introdujo a través del coro de su parroquia) y blues (que escuchaba en los clubes nocturnos durante su época de estudiante)

Al acabar sus estudios tuvo distintos trabajos que nada tenían que ver con la música. Se cuentan muchas versiones en torno a cómo llegó al estudio de grabación de Sam Philips, incluida que su intención era hacer un regalo a su madre. Aunque en un principio pasó desapercibido, poco después fue llamado de nuevo para grabar sus temas.

Desde el principio el éxito de Elvis residió principalmente en su voz. Elvis no era el autor de sus canciones, sino que únicamente participaba en los arreglos de algunos temas. El otro punto fuerte fue su aspecto (puso de moda el tupe engominado) y su provocativa forma de bailar.

Su trayectoria musical suele dividirse en dos etapas. La primera abarca sus trabajos de los años 50 que lo convirtieron en la encarnación del Rock, alcanzando entre 1956 y 1958 los primeros puestos en las listas de ventas con éxitos como *Heartbreak Hotel*. Su incorporación al servicio militar supuso un paréntesis en su trayectoria. Al regresar a la vida civil en 1960 grabó algunas baladas y centró su atención en el cine; destacan títulos como *Jailhouse Rock* o *Viva las Vegas*.

Su segunda etapa es la de las sesiones de Memphis, que se abrió con una estelar intervención en 1968 para la NBC, que le permitió demostrar que seguía en forma, volviendo a despertar el interés del público. A lo largo de la última década de su vida tuvo serios problemas de salud, que acabaron con su vida en 1977 en Memphis.

Chuck Berry nació en Saint Louis en 1926. Era un gran aficionado al blues. Su primer disco fue *Maybellene* (1955), que lo situó de inmediato entre las primeras figuras del rock and roll.

Su música, de la que él mismo era el autor, se caracterizaba por tener un ritmo más acelerado, adaptando elementos del blues y el country indistintamente a su peculiar estilo sencillo, pero efectivo. Sus letras tratan sobre chicas, coches y alusiones sexuales, provocando casi siempre el escándalo en la sociedad de la época. Al escándalo que provocaba su música se unieron sus tres estancias en la cárcel, que truncaron la grabación de algunos trabajos.

Little Richard nació en Macon (Georgia) en 1935, y sus primeros contactos con la música fueron en la iglesia, en donde aprendió a tocar el piano y a cantar gospel. Su carrera fue breve, pero lo suficientemente intensa como para acuñar una nueva forma de interpretar el rock acelerando el *tempo*.

Su primer éxito llegó en 1955 con *Tutti frutti* y tras él llegaron nuevos temas, como *Lucille* (1957), que fueron muy bien acogidos por el público. Sin embargo, a finales de los años cincuenta, y tras resultar ileso en un accidente de avión, se retiró a estudiar teología. Poco más tarde sería rechazado por su iglesia debido a su agitada vida.

Jerry Lee Lewis representó el lado más salvaje del rock primitivo. Era capaz de prender fuego a su piano o de tocar las teclas con los tacones. Entre 1957 y 1958 facturó una gran lista de éxitos. Irrumpió en la industria discográfica con una canción ajena *Whole lotta shakin´ goin´ on*, a la que seguiría *Great balls of fire*. Era pianista, cantante, compositor, y su música estaba a medio camino entre el rock y el country.

Tenía fama de pendenciero, juerguista y bebedor (se le conocía con el sobrenombre de "The Killer"), y durante algún tiempo fue el rocker más molesto para la sociedad americana. Pero él mismo se enterró prematuramente al casarse con su prima Myra Brown de sólo trece años. Acusado de corrupción de menores perdió la posibilidad de seguir actuando, y no fue hasta la década siguiente cuando regresó decantándose hacia el Country.

Tras una década de éxitos, a finales de los ´50 el Rock entra en crisis, algunos de sus principales representantes habían desaparecido de la escena musical por distintas cuestiones (la mili, la cárcel...)

Los productores intentaron seguir aprovechando el filón juvenil y, viendo el vacío que habían dejado las grandes figuras de la década, incorporaron nuevos productos basándose en la **música melódica** y las armonías vocales. Surgieron algunos artistas jóvenes, como Paul Anka y grupos con acompañamiento vocal. Al segundo grupo pertenecería lo que se conoce como "doo wop" (en España "du-

duá") Esta música estaba basada en los artificios vocales, que en ocasiones se mostraban cantando "a capella" y está representada en grupos como Los Platters y los Diamonds, entre muchos otros.

2.3. Relación con la filosofía

No se puede decir que la música que tiene éxito en esta década tenga letras comprometidas, ya sea socialmente o con temas existencialistas, por lo que la relación que se pueda ver entre ella y las líneas que sigue el pensamiento filosófico contemporáneo a ellas es más bien nula. Aun así, merece la pena detenerse en qué se estaba haciendo por aquel entonces en filosofía.

Hasta la 2ª Guerra Mundial Alemania continuaba siendo el centro de la producción intelectual a nivel mundial, pero sobre todo europeo; esto era mucho más pronunciado todavía en el campo de la filosofía. Pero con el ascenso del nazismo este panorama se modifica al emigrar la gran parte de los pensadores a los EE.UU., haciendo mella en ellos muy pronto la cultura americana.

Entre los emigrados están representantes del Círculo de Viena (Hempel, Neurath, Reichenbach, Carnap, etc.), también de la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Erich From, Marcuse y Adorno, etc.)

La explosión de la bomba atómica tuvo una gran repercusión en la filosofía, abrió el camino a una reflexión crítica a cerca del desarrollo de la técnica y la ciencia, y el poder que ostentaban. Otro acontecimiento que marcará el pensamiento de la época son los horrores del nazismo, cuya máxima expresión está en los campos de concentración; hicieron que se pusiese en tela de juicio la "racionalidad" del hombre y su cultura, en la que tanto y tantos habían confiado.

Estos y otros factores provocaron la crítica y en cierto modo rechazo de la herencia filosófica del último siglo: Nietzsche (que estaba siendo interpretado y manipulado por los nazis a su favor), Marx, Dilthey, Frege, Bergson, Weber, Husserl, Heidegger, etc.

Una de las filosofías que gozan de mejor salud en Alemania durante esta década es la de Heidegger. La Escuela de Frankfurt vuelve a ponerse en funcionamiento, y con ella Adorno, que está trabajando sobre la música (*Filosofía de la nueva música*, 1949) Dentro del pensamiento marxista destaca Georg Lukács (*El asalto a la razón*, 1954)

En Francia el panorama filosófico está dominado por Sartre, como estandarte de filosofía comprometida; si bien el estructuralismo empieza a tener mucha fuerza, entre sus representantes está Barthes (*El grado cero de la escritura*, 1953)

En EE.UU. empieza a tener fuerza la revisión del empirismo realizada por Quine (*Dos dogmas del empirismo*, 1951); y dentro de la filosofía política, las críticas a la civilización contemporánea de Marcuse (*Eros y civilización*, 1953)

Como se puede ver, no hay una temática que se esté tratando de forma paralela en la filosofía y en la música pop-rock. Si bien el contexto socio-político que las está afectando y determinando es el mismo, mientras que la filosofía adopta una postura crítica (aunque sea partidista), este tipo de música comercial juega un papel propagandístico y de entretenimiento en la nueva sociedad de consumo que se está gestando, y es expresión del optimismo de las gentes del pueblo americano que están viviendo un boom económico.

3. LA DÉCADA DE LOS '60

3.1. Contexto socio-cultural

Durante esta década continúa la guerra fría, si bien ya desde 1953, tras la muerte de Stalin y la subida de Eisenhower, se había dejado atrás el periodo de máxima tensión, pasando a una "coexistencia pacífica" que se prolongaría hasta finales de los años 70. Washington y Moscú fijan las reglas de juego, e incluso hay posibilidad de algún tipo de negociación.

La economía de las naciones occidentales está creciendo notoriamente, mientras que en África es momento de grandes cambios y de la descolonización (se crean 15 estados nuevos), y en América Latina se extienden los movimientos revolucionarios de signo marxista.

Pero el enfrentamiento militar a través de conflictos externos sigue siendo la vía de escape de ambos bloques, y en esta década tienen lugar algunos de los más relevantes en cuestiones políticas:

El primer gran conflicto es el de la crisis de los misiles cubanos en 1962 (donde a punto estuvieron EE.UU. y la URSS de tener un enfrentamiento directo); tenía como objetivo derrocar a Fidel Castro, y lo que demostró es que había que dejar abierta una vía de dialogo entre ambos bloques, para lo cual se

instaló el célebre “teléfono rojo” entre Washington y Moscú. Posteriormente daría comienzo la guerra de Vietnam.

En algunos países ese clima político internacional bipolar se trasladó a la política nacional, de modo que los partidos comunistas no pudieron acceder al gobierno aunque hubieran obtenido muy buenos resultados electorales, por otro lado, en la Europa oriental.

La guerra de Vietnam fue el conflicto más sangriento y más largo durante la guerra fría; su origen está en la guerra de Indochina (Vietnam, Laos y Camboya), puesto que EE.UU. no quedó conforme con los acuerdos que le ponían fin, ya que posibilitaban un gobierno comunista. Vietnam se dividió en dos: Vietnam del norte que era apoyada por China y la URSS, y Vietnam del sur que contaba con el apoyo de los EE.UU.

En 1960 se constituye el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur; la intervención estadounidense crece en volumen e intensidad a partir de 1964 con bombardeos masivos en el norte, guerra química... Pero no estaba resultando nada fácil por la resistencia vietnamita; además, en la segunda mitad de la década la oposición al conflicto dentro de la población de EE.UU. creció notablemente. Al final se vieron obligados a pactar la mayor derrota de los Estados Unidos de su historia.

Esta vez todo el mundo de la cultura se rebeló y alzó la voz denunciando la guerra. Dentro del cine hay hasta un género propio de la guerra del Vietnam, pero quizás sus mejores muestras hayan sido hechas en los años posteriores al final del conflicto; el caso más paradigmático es *Apocalypse Now* de Oliver Stone (1979)

Donde el rechazo se dio en directo fue en el mundo de la música, con la aparición de los hippies que en sus comunas pretenden poner en práctica una forma de vida que va a contracorriente del capitalismo. Se declaran pacifistas y a favor de la libertad, sobre todo de la libertad sexual, proclamando el “amor libre”; además tienen un aprecio especial por la cultura y filosofía oriental, de hecho es en esta época cuando el budismo se introduce con más fuerza en Norteamérica. Paralelo al culto a lo místico, está el culto a las drogas, que empieza a ser frecuente en todos los ámbitos del mundo de la música. Adoptan una indumentaria propia y característica, que se pondrá de moda en el resto de la sociedad. Ligados al ambiente hippie y del rock están los macro-festivales: conciertos que duran días, donde se juntaban las grandes estrellas alternativas

del momento y en los que abundaban el alcohol, las drogas y el sexo. Toda esta temática la trasladan a la letra y música de sus canciones.

En los ´60 tiene lugar la segunda vanguardia (que estará vigente también en los ´70), es el denominado "pop-art", que sobre todo se da en la pintura y la fotografía. Es un arte excéntrico aunque sobre cosas cotidianas y populares, de ahí que se le tache de arte de masas. Su exponente más conocido probablemente sea Andy Warhol y sus variaciones fotográficas sobre personajes populares como Marylin o Elvis y de las sopas Campbell (1962-64)

Podría decirse que en el ámbito de la cultura literaria y del cine hay un claro predominio de la influencia francesa, con los movimientos de la "nueva novela" y la "nueva ola", respectivamente. Las influencias de Sartre y Foucault serán muy grandes, puesto que es una época de revolución cultural y social. A finales de la década el ambiente en las universidades está bastante alterado, como ocurrió en las huelgas y revueltas del Mayo del 68 francés.

3.2. The Beatles

Hasta 1963 todos los grandes éxitos de la música pop venían de los Estados Unidos; sin embargo, en Europa también se estaba gestando una rebelión que iba a cambiar el centro de gravedad del pop mundial a Gran Bretaña: se trataba del cuarteto The Beatles.

Fue sin lugar a dudas el grupo más representativo e influyente de la década, su moderada revolución influyó en otros grupos contemporáneos que pronto adoptaron el estilo de este cuarteto compuesto por John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942), Ringo Starr (1940) y George Harrison (1943-2001)

Se puede dividir su trayectoria en tres etapas: la primera de ellas tiene lugar entre 1957-1962; la segunda transcurre entre 1962-1967 y es considerada como el periodo clásico; y el periodo final abarca desde 1967 hasta 1970.

1ª - Los comienzos: John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1957, cuando Lennon tocaba en grupo llamado "Quarry Men" e incorporó a McCartney como guitarrista. En 1958 se incorporó George Harrison y en 1960 empezaron a utilizar el nombre de The Beatles, nombre ideado por Stuart Sutcliffe, el mejor amigo de Lennon y nuevo bajista. Este mismo año se incorporaba Pete Best como batería.

Stuart murió de un tumor cerebral cuando el grupo empezaba a destacar en Hamburgo. Pete Best fue sustituido por Ringo Starr a la batería, y McCartney pasó a tocar el bajo.

A lo largo de esta época el grupo The Beatles vivió su proceso de aprendizaje tocando en tugurios portuarios de Liverpool y Hamburgo por poco dinero.

2ª - Periodo clásico: Brian Epstein fue su primer manager y en 1962 consiguió que publicaran con EMI su primer single, *Love me do*, que alcanzó un excelente lugar en las listas de ventas. Desde ese primer single hasta 1970 el productor George Martin se encargó de materializar las ideas del grupo.

En 1963 graban dos álbumes *Please please me* y *Whith the Beatles*, que incluyen una combinación de composiciones propias de Lennon y McCartney con versiones de éxitos norteamericanos que provenían entre otros de Chuck Berry. A partir de ese momento sus éxitos se suceden sin tregua, y a partir de 1965 empiezan a adentrarse en caminos más novedosos, demostrando que eran algo más que un grupo de pop y explorando en otras direcciones, desde lo más clásico hasta los sonidos hindúes y la psicodelia.

Durante estos años, el grupo generó sus mayores éxitos con canciones como *Please please me*, *She loves you*, etc. Pero sin duda el álbum más representativo de este periodo y una de las cumbres de su trayectoria fue *Sgt. Pepper ´s* (1967). En él hay música oriental, influencias psicodélicas y hasta referencias al rag-time o a la música dodecafónica.

3ª - Periodo final: Publican *The white album* (1968), una obra maestra en la que hay ya elementos que se materializarán en las décadas siguientes: vanguardia, música experimental y ruidismo conviven con canciones más inocentes como *Ob-la-di, Ob-La-da*.

Pero las diferencias entre los miembros empiezan a ser evidentes hasta en público, como muestra el hecho de que en este álbum cada uno compuso y grabó por su cuenta. Muchos culpan a Yoko Ono, esposa de Lennon, de la separación.

En 1969 aparece *Abbey road*, en el que ya es patente el desmembramiento del grupo, que se hizo público en abril de 1970. Un mes después aparecía *Let it be*, que sería el último disco oficial de los Beatles. Los cuatro siguieron su trayectoria con desigual éxito como solistas.

3.3. Nuevos géneros americanos

El éxito de los Beatles hizo que las discográficas americanas pasasen a ser meros distribuidores de música, por lo que intentaron inventar estilos que les permitieran seguir en el mercado musical.

El Pop-Bubblegum es un tipo de música comercial destinada a adolescentes. El término se traduce por pop o sonido chicle, en honor a uno de los primeros grupos en practicarlos que se llamaba "Fruit Gum". Este tipo de sonido tiene más que ver con el trabajo de un productor que con un interés creativo. La trayectoria de este tipo de grupos fue efímera y su música se caracterizaba por la sencillez y la banalidad. Uno de los grupos que más éxito alcanzaron en este género fueron los **Archies** con su tema *Sugar, sugar*.

La música folk está basada en ritmos tradicionales, casi siempre del mundo rural, aunque con grandes transformaciones propiciadas al trasladarlo al mundo urbano. Es un género que significó una nueva forma de expresar el compromiso social.

En 1959 se hizo un hueco en el Festival de Newport de jazz para el folk. A la etapa del folk que se inició entonces se la denomina "generación de Newport". **Joan Baez** fue una revelación musical, cultural y social. Estuvo al frente de los movimientos de protesta y contra la guerra del Vietnam. Fundó un instituto de estudios de la "no violencia" y fue la descubridora del mayor talento dentro del folk, Bob Dylan.

Bob Dylan (Robert Zimmerman), a pesar de no haber tenido grandes ventas se convirtió en uno de los puntos de referencia de la música popular de su tiempo. Sus grandes éxitos le llegaron en 1963 y 1964 con *The freewheelin´ Bob Dylan* y *The times they are a´changing*, respectivamente.

Dylan representó las esperanzas de los jóvenes americanos que no compartían las ideas de la sociedad en la que vivían. El mensaje de sus letras pretendía despertar a una sociedad acomodada, llegaba a una juventud concienciada e influía en otros cantantes que sintieron la necesidad de transmitir un mensaje con su música.

El Surf era una música enérgica, casi siempre instrumental, practicada sobre todo en Hawai y California y asociada al aire libre, trajes de baño y coches descapotables. A partir de esta música surgieron músicos que le pusieron letra.

Los reyes de este género fueron los **Beach Boys**, que entre 1962 y 1965 grabaron once álbumes cosechando grandes éxitos que iban desde *Surfin' Safari* hasta *Beach Boys party*.

El Soul (cuya traducción es alma), fue la gran apuesta americana para contrarrestar a The Beatles. Los productores americanos vieron cómo el Rhythm and blues seguía siendo una fuente de inspiración para los músicos de éxito, y como volver a lanzarlo sería un retroceso que el público rechazaría por anticuado, inventaron un estilo nuevo, aunque basado en el primero.

Cuenta con dos vertientes. El del Norte de los EE.UU. unificó estilos, homogeneizó ritmos y distribuyó bien su producto. El centro de esta corriente fue la discográfica Motor Town en Detroit, y a este estilo se le llamó "soul de Detroit" o "sonido Motown". Lograron grandes éxitos y sobre todo difundir su música a otros países. Entre los nuevos artistas de este estilo destacan Diana Ross, Stevie Wonder, Jackson Five o Lionel Richie.

En el Sur cada artista pertenecía a un sello discográfico diferente, lo que hacía más difícil unificar criterios y estilos. La ciudad más importante fue Memphis y el artista más destacable fue Otis Reading, que era cantante, productor y compositor. Su relevo lo tomó Aretha Franklin.

3.4. The Rolling Stones

Sus componentes eran Mick Jagger (voz), Keith Richards (guitarra), Brian Jones (guitarra), Bill Wyman (bajo) y Charlie Watts (batería). En 1969 Brian Jones dejaba el grupo siendo sustituido primero por Mick Taylor (de 1970 a 1974) y posteriormente por Ron Wood. Fueron el otro gran grupo británico de los años sesenta; estos representaban el lado oscuro del rock.

El grupo se formó en Londres y editaron su primer single, una versión de un tema de Chuck Berry, en 1963. Para entonces The Beatles eran ya una leyenda, pero aunque a los Rolling les costó un poco más, su álbum *The Rolling Stones* de 1964 fue número uno en las listas. Dos años después grababan *Aftermath*, una obra maestra.

En los años sesenta colocaron ocho canciones en el número uno de las listas inglesas. Su mayor competencia británica se había esfumado con la disolución de los Beatles, pero a la vez eran acusados por la prensa conservadora y acosados

por la policía, que quería evitar que su modo de vida se convirtiera en el modelo a seguir por la juventud de su país.

La peculiaridad del sonido de los Rolling Stones era una deliberada suciedad, que recordaba el sonido de las antiguas grabaciones del blues de Chicago. Tuvieron numerosas actuaciones en los años sesenta y setenta, y menos en los ochenta, año en el que obtuvieron su último número uno. Desde entonces han conseguido que cada uno de sus conciertos en vivo se convierta en un espectáculo sin igual en el mundo del rock.

3.5. El blues-rock

Entre los fenómenos más llamativos de finales de los sesenta está el blues-rock, que se inspira en el blues del que toma sobre todo la dureza. Es una música comprometida, dura, enraizada en el sufrimiento. Los músicos más representativos fueron Jimi Hendrix, Janis Joplin y Eric Clapton.

Jimi Hendrix (1942-1970) fue uno de los mejores guitarristas de la historia del rock e inventó casi todos los recursos espectaculares de los guitarristas. Sus años de éxito fueron entre 1967 y 1970 formando el trío "The Jimi Hendrix Experience". Su primer gran éxito llegó con el álbum *Are you experienced* (1967) y alcanzaron su cima con *Electric Ladyland* (1968). Tras la disolución del grupo en 1969 Hendrix siguió actuando. Una de las pocas actuaciones suyas que han quedado filmadas es la del Festival de Woodstock. En 1970 murió víctima de sus adicciones (ahogado en su propio vómito), en una ambulancia camino del hospital.

A **Janis Joplin** (1943-1970) le llegó el éxito a raíz de su participación en el Festival de Monterrey en 1967 con el grupo Big Brother & The Holding Company. La cantante era una gran apasionada del blues y de Bessie Smith. Su desgarrada voz destacó e impresionó desde el principio. Su forma de cantar el blues era desgarradora y emocionante. Su complicada vida y su adicción al alcohol y otras drogas le llevaron a una muerte temprana, con tan solo 27 años (al igual que Hendrix y Jim Morrison). También estuvo actuando en el Festival de Woodstock.

Eric Clapton (1945) comenzó su carrera en 1962. Era un gran apasionado de los guitarristas de blues y de rythm and blues, en cuya imitación pulió su manera de tocar la guitarra. En 1963 formó parte de "The Yardbirds", y posteriormente formó "Cream" el grupo más prestigioso de blues británico con el que editó cuatro álbumes de gran éxito. Cuando Clapton dejó el grupo trabajó con otras

formaciones. Clapton tuvo serios problemas con las drogas y pasó varios años luchando por salir de su adicción.

Posteriormente, en los años setenta, su carrera dio un giro radical con lanzamientos de álbumes bien pensados y elaborados. Aunque los siguientes años fueron discográficamente menos interesantes, su resurgimiento en 1992 fue espectacular. A la accidental muerte de su hijo, Clapton escribió el famoso tema *Tears in heaven (Lágrimas en el cielo)*, que se convirtió en uno de los grandes temas de la década. La canción apareció en el álbum *Rush* y en el *Umplugged* para la MTV que superó los quince millones de ventas.

3.6. La relación con la filosofía

A lo largo de esta década tendrán bastante importancia los estudios realizados acerca de la filosofía del lenguaje (Quine), aunque su ámbito de influencia será principalmente el anglosajón. Pero como temáticas propias de la época hay que señalar el estructuralismo y la hermenéutica, que tendrán más peso en la filosofía continental.

En Alemania sigue bastante fresca la filosofía de Heidegger y cobra mucha relevancia uno de sus discípulos, H. G. Gadamer, que en *Verdad y Método* (1960) constituye el manifiesto de la hermenéutica contemporánea. También tiene fuerza la escuela de Frankfurt, más concretamente los trabajos de Habermas acerca de la *Teoría y Praxis* (1963)

En Francia el existencialismo, con Sartre a la cabeza, continúa teniendo mucha presencia. En esta década Sartre publica uno de sus obras principales, *Crítica de la razón dialéctica* (1960), así como el ensayo autobiográfico *Las Palabras* (1963)

Pero realmente el movimiento que dominará la escena francesa será el estructuralismo y sus estudios en el ámbito del psicoanálisis y de la semiótica. Lacan funda la Escuela Psicoanalítica de París en 1964, mientras que Barthes se dedica más a la semiótica con obras como *Semiología* (1964); Althusser por su parte trata de renovar el marxismo, *La revolución de la teoría de Marx*, y por otro lado P. Ricoeur sigue introduciendo la hermenéutica con sus trabajos, como por ejemplo *El conflicto de las interpretaciones* (1969)

En esta década empiezan a aparecer en Francia filósofos que serán muy influyentes en posteriores décadas. Este es el caso de Foucault, que tendrá

mucha influencia ideológica en los acontecimientos de Mayo del 68, así como en la nueva historiografía, y que tiene gran número de publicaciones en los 60, por ejemplo *Las palabras y las cosas*. También estaría G. Deleuze, del que destacan *Nietzsche y la filosofía* (1962) y *Diferencia y repetición* (1969). La recuperación de la fenomenología caería de manos de Derrida, *La voz y el fenómeno*.

En la filosofía anglosajona la temática principal sigue girando en torno al lenguaje y la ciencia, donde las referencias fundamentales siguen siendo Quine, Austin y Popper. La obra de Popper que viene a establecer el carácter conjetural del conocimiento se verá confrontada con Thomas Kuhn, que en *La estructura de las revoluciones científicas* defiende cierto relativismo en el conocimiento científico. Ryle y Strawson escriben acerca de Kant *Límites del sentido* (1966). J. Austin crea su teoría de los actos de habla, que será publicada póstumamente en 1962 con el título *Cómo hacer cosas con palabras*; el relevo lo tomará Searle, que publica *Actos de habla*.

En los EE.UU. Quine sigue teniendo bastante importancia, y en 1960 publica *Palabra y objeto*; pero aparece una nueva línea de investigación dentro de la filosofía del lenguaje capitaneada por Hillary Putnam y Donald Davidson. Los trabajos que abordan temas más sociales y que tienen que ver con el sujeto son de filósofos alemanes exiliados: Marcuse, *El hombre unidimensional* (1964), y Hannah Arendt, que retoma el estudio en el campo de la teoría política con *Sobre la revolución* (1963)

Las relaciones que se pueden establecer entre lo que se trata de transmitir desde el mundo de la música y lo que preocupa a los filósofos en los años 60 son bastante más numerosas que en otras épocas. La preocupación por los temas sociales a nivel político o de convivencia y por los temas más intimistas que se refieren directamente al sujeto y sus relaciones con el mundo, que están presentes en las filosofías (sobre todo continentales), lo están también en la música, tanto en las letras de las canciones como en la actitud de los músicos.

Esto se debe a que ciertos géneros musicales en torno al rock, al folk, etc., a pesar de seguir siendo comerciales y por tanto estar en cierta medida controlados por las discográficas, luchan por cierto margen de libertad.

Es una música reivindicativa, que protesta ante las injusticias sociales, como es el caso de las letras de Bob Dylan que canta en contra de la violencia en *Blowin in the wind* o contra el racismo en *Huracán*, y que también reclama la libertad del sujeto para hacer lo que quiera con su vida y su cuerpo, como es el caso de las

canciones más intimistas de The Doors, por ejemplo *Break on through*. Se mezclan, por tanto, dos elementos que en principio estarían enfrentados: el colectivismo y el individualismo.

4. LOS AÑOS 70 Y LA *DISCO FEVER*

4.1. Contexto social

La década de 1970 viene claramente marcada por los años finales de la década anterior, sobre todo por el mayo del 68. En Estados Unidos, Richard Nixon llega a la presidencia del país, favorecido por la duración del conflicto de Vietnam, promovido por el presidente anterior, y la muerte de Robert Kennedy.

Tres puntos serán los característicos de esta década en los Estados Unidos, a saber, los asuntos raciales, el movimiento feminista y los problemas medio-ambientales. El conflicto racial, muy importante en el país, comienza a disminuir con la promulgación de leyes que evitaban la segregación racial, por ejemplo, en los colegios o a la hora de asegurar el voto de la población negra. Así mismo, la población inmigrante había crecido en el país, y eso era algo muy a tener en cuenta. Con respecto a las mujeres, algo semejante. También se promulgan leyes con el fin de evitar la discriminación de corte sexual en el trabajo, algo coherente con el movimiento feminista que cada vez crecía más. Y se comienza a tener una conciencia sobre el medio-ambiente, sobre la agresión que el hombre hacía sobre la Naturaleza. Se pretende protegerla, y para ello se prohíbe, por ejemplo, el uso del DDT en la agricultura. De todas maneras, ver que no llega el fin de la guerra de Vietnam, junto con el escándalo del *Watergate*, provocaron la salida de Nixon del poder y, tras un breve período al frente del país por parte de Gerald Ford, la llegada al poder de Jimmy Carter.

Y en el plano ya propiamente político, hay un acercamiento entre las grandes potencias, Estados Unidos, China y la URSS, liderada una por Mao y la otra por Bresnev, e iniciando planes, como ejemplo, para la disminución de los armamentos nucleares. La verdad es que la crisis de los misiles de Cuba hizo ver que se había llegado lo suficientemente lejos.

En Europa se avanza poco a poco hacia la unión de todos los países, en una CEE que iría aumentando su número de socios, incluso con una siempre reticente Gran Bretaña. Más en particular, y echando un vistazo a España, podemos ver

cómo el régimen franquista ya pega sus últimos coletazos, y con la muerte de Franco se convierte en jefe de estado Juan Carlos I. Desde este punto, se inicia un proceso de transición hacia la democracia de forma pacífica, con la celebración de las primeras elecciones en las que el UCD (Unión de Centro Demócrata) sería el primer vencedor, con Adolfo Suárez como líder, y seguido de un PSOE con un joven Felipe González al frente.

Lo que hemos de tener en cuenta es que es una época en la que la influencia del pasado reciente, de cosas como la revolución *hippie* o el *mayo del 68* francés, aún están presentes. Y lo vemos en que aún existe una sociedad que mantiene gestos de rebeldía en pos de un mundo que creen que puede ser mejor, que aún mantienen su creencia en utopías sociales. Esto provocará crisis religiosas, y el intento de llegar a esas utopías de una forma u otra, bien a través de la violencia (hay una gran extensión de movimientos terroristas) o de métodos más pacíficos, mediante el consumo de drogas que permiten la evasión de la realidad hacia esos mundos mejores. La película *Fiebre del sábado noche* podría ser un reflejo a escala pequeña de esto: un joven con problemas en casa, que no le gusta el mundo en el que vive durante la semana, y que ansía la llegada del sábado y su noche, que es para él una especie de paraíso terrenal. Y es precisamente en esta película donde vemos el mayor ejemplo del tipo de música que va a dominar la década.

4.2. Aparece el *disco*

Paso a paso, hemos llegado a la década de los años 1970-1980, y en ella la música que, no sin pasar previamente desapercibida, va a triunfar será la denominada música *disco*.

Nacida en el seno de grupos homosexuales, latinos y clubes urbanos afro-americanos de los Estados Unidos, era una melodía que bebía del soul y se apoyaba en sonidos rítmicos constantes amén del constante sonido de fondo ofrecido por el bajo. Como en todas las cosas, sus inicios serán lentos y no será muy bien aceptada. Aún así, van apareciendo distintos temas que ofrecen este nuevo sonido, llevados a cabo por las que luego serán grandes figuras. Así tenemos a Barry White con *Love's theme* o a Manu Dibango's con *Soul Makossa* (ambos en 1973), y a George McRae, que con *Rock your Baby* alcanzaría en 1974 el primer puesto de las listas de venta en Gran Bretaña. Y Van McCoy, con *The Hustle* (1975), haría realidad la unión definitiva de música *disco* y baile.

Entre 1975 y 1976, eran KC y la Sunrise Band los que colocaban entre los primeros puestos éxitos de la música disco, como (*Shake, shake, shake*) *Shake your booty*, en los que introducían instrumentos de percusión latinos. La siguiente innovación vendría de la mano de Donna Summer y *Love to love you, baby* (1976), éxito de ventas en el que introduce por primera vez el uso de sintetizadores, algo que influenciará en el *disco* europeo con ABBA. Pero aún estaría por llegar el espaldarazo definitivo.

A finales de los setenta se estrena en todos los cines *Fiebre del sábado noche* (*Saturday night fever*, 1977), de John Badham y música de los Bee Gees. La importancia de esta película se puede considerar en dos aspectos. Por un lado, la banda sonora. Los Bee Gees crean para la ocasión una serie de composiciones que quedarán grabadas a fuego en la memoria de todo aficionado a la música *disco*: los sencillos *Stayin' alive*, *How deep is your love* y *Fever night* estarán entre los diez primeros puestos de las listas de éxitos a la vez, y la banda sonora en conjunto, que incluía temas como *Disco Inferno* de los Trammps además de los propios de los Bee Gees, se mantendría durante veinticuatro semanas seguidas en el número uno.

Y por otro lado, el estético. El protagonista de la película, interpretado por John Travolta, tiene unas características muy definidas. Tony Manero, que así se llama, durante la semana trabaja en una ferretería ansiando la llegada del sábado, en cuya noche se transforma y se convierte en un *animal de discoteca* con una vestimenta muy peculiar, así como con una forma de baile ya famosa en el mundo entero, incluyendo posturitas de todo tipo¹.

Esta película tendría una continuación con *Stayin' alive* (1983), también protagonizada por Travolta y dirigida por Sylvester Stallone (¿?). A pesar de que fue el fracaso que auguraba, los Bee Gees se encargarían nuevamente de componer nuevos temas para ella, y en este caso no hubo ese fracaso, pues ellos obtuvieron dos nuevos éxitos: *Someone belonging to someone* y *Woman in you*.

Pero a pesar de que se podría sugerir un flamante futuro para el *disco*, a medida que la influencia de la película iba desapareciendo también lo hacía el éxito de la música. La música disco comienza a decaer en la década de los ochenta, y únicamente en lugares de ambiente gay continuaba mostrando su

---

¹ Tony Manero no es un mero personaje de ficción. Existió realmente y fue un coreógrafo y bailarín de Nueva York sobre el cual, y con ciertas licencias, se creó al de ficción.

fortaleza, con grupos como los Village People. De todas maneras, se mantuvo latente durante toda la década hasta que en los noventa, con la difusión del *house*, que debía mucho al *disco*, pareció sufrir un pequeño renacer.

Estamos ante una música con desarrollo corto (nace hace apenas unos 25 años), pero de la que brotan distintos grupos y cantantes. Así mismo, estamos ante la música que tiene una clara función social, en tanto que las discotecas se convierten en punto de reunión inexcusable, y por otro lado la música pasa a tener un objetivo concreto: se hacía música exclusivamente para ser bailada en discotecas. Por tanto, lo mejor es dar un pequeño repaso a los más representativos.

The Bee Gees. Este grupo inglés comienza su carrera musical en Australia. Robin, Barry y Maurice (estos dos últimos mellizos) son tres niños que en 1960 tienen diez años los mellizos y trece el tercero, y que andan de radio en radio en busca de una ocasión que les da Bill Gates, un DJ de la zona que les permite actuar en la televisión local. En esta época nacen los Bee Gees, que en 1963 firman su primer contrato profesional con la Festival Records de Australia gracias al sencillo *Three kisses of love*.

Mientras permanecen en Australia, a pesar de reconocerse su talento, llegando a considerárseles el mejor grupo del año 1966, no logran ningún éxito de ventas. Así es que en 1967 deciden volverse al Reino Unido y lo hacen en barco. Esto es importante, porque durante la larga travesía consiguen por fin el tan ansiado número uno: *Spicks and Specks*. Este tema se incluía en unas maquetas que habían enviado a Inglaterra previamente, y que serían escuchadas por el productor Robert Stigwood, que a su llegada les contrata y el trío inicial se convierte en un quinteto con Vince Melouney, guitarrista, y Colin Petersen, batería.

Ahora estaríamos ante un gran grupo que cosecharía su primer éxito, *New York mining disaster 1941*. Los siguientes temas también sería éxitos, y la fama que de repente les desborda provoca que Robin, uno de los tres hermanos, abandone la formación, para hacerlo poco después Melouney y Petersen. Sin

embargo en apenas un año volverían a unirse para crear una de las carreras más laureadas: *Lonely days* se convierte en su primer disco de oro. ¿Qué vendría después? *Main course* sería disco de oro y platino; *Jive talkin'*, número uno en ventas y disco de oro, y *Children of the world* sería la tripleta: número uno, disco de oro y disco de platino.

Llegan los años finales de la década de los setenta y su productor decide introducirlos en el mundo de la música disco, donde obtienen el mayor éxito de toda su carrera, como ya hemos visto. La banda sonora de *Fiebre del sábado noche* los catapulta de forma inmediata a la fama internacional.

Desde entonces prosiguen juntos su carrera musical de forma ininterrumpida, alternando trabajos propios con otros: componen para otros artistas, Robin lanza un disco en solitario bajo los auspicios de la productora de sus otros dos hermanos...

Obtienen nuevos éxitos, pero éstos ya mucho menores que los de antaño, a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. En esta última ya reciben distintas menciones a causa de sus contribuciones a la música, de forma que les conceden el *International Artist Award* de la *American Music Awards*, o el *Lifetime contribution to music* de la *World Music Awards*. Incluso en la Australia en donde hicieron sus primeros pinitos reciben premios semejantes.

Actualmente, su carrera se ha visto afectada por la muerte de Maurice en 2003, apenas meses después de presentar el concierto del disco recopilatorio de toda su carrera musical. Con esta muerte anunciada (su estado de salud era muy delicado) estamos ante un punto muerto en la carrera de un de los grupos más famosos de todo el mundo.

ABBA, por otro lado, sería un grupo sueco que tiene su germen en el encuentro de Björn Ulvaeus, proveniente de la música folk, con Benny Anderson, que desarrollaba su carrera en el grupo The Hep Stars, en el año 1966. A ellos dos se les unirían más tarde las dos chicas que conformarían el cuarteto final: Agnetha Fältskog, que se casaría con Björn en 1971, y Anni-Frid Lyngstad (más conocida por Frida), que como la anterior contraería matrimonio con el otro componente del grupo, Benny, en 1978. Ambas venían de una carrera en solitario como cantantes.

Una vez todos juntos (pero aún sin llamarse ABBA), su primer tema no trasciende, no así con el segundo sencillo, *People need love*, que llega a tener un éxito a tener en cuenta. En 1973 son seleccionados para representar a Suecia en

el Festival de Eurovisión, y allá llegan con la canción *Ring, ring*, obteniendo la tercera posición en el evento, a la par que tanto el disco como la canción se convierten en su primer éxito de verdad.

Al año siguiente, 1974, son nuevamente seleccionados para acudir a Eurovisión, y esta vez, ya siendo conocidos como ABBA (acrónimo compuesto por las iniciales de sus nombres) y con la canción *Waterloo*, ganan el concurso. Se convierten en el grupo de moda con su sonido desenfadado y alegre que, junto con el concurso ganado, se convertirá en una carga durante un tiempo, hasta que en 1976, con *Mamma mia*, se consolidan como grupo y dejan atrás Eurovisión. A partir de aquí se suceden distintos discos cuyas canciones copan primeros puestos; son temas conocidísimos como *Dancign Queen* o *Fernando*.

En 1978 deciden acometer el mercado de los Estados Unidos con el tema *Take a chance on me*, seguido de *Chiquitita*. Pero al año siguiente, en 1979, Björn y Agnetha se divorcian, aunque esto no es el final de ABBA. De hecho, ve la luz *Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight)*, y en 1980 su siguiente éxito será *Super Trouper*. Pero aquella visión del grupo como un par de parejas alegres y radiantes de felicidad va desapareciendo, pues el divorcio provoca unos primeros roces entre ellos. A ello se le añade el divorcio en 1981 de Benny y Frida, sólo tres años después de haberse casado.

En 1982, tras casi veinte años juntos, deciden tomarse un descanso que casi se podría traducir como la disolución del grupo, puesto que no han vuelto a sacar un nuevo disco, salvo las recopilaciones periódicas. Si bien en 1999 un cuarteto formado también por dos parejas de chavales nórdicos llamados A-Teens, les hicieron un pequeño homenaje con su primer disco, llamado *The ABBA generation*, donde versionaban todos los éxitos antes mencionados de la formación original. De todas maneras, estos A-Teens no deben ser confundidos con unos nuevos ABBA ni mucho menos.

Boney M es, en cambio, un grupo afro-americano conformado por tres mujeres y un hombre, éste muy recordado por no poder mantenerse quieto en el escenario más que por su voz. Con ellos, la idea de la música *disco* como un sonido para el baile fue llevada a su máxima expresión.

Realmente este grupo nace de la imaginación del productor Frank Farian, que compone el tema *Baby, do you wanna bump?* en 1974 bajo el seudónimo de *Boney M*. Lo que él no esperaba era el tremendo éxito que iba a tener, tanto que la gente demandaba una actuación del grupo. Así que tuvo que juntar a cuatro

mujeres y un hombre para una actuación. Pero el éxito continuaba siendo tal que se decidió a crear una formación de verdad y así nace Boney M tal y como lo conocemos, formado por Marcia Banet, Liz Mitchell, Maizie Williams y Bobby Farrell, que sería sustituido por Teggie Tsiboe de 1982 a 1984.

A partir de entonces cosechan éxitos con diferentes canciones. El punto de partida es 1976 con *Daddy cool*. En 1977, *Ma Baker* sería número uno de las listas en la mitad de Europa, y al año siguiente, el número dos de esas listas sería ocupado por *Rivers of Babylon*, justamente en el momento de mayor popularidad para el grupo. Otros temas muy conocidos de la formación serían *Rasputin*, *Sunny* o *Hurray! Hurray! It's a holy-holiday*, que les convertirían en un fenómeno en toda Europa y resto del mundo hasta la mitad de los años ochenta.

Pero no sólo los grupos fueron los que mantuvieron en pie la música *disco*. De entre los solistas podemos destacar distintos nombres. Una muy destacada es **Donna Summer**, que irrumpe en escena con *Love to love you, baby* en el año 1975 alcanzando un segundo puesto en las listas de éxitos. En esta línea aportaría otras canciones como *Spring affair*, *Could it magic* y *Hot stuff*, recordado en los noventa con la película *Full monty*. A pesar de la muerte del *disco* a finales de los setenta, Donna Summer supo adaptarse y continuar con su carrera musical, viviendo entre ritmos cercanos al gospel, así como con otros más cercanos al pop.

Barry White es considerado como uno de los primeros que componen un tema *disco* como es *Love theme*, pero dirigió su trayectoria musical hacia canciones más románticas, hacia las baladas, llegando a ser conocido como un verdadero *love man*, musicalmente hablando. **Gloria Gaynor** también tuvo su momento de fama cuando *I will survive* vio la luz, convirtiéndose en uno de los himnos gay más populares que sería desde entonces continuamente versionado. E incluso el mundo del cine tuvo su melodía *disco* de la mano de **Isaac Hayes**, que

compone el tema principal de la banda sonora de la película *Shaft*². Si bien la película era bastante mala, la composición de Hayes la hizo muy famosa al ganar para ella el Oscar a la mejor canción.

4.3 Otros movimientos musicales

A pesar del reinado del *disco*, otros sonidos también campaban por la década de 1970 y, por tanto, debemos hacer una mención aunque sea de forma breve.

New wave / Punk

Ambas aparecen como movimientos en contra de la música que se está dando en la década. La *new wave* pretende un retorno al pop inicial, al anterior de los años sesenta, un poco al origen que aún no ha pasado por lo psicodélico, y para diferenciarse como nuevo movimiento se hacen llamar así: nueva ola.

Aquí ubicamos como mejor representante a *The Police*, banda liderada por Sting, que luego llevaría a cabo su carrera en solitario. Entre sus temas más conocidos encontramos *Brand new day*, *Roxanne* o la muy famosa *Every breath you take*, es decir, canciones que pretendían recuperar la belleza y melodía del pop original.

Por otro lado, el *punk* también nace con esa vitola de rebelde. Su oposición es hacia la música comercial y se caracteriza por estar conformado por unos intérpretes que prefieren tocar aunque no sepan ni una pizca de solfeo, por ejemplo. Es una música provocadora, anárquica, que pretende ser un revulsivo bajo la idea de lemas de *Hazlo tú mismo* y semejantes. Además venía acompañado de una estética muy particular con cazadoras de cuero, imperdibles por todas partes y melenas en forma de crestas.

Aquí el grupo que podríamos destacar son los *Sex Pistols*, que surgen en la segunda mitad de la década en Inglaterra. A pesar de ser una formación de corta vida, tuvieron tiempo de armar un buen escándalo con su disco *God save the Queen*, en cuya portada aparecía la reina con un imperdible en la boca. Tanta polémica se creó alrededor de él que, finalmente, se acabó convirtiendo en un éxito de ventas.

---

² No se debe confundir con el *remake* protagonizado por Samuel L. Jackson en 2000, al cual también aportó su trabajo Hayes, remasterizando y dando un mayor ritmo al tema original.

Heavy

Los músicos del heavy pretendían considerarse como los continuadores de aquel rock primigenio, original, basándose en los rifts de los sesenta y con las figuras de Jimi Hendrix o The Who contribuyendo a ello.

Esta música viene caracterizada por, referida al sonido, una guitarra mucho más fuerte, así como por utilizar el bajo eléctrico, que luchaba con la batería por llevar la voz cantante (nunca mejor dicho) con respecto al ritmo. Y al hablar de su estética, vestimentas de cuero, largas melenas y una actitud en las actuaciones tirando a agresivas. Así, nacen durante la década grupos que seguirán la estela de Deep Purple, con su famosísima *Smoke on the water*, y Led Zepelin.

Ya en los ochenta aparecen nuevos grupos: AC/DC, Iron Maiden, Guns'n'Roses, o los españoles Barón Rojo y Obús. Junto con estos también aparecen los denominados popularmente *heavy de champú*, Bon Jovi o Europe, famosos por su único éxito *The final countdown*. La causa de ello fue que se les acusó de dirigir su música hacia un público más comercial, sobre todo a las adolescentes, para lo cual su actitud era menos agresiva y llevaban una cabellera mucho más cuidada que los adscritos al heavy puro y duro.

Reagge

Para acudir al nacimiento del reagge debemos ir a Jamaica, pues este sonido nacería de la fusión de los ritmos del rock y de los propios de las etnias tropicales, en este caso Jamaica. El calypso era el ritmo tradicional, y el ska, también procedente de allí, ya era conocido en Gran Bretaña gracias a la difusión dada por los jamaicanos residentes allí.

Pues todo ello lo toma Bob Marley, jamaicano de ascendencia inglesa, creando el sonido *reagge*, que lo difundirá a través de temas como *No woman, no cry*.

Rock

El rock continúa su propia evolución, y lo hace básicamente durante los setenta en tres variantes. En primer lugar podemos hablar del rock progresivo, con representantes tales como Genesis o Pink Floyd, que pretendían hacer del rock una música orquestal, de tipo sinfónico.

El *glam rock* aparece al principio de la década y se podría definir así: frivolidad más color. El motivo, y de ahí su nombre, está en la estética de sus cantantes, y no tanto en la propia música: maquillaje exagerado, lentejuelas, plataformas y ambigüedad sexual. David Bowie es el mejor exponente aquí, que utilizó este estilo musical para lanzar su carrera.

Y finalmente, el *rock urbano*, cuyos temas son la ciudad y todos los problemas que la rodean, de forma tal que se llega a mitificar tanto la música como la ciudad a la que se aparece. Lo mejor es poner un ejemplo y ése es Bruce Springsteen, alias *The Boss*³. Su gran triunfo le llega en 1974, junto con su banda, The E Street Band, con el tema *Born to run*, que nos habla de un joven de cualquier ciudad norteamericana, rodeado de drogas, delincuencia, etc., y que corre intentando escapar de todo ello. De todas maneras, su gran éxito le vendría de la mano de *Born in the USA* (1984) que, a pesar de la creencia general, no es una alabanza ni mucho menos a su país de origen, a los Estados Unidos. Podríamos decir que tiene más de crítica social que de otra cosa. Springsteen es poseedor de un Oscar por *Streets of Philadelphia*, tema central de la película *Philadelphia*, en la que se analizaba la reacción de la sociedad ante personas afectadas de la enfermedad del SIDA.

En esta línea aparecerá en la década de los ochenta, en España, Carlos Goñi, más conocido por Revólver, que con canciones como *El Dorado* o *Lo que Ana ve*, pretende reflejar también los problemas de una sociedad, la española, como son los malos tratos.

4.4. Contexto filosófico

En el ámbito europeo, la influencia de Heidegger aún es notable, aunque aparecen nuevas escuelas como la hermenéutica, de la mano de Gadamer. Es Francia quien aporta mayor obra filosófica de la mano de Foucault y Deleuze, que publican obras relacionadas con la tensión entre poder y filosofía o de análisis social. Y de igual manera aparecen los postmodernos Lyotard y Baudrillard, que también llevan a cabo obras de análisis sociológico, aunque éstas más cercanas a posturas izquierdistas, uniendo en ocasiones marxismo y psicologismo.

---

³ *Boss* se traduciría por "jefe", y se utiliza este término frente a *chief* porque ofrece ese tinte más de obrero de a pie de calle que se pretende buscar desde este estilo musical.

También desde Francia aparecen unos filósofos que conforman una generación de "nuevos filósofos", que también son cercanos a las teorías de Marx, revisando su legado. Así mismo, nace también una serie de figuras que debaten sobre la cuestión de la filosofía de género; son gente como Julia Kristeva.

Desde la zona anglosajona, Popper es el que sigue manejando muchos hilos, protagonizando debates muy interesantes dentro del campo de la filosofía de la ciencia contra gente como Feyerabend y su teoría del anarquismo científico o Lakatos.

Putnam o Davidson ejercen su trabajo dentro de la filosofía del lenguaje, pero quien ofrece la obra más representativa es John Rawls, que presenta su *Teoría de la justicia*, con la que pretende renovar los planteamientos de la ética y la filosofía política desde un contractualismo renovado.

Estamos ante una serie de filósofos que ejercerán una gran presión e influencia entre las generaciones venideras.

5. LOS AÑOS 80 DE LA *MOVIDA*

5.1. Contexto social

Posiblemente nos adentremos ahora en la década más densa en lo que se refiere a acontecimientos a escala mundial, sobremanera si nos centramos en lo estrictamente político. Una primera mirada la podemos dirigir hacia Estados Unidos, donde en 1981, el en otro tiempo actor Ronald Reagan se hacía con la presidencia de la nación. Con él parece que se produce de una forma muy sutil un nuevo auge de las tensiones procedentes de la Guerra Fría.

Con un discurso totalmente beligerante contra los soviéticos, aumentó el número de armas nucleares hasta límites totalmente irracionales escudándose en la excusa disuasoria de las mismas. La figura de Edward Teller⁴ ha de ser digna de mención. Con una fe casi enfermiza en los usos benignos de las armas termonucleares (bombas de hidrógeno, mucho más destructivas que las nucleares

---

⁴ El señor Teller es una persona que desde nuestra visión actual es digna de ser temida. Ferviente anti-comunista y tecnófilo, aprovechó la propaganda en contra de la URSS para provocar el desarrollo de armas nucleares, incluso en la década de los 90 intentó proyectos para volver a investigar y desarrollar nuevas generaciones de armas nucleares, llegando a afirmar que se podría construir armas tales que sólo dañarían estructuras y no humanos.

convencionales), propuso al presidente Reagan la construcción de un sistema de defensa ante un posible ataque nuclear soviético, a saber, la IDF o Iniciativa de Defensa Estratégica⁵, que pretendía poner en órbita un sistema láser del tamaño de una mesa y alimentado por una bomba de hidrógeno, de tal forma que sería capaz de destruir 10.000 ojivas nucleares y ofrecer una protección total a la población estadounidense.

El caso es que Reagan se creyó todo lo que se le dijo e inició el proyecto. La respuesta inmediata por parte de la Unión Soviética fue que los asesores soviéticos, como Andréi Sajarov, indicaron al presidente soviético la necesidad de aumentar el arsenal nuclear ruso. La IDF más que reducir el riesgo de una guerra termonuclear, lo aumentó, y de igual manera las relaciones entre las dos potencias también aumentaron su enfriamiento.

Sin embargo, a la URSS le quedaba poco tiempo de vida, y posiblemente la puntilla fue otro acontecimiento producido en esta década: la caída del muro de Berlín. Dicho muro, levantado en los años sesenta como consecuencia del reparto de Alemania tras el fin de la II Guerra Mundial entre las potencias vencedoras, dividió la ciudad así como el país en un territorio capitalista (oeste) y otro comunista (este). Fue derrumbado el 9 de noviembre de 1989 por los propios berlineses, dando lugar a la reunificación germana y así el mayor símbolo de la Guerra Fría dejó de existir.

De todas formas, como ya hemos dicho, a la Unión Soviética le quedaba poco tiempo de vida. En 1985 llega al poder Mijaíl Gorbachov, relevando a Chernenko, y ante el anquilosamiento económico y político que se encuentra, decide afrontar una serie de cambios, un proceso interno de reformas para levantar al país. Se inicia así la *perestroika* o cambio, con una total transparencia política o *glasnost*.

Paradójicamente, la *perestroika* produjo el inicio del fin. Con ella, muchas de las repúblicas que conformaban el país despertaron con una renovada identidad nacionalista, de forma que las tensiones internas fueron en aumento. Mientras se iba hacia una economía de mercado, se retiraban los elementos militares de Afganistán, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental, y se empezaba a firmar acuerdos con EE.UU. y Europa; el desabastecimiento de la población y consiguiente descontento dio lugar a una serie de huelgas. Ya en los años 90 hubo un intento de golpe de estado por parte del Ejército Rojo, apoyados por las

---

⁵ Más conocida popularmente como *Star Wars* o guerra de las galaxias.

clases conservadoras; aunque no triunfó, Gorbachov quedó muy debilitado políticamente. Repúblicas antes soviéticas comenzaban ahora a hacerse independientes, de tal forma que ante tal desbarajuste el proceso de descomposición de la URSS no tuvo marcha atrás y culminó en los 90, cediendo su puesto Gorbachov a Boris Yeltsin y pasando nuevamente a ser Rusia, con una extensión igual a la que tenía en el siglo XVII.

Y si centramos nuestra vista en España, observaremos que el proceso de transición política de la dictadura a la democracia seguía su curso, a pesar de algunos intentos por lo contrario, como el fallido golpe de estado del 23-F en 1981, por el teniente coronel Tejero. De todas maneras, España se veía en acontecimientos tan distintos como su adhesión a la antigua CEE, a la OTAN (no sin una gran polémica) o la celebración de un campeonato mundial de fútbol.

5.2. Grandes figuras

Si bien dentro de los movimientos musicales habría que mirar sin duda alguna a la capital madrileña, y se hará a su debido tiempo, la figura indiscutible de la década es Michael Jackson (1958)

Nace en el seno de una familia con tradición musical, pues su hermana, LaToya Jackson, también se dedicaría a la música, y de igual manera el propio Michael inicia su carrera musical junto con cuatro de sus hermanos formando los *Jacksons Five*, formación juvenil que alcanzaría cierta fama y éxito durante los años setenta, y todo ello bajo la tutela del padre de todos ellos. Sin embargo, es el propio padre, autoritario y abrumado por el éxito, el que acaba provocando la disolución del grupo. En ese momento Michael decide lanzarse a por su carrera en solitario.

Así es que inicia una trayectoria durante los ochenta repleta de éxitos. El primero de ellos sería *Thriller*, en 1984, siendo quizá más famoso el video-clip realizado a tal efecto que la propia canción. Y es que la transformación en muerto viviente que Jackson lleva a cabo en él marcó a toda una generación, y además fue también un hito a la hora de grabar video-clips.

Tras esto vendrían más discos como *Bad* (1987) y *Dangerous* (1991), con sencillos como *Black or white*, o canciones para bandas sonoras de películas como *El príncipe de Zamunda*, protagonizada por Eddy Murphy, que le hicieron ganar discos de oro y de platino con una facilidad pasmosa. Todo su éxito le facilitó una gran riqueza personal que le permitía comprar lujosos ranchos en Estados Unidos y llevar una vida que, siendo magnánimo, se la podría tachar de excéntrica, a la par que le bastaba para autoproclamarse *rey del pop*.

Así pues que no resulte extraño que con rapidez se le asociase con asuntos de pedofilia y drogas, que provocó un descenso en su popularidad como en sus ventas. Un intento de remediar esta imagen a la que se le estaba asociando fue su conato de matrimonio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis y Priscilla Presley, pero la mecha ya estaba encendida y no había forma de hacerla parar.

El matrimonio, condenado desde su inicio al fracaso, se deshizo al poco tiempo, y a la mala prensa que estaba teniendo Jackson se le unió el saber que padecía ciertas fobias, sobre todo de tipo médico, por lo que era frecuente verle en actos públicos con mascarillas para protegerse de gérmenes, o con paraguas a plena luz del día para que los rayos solares no le afectasen.

La cuesta debajo de este cantante se intentó frenar en el año 2002, cuando produce y saca a la venta un nuevo disco, *Unbelievable*, pero apenas sí tiene trascendencia y su venta ya no es la de aquel ídolo de los ochenta. Es por estos últimos años cuando se le vuelve a ver y aparece ante todos como una persona que probablemente padezca algún trastorno mental, pues es lo único que cabe esperar de alguien que llega a asomarse con un bebe a un balcón y zarandearlo ante todos, con el peligro de que le caiga al vacío.

Es, tristemente, un ejemplo de ascenso al paraíso y posterior caída, del que seguramente haya sido el *rey del pop*, y no porque él mismo se hubiese querido dar ese título.

La que se puede considerar, tomando las licencias que se tomó Michael Jackson, como *reina del pop*, sería Louise Fortin, más conocida por **Madonna** (1959)

La carrera de esta cantante nada tiene que envidiar a la de su "homólogo" masculino. Madonna, cuyo nombre completo es el de Madonna Louis Veronica Fortin, nace en Bay City (Michigan), siendo hija de padre italiano y madre canadiense. Contando con sólo seis años, su madre muere con treinta de un cáncer, hecho que influye en su vida, aunque no le impide comenzar a recibir

clases de baile, lo que le permite acceder a una beca en la Universidad de Michigan y posteriormente irse a Nueva York a ampliar sus estudios de arte.

En 1983 edita su primer sencillo, *Everybody*, y luego el disco *Madonna*, iniciando una carrera que, sin duda alguna, estará llena de polémica a pesar de tener en cuenta su nombre artístico⁶ o canciones como *Like a virgin*. Esta canción se incluye en su segundo disco, de igual nombre, editado en 1984, que la lleva a los primeros puestos de ventas.

En 1985 destacamos dos acontecimientos. Primero, protagoniza la película *Buscando a Susan desesperadamente*, y segundo, se casa con un actor de la nueva generación, Sean Penn, matrimonio que durará sólo cuatro años. Aún así, llega a protagonizar con él una segunda película, *Shangai surprise*, que esta vez fue un

gran fracaso en taquilla y también, entre medias, edita su tercer disco: *True blue*, en esa misma línea de polémica.

Poco a poco Madonna se va convirtiendo en ídolo de adolescentes, que sin ningún pudor imitan su imagen de chica rebelde y polémica, que llega a un nivel máximo cuando en 1989 saca a la venta *Like a prayer*, que la enfrenta directamente con la Iglesia puesto que en el video-clip muestra una imagen de un Cristo negro que cobra vida para enamorarse de ella, llegando a besarla en el propio video-clip. A pesar de todo, el disco se convierte en el más vendido de su carrera.

En 1990 realiza una nueva película, la colorida *Dick Tracy*, junto con Warren Beatty, con el que también protagoniza un romance. Así mismo, es la encargada de la banda sonora, como ocurriría de igual manera en 1996 cuando protagoniza, junto al español Antonio Banderas, *Evita*, largometraje por el que ganaría un Globo de Oro a la mejor actriz. Entre ambas películas tendría tiempo a lanzar dos discos: *Erotica* (1992) y *Bedtime stories* (1994), así como un libro cuyo título es por si mismo bastante elocuente: *In bed with Madonna*.

Tras dar a luz a su hija, Lourdes María, publica en 1998 *Ray of Light*, y en 2000 *Music*, que incluye gran cantidad de sonido electrónico, y finalmente, en 2003, junto con un recopilatoria, su, hasta ahora, último trabajo original: *American Life*.

---

⁶ *Madonna* es el término italiano para referirse, sobre todo en arte, a la Virgen María.

Pero durante los ochenta no sólo tenemos solistas, sino también grandes grupos, de entre los cuales podemos destacar, sobre todo, uno: **QUEEN**.

Durante el verano del 68 Brian May y Tim Staffel habían formado un grupo llamado Smile. A través de un anuncio en el Imperial College de Londres conocen a Roger Taylor, y se quedan asombrados con su forma de tocar. Pronto empiezan a dar conciertos, siendo teloneros de Pink Floyd en el Imperial College. En primavera de 1970 Tim Staffel se cansa de dar conciertos en clubs pequeños y deja la banda. Brian y Roger siguen adelante, y finalmente el cantante sería un amigo que desde hace tiempo les acompañaba a las giras y aportaba ideas sobre el look de Smile: Freddie Mercury. Así, en abril de 1970 empiezan su vida como Queen. Después de probar con varios bajistas, conocieron a John Deacon, que era justo lo que estaban buscando, el cuarto y definitivo miembro de Queen.

Mercury y John eran fanáticos de los Beatles, de los que toman cierta influencia. En el álbum *Hot Space* tienen una canción *Love is Real (Song for Lennon)* dedicada a John Lennon, imitando su estilo. Inicialmente su música era Hard Rock, y los medios les comparan con Led Zeppelin, pero Queen también lo combinaba en el escenario con el glam heredado de David Bowie (color, lentejuelas, zapatos de plataforma, teatralidad y maquillaje). Todos los miembros tenían diferentes gustos e influencias, pero supieron mezclar los aportes de cada uno y aprender de los demás.

Durante junio y julio del 75 ensayan su nuevo material: *Night at the opera* (número uno durante nueve semanas), con una de las canciones más emblemáticas de Queen: *Bohemian Rhapsody*, con más de 100 voces mezcladas y toques de guitarra que acallarían una orquesta, tema con el que realizarían el primer vídeo musical de la historia. En 1975 ve la luz el álbum *A day at the races* (tanto éste como el anterior álbum hacen referencia a las películas de los hermanos Marx, de los que Freddie era un gran admirador), con éxitos como *Somebody to Love* (con un estilo cercano al Gospel) y la rockera *Tie Your Mother Down*.

En octubre de 1977 sacan el álbum *News of the world*, con éxitos como *We Will Rock You* y *We Are The Champions*, que alcanza el platino y se convierte en el himno de cualquier acontecimiento deportivo que se precie. En octubre de 1981 lanzaron *Greatest Hits*, *Greatest Flix* (colección de videos) y *Greatest Pix* (un libro biográfico con fotos del grupo). En 1982 lanzaron *Hot Space* y en 1984, *The works*, cuya canción *Radio Ga Ga* se convirtió en un nuevo gran éxito, así como *I*

Want To Break Free, en cuyo vídeo aparecían los miembros de Queen disfrazados de mujer, queriendo ridiculizar una serie de la televisión británica.

En 1985 tuvo lugar el festival *Rock in Río*, el más importante hasta la fecha, en el que participó Queen, siendo los grandes triunfadores. El 13 de julio participaron en otro festival, el *Live Aid*, el primero que se realizaba contra el SIDA. Antes del concierto, los miembros de Queen habían decidido distanciarse algo, pero debido al enorme éxito que tuvieron en el concierto cambiaron de opinión y decidieron continuar con más energías.

En 1986 aparece *A kind of magic*, banda sonora de la película *Los Inmortales (Highlander)*. Y en ese mismo año, la cantante de ópera Montserrat Caballé, una de las fans incondicionales de Freddie, se reunió con él en su casa de Barcelona. Allí hicieron una gran amistad y acordaron grabar un disco en conjunto. Freddie escribió una canción de Barcelona a la medida de Caballé. El sencillo apareció en España en septiembre de 1987 y rápidamente el Comité Olímpico Español lo adoptó como himno oficial de las olimpiadas que se iban a celebrar en Barcelona en 1992.

En 1989 se edita el nuevo álbum de Queen: *The miracle*, que pronto se convierte en otro gran éxito. Por aquella época, Freddie ya sabía que se estaba muriendo. Con el fin de la década, Queen fue elegido como el mejor grupo de los 80. En 1991 sacaron un nuevo sencillo, *Innuendo*, de casi siete minutos. Ni qué decir tiene que se encaramó en las listas de todo el mundo. El álbum salió poco después y siguió los pasos del sencillo.

La enfermedad de Freddie Mercury influyó en los discos que la banda editaba y sus letras hablaban de la llegada de un final que el propio Freddie presentía pero que nadie conocía.

A finales de 1991 publicaron *Greatest Hits II*, y el 23 de noviembre de 1991, Freddie anunció al mundo que padecía el SIDA. Al día siguiente fallecía en su casa, rodeado de familiares y amigos. Este hecho conmocionó a sus millones de fans, que no habían conocido la enfermedad de Freddie hasta el mismo final. Como homenaje a Mercury se lanzó un doble sencillo con dos temas: *'Bohemian*

Rhapsody y These Are the Day Of Our Lives. El dinero recaudado fue a parar a una organización para la lucha contra la enfermedad del SIDA.

El 20 de abril de 1992 se ofreció un gran concierto como tributo a Freddie. El escenario fue el estadio de Wembley, en Londres, y las 72.000 entradas se vendieron en apenas seis horas, sin saber siquiera quienes iban a actuar. El concierto fue televisado en directo para más de mil millones de habitantes de todo el mundo.

5.3. El caso específico español: la *movida*

Sin duda alguna, España debe poseer un hueco de honor dentro de todos estos años, puesto que la *movida* fue el movimiento que reflejaba el frenesí artístico y trasgresor de la juventud que habitaba el país, particularmente la madrileña. Es una época que se refleja muy bien en la película de Pedro Almodóvar *Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón*, de entre cuyo reparto destaca una figura que sería también representativa de la época, Alaska, tanto en televisión con programas muy recordados y, por qué no decirlo, también añorados, como *La bola de cristal*, como dentro del mundo musical, desarrollando una carrera artística en diferentes grupos.

El momento de esplendor de la *movida* lo podemos situar entre 1980 y 1983, que daría paso, entre 1984 y 1989, a una segunda etapa dorada del pop español. ¿Qué grupos y cantantes desarrollan su trayectoria en estas dos etapas? Vamos a destacar a los más relevantes.

Olvido Gara, más conocida como la antes mencionada **Alaska**, aparece junto con **Los Pegamoides** en 1980, con éxitos como *Horror en el hipermercado*. Con ellos discurriría su carrera hasta 1984, cuando crea una nueva formación con **Dinarama**, e inicia una nueva etapa también plagada de éxitos como *¿A quién le importa?* o *Bailando*. Ya consolidada como artista y también como musa del ambiente homosexual, en 1989 vuelve a dar un giro a su carrera, y crea el dúo **Fangoria**, desarrollando un tipo de música para pistas de baile que ha mantenido hasta hoy un constante número de seguidores aunque no en la cantidad que en sus inicios.

Mecano se podría considerar como la formación por excelencia de esta década. Compuesta por los hermanos Cano, Nacho y José María, y Ana Torroja, comienzan su carrera en 1981 con el tema *Hoy no me puedo levantar*, y bajo una

estética de origen británico llamada "nuevos románticos". A partir de aquí una trayectoria de más de quince años que les convierte en el grupo de más cantidad de discos vendidos en toda la historia de la música española. Canciones como *Maquillaje*, *Me colé en tu fiesta*, junto con otras de corte más intimista como *Mujer contra mujer*, *Me cuesta tanto olvidarte*, *Hijo de la luna* o *Cruce de navajas*, hicieron de este grupo todo un fenómeno social hasta que finalmente en la década de los noventa deciden, si bien y según ellos mismos, no disolverse, sí comenzar sus carreras por separado.

Y dentro del rock, los zaragozanos **Héroes del Silencio** son el grupo más representativo. Liderados por Enrique Bunbury, desarrollan su carrera durante la década con éxitos como *Duende* o *Entre dos tierras*. Pero acaban disolviéndose también, y Bunbury inicia una carrera en solitario con una estética totalmente reformada, imitando en ese aspecto con total descaro a Van Morrison, aunque en lo estrictamente musical se le considere por algunos sectores como un total innovador.

Otras bandas a mencionar serían la **Orquesta Mondragón**, a cuyo frente tenemos a Javier Gurruchaga; **Loquillo y los Trogloditas**, desarrollando sus temas dentro del rock también, y sobre todo **Los Rápidos** y **Los Burros**, bandas barcelonesas precursoras de uno de los grupos más importantes de la década: **El último de la fila**, compuesto por Quimi Portet y Manolo García. Estos dos fusionaban temas de pop clásico con melodías a flamencadas o andaluzas, aportadas fundamentalmente por García. Como no podía ser de otra forma, el dúo acaba también por deshacerse y García comienza entonces una carrera en solitario en la que el primer disco, *Arenas en los bolsillos*, tiene un enorme éxito.

Hemos hablado de grupos, pero también hubo solistas. **Miguel Ríos**, veterano rockero granadino, continuaba con canciones como *Santa Lucía*, *Bienvenidos* o *El blues del autobús*, donde hacía del rock algo totalmente profesional, haciéndose acompañar de excelentes músicos, con un alto nivel técnico y una grandiosa producción a la hora de grabar sus discos. El asturiano y malogrado **Tino Casal** se convierte en el único exponente de la estética *glam*, pues no en vano estuvo al lado de David Bowie, y nos dejó antes de su muerte en la carretera canciones como la famosísima *Eloise*. Y no podía faltar aquí **Joaquín Sabina**, primero junto a Javier Krahe y Alberto Pérez, que en 1981 publican *La mandrágora*, que se convierte instantáneamente en un éxito, y luego ya en solitario, con su característica voz a punto de quebrarse ofreciéndonos temas

como *Pongamos que hablo de Madrid*, *Calle Melancolía*, *El blues de lo que pasa en mi escalera*, *Y nos dieron las diez...*, o las más actuales *19 días y 500 noches* o *Ahora*. Sabina es por méritos propios no sólo un referente de la música de los ochenta, sino de la historia de la música española.

Continúan clásicos como **Miguel Bosé** (*Bandido*), **Víctor Manuel** y **Ana Belén** (*La puerta de Alcalá*) o **Joan Manuel Serrat** (*Penélope*). Y también nacen nuevas figuras como la de **Luz Casal** con temas como *Rufino* o *No me importa nada*. E incluso dentro del ámbito de la música clásica hay un representante, **Luis Cobos**, con sus adaptaciones muy particulares de los instrumentales clásicos que cosecharían un gran éxito.

Se podría decir, refiriéndonos exclusivamente a España, que nos encontramos ante una sociedad que está cambiando, que está padeciendo un tránsito desde la dictadura franquista hacia la democracia, donde conviven elementos aún anclados el pasado con otros que pretenden una remodelación del lugar donde viven, y ello se refleja en la música, en la que vemos que hay representantes nuevos, propios de las nuevas generaciones, pero también de esa etapa anterior, que intentan amoldarse a las nuevas situaciones. La *movida* es la expresión de esa libertad recién nacida en el ámbito de lo político que se extiende al resto.

Y si lanzamos la mirada en un tono más global, la música se convierte en la voz de los problemas que asolan el mundo. En los ochenta se producen desastres como el agujero de la capa de ozono, la explosión de Chernóbil, se inicia la deforestación del Amazonas o el desastre del *Challenger*. De ahí que no sea extraño ver cómo se inician acciones que intentan paliar todo eso, canciones como el *We are the world, we are the children*, cuyos beneficios se destinaban a paliar el hambre en el mundo, o ver a Sting ofreciendo su imagen para intentar parar esa deforestación amazónica así como a sus habitantes.

Los ochenta se trata de una década muy especial por todos los acontecimientos que ocurrieron en ella y de los que desde aquí sólo se puede hacer mención de unos pocos, y lo es, sobre todo, para aquellos que crecieron en ella, aunque esto sea algo común a toda generación con respecto a la época en que creció.

5.4. Contexto filosófico

Habermas alcanza un gran reconocimiento gracias a su obra fundamental, *Teoría de la acción comunicativa*, a la par que entra en diferentes polémicas con Hans Jonas. En Francia continúan su obra Deleuze y Foucault, como lo siguen haciendo también los postmodernos. Derrida sigue alcanzando su reconocimiento mundial y Simone de Beauvoir publica su despedida de Sartre.

Los pensadores que afianzan su respeto son Ricoeur y Levinas, en Francia, así como el italiano Vattimo. Los dos primeros escribiendo obras en las que hablan de ética y de metafísica, mientras que el tercero, influenciado por Nietzsche y el último Heidegger, propone un nuevo tipo de método filosófico, al que denomina pensamiento débil, que rápidamente alcanza una gran difusión.

Y dentro del ámbito anglosajón mantienen su influencia los autores ya mencionados en el apartado anterior. A Popper, Putnam y compañía se les unen nuevos filósofos bajo la misma estela. Es gente como Nozick, Cavell y sobre manera Richard Rorty, que siempre bajo polémicas, reivindica un nuevo pragmatismo.

6. LA DÉCADA DE LOS '90

6.1. Contexto socio-cultural

Resulta difícil hacer una reconstrucción de cual es el contexto socio-político y cultural de la década de los 90 puesto que apenas la hemos dejado atrás y no hay suficiente perspectiva histórica como para hacer una valoración general exacta.

En cuanto al panorama internacional se refiere, una vez caído el Muro de Berlín, y con él el último símbolo del bloque oriental soviético, se da por terminada definitivamente la etapa de la guerra fría.

Esto da paso a que, a partir de esta década, muchos hablen del Imperio Americano (refiriéndose obviamente a los EE.UU.) como el que controla la economía y la política mundial, lo cual es bastante difícil de refutar. Pero lo que es más fácil de poner en cuestión es hasta qué punto estamos ante un verdadero imperio. Una de las claves que resulta útil es la diferencia cultural que aún hoy existe entre Norteamérica y Europa, fruto del poso de una larga tradición.

Tampoco es ésta una década libre de guerras, todas ellas con carácter geoestratégico; quizás la más reseñable sea la 1ª Guerra del Golfo contra Irak siendo presidente de los EE.UU. G. Bush (por desgracia en el 2003 tuvo lugar la 2ª teniendo los EE.UU. como presidente al hijo del anterior). En esta guerra ya se apunta en cierta medida lo que caracterizará a la segunda, el hecho de que el objetivo primordial sea el control sobre el petróleo, siendo el dictador Sadam Husein un impedimento.

Un tema que está empezando a sonar con fuerza es el de la globalización, proyecto que fue usurpado por el neo-liberalismo, transformándolo en un proceso de integración de todos los mercados, luego afectaría principalmente a las estructuras políticas y financieras.

Los movimientos anti-globalización se oponen al proyecto liberal que lleva a la humanidad hacia una desigualdad social y económica total entre el primer mundo y el resto (el tercer mundo vive en los ´90 grandes hambrunas propiciadas además por la guerra y las sequías)

Pretenden hacer otro tipo de globalización o mundialización más justa. Lo curioso es que engloba a gente de muy distintas localizaciones geográficas e ideológicas. Los gobiernos actúan contra las manifestaciones de estos grupos con grandes despliegues policiales y haciendo un exagerado uso de la violencia. Si bien es cierto que no todos los miembros de los movimientos anti-globalización protestan pacíficamente, no se puede tomar el todo por la parte como en muchos casos hacen los medios de comunicación desvirtuando el movimiento.

En el mundo occidental es una época de hastío para la juventud, que se siente defraudada y desencantada. Surge la etiqueta de la "generación x", muy relacionada con el mundo de la música y el movimiento grunge, con la que caracterizan a los jóvenes de los 90 como rebeldes, alternativos, preparados y con recursos. Es más bien un producto de marketing que otra cosa.

6.2. Nuevos estilos musicales

El grunge es una nueva reacción de protesta por parte de músicos jóvenes e inconformistas contra el rock estabilizado. Grunge fue el nombre que la industria discográfica dio a un tipo de música muy característica que provenía de Seattle. Sus iniciadores fueron los grupos Nirvana y Pearl Jam.

Nirvana estaba encabezado por el carismático Kurt Cobain. La música que hacían volvía a ser rock poco pulido, sucio o garajero, que es como se le suele denominar en los medios profesionales, como reacción al rock más "diplomático". En sus inicios tenían por costumbre destrozar sus instrumentos al final de casi cada actuación (como ya hicieron otros como Jerry Lee Lewis en los comienzos del rock), aumentando así sus ya graves problemas económicos.

Su primer single fue grabado en 1988 y producido por Jack Endino. Se componía de dos canciones: *Love Buzz* (versión del grupo holandés Shocking Blue), y *Big Cheese*. Sólo se editaron 1.000 copias. Poco después Nirvana entraban en el estudio a grabar *Bleach*, su primer álbum, grabado en tres días con el ridículo presupuesto de 606'17 dólares. En marzo de 1990 Nirvana entraba a grabar su segundo álbum, *Nevermind*, producido por Butch Vigna en los Smart Studios. A partir de aquí el éxito del grupo fue apoteósico, y grabarían cuatro discos, dos de ellos saldrían después del temprano final del grupo con la muerte de Cobain: *Incesticide* (1992), *In Utero* (1993), *Mtv Unplugged* (1994) y *From the muddy banks of wishkah* (1996)

Para los músicos de esta tendencia, el grunge no era más que un nuevo regreso al rock con toques de neo punk. Sus referencias musicales eran el punk, el heavy e incluso el estilo de Neil Young. Inevitablemente dieron lugar a toda una moda complementaria: vestuario, peinado, etc.

New Age, en principio este calificativo recogía una música que se salía de todos los calificativos establecidos. Unas veces estaba inspirada en los tantras del Tibet, o en las flautas andinas e incluso en el canto gregoriano. Pero además ese calificativo también incluía el folklore o la música étnica de países fuera del ámbito cultural anglosajón. Se buscó una definición en la que entraran todas estas grabaciones y surgió la denominación genérica de "música para una nueva era" o *New Age Music*.

La *new age music*, también conocida como NAM, también tomó prestados elementos del pop sinfónico, de la música contemporánea (especialmente del minimalismo) y del jazz.

El sello ECM y la obra neorromántica de pianistas como Chick Corea o Keith Jarrett y de saxofonistas como Jan Garbarek están en los orígenes de este estilo, que se encuentra estrechamente ligado al relax y contribuye a la meditación.

Quizás la artista de new age que más éxito ha cosechado entre el gran público sea **Enya**. Eithne Ní Bhraonáin, que así se llama Enya, proviene de Gweedore, en el Condado de Donegal, situado en la parte noroccidental de Irlanda, perteneciente a una de las regiones del Ulster. Su discografía no es tan amplia como muchos quisieran, ya que deja transcurrir bastante tiempo entre sus trabajos: *Enya* (1987), *Watermark* (1988), *Shepherd Moons* (1991), *The Celts* (1992), *The memory of trees* (1995), *Paint the sky Whith starts* (1997) y *A day without rain* (2000)

Música Electrónica: a partir de los años ochenta coexistieron distintas formas de diversificar el House, que había surgido en los años ochenta fundamentalmente a partir de tres vías. La primera vía trataba de experimentar y profundizar en el sonido original, dando lugar a estilos como el *deep house*, que era un house con sentimiento, más cercano al soul y la música disco; el *hardcore techno*, es decir un techno más duro; el *underground*, con influencias de sonidos de vanguardia; o el *gabber*, que es una mezcla de trash metal y sonido tecno.

La segunda vía de diversificación fue añadirle estilos. Esto dio lugar al *latin house*, *hip house* o al *jungle*, que se basa en la aceleración rítmica del soul, el ambient y el raggamuffin. Por último, una tercera diversificación se dio con la localización geográfica de sus nuevos matices, por lo que se empezó a hablar del House de Detroit, Ibiza o Europa.

El house y sus derivados trajeron también una nueva cultura de diversión. El club es el lugar en el que los DJ demuestran lo que saben hacer. Pero además se buscaron lugares alternativos: naves industriales, descampados o playas, en las que se organizaban las *raves*, fiestas totales de gran duración con DJ y música. El fenómeno de las raves se ligó desde el principio al éxtasis.

Chill Out: la duración de las raves era tal que llevaban a los organizadores a habitar zonas de relax conocidas como *chill out*, en las que se pudiera descansar lejos de las luces y de los ritmos intensos y se pudiera escuchar música de ambiente. Hoy por hoy, el chill out, esa música de ambiente, ha evolucionado hasta convertirse en un acontecimiento con autonomía propia, que tiene un mercado propio y discotecas especializadas.

6.3. La relación con la filosofía

Parece que hay bastante continuidad entre la filosofía que se estaba haciendo en los 80 y la que se hace en la década de los 90, si bien hay algunas novedades dignas de mención:

La filosofía y teoría política sigue siendo una de las áreas en las que más se trabaja, tanto en el ámbito anglosajón (más concretamente en EE.UU.) como en el continental (donde la filosofía que se hace en España es un buen ejemplo)

Otra de las áreas que cuenta con un alto nivel de producción es el de filosofía de la ciencia y de la tecnología; obviamente la filosofía tiene que estar al día en la crítica de los últimos avances que sobre todo la tecnología está dando. Destacan autores como B. Latour, *Ciencia en acción* (1992), o Mario Bunge, *Sociología de la ciencia* (1993)

En esta línea estaría la rama de la bioética, una ética aplicada que, en cierto modo, se sale del campo de la filosofía, puesto que guarda relaciones con disciplinas científicas (medicina, biología...) y jurídicas, que van más allá de la interdisciplinariedad.

Esta tiene que hacer frente inmediato a los problemas que dentro de su campo van surgiendo día a día; se ocupa de temas como el aborto, la clonación, el racionamiento sanitario, etc.; todos ellos tratados de forma eminentemente práctica.

También habría que señalar el rebrote de la filosofía de la historia total, propiciado por el fin de la guerra fría y el aparente buen estado de salud de la economía capitalista, que cada vez extiende más sus redes. Además también hay que tener en cuenta que con esta década se llega al final de un siglo y de un milenio, lo que tradicionalmente suele hacer que afloren espíritus proféticos. De tal talante es *El fin de la historia* (1989), de Francis Fukuyama (director delegado del Cuerpo de Planeamiento de Política del Departamento de los EE.UU.), que no es más que un alegato triunfalista a favor de la actual sociedad capitalista que ha llegado a su punto máximo de desarrollo y bienestar en estos días.

CONCLUSIONES

Se puede interpretar lo que ha sido la temática de las letras del rock (tomando un sentido amplio del mismo, que engloba géneros muy distintos: rock & roll, pop, punk, etc.), durante los años que lleva de existencia como encuadrada dentro de una temática más general, la de la tradición de Occidente. De este modo, gran parte de la tónica y de las teorías presentes en la literatura y filosofía occidental aparecerían de una u otra manera en la temática del rock, lo que demuestra la capacidad de dicho género (y por tanto de la música) para cuestionarse problemas filosóficos, aunque sea de una forma más ligera.

Por otro lado, la letra no es el núcleo de la canción: es una parte más (aunque importante) que da sentido a la pieza en su conjunto. Otro elemento importante es la música. Para su análisis formal resulta útil utilizar el siguiente esquema derivado del estudio de Panofsky en narrativa, mediante el cual se pueden distinguir tres niveles distintos de análisis:

En primer lugar, lo que se puede denominar como "Forma 1", que se correspondería con los diseños rítmicos, tímbricos, etc., y que comprendería también el estudio de la historia de los instrumentos utilizados. A la hora de aplicar este esquema a la *música culta* se suelen distinguir tres categorías bajo las que englobar los distintos temas.

Un segundo momento llamado "Forma 2", referido al diseño melódico y en el que se contemplan una serie de temas recurrentes en la música, así como sus combinaciones.

- Tema fisiognómico: la temática musical estaría referida a imágenes; tratan de evocar en la mente del oyente una escena determinada.
- Tema simbólico: el referente de la música es algún tipo de sentimiento o emoción.
- Tema abstracto: en este caso la música no trata de transmitir sensaciones al oyente, sino que se centra en la construcción formal.

En cuanto a la posibilidad de trasladar este esquema temático a lo que es la música popular o de masas, creo que no hay demasiadas dificultades. Si bien no estaría de más señalar que estos esquemas son meras categorizaciones teóricas, y por tanto al llevarlas a la práctica necesariamente van a combinarse en menor o mayor grado.

Por último estaría la parte que, al efecto del presente trabajo, resulta más interesante: el "Fondo". Por fondo se entiende algo similar a lo que Frege entendía por sentido, aunque quizás de forma más amplia; es un sentido hermenéutico. Este último nivel de análisis es fundamental si queremos pasar de la mera explicación o *enklerung* (que está presente en todo tipo de análisis) a la comprensión o *Verstehen*, que es la operación cognitiva principal de la interpretación, y en la cual la obra de arte (en este caso una canción del rock u otro género actual) se muestra en toda su extensión.

También habría que tener en cuenta la parte de la interpretación de los artista/s, mucho más rica en directo ya que no sólo se refiere a elementos estrictamente musicales, sino que entrarían también en juego otra serie de elementos como las actitudes, el espacio, etc.

La combinación de todos estos aspectos muestra nuevas caras en el análisis de la música, permite dejar de verla como una pieza plana y aislada para contemplarla como un objeto dual que no es estático, puesto que siempre existe la posibilidad de introducir cambios y nuevos sentidos tanto desde dentro (cada interpretación musical es distinta) como desde "fuera", puesto que el gusto, el sentido... varía de un oyente a otro y de un momento a otro.

La importancia del estudio de géneros que, en principio, podrían ser considerados como de carácter menor, como es el caso del rock, radica a nuestro parecer en que es una forma menos elitista de expresión, una forma de democratizar el pensamiento puesto que realmente está mucho más en contacto con personas de muy distinta procedencia a nivel económico, de edad, etc. En un momento en el que las formas de cultura clásica (literatura, filosofía...) han llegado a un punto en su academización que en cierto modo frena su progresión, la música de masas es utilizada por mucha gente para pensar y transmitir cosas nuevas.

BIBLIOGRAFÍA

- Gerard Arnaud & Jacques Chesnet, *Los grandes creadores de jazz*. Ediciones del Prado, Madrid, 1993.
- Pere Pons, *Jazz*. Editorial Celeste, Madrid, 2000.
- Miguel Ángel Sánchez, *Guía esencial del Country*. Ed. La Máscara, Valencia, 1996.

- Diego A. Manrique, *Historial del Rock and Roll*, 2 vols. Iniciativas editoriales, Barcelona, 1976.
- VV.AA., *Historia del mundo actual: del 1945 a nuestros días*. Secretariado de Publicaciones - Univ. de Valladolid, Valladolid, 1996.
- Teresa Adán Revilla, *Ultras y skinheads: la juventud visible*. Ediciones Nobel, Oviedo, 1996.
- Enrico Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Alianza, Madrid, 1998.
- Julio López, *Aproximación a una estética de la música contemporánea*. Ciencia Nueva, Madrid, 1968.
- Juan Carlos Paz, *La música en los EE.UU.* F.C.E., Méjico, 1955.
- Javier Maderuelo, *Una música para los 80*. Ed. Garsi, Madrid, 1981.
- José Ramón Pardo, *La música contada con sencillez*. Ed. Maeva, Madrid, 1999.
- Simon Frith, *La sociología del rock*. Valencia, 1999.