

MÚSICA y más MÚSICA (XI)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: *EL ROCK*

El Gramófono

HISTORIA: El Rock & Roll es un estilo musical caracterizado por un ritmo marcado. Nace en los años 50 derivado del Country (asociado al mundo blanco) y el Rhythm & Blues (asociado al mundo afroamericano). Dos canciones y cantantes fundamentales en sus orígenes: el *Rock around the clock* de Bill Haley & His Comets, y el *That's all right* de Elvis Presley. Pero muchos son los grandes ídolos de sus inicios, porque el Rock es un estilo que hace resaltar el personalismo del cantante y entra de lleno en el fenómeno de los fans. Su gran éxito vendrá favorecido por el desarrollo técnico, y, sobre todo, por una televisión que ayudará a exportar el "American way of life".

El "Rock and Roll" (término con connotaciones sexuales) se relaciona con las actitudes de ruptura y transgresión de normas y tradiciones. Es música que intenta desafiar las convenciones de una manera descarada. Pero, como tantas veces sucede, esta rebeldía es aprovechada rápidamente por el mercado en una sociedad de consumo naciente.

Los años 60 suponen la primera crisis del Rock en EE.UU. Había dado un giro hacia un estilo más melifluido o popero, por lo que surgió otro estilo rompedor que lo desbancará: el *Soul*.

Serán los cantantes y grupos británicos los que lo hagan resurgir, sobre todo los Beatles y los Rolling Stones.

Del Rock nacen numerosos subgéneros que han acabado diluyendo la identidad de este estilo.

CONTEXTO SOCIAL: El Rock no es sólo un estilo musical, sino algo mucho más amplio que alcanza a todo el arte, a expresiones sociales y culturales, y a un estilo de vida. Nace en un momento de auge económico como expresión de una juventud que no encuentra su sitio en esa sociedad.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Ritmo marcado y potencia musical. Utiliza instrumentación amplificada, siendo imprescindibles la guitarra eléctrica, el bajo y la batería. La voz canta una melodía menos definida que la de otros estilos, con frases musicales simples.

TEMAS MÁS FRECUENTES: El Rock intenta romper con lo establecido, por lo que con frecuencia expresa rebeldía y disconformidad por parte de los jóvenes. Otras veces sus letras intentan plasmar la confusión y contradicciones de los adolescentes. También el amor, como tema, tiene un espacio en el Rock.

GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: El "Rey" del Rock es Elvis Presley. Bruce Springsteen es considerado el "Jefe". En la primera época destacan Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, y Roy Orbison. Los Beatles y los Rolling Stones inician el rock británico. Posteriormente podemos citar Queen, U2, Dire Straits, Tina Turner o The Police. El Rock en español cuenta con Loquillo, Rosendo, Siniestro Total, Los Suaves, Héroes del Silencio, Los Rodríguez o Extremoduro.

U2 “ORIGINAL OF THE SPECIES” DEL CD “HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB”

Grupo irlandés que lleva más de 30 años en el panorama musical. Desde que se crea, en 1976, en su colegio, comienza su éxito a partir de su primer disco “Boy”, de 1979. A pesar de sus incursiones al blues y soul en “Rattle & Hum”, o a la música electrónica en los años 90, su estilo fundamental es el rock con un contenido frecuentemente político o religioso.

Dos de sus integrantes (el cantante, Bono y el guitarrista, Edge) son personalidades muy mediáticas.

Su último disco de estudio es “How to dismantle an atomic bomb”, del año 2005, y preparan en 2009 su nuevo álbum “Line on the Horizon”.

U2//HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB

LETRA

Baby slow down,
The end is not as fun as the start
Please stay a child somewhere in your heart

I'll give you everything you want
except the thing that you want.
You are the first one of your kind

And you feel like no-one before,
You steal right under my door,
And I kneel 'cos I want you some more.
I want the lot of what you got
And I want nothing that you're not

Everywhere you go you shout it
You don't have to be shy about it

Some things you shouldn't get too good at,
like smiling, crying and celebrity.
Some people got way too much confidence baby

I'll give you everything you want...

And you'll never be alone
Come on now show your soul
You've been keeping your love under control

And you feel like no-one before
You steal right under my door
I kneel 'cos I want you some more
I want you some more, I want you some more...

*Cariño, más despacio.
El final no es tan divertido como el principio.
Por favor sigue siendo un niño en alguna parte de tu corazón.*

*Te daré todo lo que quieras
menos lo que quieres que te dé.
Eres el primero de tu tipo.*

*Y te sientes como nadie antes se sintió.
Me robas justo bajo mi puerta.
Y me arrodillo porque quiero algo más de ti.
Quiero todo lo que tienes.
Y no quiero nada de lo que no eres.*

*Donde quiera que vayas, grítalo,
No debes sentir vergüenza por esto.*

*En algunas cosas no tienes que ser muy bueno,
como en sonreír, llorar o ser una celebridad.
Algunos muestran demasiada confianza en ellos mismos.*

*Te daré todo lo que quieras
Menos lo que quieres que te dé.
Eres el primero de tu tipo.*

Y te sientes como nadie antes se sintió...

*Y nunca estarás solo,
Vamos, muestra tu alma.
Has estado controlando tu amor.*

*Y te sientes como nadie antes se sintió.
Me robas justo bajo mi puerta.
Me arrodillo porque quiero algo más de ti.
Quiero algo más de ti, quiero algo más de ti.*

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

El cantante se refiere, en primera persona, a otra persona cercana que no identifica ni siquiera en género o edad. Le conoce, y por ello le acepta, aconseja y exige. Utiliza un lenguaje poético que pretende tocar los sentimientos. La rima y la métrica son libres, a excepción del estribillo.

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: Posee una estructura más compleja de lo que suele ser habitual en el rock. Puede esquematizarse de la siguiente manera:

Introducción instrumental / Estrofa a / Estrofa b / Estribillo A / Estribillo B / Intro instrumental / Estrofa a / Estrofa b / Estribillo A / Estribillo B / Puente instrumental / Variaciones sobre los estribillos.

TIMBRE: Batería, guitarras eléctricas y acústica, bajo, piano, sección de cuerdas de una orquesta. Sólo una voz solista, la de Bono.

RITMO Y TONALIDAD: Ritmo cuaternario inalterable a lo largo de toda la canción. Tonalidad de La Mayor (en gran parte de la canción utilizan la siguiente secuencia: La Mayor - Fa# Menor - Do# Menor - Mi Mayor). Modulación a Re Mayor y La Menor en la estrofa b.

ANÁLISIS DE ESTILO: El grupo U2 juega con dos timbres muy característicos: la guitarra de Edge y la voz de Bono. También utilizan con frecuencia el recurso de un comienzo melódico y casi acústico para finalizar solemnemente. Arreglos instrumentales muy elaborados. Y estructura compleja que no se limita sólo a estrofa-estribillo.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

Se puede ver y descargar el vídeo en numerosas páginas web. Incluso es posible encontrar dos versiones.

Superposición de planos. Un plano muestra una expresiva cara de Bono cantando (con gafas de sol, o sin ellas), y la del resto de los integrantes de U2 (más inexpresivos). El otro plano muestra una mujer embarazada semicubierta con un manto casi transparente movido por el viento. Va alternando el blanco y negro con un color tenue. El fondo siempre es negro.

Una posible interpretación de su simbología es que nuestro ser únicos y originales ya está presente incluso antes de nacer. La desnudez de la mujer y las gafas que se quita Bono puede también sugerir que no necesitamos nada externo para ser nosotros mismos.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (VALORES)

Bono dedica esta canción a los adolescentes que no se sienten bien consigo mismos, que no se aceptan, que se avergüenzan de sus cuerpos, o que no saben cómo dominar su sexualidad. Se dice que quizá pensaba en sus hijos.

Antes de escuchar la canción haz una lista privada de aquellas cosas de ti mismo que no te gustan, que no aceptas, o que piensas que a otros no les gustan.

Anota a continuación las siguientes frases de la canción: *Quiero todo lo que tienes. / Y no quiero nada de lo que no eres. / Donde quiera que vayas, grítalo, / No debes sentir vergüenza por esto.*

Finalmente, escucha la canción como si fuera cantada para ti.

Actividad 2 (MÚSICA)

Analiza la estructura de la canción. Identifica las estrofas y estribillos.

Actividad 3 (VALORES)

Alguien dice que el sabio es capaz de distinguir, de entre lo que no le gusta de sí mismo, aquello que puede cambiar y lo que no se puede cambiar, para aceptar esto último como inevitable. Haz una lista de aquellas cosas de tu físico, temperamento, historia, familia, o forma de ser que no puedes cambiar, y acéptalo como tuyo.

<p><i>Actividad 4</i> (VALORES, ÉTICA)</p>	<p><i>Baby slow down, / The end is not as fun as the start.</i> La voluntad humana posee cuatro pasos: parar el impulso, reflexionar y valorar las posibles consecuencias, decidir, y actuar superando las dificultades. Esta frase nos recuerda los dos primeros pasos: “párate un poco, y piensa antes en las consecuencias”. Escribe ejemplos de tu vida (o de gente conocida) en los que metiste la pata por no reflexionar previamente, o en los que, cegado por un momento placentero, tuviste que cargar posteriormente con consecuencias negativas.</p>
<p><i>Actividad 5</i> (VALORES, ÉTICA, E.p.c.)</p>	<p>Debate: ¿Toda persona tiene valor por el hecho de ser persona? Esta canción defiende, indirectamente, el valor intrínseco de toda persona. Todos tenemos una originalidad que descubrir y valorar. También tenemos la obligación de descubrir esa originalidad en los demás. Pero a veces no es fácil. Para preparar el debate busca argumentos que defiendan el valor inherente de toda persona. Y la cuestión a debatir es: “Una persona que ha hecho algo realmente malo, ¿conserva su valor y dignidad? ¿Sigue manteniendo sus derechos? ¿Se le puede quitar el derecho a vivir?”</p>
<p><i>Actividad 6</i> (VALORES)</p>	<p><i>En algunas cosas no tienes que ser muy bueno, / como en sonreír, llorar o ser una celebridad. / Algunos muestran demasiada confianza en ellos mismos.</i> No todos valemos para todo, ni todos somos competentes en todo. Algunas cosas se nos dan bien, y otras no. Si caemos en la autosuficiencia, con frecuencia nos sentiremos frustrados. Hagamos la siguiente actividad grupal: -Se te asignarán 2 nombres de compañeros/as de clase. -Escribirás en dos tarjetas la siguiente frase: “No eres muy bueno en ____, pero sí eres bueno en ____”. -Rellena con sinceridad y cariño las tarjetas, referidas a los compañeros /as que te han tocado. Puedes poner cualidades personales, habilidades, o capacidades. -Se intentan entregar las tarjetas sin que se sepa la procedencia. -Finalmente, evaluamos y expresamos lo que hemos sentido al escribir las tarjetas, o al recibirlas.</p>
<p><i>Actividad 7</i> (VALORES, E.p.c., MÚSICA)</p>	<p>U2 es un grupo muy comprometido política y socialmente. Bono, en este compromiso, es además una persona muy mediática, habiendo participado en campañas a favor de la cancelación de la deuda externa, de ayuda humanitaria en África, o de colaboración con Amnistía Internacional y otras muchas asociaciones. Investiga sus actividades, participación en conciertos benéficos, colaboración con ONGs, canciones con contenido social.</p>
<p><i>Actividad 8</i> (VALORES)</p>	<p><i>I want you some more, I want you some more...</i> ¿Qué te puedes exigir? Haz una lista de aquellas cosas que puedes exigirte para seguir siendo auténtico.</p>
<p><i>Actividad 9</i> (LENGUA Y LITERATURA, PLÁSTICA)</p>	<p>Visualizar el vídeo. Posibles actividades con él: -Analiza los recursos filmicos del vídeo: color, planos, superposición de imágenes. -Si tuvieras que hacer el vídeo, ¿qué secuencia de imágenes introducirías? ¿cómo expresarías lo que dice la canción? Haz un posible guión.</p>
<p><i>Actividad 10</i> (VALORES)</p>	<p>Es difícil ver a Bono, el cantante de U2, sin sus gafas oscuras. En el vídeo de esta canción comienza con ellas, pero se las quita al final de la canción después de algo que podría ser una lucha personal. ¿Quiere quitar algo que en realidad no es suyo? ¿Le cuesta no esconderse detrás de algo? ¿Quiere mostrarnos lo que es él realmente? Todos nosotros también utilizamos, con frecuencia, cosas que nos ocultan o transforman: determinada ropa, gominas, maquillaje, gorra, expresiones,...</p> <p>Identifica todo aquello que añades a tu persona, aquello que oculta parte de ti, eso a lo que te cuesta renunciar por miedo a mostrar demasiado de ti mismo.</p>
<p>PARA SABER MÁS</p>	<p>Muy completo blog sobre el grupo U2, en español: comentarios a sus canciones, vídeos, mp3, letras, traducciones: u2fanlife.globspot.com. Sobre el Rock, en español, pueden ser útiles las siguientes páginas: “planeta sonoro”, o www.esto.es/rock/ Y una página muy completa en inglés es: www.history-of-rock.com/</p>