

MÚSICA y más MÚSICA (VI)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: HEAVY METAL

El Gramófono

HISTORIA: Es un estilo musical basado en el rock. Nace a finales de los sesenta como una rama del *hard rock*, que utiliza instrumentos y una potencia eléctrica más fuerte, además de la distorsión en voces e instrumentos. Se dice que el *heavy metal* es más brutal, de más volumen y sin la influencia del *blues* que posee el *hard rock*. Posee también influencias del *rock psicodélico*.

Podemos identificar a Deep Purple y Led Zeppelin (su “Whole lotta love”) como los primeros grupos de este género.

A partir de los numerosos grupos clásicos del Heavy, unos más extremos que otros, ha surgido un gran número de subestilos como el *thrash metal*, el *hardcore*, o el *death metal*.

A finales de los años 90, este amplio movimiento ha llegado al gran público gracias a las muchas fusiones hechas con la estética clásica (Metallica o Apocalyptica grabando con orquesta o instrumentos de una orquesta clásica), pop (Bon Jovi), punk, o gótica. También ha ayudado a su gran éxito comercial, la presencia del género “balada heavy” muy propio de este estilo.

CONTEXTO SOCIAL Y PÚBLICO: El estilo musical “heavy” está asociado a la moda de ropa negra, cazadora de cuero, adornos plateados y melenas. El público mayoritario es adolescente y joven, convirtiéndose para muchos de ellos casi en una subcultura que marca el estilo de vestir, pensar, relacionarse y vivir. Debido a sus señales tan visibles, se asocia con frecuencia a grupos cerrados.

FINES-OBJETIVOS: Evasión, diversión, creación de una identidad, autosuperación (el lema “hazlo tú mismo” de la nueva ola del *heavy* británico).

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Fuerte presencia de la batería, normalmente con el doble pedal de bombo. Un bajo rítmico muy marcado. Guitarras eléctricas distorsionadas que, además, suelen tener largos solos virtuosísticos. Voces normalmente agudas, chillonas y agresivas. Es común con el *hard rock* la presencia del llamado *riff*, una sucesión de notas graves repetidas insistentemente al inicio de la canción.

TEMAS MÁS FRECUENTES: Historias con contenido social; denuncia social; historias fantásticas y de héroes; amor y sexo; e incluso magia negra y resonancias satánicas.

GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: Led Zeppelin, Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest, Deep Purple, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Dream Theatre. Grupos españoles: Barón Rojo, Los Suaves, Avalanch, Warcry, Saratoga, Ars Amandi o La Hermandad.

GRUPO MÚSICAL: WARCRY

Grupo asturiano cuyos orígenes se remontan al año 1994, si bien hasta el año 2002 no publican su primer CD. Entre sus 5 discos destaca “¿Dónde está la luz?”, en el que dan un giro hacia una temática más social dejando de lado la temática más típicamente heavy.

En sus canciones intentan comunicar un mensaje positivo, de tal forma que transmiten valores como el esfuerzo, la lealtad, el trabajo y la lucha a pesar de las dificultades. Destacan también unos arreglos y una calidad de grabación notables, estructuras musicales elaboradas, y la presencia del piano.

El estilo de esta banda denota influencias de Manowar, Dream Theatre, o Iron Maiden, pero quizás la banda que más ha marcado su línea haya sido la también asturiana Avalanch, a la que pertenecieron varios de los componentes de Warcry.

Discografía: *WarCry* (2002), *El sello de los tiempos* (2002); *Alea jacta est* (2004); *¿Dónde está la luz?* (2005), el concierto *Directo a la luz* (2006), y *La quinta esencia* (2006).

LETRA

Recuerdos de cristal... de aquello que ocurrió...

qué lejos queda todo cuando se siente dolor.

Condenado a morir, nada que negociar:

la vida es un juego y todo tiene un final.

Tumbado en una cama, colgado de un hilo de voz...

perdido en ese mundo, que es para él su habitación,

ve pasar los minutos desde un cruel viejo reloj:

conoce las miradas, la esperanza murió.

Dicen que pronto partirá a ese lugar

donde no hay mal ni pasa el tiempo.

Quiere dormir y despertar,

quiere volar un día más... contra el viento.

Observa alrededor lo fácil que es vivir;

aquel que todo tiene no se cree ser feliz.

Su sangre espera ya la hora de su fin...

qué pronto renunciamos sin ni siquiera combatir.

Él no cree en milagros, sabe que querer es poder:

aquel que nada quiere, nada puede obtener.

Viviendo los segundos como una oportunidad

de jugar la partida, luchando hasta el final...

hasta el final...

Dicen que pronto partirá a ese lugar...

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

En las estrofas dominan los versos con dos hemistiquios de 7 sílabas. En el estribillo cambia a 9 sílabas, con alguna variación.

La rima asonante une los versos dos a dos, siendo en general una rima poco cuidada.

La 3ª persona del singular es utilizada por un narrador anónimo para contarnos los sentimientos y pensamientos de un enfermo terminal.

ANÁLISIS MUSICAL

Estructura de la canción: a-b-C-a'-b'-C-C-C

Introducción instrumental. Largo puente instrumental con solos virtuosísticos de guitarra después del segundo estribillo.

Ritmo cuaternario en compás de Compasillo.

Utiliza frases musicales de 8 + 8 compases, insertándose en la estructura clásica de la fraseología musical occidental.

Timbre: guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería, y teclados (piano y órgano). Solista masculino y coros.

Análisis de Estilo: tonalidad de Si bemol menor, sin modulaciones. Cadencia sobre el VI grado que deja un final poco conclusivo.

La segunda estrofa y el estribillo poseen una mayor potencia, frente a una primera estrofa algo más sencilla.

Análisis Estético: destaca la fuerza de la guitarra rítmica y de la batería, la presencia del riff y la distorsión de las guitarras dentro de la estética heavy. Voz masculina aguda y rasgada, acompañada a lo largo de casi toda la canción por otras voces en segundo plano.

El puente instrumental posee un desarrollo melódico-armónico interesante, y con alguna pequeña variación rítmica, que nos recuerda algo al rock sinfónico. También llama la atención la presencia del piano en la estrofa a'.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

El vídeo se puede encontrar en Internet, entre otras páginas, en "Youtube".

El grupo WarCry ha aprovechado imágenes de sus giras y de alguno de sus conciertos en directo para realizar el video-clip de esta canción. Conocemos así a los integrantes del grupo, y nos transmite la imagen de un grupo de calidad y con éxito. Muchos de los tópicos y símbolos del movimiento heavy se plasman en estas imágenes: moda, colores, símbolos, instrumentos, y movimientos y gestos.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (MÚSICA)

¿Rompe el heavy con todo?

Hagamos un pequeño experimento: comparemos la fraseología musical de esta canción con la de cualquier obra del Clasicismo (de Mozart, por ejemplo). La música se construye desde el siglo XVIII con frases de 8 compases (4 de pregunta y 4 de respuesta), estructura a la que tan acostumbrado está nuestro oído, y que nos da una sensación de perfección o completud.

Para esta actividad podemos utilizar pliegos de periódico que romperemos en cachitos en el primer tiempo de cada compás. Iremos agrupando los cachitos por estrofas para calcular cuántos compases tiene cada estrofa o estribillo.

Actividad 2 (VALORES)

Luchar en la vida: entregamos en clase los siguientes materiales: una estrofa de la canción:

“Él no cree en milagros, sabe que querer es poder:

aquel que nada quiere, nada puede obtener.

Viviendo los segundos como una oportunidad

de jugar la partida, luchando hasta el final...”

y el siguiente comentario a la canción que hace el grupo en su página web:

“...la vida es una enfermedad constante con dolor y miles de trabas a la que hay que plantarle cara. La huida no está permitida, sólo la resistencia y la lucha para superar los problemas. Al final de nuestros años la muerte nos vencerá pero nadie nos negará el placer de haber luchado, todos y cada uno de nuestros días...contra el viento”.

	<p>A raíz de la canción y de estos dos textos, reflexionar sobre “luchar en la vida”, compartir casos que conocemos en los que se haya luchado “contra el viento” o casos en los que alguien se haya rendido; finalmente escribir una redacción con el título “nuestra vida es una lucha contra el viento”.</p>
<p><i>Actividad 3</i> (LENGUA Y LITERATURA)</p>	<p>Análisis de métrica y rima: esta canción es muy irregular en métrica y rima. Descubre y marca sus regularidades métricas (sobre todo los hemistiquios de 7 sílabas), y señala dónde se han permitido mayores libertades con versos mayores o menores. Estudia los acentos rítmicos. Marca finalmente qué versos riman, y cuáles no, señalando el tipo de rima.</p>
<p><i>Actividad 4</i> (VALORES, ÉTICA)</p>	<p>Dilema ético: plantear el siguiente caso para resolver primero individualmente, y seguidamente discutir en grupos para intentar llegar a un consenso (es posible plantear otros casos relacionados con enfermedades terminales, o con crisis personales):</p> <p><i>Tienes un accidente y te quedas tetraplégico. Los médicos aseguran que no hay solución. Mentalmente estás muy bien, pero no puedes moverte. Elige una de estas opciones, y argumenta (defiende) tu opción:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Pedir ayuda para suicidarte.</i> <i>Solicitar la eutanasia y esperar a que te la concedan.</i> <i>Asumir las consecuencias y vivir lo mejor posible.</i>
<p><i>Actividad 5</i> (VALORES, INFORMÁTICA, PLÁSTICA)</p>	<p>Visitar la página web del grupo (www.warcry.as). Podemos estudiar varios elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En ella encontraréis (sección “discografía”) una explicación de cómo ha nacido cada una de sus canciones. Son reflexiones interesantes y sugerentes. - Estudiar la estética de la página, y compararla con otras páginas de grupos heavy. - Observa despacio el logotipo del grupo (en sección “links”). Diseña un logo alternativo que exprese lo que conoces de Warcry.
<p><i>Actividad 6</i> (RELIGIÓN)</p>	<p>¿Cómo es el cielo?: En esta canción aparece una somera descripción del Más Allá (<i>Dicen que pronto partirá a ese lugar / donde no hay mal ni pasa el tiempo</i>). Busquemos en otras canciones descripciones de este tipo y hagamos un compendio que refleje la imaginería escatológica (cielo, infierno, purgatorio, juicio final, salvación) de la música <i>heavy</i>. Para empezar, alguna otra canción de Warcry: “El último” o “Más allá”.</p>
<p><i>Actividad 7</i> (MÚSICA)</p>	<p>La batería es uno de los instrumentos fundamentales en la música <i>heavy</i>. Analizar los diferentes esquemas rítmicos de la batería en esta canción.</p> <p>Podemos también hacer un poco de audiopercepción: ¿qué instrumentos aparecen, además de la batería y la voz? Intenta reconocerlos.</p>
<p><i>Actividad 8</i> (VALORES, ÉTICA)</p>	<p>¿Y qué ocurre con mi vida?</p> <p>Partimos de los siguientes versos: <i>Observa alrededor lo fácil que es vivir; / aquel que todo tiene no se cree ser feliz.</i></p> <p>Observa ahora tu vida diaria: ¿qué aspectos de tu vida son necesarios para tu felicidad, y cuáles son prescindibles? ¿Cuidas esos aspectos importantes para tu vida, o te dedicas más a cuestiones superfluas?</p>
<p><i>Actividad 9</i> (VALORES)</p>	<p>Realizar el guión, a través de un cómic, para un video-clip con esta canción.</p>
<p><i>Actividad 10</i> (VALORES)</p>	<p>Musicograma: hacer una representación gráfica no convencional de la canción. De una manera creativa y sacando partido a los lenguajes plásticos (con pinturas de colores, pintura de dedos, recortes; en hoja o en papel continuo; de manera individual o en grupos) se representa cualquier aspecto musical: el número de compases, las estrofas, estribillo, puentes instrumentales, cambios de estilo musical. Se pueden representar también los sentimientos que transmite cada parte de la música (sin fijarse en la letra), las emociones, o la paz o agresividad que me transmita.</p>
<p><i>Actividad 11</i> (VALORES, MÚSICA y PLÁSTICA)</p>	<p>Ver el video-clip, y analizar los diferentes tópicos, símbolos y distintivos de la “cultura” <i>heavy</i> que aparecen en él (moda, colores, símbolos, instrumentos, y movimientos o gestos).</p>