POSTALS MUSICALS

LONDRES
EL ROCK

ESO

Marc Belmonte Salort

Cultura musical

Las Historias del Rock

YouTube

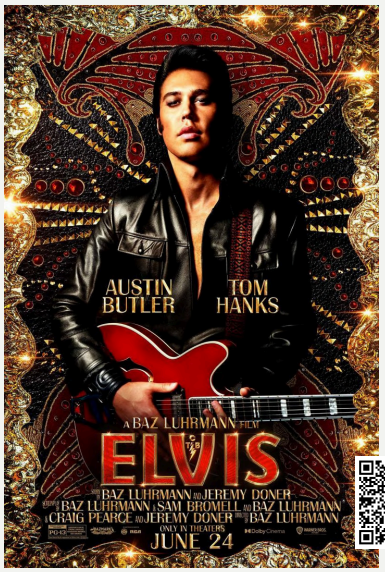
ORÍGENS DE LA MÚSICA ROCK

El rock, com la majoria de la música popular del segle 20, van néixer d'una confluència d'estils, alguns molt diferents entre si. Si bé avui existeixen tipus de rock que ja no guarden cap parentiu amb els seus orígens, tots tenen una arrel en comú: el blues i el folk. Els Estats Units va ser el brou de cultiu d'aquesta música que va meravellar als joves a partir dels anys 50, i que continua sent sinònim de rebel·lia i experimentació.

Els primers a gravar una cançó considerada estrictament com a *rock and roll* van ser Bill Halley i el grup Comets, els que van gravar en 1952 el tema *Rock the Joint*, conegut temps després com *Rock Around the Clock,* el primer èxit de *rock and roll* encunyat socialment. El cinema i estrelles com Elvis Presley van popularitzar el *rock and roll* a escala mundial, la qual cosa va portar a una revolució cultural i social, que va mobilitzar a la joventut de tot el món, i també als adults que no volien que la tranquil·litat de sempre es trenqués.

Elvis Presley - Rock Around the Clock

Elvis 2022 (Warner Bros)



Tràiler del llargmetratge

La pel·lícula explora la vida i la música d'Elvis Presley (l'actor Austin Butler) a través del prisma de la seua relació amb el coronel Tom Parker (Tom Hanks), el seu enigmàtic mànager. La història aprofundeix en la complexa dinàmica que existia entre Presley i Parker que abasta més de vint anys, des de l'ascens de Presley a la fama fins a la seua fama sense precedents, en el context de la revolució cultural i la pèrdua de la innocència als Estats Units. I en el centre d'aquest periple està Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de les persones més importants i influents en la vida d'Elvis.

LA INVASIÓ BRITÀNICA

Si bé el rock and roll va néixer i es va popularitzar a través dels artistes nord-americans, sobretot per la influència de les pel·lícules de Holywood, el moviment del rock va pegar tant en països com ara el Regne Unit, on no van tardar a aparéixer bandes que marcaren a foc l'estil.

Després que els ídols dels 50 moriren sobtadament, o s'allunyaren de la música per diverses raons, els anys 60 estaven àlgids per trobar algú que representés les inquietuds de la joventut, que havia despertat cap a un món lluny del control dels mitjans i l'ordre establert. Aquests grups de rock van reinventar els sons que els seus integrants havien escoltat de nens, per a plasmar-los en una música poderosa i nova, la qual va saber conquistar a un públic estatunidenc que no veia més enllà de les seues fronteres en l'àmbit de la música.

The Beatles - She Loves You

Yesterday 2019 (Universal Company)

L'any 2019 va arribar a la pantalla gran Yesterday, pel·lícula dirigida per Danny Boyle i escrita per Richard Curtis, que imagina un món en el qual ningú coneix als Beatles excepte Jack Malik (el protagonista de la història). Aquesta comèdia romàntica narra la història de Jack, un músic sense futur desitjós de triomfar en un món on, després d'un curiós accident, ningú sap ni recorda la música dels Beatles, excepte ell. Fent ús d'aquest "poder", el protagonista intentarà tornar-se famós utilitzant, com si foren seus, els clàssics temes dels quatre de Liverpool.

The Beatles - *Yesterday*
Banda sonora del llargmetratge Yesterday (2019).

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

MELODIA

- Referències del soul, el rhythm and blues o el funk.
- Línies melòdiques repetitives (*riff*) amb vista a un públic comercial.
- Acords simples amb poca varietat.
- Sons distorsionats mitjançant filtres o pedals elèctrics.

RITME, COMPÀS I TEMPO

- Ritmes constants i, preferentment, amb figures rítmiques binàries (negra, corxeres i semicorxeres).
- El compàs sovint és 4/4.
- Temps ràpid i enèrgic.

ESTRUCTURA

Les cançons rock normalment s'estructuren sobre un repetitiu compàs de 4/4. A més, les diverses lletres segueixen el següent patró:

Introducció
Estrofa
Estribillo
Pont
Coda o Final

INSTRUMENTACIÓ I TIMBRE

- Base instrumental formada per la bateria, baix elèctric i guitarra elèctrica.
- La veu com a solista i, de vegades, la guitarra elèctrica.
- El piano elèctric o teclat s'afegeix segons les preferències de la banda de rock.

TEXTURA

- Melodia acompañada. La veu vocal sovint és la melodia més important seguit de l'acompanyament instrumental.

DINÀMICA

- La música rock era interpretada en locals de música amb oients de gom a gom o inclús grans estadis de futbol. Es necessita una dinàmica forta (f-ff).
- Els canvis dinàmics són pràcticament inexistents. Predominen les dinàmiques estables sense *crescendos* o *diminuendos.*

ORGANOLOGIA

Guitarra elèctrica

La guitarra elèctrica com a tal, va ser inventada entorn de 1935, però el seu ús no es va començar a popularitzar fins a principis dels anys 50 amb els models *Fender Telecaster* i *Gibson Els Paul* als Estats Units. El seu so característic i la capacitat per a modificar el mateix a través de pedals o elements de distorsió, han fet de la guitarra elèctrica un dels instruments més versàtils i utilitzats de tots els temps.

Baix elèctric

El contrabaix (4 cordes) fou substituït pel baix elèctric amb l'aparició del Fender Precision Bass el 1951, més fàcilment transportable i afinable.
Tots dos instruments tenen la missió de portar la base rítmica de la cançó, juntament amb la bateria, per la seua capacitat per a aconseguir les notes de més baixa freqüència.

Bateria

La bateria sorgeix a la fi del segle XIX i principis del XX als Estats Units, com la unió de diversos instruments de percussió presents en diferents parts del món i el seu origen està enllaçat amb l'aparició de la música Jazz.
Dins del Rock, es constitueix com un element imprescindible que dona força a les composicions, a més de marcar el ritme d'aquestes, juntament amb el baix.

Veu/Vocalista

Freddie Mercury - *Live Aid Concert*

Sens dubte, tant la veu, com la presència del o la cantant marquen la personalitat de qualsevol grup de Rock. La seua presència és tan important, que la resta d'instruments serviran en molts casos com a acompanyament a la mateixa i el timbre de la veu marcarà la característica fonamental de la banda. En el món del Rock han destacat veus portentoses com ara la de **Freddie Mercury** capaç de modular la seua veu com un veritable cantant d'òpera.

BANDES DE RENOM

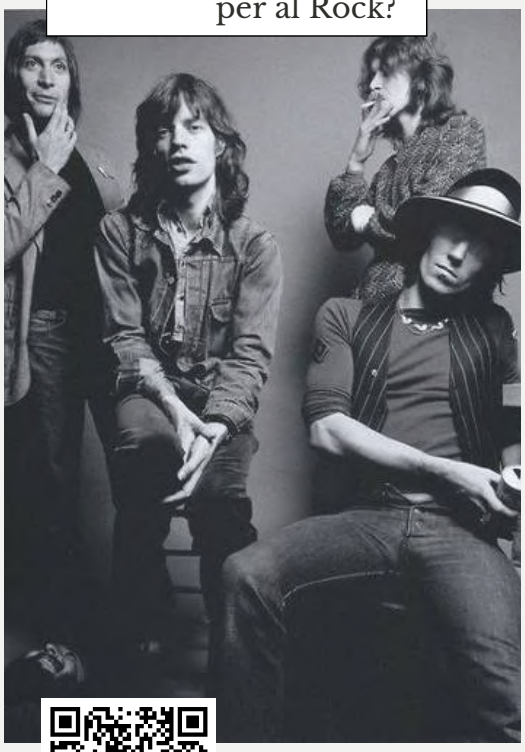
INVESTIGA

Què és la Mtv i per què fou important per al Rock?

THE ROLLING STONES (1962)

La història dels Rolling Stones comença amb una trobada entre Mick Jagger i Keith Richards, en una estació de tren de Dartford, Anglaterra, l'octubre de 1961. No va ser la primera vegada que es van presentar, ja que els dos van créixer en Dartford i van assistir junts a l'escola primària, però des de llavors havien perdut el contacte. En l'estació de tren, quan Jagger anava a la *London School of Economics* i Richards a la *Sidcup Art College*, els vells amics van començar a parlar, sobretot de la col·lecció de discos de blues i R&B que portava Jagger.

Segons The Rolling Stones, tots dos havien rebut la influència dels excitants sons que arribaven a les seues ràdios des de l'altre costat de l'Atlàntic (Amèrica). Jagger, amb el seu talent per a la mímica, ja havia desenvolupat un estil de cant únic. I Richards, que procedia d'una família de músics, havia cantat en un cor de l'església i estava guanyant terreny ràpidament amb la seua guitarra.



The Rolling Stones - Satisfaction

HEART (1967)

La història de Heart faria per a una magnífica pel·lícula. Com molts grups de rock de gran èxit, la seua és una història clàssica de talent, lluita, perseverança, adversitat i triomf. El gir que fa única la biografia de Heart és el fet que aquesta banda està liderada per un parell de talentoses i decidides germanes.

A mitjan anys setanta, Ann i Nancy Wilson es van trobar nadant contra corrent d'un negoci musical dominat i plagat de prejudicis i sexisme. Tot i això, hui en dia es troba en el *Hall Fame of Rock* i organitzen concerts massius acompanyats dels seus fiels fans.

Heart - Barracuda

JOURNEY (1973)

Journey va sorgir en 1973 a San Francisco (Califòrnia) quan dos músics del grup de Carlos Santana, el teclista i cantant Gregg Rolie i el guitarrista Neal Schon van decidir liderar el seu propi projecte.

Els seus primers tres discs es movien entre el progressiu i el jazz-rock, amb llargs desenvolupaments instrumentals. Després de tres treballs amb escassa repercussió, la seua discogràfica, CBS, els va exigir que realitzaren música venedora, "o s'acaba el contracte". Van atendre les recomanacions dels executius i van fer un gir radical: van contractar el vocalista melòdic Steve Perry i van oferir rock comercial.

Cançons per a sonar en les emissores comercials, aptes per a tots els públics. Amb la veu ensucrada de Perry, Journey va començar a escalar posicions.

Escoltem i comparem la versió *Don't Stop Believen'* de la sèrie nord-americana.

glee

Journey - Don't Stop Believen'

DOVER (1992)

Dover va néixer com a formació en 1992. Les germanes guitarristes Amparo i Cristina Llanos van ser les seues creadores. El nom de la banda, que després d'alguns canvis va acabar confeccionant-se amb Jesús Antúnez a la bateria, i Alvaro Gómez al baix, va sorgir d'una de les marques de roba de la botiga que té la mare de les Llanos en Majadahonda (Madrid).

El seu segon treball, *Devil came to me*, editat en 1997, va suposar la ruptura amb la seua anterior discogràfica i el seu nou contracte amb Subterfuge Records, responsable dels èxits de *The Killer Barbies* i *Australian Blonde*, entre altres. *Devil came to me*, va venir a confirmar i superar les expectatives que la crítica havia dipositat en elles. Cançons com *Let me out* i *Serenade* es van convertir en autèntics himnes.

Dover - Let me out

NOTACIÓ DEL ROCK: LA TABULATURA

Què és una tabulatura?

Un mètode de representar la música per mitjà de diagrames que mostren a l'intèrpret on posar els dits en el diapasó de l'instrument, en aquest cas la guitarra, en lloc d'assenyalar el so i el ritme que es produeixen com ocorre en la partitura.

Estructura de la tabulatura

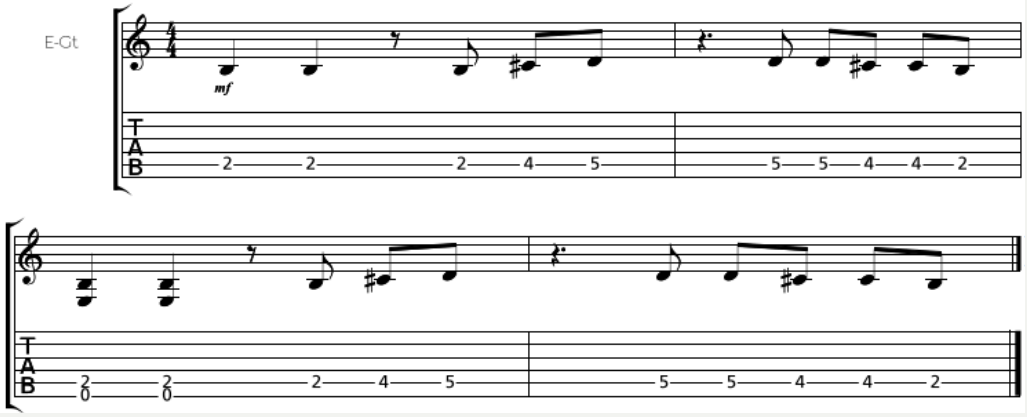
Està integrada per 6 línies que representa les sis cordes de la guitarra. La línia inferior representa la primera corda més gruixuda, mentre que la línia superior representa la sisena, o la més estreta de la guitarra. Una línia vertical indica el principi o final d'un compàs i la doble línia vertical indica el final de la tabulatura. A continuació, es pot veure en l'exemple:

6a. corda e |----------||
5a. corda B |----------||
4a. corda G |----------||
3a. corda D |----------||
2a. corda A |----------||
1a. corda E |----------||

Les lletres **E, A, D, G, B** i **e** indiquen el nom de la nota que produeix la corda tocada a l'aire, de la més gruixuda a la més prima. La 'e' minúscula és la nota de Mi però més aguda (dues octaves més). A vegades es veuen aquestes lletres en les tabulatures i altres vegades no. La raó quan no la porta és que aquesta és l'afinació estàndard i es dona per entés que és d'aquesta manera.

Els dits en la tabulatura

Els números que trobem sobre cada línia indiquen l'espai on s'ha de trepitjar la corda amb els dits de la mà esquerra, i tocar-la amb la mà dreta. Per exemple, si el número 2 es troba sobre la 2a línia, significa que hem de tocar la 2a corda trepitjada en el 2n espai (o trast). El «0» (zero) indica que s'ha de tocar la corda a l'aire (sense trepitjar-la).

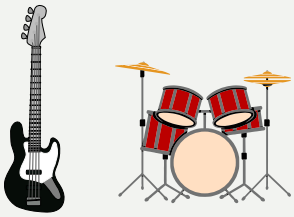
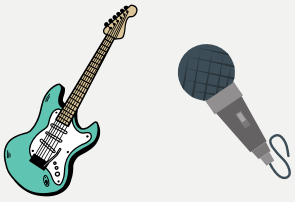
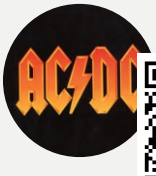
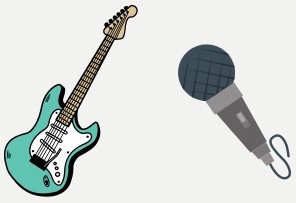
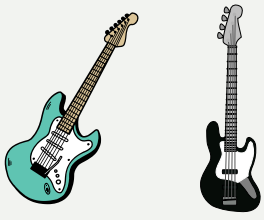


Afinació: estàndard

Tabulatura: *Satisfaction Rolling Stones*

ESCOLTA ACTIVA: EL RIFF

Un **riff** és, a grans trets, una línia melòdica d'acompanyament d'un o dos compassos que es repeteix al llarg d'una cançó, principalment en els gèneres rock, encara que es veu en altres estils musicals. A continuació, escoltarem diferents fragments de cançons representatives del rock. Tot i això, cal atendre, en especial, als instruments que s'especifiquen en la graella.

PISTA/CANÇÓ	AUDICIÓ	INSTRUMENT
1 *Another One Bites The Dust* Queen		
2 *Stairway to Heaven* Led Zeppelin		
3 *I Was Made For Lovin' You* Kiss		
4 *Thunderstruck* AC/DC		
5 *Barracuda* Heart		
6 *King George* Dover		

CLASSIFICA LA CANÇÓ SEGONS EL SUBGÈNERE DE ROCK

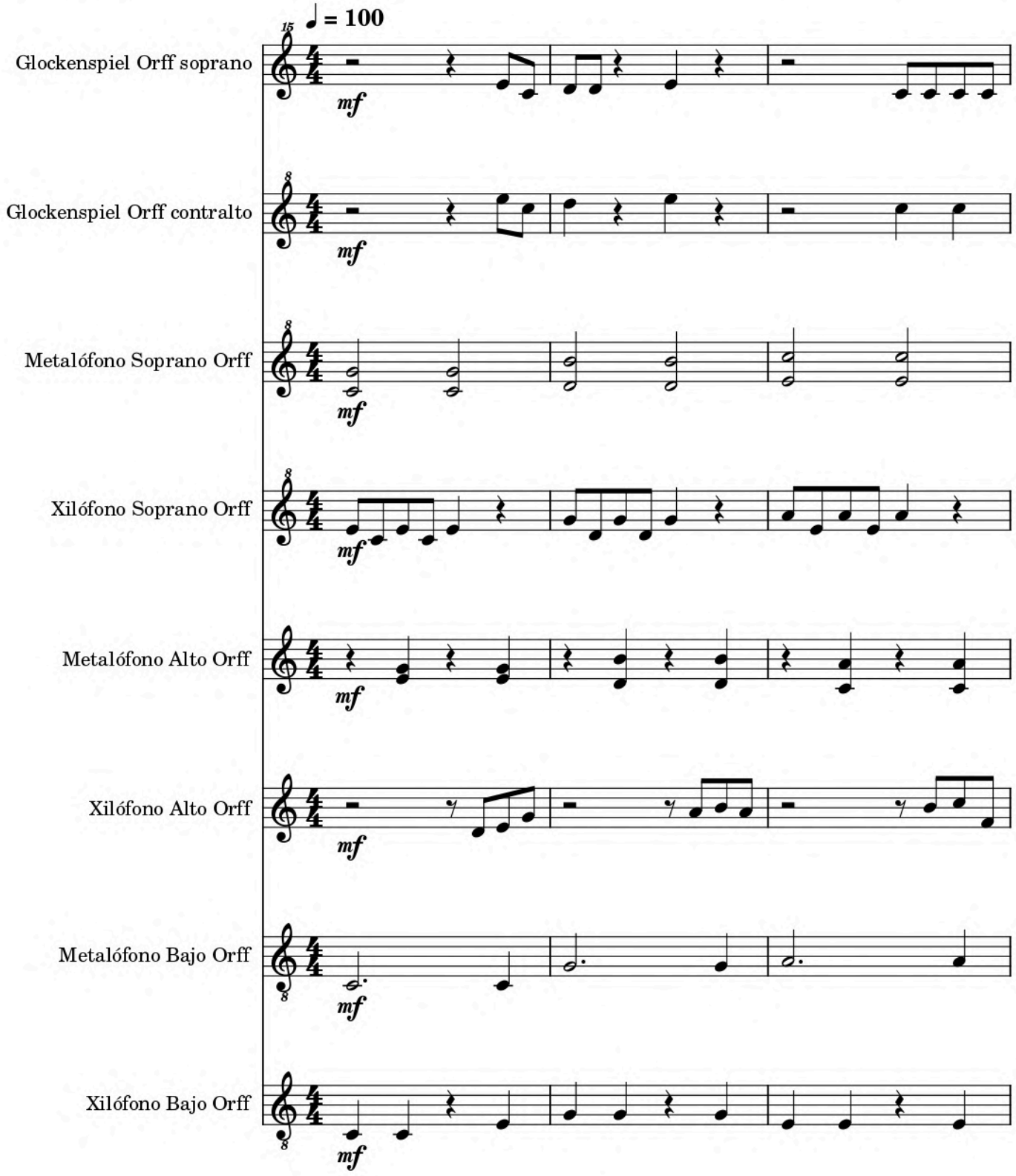
PISTA/CANÇÓ	AUDICIÓ
1 Òpera Rock	
2 Heavy Metal	
3 Punk Rock	
4 Glam Rock	
5 Blues Rock	
6 Indie Rock	

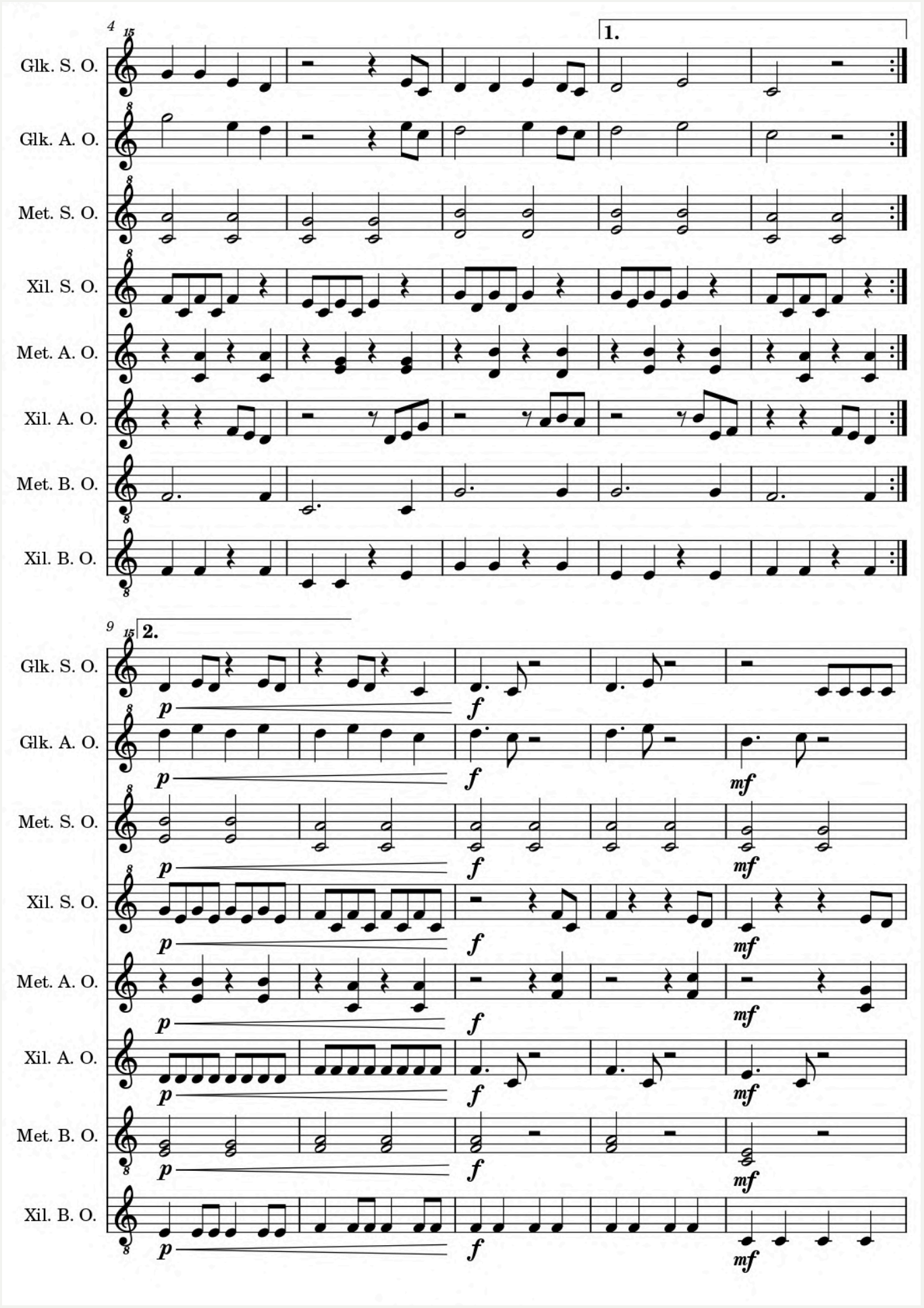
Don't Stop Believin'

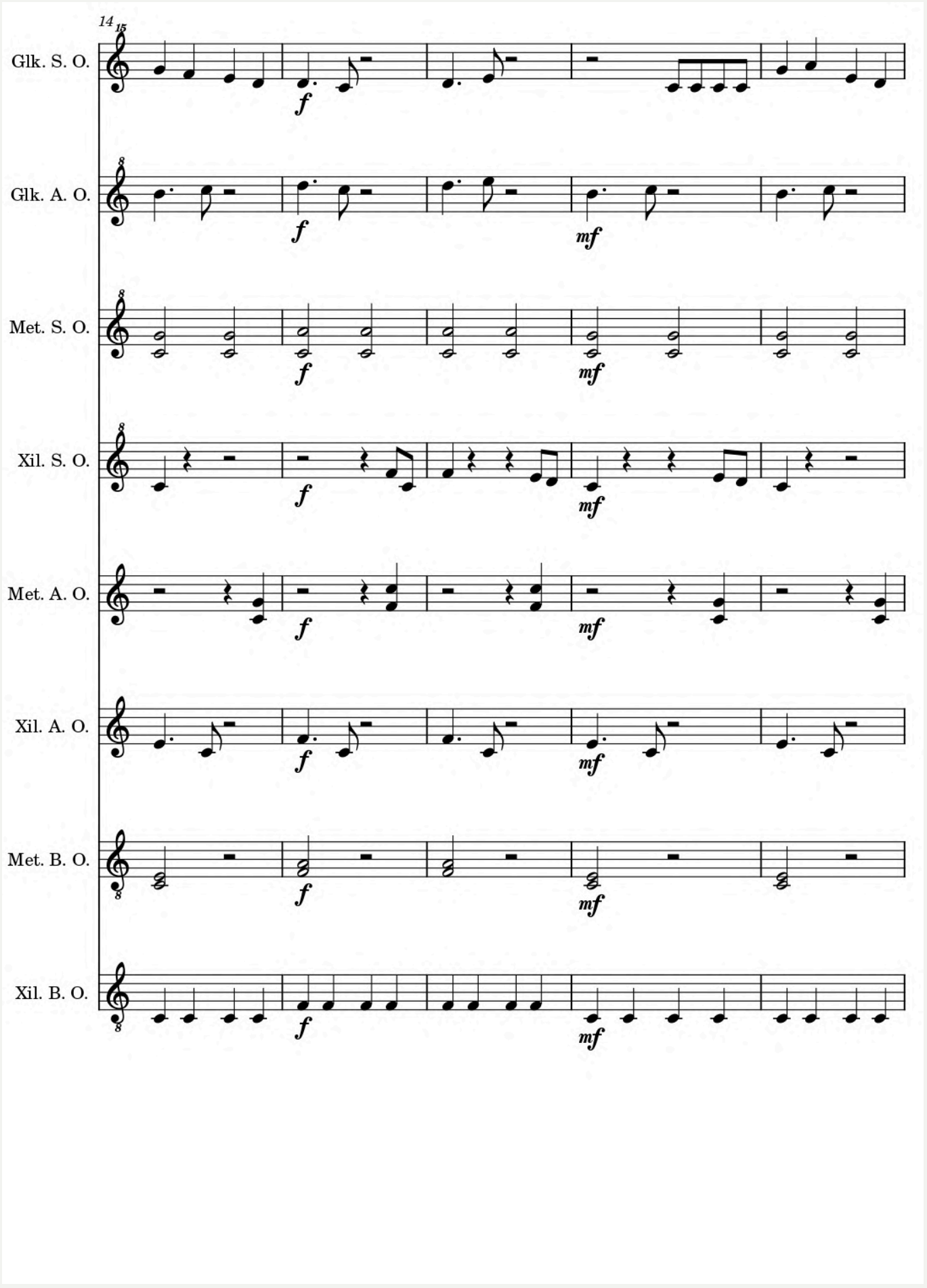
Journey 1992

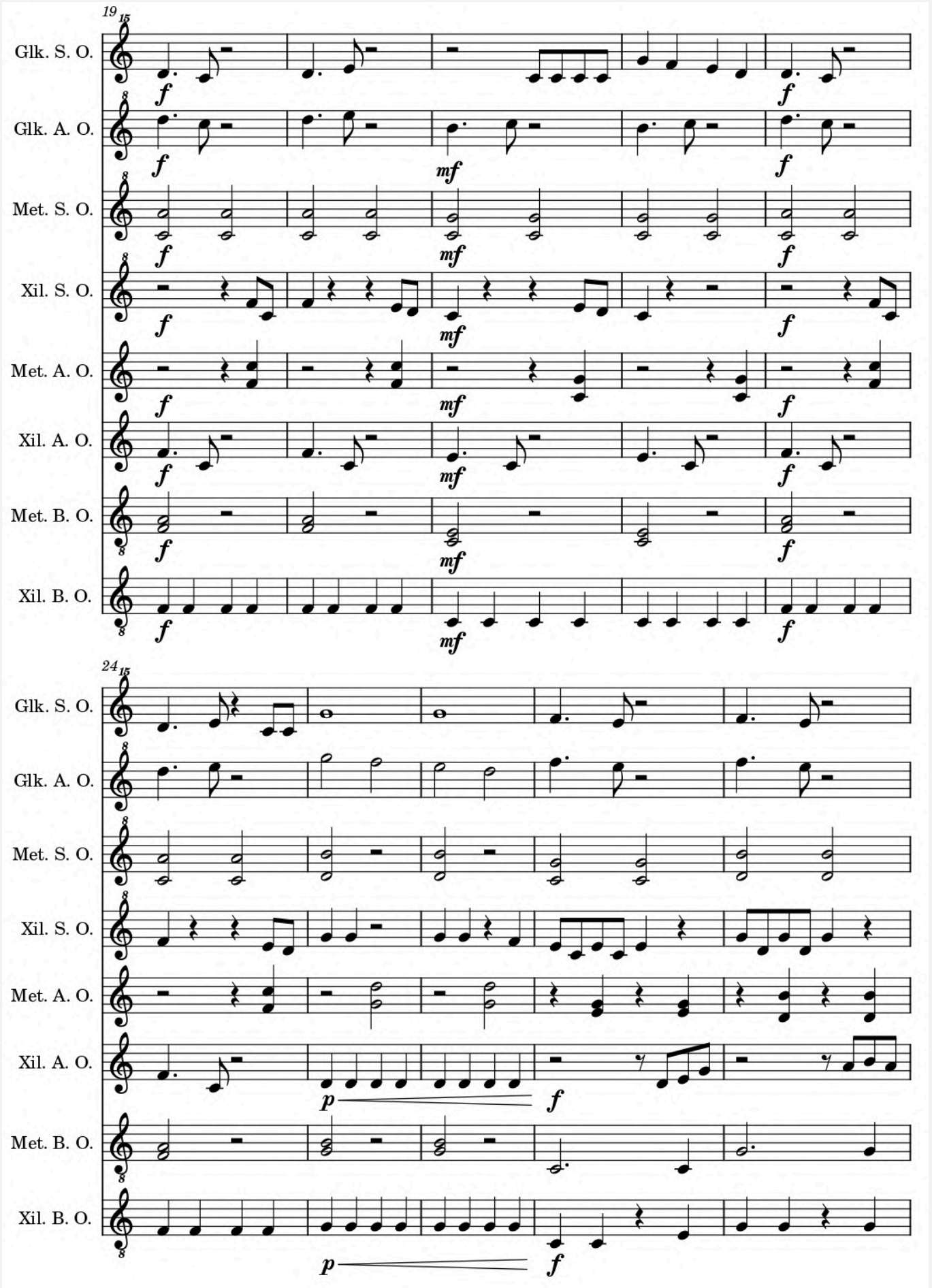
Intrumental Orff

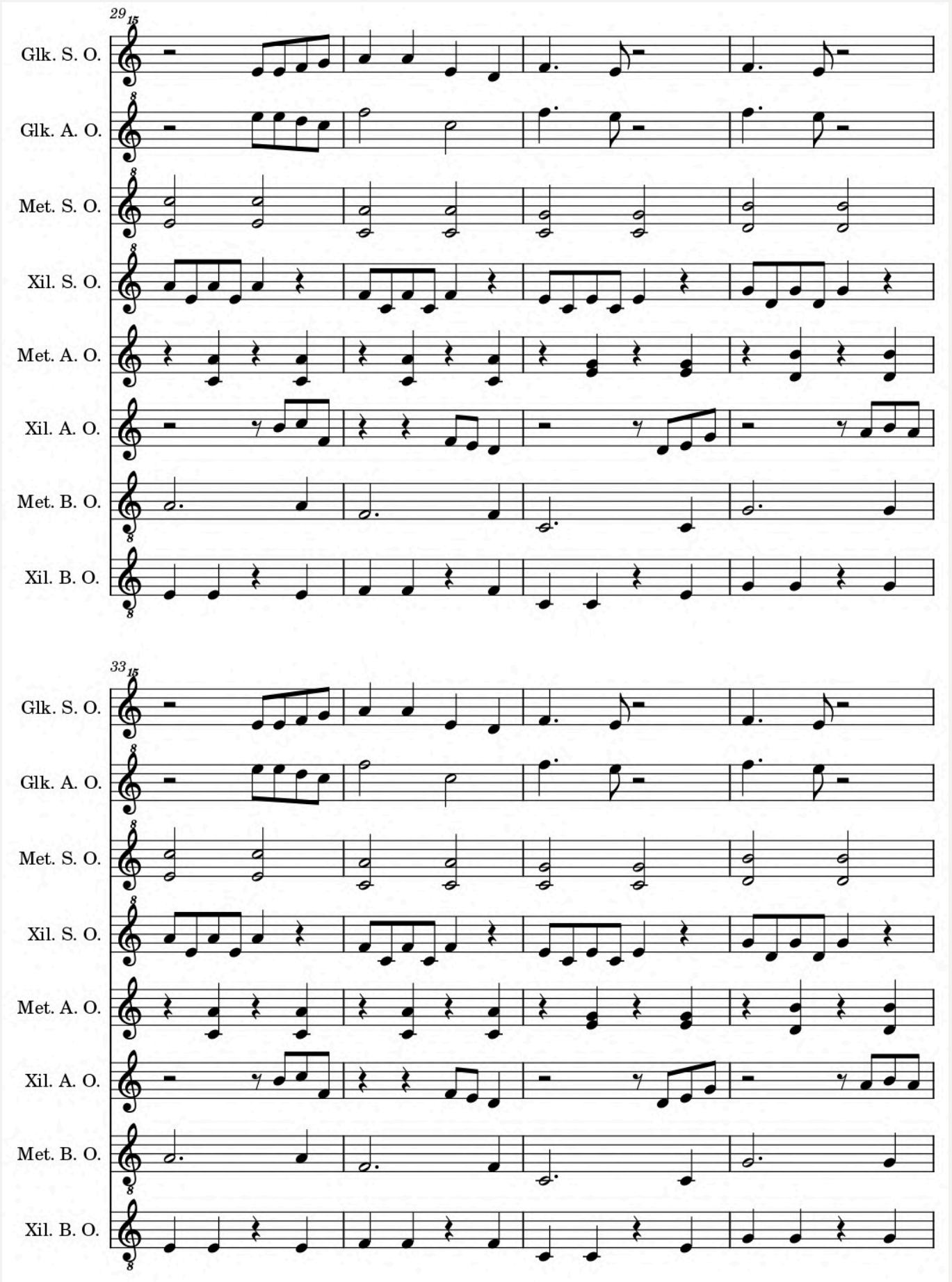
Arranjament: Marc Belmonte

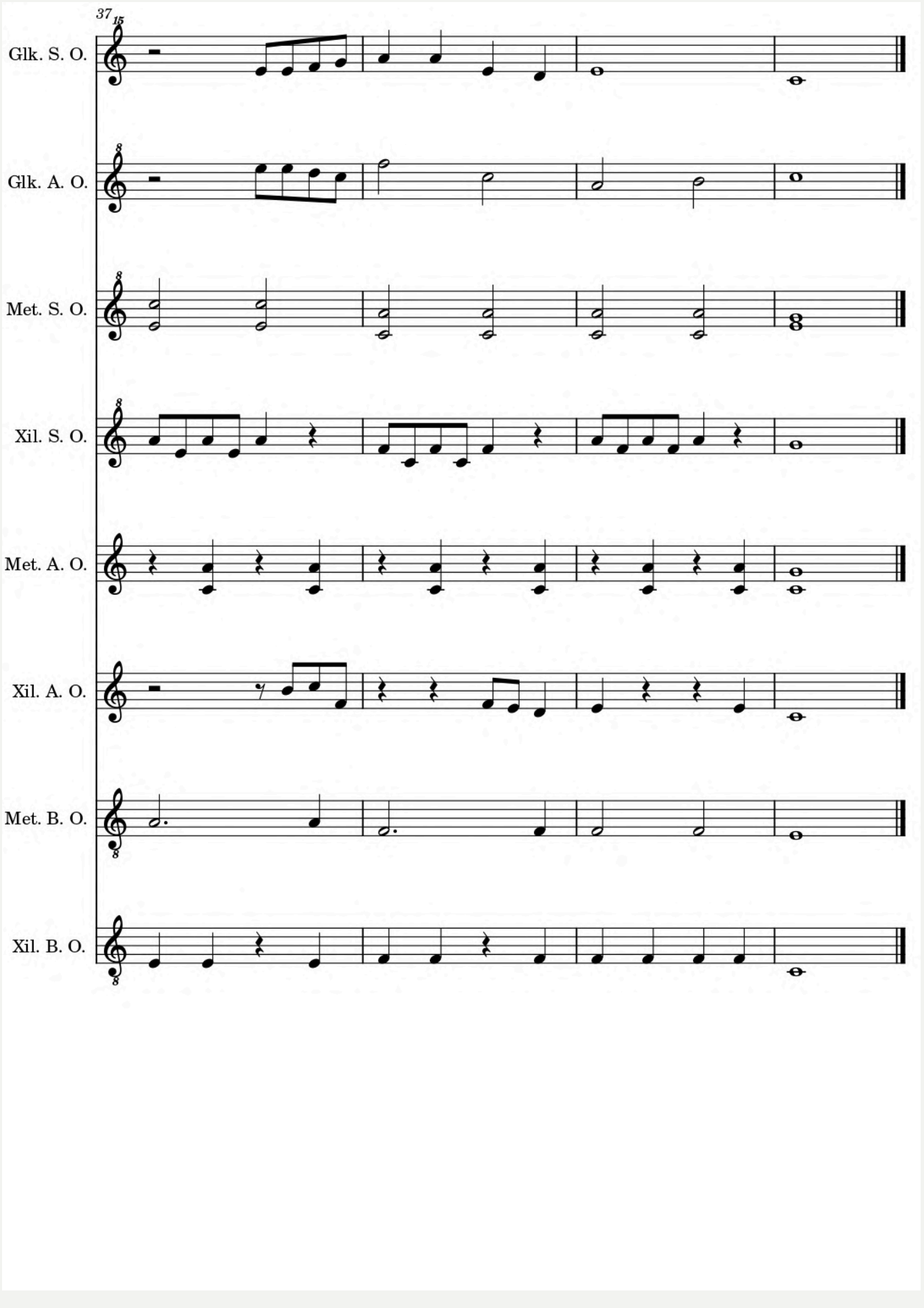



4
1.
Glk. S. O.
Glk. A. O.
Met. S. O.
Xil. S. O.
Met. A. O.
Xil. A. O.
Met. B. O.
Xil. B. O.
9
2.
p
f
mf


14
15
Glk. S. O.
Glk. A. O.
Met. S. O.
Xil. S. O.
Met. A. O.
Xil. A. O.
Met. B. O.
Xil. B. O.
f
mf


19
15
Glk. S. O.
Glk. A. O.
Met. S. O.
Xil. S. O.
Met. A. O.
Xil. A. O.
Met. B. O.
Xil. B. O.
f
mf
24
15
p
f


29
Glk. S. O.
Glk. A. O.
Met. S. O.
Xil. S. O.
Met. A. O.
Xil. A. O.
Met. B. O.
Xil. B. O.
33
Glk. S. O.
Glk. A. O.
Met. S. O.
Xil. S. O.
Met. A. O.
Xil. A. O.
Met. B. O.
Xil. B. O.


37
15
Glk. S. O.
Glk. A. O.
Met. S. O.
Xil. S. O.
Met. A. O.
Xil. A. O.
Met. B. O.
Xil. B. O.