

El espíritu del Rock

Lectura N13 / Arte, rebeldía y juventud / Autor: Alfonso Montesinos /Resumen realizado 2024
Por Alexia Rosas

Introducción

¿Cómo nace el Rock?

- Surge en un momento histórico específico: con muchos factores sociales, políticos, culturales y tecnológicos particulares.
- Se le asocia a la libertad, rebeldía, innovación y contestatario. Salvaje e inmoral.
- Cambio generacional: el rock rompió esquemas y redefinió visiones del mundo.
- Aparece con una actitud contestataria, desafiando las ideas de las generaciones pasadas.

¿Qué se verá en esta lectura? Canciones y artistas que tuvieron impacto en el “espíritu del rock”.

De este espíritu de rebeldía antisistema, como se creó y manifestó, es de lo que se hablará la lectura.

La aparición del rock en los 50s

- Nace en EEUU y rápidamente se expande globalmente, más que nada en los jóvenes.
- Representa una fuerza vital necesaria: libre, salvaje, innovador.
- Se convierte en un fenómeno cultural mundial

En la guerra fría...

- Nace en un contexto donde existía segregación de razas (racismo) y tensiones de la guerra fría. Fue como una respuesta de la juventud:
 - El rock pertenece a TODOS (negros, blancos, etc). Rompiendo esquemas
- Fue un símbolo de rebelión e integración de estos grupos.

¿Qué hizo el rock en cuestión a la cultura e impacto social?

- Promovió una nueva identidad de libertad
- Fue visto en su momento como una amenaza de los valores tradicionales. (más en EEUU)

Los inicios e historia

¿Qué factores contribuyeron al surgimiento del Rock?

Contexto social	Avance tecnológico	Devenir de la música
De segregación (separación blancos y negros) empieza a cambiar y deshacerse	Permitieron mayor difusión de la música (Jukebox y radio)	Cambios y desarrollo en la música (nuevos instrumentos)
<ul style="list-style-type: none"> • 50's: Las estaciones de radio en EE. UU. estaban segregadas para blancos y negros. • La Corte Suprema declaró ilegal la segregación en los medios (ahora todos pueden usarlos) • También ahora existían Dj pioneros (hombres blancos que ponen música negra) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jukebox (rockolas) y la radio permitieron popularizar la música negra entre los jóvenes blancos • La creación de radio a transistores (como una radio pero portátil), ayudó a propagar y popularizar la música (y el rock) a muchas personas. • Debido a la creación de TV, las radios se dedicaron a poner más música y menos telenovelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos instrumentos: modificó el estilo y actitudes de músicos • La música se empezó a adaptar a esta nueva forma de hablar, expresarse y cultura. • El rock empezó a representar una ruptura entre las tradiciones sociales y culturales.

Raíces musicales y blues

Proviene de varias raíces: folk, balada acústica, old time, bluegrass, country, etc.

- Estas raíces musicales tienen un origen social “desde abajo”, y son auténticas.

- Son de cultura afroamericana y de los descendientes de esclavos de EEUU
- **¿Qué permitieron estas raíces?** Le dieron al rock un estilo auténtico y lleno de emoción y rebeldía.

Músicos influyentes (del blues y rock)

- Músicos como The Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones tomaron elementos del blues y “cambiaron la conciencia musical y social de una generación”
- Chuck Berry y Ray Charles rompieron barreras en el mercado musical blanco (siendo artistas afroamericanos)
- **¿Cuál es la definición de rock?**
 - ROCK: Término que agrupa una variedad de estilos de música popular originadas como rock and roll a inicios de los 50's-60's. (raíces musicales: Blues, rhythm, country) Y otros como blues electrónico, folk y jazz. Influenciando mucho en EEUU y Reino unido

Obscenos, vulgares y peligrosos: las primeras sacudidas del rock

- 1955: el rock and roll se había vuelto un fenómeno nacional en EEUU.
- **Momentos top-fundamentales del Rock**
 - Rock around the clock - Bill Haley-His Comets 1956 Éxito masivo
 - La película Semilla de Maldad (1955): se mostró a una juventud inoculada (locaza) por el virus del rock. **¿Qué mostraba la peli?**
 - Un conflicto entre generaciones (adolescentes y jóvenes) y cómo se loquear desencadenamiento de la energía juvenil al ritmo del rock.
 - Hizo match con los jóvenes: se sintieron identificados con la peli

La Rebelión Juvenil en el Cine

- Salieron más pelis vinculadas al rock y la rebeldía juvenil: Al Este del Edén, Rebeldes sin Causa, y El Salvaje con actores como James Dean y Marlon Brando.
- **¿Qué hacían?** Representaban el sentimiento de ir en contra de los valores conservadores de los adultos.

El “Beat del Swing y cómo cambió el baile con el rock&roll

- Canciones populares: Lucille de Little Richard transformaron el estilo de baile.
- Bailes como el TWIST → Primer baile del rock → Más provocador y sensual(sexi).
- La danza se convirtió en un espacio de expresión de los jóvenes.

¿Que generaba el rock? Rompía normas conservadoras de la época en Estados Unidos.

Artistas (músicos) importantes afroamericanos:

Little Richard...	Chuck Berry (y la guitarra-símbolo)
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Quién fue? Cantante bien loco, afroamericano e innovador. Ayudó a definir el espíritu del rock. • Canción Tutti Frutti: Polémica por sus letras provocativas. Fue hasta censurada y logró gran popularidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Músico afroamericano • Mi causa era tocar la guitarra con un estilo super loco que representaba la liberación y el disfrute juvenil. • Conectó con la teen experience (en inglés pues mano, mínimo sabes)

El rock como una expresión de libertad e integración (se repite bastante esta idea)

- En un contexto de opresión social (un poco antes de los derechos civiles), etc. Los jóvenes usaron el rock como una forma de expresar su deseo de libertad.)
- Artistas: Elvis Presley y Buddy Holly → Su música representaba rebeldía ante el control de los padres, y ese deseo nuevo de esta nueva generación
- Derribando fronteras: raciales (ya no negro-blanco), liberales (sexo y automóviles).

Algunos cantantes importantes (y sus canciones)

Chuck berry	Gene Vincent	Elvis Presley	Jerry Lee Lewis
Canción Roll Over Beethoven	Canciones: Woman Love, Be-Bop-A-Lula	Canción: Hound dog y su baile	Canción: Whole Lotta Shakin Goin On - Great Balls of Fire
Comunicaba la excitación del rock and roll → La Libertad Dejarse llevar por la música-placer y oponerse a los adultos. Se expresaba con la guitarra y la batería.	Muestra cómo la música estimula, muestra y libera el deseo sexual. Con las canciones super explícitas y la forma de cantarlas genera esta nueva forma de ver la sexualidad (mucho más libre y menos convencional)	Simboliza la liberación sexual en el Rock Mueve la pelvis (su tupición baile) Esto fue acusado de vulgar y escandalizó a la sociedad en su momento. Representaba la superación social	El de Kiss es pues. Muestra la liberación sexual y rebeldía que critica lo tradicional Su apariencia (pelo largo, maquillaje), la forma de tocar el piano bien loca, las letras de la canciones, el sacar la lengua,

En conclusión: la Imagen de los Rockeros era de obscenos, vulgares y peligrosos

- Los primeros rockeros eran vistos como una amenaza a todo lo moral y les relacionaba con cosas agresivas y provocadoras (sexuales).
- DESPUÉS.. llegaron músicos más “domesticados”: y el rock adoptó una imagen más romántica. Ejm: Buddy Holly, Everly Brothers, etc.

Y pues como todo en la vida, se empezó a comercializar.... y volver más comercial..

- En los 50's- 70's full venta de discos de rock (la TV también ayudó)
 - Ejm: Programas como Bandstand ayudaron a popularizar el rock entre los adolescentes → presentaban nuevos artistas y hits (lo hacía más viral)
- Y se volvió comercial el rock (así como el reggaeton de hoy) → Surgieron íconos como Fabián (teen idol): representaba una versión comercial y más “segura” del rock

A la conquista de Europa y de vuelta a casa

¿Qué pasó en Europa con el Rock?

- Inglaterra se convirtió en el epicentro del rock en Europa.
- El rock arrolló con un fuerte mensaje de transgresión y ruptura del pasado (no más tradicional) Y MÁS porque esta generación de ese momento-los que nacieron en la 2da guerra mundial, no querían seguir con esta idea de familia-hijos-trabajo fijo, etc.
- ¿Y cómo se popularizó el rock? Se abrieron los puertos y llegaron muchos discos de rock norteamericanos que impulsaron esta revolución cultural.
- Bai bai ingleses elegantes (ya no son el modelo a seguir). Ahora el rock se convirtió en una crítica a los valores de la clase media y esta formalidad de la moda británica.

¿Que tipo de bandas de rock aparecieron?

- Bandas británicas como Rolling Stones (na que banda más buena), Animals, y Led Zeppelin, etc.
- Estas bandas también se volvieron parte importantes en EEUU y comenzaba la era dorada del rock o rock clásico (70s)

Y no solo se expandió el rock, sino que se crearon subgéneros...

- Luego se diversificará en géneros como punk, metal, glam y rock progresivo.
- Artistas: Hendrix, Bowie, y Pink Floyd expandieron el legado del rock.
- Un fenómeno global y cultural. “We were preaching our new religion”

El Espíritu del rock: la música que sacudió al mundo

Entonces el rock ¿Es un medio y modo de expresión?

- Si me dices que no, lárgate miércoles, ni para leer sirves. Pero, si entendiste todo, pues OBVIO QUE SIII, el Rock se volvió una actitud, una expresión rebelde, contracultura, transgresora, salvaje, anti-establishment (anti todo lo tradicional)
- Actuó como catalizador de los pensamientos y emociones de la juventud, tanto musical como socialmente.

¿Qué hizo el rock? transformar con la música - Un elemento cultural clave

- Ritmo fuerte y carácter contestatario → ayudó a transformar la visión de la juventud y la sociedad. Transformó la visión que se tenía sobre TODO
 - Sexualidad, libertad, moral.
 - Promovió valores igualdad y rechazo a la opresión (negros-blancos)
- Reflexión de Alberto Vergara: El rock sirve para hacerte pensar sobre el mundo, repensarlo y “joder” para que sea mejor.
 - es TU forma (como joven) de expresarte y decir “sabes que, estoy harto”
 - Representa la esencia de la rebeldía y el rechazo a lo conservador

También era tildado de malo:

- Lo llamaron “devil 's music” (música del diablo) (así como tu mama le dice al trap) debido a su tono provocador y que desafiaba las normas (de cómo ser, vivir, e incluso tu forma de vestirte y retocarte)

Y el rock se sigue escuchando (en reciclado)

- Muchos éxitos fueron versiones de temas anteriores, (así como todas las canciones tienen su versión salsa), pero en este caso las convertían a rock.
- Esta forma de reciclar la música demuestra la potencia y la resonancia del género.

¿Vive?

- El rock fue un género innovador que expresó las frustraciones de una generación.
- Y AHORAAA, hoy en día...nos planteamos la pregunta: ¿el rock sigue siendo con ese fin de rebeldía o se ha vuelto parte del establishment (de lo tradicional)?

Y pues.., El rock sigue teniendo su espíritu rebelde y anticonformista, EN PARTE

- Para algunos el rock ya fue, ya pasó la historia, pero aún conserva su influencia y simbolismo. (ejm: escuchen maneskin, luego me agradecen)

Pero Ale, el rock si es parte del establishment (de lo normal-tradicional), hoy en día.

- Pues sí, o sea en PARTE, como ha sucedido con otros movimientos culturales, el rock se ha convertido en un producto más del sistema que antes criticaba.
- ¿Como así? Con la comercialización y el capitalismo.

Y ahora las generaciones nuevas ¿Con que se expresarán?

- Las nuevas generaciones (como nosotros, si, yo también) podrían ver al rock como algo “adulto” y probablemente buscar nuevos estilos musicales para expresar rebeldía. Ejm: como piensa en el rap, trap, pop, etc. Tal vez viejo, pero, escuchen canserbero, ejm. naaaaa que temazos y tienen esa espiritu del rock de criticar.
- Ese espíritu de ir en contra que tenía el rock puede mantenerse, aunque ya no sea con el rock, se puede transformar en otras expresiones culturales

Recomendación: Chicos después de leer esto, lean la lectura, ya con esto tienes una ideaza de como es, te ayudará muchísimo, y a mi siempre me puede faltar una que otra idea tal vez. Pero el resumen les ayudará como base para entender el tema y la estructura, pero siempre lean si pueden.

Intentaré subir las otras dos pero tal vez no llegue para los del jueves. Para el viernes creo que si. un saludazooooo.