

TEMA 5 LA MÚSICA POPULAR ACTUAL

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Durante el siglo XX, en la música occidental se desarrollan una gran variedad de estilos y tendencias que, partiendo de una raíz común, han ido conformando distintos géneros.

Los dos grandes géneros son el rock y el pop. El rock surge en los años 50 y el pop a mediados de los 60. No es fácil establecer la diferencia entre rock y pop pero es habitual utilizar el término rock para estilos más rítmicos y agresivos y el de pop para la música más suave y melódica.

Algunas características comunes a la mayoría de los estilos de la música popular del siglo XX son:

- La música se convierte en un elemento de identificación para los jóvenes.
- La música se convierte en un producto de consumo masivo y como tal se ve condicionada por las leyes de la industria musical.
- El vertiginoso avance de las comunicaciones propicia la rápida difusión de la música y la mezcla de culturas y estilos.
- La música se simplifica armónica y melódicamente y se recrea más en el ritmo.
- Los instrumentos clásicos ceden protagonismo a la voz, las guitarras eléctricas y la batería.

II. HISTORIA Y DESARROLLO

ORÍGENES

La historia de la música popular actual comienza a finales del s. XIX fruto de la unión de dos fuentes principales: la música negra y la música blanca norteamericana y europea.

Los principales géneros que dan origen a la música actual son el **blues**, el **jazz**, el **rhythm and blues** y el primer **rock and roll**.

El **Blues** es un estilo de canción de carácter melancólico. La forma de cantar procede de los cantos de trabajo de los esclavos africanos. La escala se utiliza con algunas alteraciones especiales, que le dan una entonación ligeramente “desafinada”. Se conoce como “escala de blues”. El acompañamiento se realiza con los acordes de Tónica, Dominante y Subdominante (I, V, IV) que son propios de la armonía europea. La estructura de un blues es casi siempre igual: cada estrofa tiene doce compases de 4/4, con los acordes siempre en un mismo orden, dando lugar a la llamada “rueda de blues”:

I I I I
IV IV I I
V IV I V

El **Jazz** nace en Nueva Orleans a finales del siglo XIX. En este estilo se mezclan influencias del blues, de los cantos espirituales y del **ragtime**, que es un estilo de música para piano muy rítmico y sincopado. El jazz recoge las características de todos estos estilos y las une utilizando sobre todo la improvisación.

Características generales del jazz:

-Alteración del pulso regular del compás, mediante síncopas y frecuentes alteraciones en el *tempo*.

-Utilización de la escala de blues.

-Improvisaciones melódicas de los distintos solistas, alternando con interpretaciones de todo el grupo.

Los instrumentos más utilizados son:

- para la sección melódica: clarinete, trompeta, saxofón y trombón.

- para la sección rítmica y armónica: piano, contrabajo y batería.

El jazz ha ido evolucionando a lo largo de todo el siglo XX dando lugar a distintos estilos. Uno de ellos, en los años 30 y 40, fue el **swing**, un tipo de jazz alegre y desenfadado interpretado por las orquestas de baile americanas.

El **rhythm and blues** es un género de baile creado por músicos de blues y jazz, cuya característica rítmica principal consiste en acentuar el segundo y cuarto tiempos del compás (en vez del primero y el tercero). Esta característica se convertirá en uno de los componentes esenciales del rock.

EL PRIMER ROCK

El Rock nace de la confluencia de la música negra del rhythm and blues con la música norteamericana del country. Utiliza un ritmo en compás de 4/4 apoyado en el segundo y cuarto tiempo y una instrumentación en la que dominan las guitarras eléctricas (rítmica y bajo) y la batería.

El rock and roll nació en 1952; pronto se convirtió en bandera del movimiento adolescente y sus principales figuras en ídolos juveniles. Destacan Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry y especialmente Elvis Presley, que sorprendió con su manera de cantar y de moverse.

Elvis Presley

LOS AÑOS 60 EN ESTADOS UNIDOS

La década de 1960 está marcada por problemas políticos y una gran agitación social, que tendrá su reflejo en la música, especialmente en estilos como el soul y la canción protesta.

El **soul** surge a principios de los 60 como seña de identidad del pueblo negro y de su lucha antisegregacionista. Destaca como elemento fundamental la voz vigorosa y expresiva del cantante, la orquestación con predominio del viento (especialmente trompeta y saxofones) y utilización de motivos melódicos muy repetitivos y rítmicos.

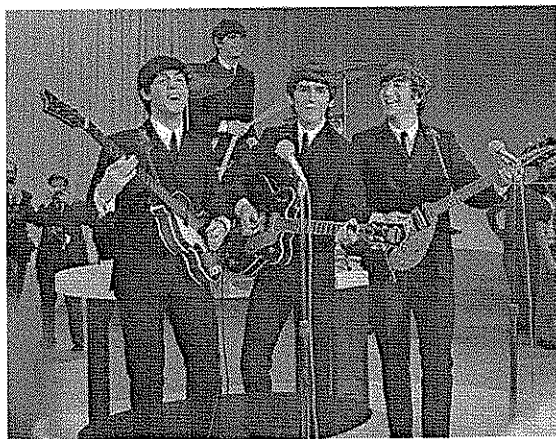
Algunos músicos vuelven a las raíces de la música americana, revalorizando la guitarra acústica y la sencillez de la música para transmitir un mensaje socialmente comprometido. Es lo que se conoce como música **folk** y **canción protesta**. Entre todos ellos destaca Bob Dylan, que fue la voz de miles de jóvenes norteamericanos que deseaban cambiar una sociedad injusta.

La **música psicodélica** o **acid rock** surge a finales de los años 60 ligado al movimiento hippie y utiliza la experimentación para transformar el sonido tradicional del rock y ponerse a la cabeza de la vanguardia. Su principal representante es el grupo The Doors.

También dentro de un **rock experimental** destaca Jimmy Hendrix, que revolucionó el sonido y la técnica de la guitarra abriendo el camino al rock duro.

LOS AÑOS 60 EN EL REINO UNIDO

En los primeros años de la década de 1960 muchos grupos británicos imitan a sus ídolos americanos incorporando rasgos de la tradición inglesa, dando lugar a una enorme creatividad que se concreta en tres estilos: el beat, el rock británico y el movimiento mod.

The Beatles

En 1962 existía en Liverpool una extraordinaria efervescencia musical que creó un estilo propio que se conoce como **beat** o "**sonido Liverpool**", liderado por The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se convirtieron en un auténtico fenómeno social durante los años 60; la moda de la "beatlemania" arrastró a gran parte de la juventud que imitaba sus ropas y cortes de pelo. Renovaron el panorama sonoro convirtiéndose en punto de referencia de toda la música posterior.

La cara rebelde del **rock británico** la ponen The Rolling Stones. El talento para fabricar canciones con garra y la provocación constante por bandera les ha otorgado el título de "mejor banda de rock del mundo" y una trayectoria de más de 40 años de carrera ininterrumpida.

Mick Jagger,
líder de The Rolling Stones

El **movimiento mod**, integrado por jóvenes proletarios, adopta un tono violentamente crítico con la sociedad. The Who define esta actitud: su uso de la sobreamplificación, saturación en las guitarras y la voz gritada pasará directamente al rock duro.

De la misma manera que en Estados Unidos, en el Reino Unido también surge la necesidad de abrir nuevos caminos para el rock. Esta búsqueda conducirá a finales de los 60 al nacimiento de estilos como el rock sinfónico, el rock progresivo y el hard rock.

El **rock sinfónico** recurre a la tradición clásica y utiliza la orquesta como un instrumento más, en plano de igualdad con los instrumentos del rock.

El **rock progresivo** recoge la idea del rock sinfónico desarrollando al extremo la experimentación, y cuidando la puesta en escena buscando la obra de arte total. En este estilo destaca Pink Floyd.

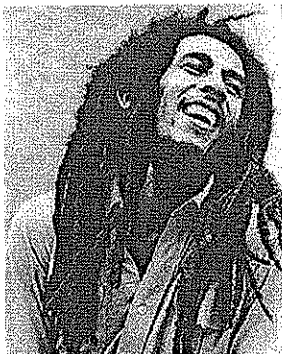
El **hard rock** se encuentra a medio camino entre el rock progresivo y el heavy metal, con el sonido atronador de la batería y las guitarras. Tiene como principales representantes a Led Zeppelin y Deep Purple.

LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70

En esta década el rock se convierte en un fenómeno estable que irá ganando nuevos terrenos y públicos. Su crecimiento aparece lleno de ramificaciones y tendencias:

La radicalización de las propuestas anteriores cristalizará en el **heavy metal**. Busca un sonido más duro, usando voces chillonas y abuso de los solos de guitarra fuertemente amplificados, unido a veces al gusto por lo siniestro o lo satánico en sus puestas en escena. Destacan Iron Maiden y AC/DC, entre otros muchos.

El **glam**, con su mezcla de sofisticación y erotismo, muestra una imagen ambigua y andrógina. Destaca David Bowie.

Bob Marley

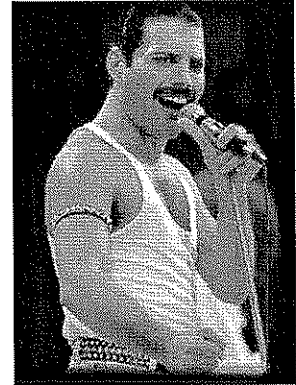
La ampliación de las fronteras geográficas abrirá las puertas al rock de otros países y a estilos como el **ska** y el **reggae**, que desde Jamaica alcanza gran popularidad gracias a Bob Marley.

La revitalización de la tradición del rock negro dará lugar al **funk**, con un ritmo sincopado muy enérgico. Su figura indiscutible es James Brown.

La cultura de baile se asentará definitivamente en el fenómeno de la **música disco**, que otorga al ritmo un papel protagonista y usa instrumentos electrónicos. Destacan Donna Summer, Boney M., los Bee Gees,...

El **punk**, en su breve existencia, conecta con las preocupaciones de jóvenes desengañados, reaccionando con una actitud antisocial y una estética provocadora. El grupo más emblemático fue Sex Pistols.

También destaca en esta década la aparición del grupo Queen, con un estilo propio que mezcla influencias del glam, del hard rock y de la ópera, y que destaca por la espectacularidad de sus conciertos.

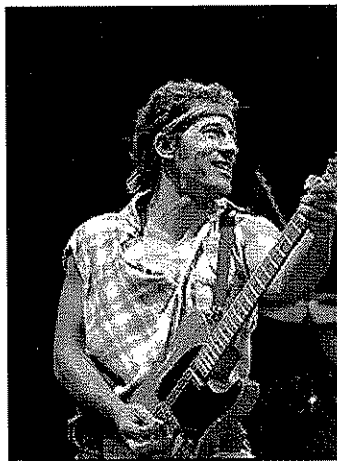
Freddie Mercuri,
cantante de Queen

LOS AÑOS 80: NUEVOS ESTILOS

El punk desestabilizó el mundo del rock, y la reacción no tardó en llegar:

Por una parte surgió una corriente heredera de este movimiento, pero en versión ligera y comercial: la **New Wave**, con un sonido limpio de guitarras apoyado por sintetizadores. Supuso un verdadero renacimiento del pop y el grupo más famoso es The Police, liderado por Sting.

Por otra parte se da un movimiento contrario, caracterizado por el rechazo total de las formas y estilos del punk, como en el rock de Bruce Springsteen o de los irlandeses U2.

Bruce Springsteen

Tina Turner

También en los años 80 aparecen con fuerza figuras femeninas como Madonna y Tina Turner.

El **electrofunk** es la música de baile heredera del funk. Desarrollado por Stevie Wonder, llega a su cumbre con las figuras de Michael Jackson y Prince.

El **techno** surge a partir de 1980 como una variante de la música pop al introducir el empleo de aparatos electrónicos. Destaca el grupo Orquestal Manoeuvres in the Dark.

En esta década también nace la **new age**, estilo básicamente instrumental que mezcla el pop con los instrumentos y el clima de la música clásica, y la música étnica o **world music**, que intenta la fusión musical con otras culturas. Ejemplos de estas dos corrientes son Enya y Paul Simon, respectivamente.

LA MÚSICA A PARTIR DE LOS AÑOS 90

A partir de los años 90 aparecen tendencias radicales que rápidamente se difunden por todo el mundo gracias a los medios de comunicación. Entre estas corrientes destacan:

El **grunge**, con un sonido sucio que representa la angustia y la depresión existencial por un futuro incierto. El grupo fundamental de esta tendencia es Nirvana.

Kurt Cobain, líder del grupo Nirvana

El **rap**, que nació en los años 80 en los barrios marginales de Nueva York, evolucionó hacia el hip hop. El **hip hop** es toda una cultura que se expresa en cuatro elementos básicos: las artes gráficas (los graffiti), el baile (el break- dance), la música (seleccionada por el DJ) y el mensaje (a cargo del “maestro de ceremonias” que inventa las rimas sobre el ritmo base del break). Destacamos a Eminem y Public Enemy.

Dentro de la **música electrónica** se desarrollan múltiples estilos que se combinan dando lugar a un gran número de subgéneros: dance, techno, ambient, trance... Destaca el estilo **house**, que recoge influencias de la música disco, el funk y el techno pop europeo. Toma los elementos más bailables de la música disco y utiliza sencillas líneas de bajo, ritmo constante en 4/4 y tempo moderado. Uno de los más famosos DJ del house actual es David Guetta.

En el extremo contrario a estos estilos más radicales aparece el pop más comercial, destinado sobre todo al público adolescente; es el estilo conocido como **teen pop**, del que son ejemplos grupos como las Spice Girls o los Back Street Boys y más recientemente Justin Bieber. En el **pop actual** destacan las solistas femeninas como Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna y Shakira.

En el Reino Unido nace el **britpop** a mediados de los 90 de la mano de grupos como Oasis y Radiohead. En los mismos años surge el **pop punk** en EEUU con grupos como Offspring y Green Day, que se encargan de llevar el punk a un plano menos contracultural y rupturista que en sus orígenes y emplean una música más limpia y melódica. En el **pop rock alternativo** de los últimos años destaca la banda británica Coldplay.

III. LA MÚSICA POPULAR EN ESPAÑA

En España los movimientos del rock llegan con cierto retraso y los primeros grupos e intérpretes que aparecen en los años 60 se dedican, en gran parte, a versionar en español los éxitos norteamericanos. Entre otros destacó El Dúo Dinámico.

Miguel Ríos

Entre los **primeros grupos** que ya interpretan canciones propias, en español, en la onda del pop-rock anglosajón destacan Los Brincos, Los Bravos, Los Relámpagos, los Pekenikes, Miguel Ríos, etc.

La **nova cançó**, consolidada gracias a Serrat, Lluís Llach o M^a del Mar Bonet, abordaba una temática comprometida, así como la **canción protesta** de Paco Ibáñez o Raimon.

LOS 70: LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO Y LA MÚSICA DE TRANSICIÓN.

En los años 70, el rock fue considerado un estilo “sospechoso” y apenas se programaba en los medios de comunicación. Predomina la **canción melódica** con cantantes procedentes de la década anterior, como Raphael o Julio Iglesias, a los que se unen figuras como Nino Bravo.

En los intentos de desarrollar un **rock** netamente **hispano** tuvieron éxito grupos andaluces como Triana. También de raíces sureñas, pero radicalmente distinto, aparece el **flamenco pop**, con Los Chichos o Las Grecas.

La transición política, con su ausencia de represión, contemplará la aparición de nuevas tendencias como el **rock** de Tequila o el reflejo del **punk** londinense de la mano de Ramoncín.

LOS 80: LOS AÑOS DE LA MOVIDA.

Los años 80 suponen una etapa de enorme apertura en la que influyen los cambios sociopolíticos de nuestro país. Llegan a España grandes figuras internacionales, se inauguran nuevas salas que apuestan por la vanguardia musical, emisoras de radio y discográficas apoyan iniciativas musicales audaces, etc.

La revitalización del rock-pop español, iniciada con la **movida madrileña**, se refleja en una gran variedad de grupos como Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Gabinete Caligari, La Unión, Mecano, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G, Los Secretos...

También en los años 80, el **Heavy metal** consigue implantarse gracias a grupos como Obús, Barón Rojo o Leño, abanderado por Rosendo.

La propuesta más novedosa viene del sur, con el **nuevo flamenco** de Ketama.

En la **canción de autor** encontramos a Aute, Víctor Manuel y Sabina.

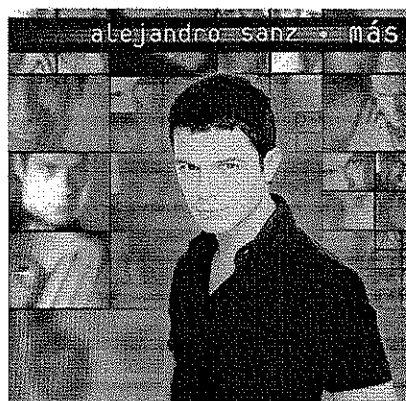
LOS AÑOS 90: PRINCIPALES EXPONENTES Y GÉNEROS.

En los años 90 crecerá la diversidad de estilos al mismo tiempo que aumenta el consumo de música en español. Podemos destacar:

- Grupos de rock como Dover, Héroes del Silencio o Los Rodríguez.
- La música mestiza de Manu Chao y Kiko Veneno.
- Grupos de pop como Presuntos Implicados, La Oreja de Van Gogh y Amaral.
- Cantautores como Rosana y Alejandro Sanz.
- En la esfera del heavy metal, Extremoduro y Mago de Oz.
- Grupos de hip-hop como Violadores del verso.
- El éxito de intérpretes latinoamericanos como Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, Ricky Martín y grupos como Maná.

Juan Aguirre y Eva Amaral

Alejandro Sanz

LA MÚSICA ESPAÑOLA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Muchos de los grupos y solistas citados anteriormente continúan su carrera musical en el siglo XXI. A ellos podemos incorporar nuevos nombres:

- En la música pop, grupos como El canto del loco, Peseña...
- Cantautores como Pablo Alborán.
- Rock alternativo, con Love of lesbian y Vetusta Morla.
- El flamenco se mezcla con el rap en Mala Rodríguez y con el pop y rock en Estopa y Melendi.
- La multiculturalidad de Macaco.
- Artistas hispanoamericanos como el colombiano Juanes y los argentinos Andrés Calamaro y Fito Páez.
- El polifacético Enrique Bunbury, que continúa su carrera en solitario.

