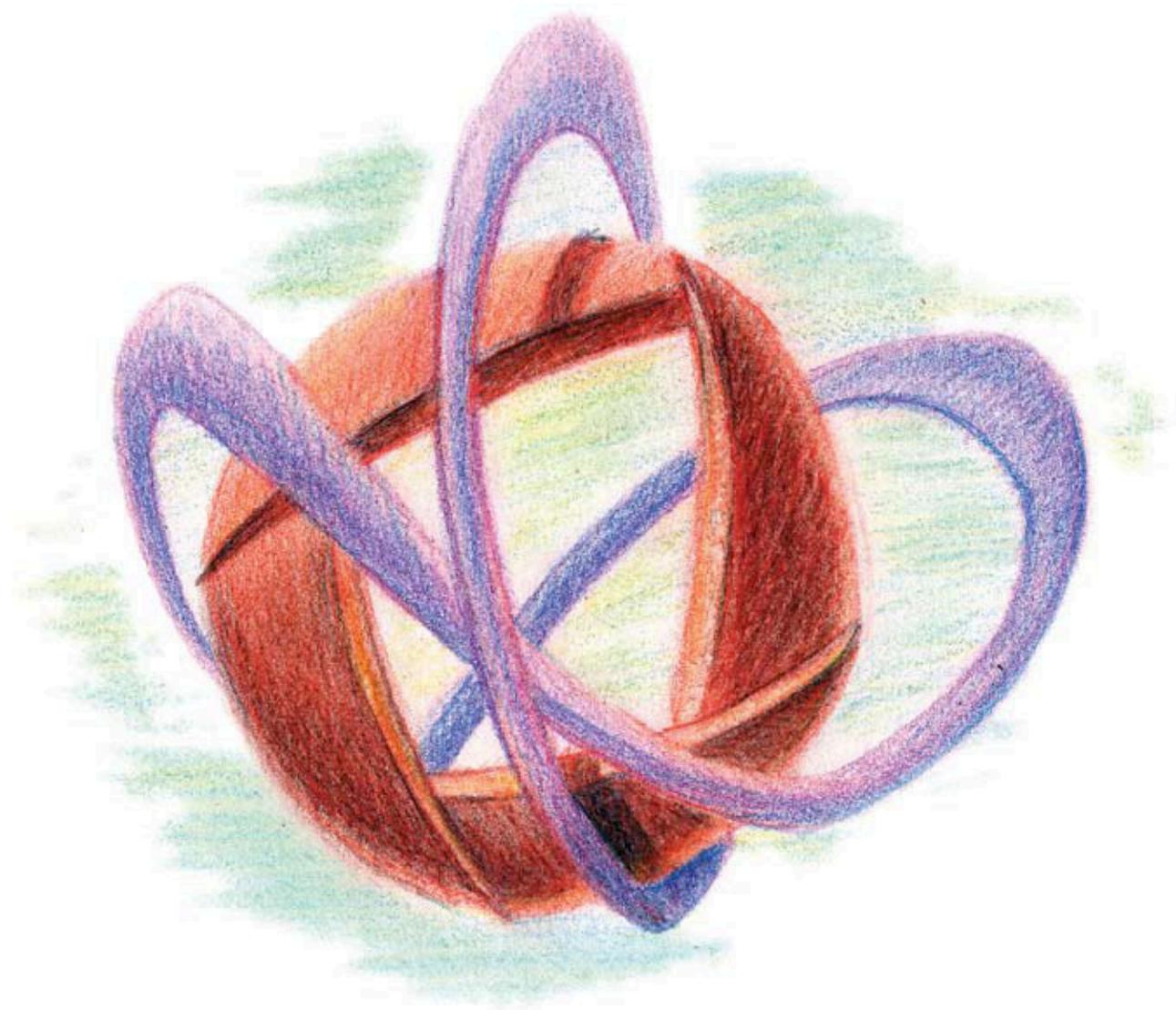

LOS SONIDOS DE NUESTRAS VIDAS

FRANCISCO ZAMORA

8

“Año 2000, la ausencia de buenas influencias hacen que esta década aún no llene de buenos requisitos a sus músicos y nos deje un mal sabor de boca, a este dos mil aún le faltan la sal y la pimienta”.

La música ha sido y es la más grande manifestación de alegría, traída desde muy lejos por los dedos mágicos del misterioso alfarero, una combinación de ritmos y sonidos traen por consecuencia a través del tiempo, *los sonidos de nuestras vidas*.

Esto ha sucedido al paso de la historia, de nuestro caminar en este planeta, década tras década, año tras año el rock ha tenido verdaderos cambios de sentir, de pensar y de vestir; ha sido la única moda que no se quedó, este género, que sin duda, marca la diferencia entre otros ritmos y esencias ha sido señalado, enjuiciado y culpado de brujería, violencia y drogadicción. El rock no es más que la libertad de las notas amarradas por el tiempo, sonidos y letras. Una prosa hermosa y valiosa como la misma literatura universal que todos los días se debe de leer.

Los 70 abren sus vientres: Nacen bandas en el viejo continente que dominarán la tierra prometida, *Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, y Uriah Heep*. Rompían el dilema *Beatles*.

Estos cuatro grupos se dedicaron hacer un rock diferente a todo lo establecido, nacieron en la misma ciudad, *Birmingham*, bello e industrial lugar que se alimentaba de hierro para sus enormes fábricas de automóviles, aviones y barcos. Entonces, la esencia estaba dicha, era una ciudad de metal y su música la hacía más compacta y poderosa.

Le dieron vuelta al globo terráqueo, sus discos y canciones se consagraron para siempre, he aquí, la mas grande influencia para los grupos que pisaron la tierra del metal

Judas Priest, Iron Maiden, Metallica y un millón más.

La gran isla y sus pueblos dieron al mundo un color de vida, una forma de vivir con estos inimaginables sonidos, un sello que define la mejor manufactura hecha música.

Asimismo, pero en otras ciudades como, *Liverpool, Manchester, Bristol y Gales*, se daba a conocer una música distinta, un sonido espacial, complejo y difícil de comprender:

El Rock Progresivo, delicada mezcla de sintetizadores y baterías descompasadas o sincopadas vinieron a darle una forma ecléctica y sofisticada al rock; el denominado rock progresivo está basado en la música clásica, es más estudiado y requiere de virtuosismo, dedicación y locura. *Pink Floyd, Genesis, Emerson Lake And Palmer, Yes, y King Crimson* le dieron un giro de 180 grados al rock. Estas bandas le dieron un uso exclusivo y excesivo a los teclados, caminaron sobre el terciopelo rojo del teatro, y sus obras son hasta la fecha excelsas, indispensables y hasta básicas para la formación de bandas actuales que desean un lugar en el firmamento musical; cabe mencionar que estas bandas desde sus portadas llenas de arte bizarro y contemporáneo tenían por misión no ser comerciales, no ser populares en la radio, no ser un artículo de uso diario, más bien era la búsqueda de lo divino y espiritual. Era el acercamiento con un dios volador de enormes ojos que, gobernaba desde las alturas. El rock progresivo en los setenta se extendió y ramificó hasta Alemania, un país donde la progresión y la tecnología eran parte de la educación.

Can, Tangerine Dream, Krautwerk, La Neu, Faust, y Guru Guru, esencialmente electrónicos para la forración de la música *New Wave, Tecno, Industrial y Disco*.

Estos elementales grupos que influenciaron estos cientos de grupos, también le dieron una gran ayuda mágica a las manos sagradas de los *Djs*. En la misma Europa pero en un lado cálido y de gentes muy parecidas a los Mexicanos, me refiero a Italia, se estaba creando un sonido demasiado bello, notas y voces salidos de cuentos barrocos paseados en góndolas timoneadas por la mano de Bernardo Bertolucci, un hervidero de grupos que tuvieron un bello momento: *Le Orme, Premiata Forneria Marconi, Banco Del Mutuo Socorssso, Go-*

blin, Il Balletto Di Bronzo, Latte e Mielle, La Favolosa, Ossana, Area, etc; daban a conocer sus influencias clásicas del medievo, una gloria alcanzada por muy pocos. La música italiana de estos grupos estaba basada en el *jazz fusion*, que en ese tiempo bandas y creadores en Norteamérica eran los únicos: *Miles Davis, John Coltrane, Mahavishnu Orchestra, Weather Report, y Chic Corea*. Este gremio sagrado es también la base del estilo *hip hop*. Los setenta marca las bases firmes de las agrupaciones que desean tener un sello, un sonido, un estilo. En las próximas décadas los 80 aparecen llenos de *música disco y heavy metal*.

La música disco era comandada por *Abba, Donna Summer, Gloria Gaynor, Pointer Sister, Kc and The Sunshine Band, Bee gees*, y toda la pista de bailadores y esferas colgantes luminosas, naufragaron en el *souly funk*, un arrojo que pocos pueden lograr, pero lo hicieron y lo bailamos. Por otro lado, el estilo *heavy metal*, que no es más que un remedo malo de lo que fueron las bases de la década de los setenta.

Bandas como *Judas Priest y Iron Maiden* nacieron en 1974 también en la ciudad de Birmingham. Pero con una idea más cercana al cuero y al metal; estas dos agrupaciones nos ofrecen mucho ruido y pocas nueces. De los ochenta, lo más rescatable y valioso serían en Londres, *Joy Division, Echo And The Bunnyman, The Cure, The Smiths, Wire, The Replacements, Frankie Goes The Hollliwood*, serían de lo más selecto y representativo de la música posmoderna, con un sonido muy inclinado hacia el lado oscuro del ser humano, un análisis hacia el interior de la soledad del hombre.

Una música de ritmos muy interesantes y alternativos, con un toque de excentricidad.

Estados Unidos de América tendría por supuesto una valiosísima participación en esta reseña de décadas, en los 70 posee a tres genios, monstruos del rock, *Jim Morrison, Janis Joplin y Jimmy Hendrix*; y agrupaciones como *Velvet Underground, Grand Funk Railroad y Creedence Clearwater Revival*; todos éstos han sido reproductores y han dado hijos del buen rock al mundo.

Pero los ochenta sigue su rumbo, un rumbo medio tedioso y ruidoso, salvo la aparición de una de las bandas más reconocidas en el género *Pop Rock, U2*, con una influencia en sus inicios de música *Punk*, después compuesta por el genio y diseñador de talentos musicales, Brian Enno. *U2* es una banda Irlandesa que tiene el poder en letra y música de cambiar de rumbo y de estilo musical interpretativo, desde el *Punk, New*

Wave, hasta el rock alternativo; y llegar a la música tecno o electrónica. Se puede y debe mencionar también a una banda inglesa llamada *The Police*, esta unión de tres excelentes músicos daba al mundo alegría, energía y *reggae*, una maravillosa y única combinación de guitarra, bajo y batería; sencillez y brillantez que incluso le diera forma la banda jalisciense Maná.

Los maravillosos 90: *Radiohead, Manic Street Preachers, Oasis, Suede, The Verve*,

Representativos de uno de los mejores estilos y sonidos. Estos grupos han hecho los discos más solidificantes de la música llamada Rock, diseños de vida y creación, además con una importantísima aportación literaria, histórica y crítica al mundo, los 90 son de lo más puro y sano en torno a las influencias, excepto la banda *Oasis*, que siempre tuvo la vena de los *Beatles*, todos los demás navegan con la frente muy en alto dignos de su patria y sangre. El lado norteamericano de la competencia en los 90 se llama *Grunge*, un sonido proveniente de Seattle Washington, ciudad que pariera el más grande guitarrista de todos los tiempos y que desapareciera en 1972 en la ciudad de Londres, *Jimmy Hendrix*; las bandas que empezaron con ese sonido del jardín de fondo serían, *Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam*, una verdadera masacre de ritmos, sonidos y alaridos; estos grupos le dieron tonos a los ladrillos del mundo y cambiaron su forma de ser y pensar a todo ser que pudiera escucharlos y disfrutarlos. En otro lado, cerca, se levantaban los telones en las calles para ver en Nueva York a *Sonic Youth*.

Con sus densidades y atmósferas disonantes en la ciudad de Chicago, *Smashing Pumkins*, (la gran calabaza aplastante), que le dio un brillo y poder al rock, este grupo de seres raros deja como huella una obra magistral en su camino, *Mellon collie and infinite sadness*, un disco que se debe de llevar a la isla desierta de todos.

Año 2000, la ausencia de buenas influencias hacen que esta década aún no llene de buenos requisitos a sus músicos y nos deje un mal sabor de boca, a este dos mil aún le faltan la sal y la pimienta. Esencialmente se salvan de la hoguera muy pocos grupos que desean alcanzar el

estrellato y originalidad como base para su definición: *Arcade Of Fire*, de Canadá, que se mantiene verdaderamente en la gloria a la diestra del padre, un conjunto de muchas gentes hablando y haciendo música para el espíritu, no dejando el estilo rock por supuesto, con una influencia de *soul* y *folk*, para llegar incluso a ser semi-progresivos. *Muse*, super-power-trío, una de las mas claras influencias vivientes de *Radiohead*, originales de Inglaterra este trío de músicos virtuosos comandado por Mat Bellamy, hacen que tu corazón se arritme y que te den ganas de volar, este trío tiene la peculiaridad de mezclar la musica clásica con su poderío, cien por ciento recomendable; otro de los que se salvan serían *Interpool*, desde su gran Manhattan hasta el nuevo amanecer, *Interpool* maneja sutilmente su gran influencia en *Joy División*, estos chicos mal portados y de trajes de los 60 le han dado un clima frenético musical al mundo de hoy, donde hoy no hay donde esconderse de los malos. ¿Dónde caerá el próximo avionazo? ¿? ¿dónde se escucha buena música? O como dicen los *Manics street preachers*: "si tú toleras esto, los próximos serán tus hijos".

