

“COMO COMPRENDER A LED ZEPHELLIN”

(Historia de la música a través de la historia)

INTRODUCCIÓN

La música es el arte de combinar sonidos en una secuencia temporal atendiendo a leyes de la armonía, la melodía y el ritmo.

El ritmo se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones a intervalos irregulares de sonidos fuertes, débiles y silencios en una composición.

La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad y cuya unidad básica es el acorde regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos.

La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular, que suenan sucesivamente uno después de otro y que se percibe con identidad y sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de la melodía. El resultado es como una frase bien construida, semántica y gramaticalmente.

Existen infinidad de publicaciones que hablan o intentan explicar la historia de la música moderna. Cada uno tiene un gusto diferente, lo que hace que pudiéramos editar tantos libros sobre este tema como personas que lo intenten, por tanto voy a puntualizar y bautizaré este libro como “mi historia de la música”.

Hay visiones muy acreditadas, gente que ha vivido la propia historia, otros que la han estudiado a fondo con grandes conocimientos técnicos, históricos y políticos, críticos acreditados, dueños de productoras, etc. Por supuesto ninguno de ellos es mi caso. Soy un simple aficionado a la música rodeado de ella. Por “culpa” de mi trabajo viajo mucho y dispongo de muchas horas para escucharla (¡qué haría sin ella!), en casa, conciertos..., he intentado comprender su historia, conocer los mejores intérpretes, sus mejores discos, canciones, conciertos en directo y el porqué de algunas de sus variantes. Es verdad que existen algunos estilos de música que no son de mi agrado, por tanto puedo anticipar que esta, mi historia, nace viciada desde el principio, ya que no incluye algunas categorías como el jazz, punk, rap, hip-hop...

No voy a pedir perdón por ello, solamente pretendo que valga a gente que tenga un gusto similar al mío, que le sirva de referencia y al mismo tiempo que sea amena en sus contenidos.

No he encontrado la obra definitiva y no pretendo que esta lo sea. La música existe desde tiempos remotos, no intento glosar su historia completa, solamente explicar a mi manera de donde proviene la música popular-moderna actual, por lo que iniciaré mi explicación a finales del siglo XIX. El concepto general es entrelazar la música y la historia general y facilitar al lector la búsqueda de los músicos, canciones, discos y conciertos que propongo como discografía básica para tener en casa.

¿De dónde proviene la música actual?

UN POCO DE HISTORIA

Durante la primera mitad del siglo XX, los ritmos que triunfaron y se instalaron en la civilización occidental, principalmente anglosajona fueron el Folk, Jazz, Blues, Country, Rock, y el Soul pero ¿cuales fueron sus raíces?

Parece ser que todos estos estilos provienen de la confluencia de la música que los esclavos negros africanos trajeron a Estados Unidos y de la música tradicional europea, unión que se produjo en este país durante la última década del siglo XIX y principios del siglo XX. Los ritmos africanos, los lamentos en las plantaciones y las creencias religiosas fueron transformando la música africana, dando lugar al Blues, Espirituales, Góspel y Jazz.

La aportación europea de la música tradicional dio lugar al Country y el Folk. La música actual no es más que la unión de estas dos corrientes, que tuvieron su máxima expresión en el nacimiento del rock and roll.

Siglo XIX

La historiografía considera el siglo XIX como el comienzo definitivo de la Era Contemporánea. Siglo de grandes cambios, vio dos revoluciones industriales, grandes inventos como la fotografía, el teléfono, la anestesia, el dirigible, el avión, el teléfono o el gramófono (1888-Emile Berliner) y todavía a finales de siglo el desarrollo de grandes músicos como **Claude Debussy, Johannes Brahms, Richard Wagner, Gustav Malher, Fryderyk Chopin o Giuseppe Verdi.**

El Gramófono, patentado por Emile Berliner en 1888, fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano. Este invento estaba destinado a cambiar para siempre el concepto de la música y el acceso a mucha más gente al conocimiento musical.

Pero en lo referente a la música durante este siglo iba a tener lugar un acontecimiento que iba a cambiar para siempre el concepto, estilo y desarrollo de la música.

Juan Ponce de León avistó Florida en 1513. Los españoles habían conquistado Suramérica y volvían sus intereses hacia América del Norte.

En 1528 Alvar Núñez Cabeza de Vaca tomó parte en una expedición en Florida en lo que sería la primera incursión importante en territorio de lo que después se conocerá como Estados Unidos. Las colonias españolas se extenderían por territorios que luego se convertirían en ciudades tan importantes como Albuquerque, Tucson, San Antonio, El Paso o Los Ángeles.

Los franceses también tomaron parte en estos primeros años y en 1535 Jacques Cartier exploró el río San Lorenzo comenzando sus exploraciones que culminaron en 1608 con la fundación de la ciudad de Quebec.

Los primeros intentos serios de colonización tuvieron lugar en 1603 auspiciados por el Rey Jacobo I, dirigidos fundamentalmente en la zona de Virginia.

La vida era muy dura en aquella época y las condiciones solo mejoraron a partir de 1612 con la introducción del tabaco. Fumar se convirtió en algo habitual en Europa y la riqueza de Virginia se incrementó de manera vertiginosa. Lo mismo ocurrió en Maryland. Hacia 1700 el tabaco de estas dos zonas suponían las cuatro quintas partes de las exportaciones de la Columbia Británica. El tabaco llegó a ser tan importante que se convirtió en moneda de cambio. Sin embargo la falta de mano de obra comenzó a ser preocupante y en 1717 el Gobierno Británico instauró el traslado al nuevo mundo como pena para delitos que antes se pagaban con la vida, enviando a los acusados en calidad de siervos, trabajando durante algunos años hasta haber pagado su delito, debido a las condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos suponía una condena a muerte.

La solución consistió en el empleo de esclavos en las colonias. La primera importación que se conoce tuvo lugar en 1619, aunque portugueses y españoles ya tenían antecedentes.

El 4 de Julio de 1776 Thomas Jefferson presentó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sus recursos naturales parecían no tener fin y los estados del sur, en los que el tabaco y el algodón se convirtieron en su fuente principal de ingresos vieron en la “importación” de africanos, la solución a sus problemas de mano de obra.

La esclavitud estaba fundamentalmente extendida por el Sur de Estados Unidos, solo en ocho de estos Estados los esclavos representaban el 30 % o más de la población, y se igualaban en número con la población libre en algunos estados como Carolina del Sur, Florida, Mississippi, Louisiana y Alabama, formando lo que más tarde se conocería como el Corazón Negro.

Los estados del norte propugnaron el abolicionismo de la esclavitud, lo que chocaba frontalmente con las necesidades de los estados del sur. La esclavitud representaba una fuente directa de ingresos y casi la única manera de conseguir explotar las grandes haciendas de algodón y tabaco. Además representaba una forma única de distinción de clase con respecto a la sociedad del Norte de Estados Unidos.

Comenzaron los problemas y las diferencias entre los estados del norte y del sur. Se prohibió por ley que los ciudadanos ayudaran a escapar o rescatar a un esclavo en fuga, lo que supuso un doloroso golpe para la sensibilidad antiesclavista del norte.

En 1857 se juzgó a Dredd Scott un ciudadano de Missouri que había emigrado a las tierras libres de Illinois y Minnesota: ¿Era libre?

El Tribunal Supremo dictó una sentencia por la cual denegó la petición de libertad para Dredd Scott y sostuvo la tesis de que el Gobierno no tenía la potestad para regular o prohibir la esclavitud en los territorios. Al no ser ciudadano Scott no tenía derecho a defenderse en los tribunales, justificando que la raza negra solo tenía los derechos que los blancos quisieran concederles.

Se declaró la guerra civil entre los estados abolicionistas del norte y los esclavistas del sur. Comenzó en 1861 y se firmó el armisticio en 1865 con victoria de los estados del norte.

Al principio los estados del sur pusieron a los antiguos esclavos bajo los reglamentos de los “códigos de negros”, que daban a los emancipados una condición muy por debajo de la de igualdad y haciendo obligatorio el trabajo, las nuevas escuelas negras fueron quemadas y surgieron organizaciones como el Ku Klux Klan movimiento creado por seis veteranos de la confederación que tuvo su origen en 1866 extendiéndose con rapidez por todo el sur. Su nombre proviene de la fusión de la palabra del griego (Kuklos) y añadiéndole la palabra Klan (Clan-grupos ancestrales).

Inicialmente, se suponían una organización humorística que se dedicaba a realizar charadas y rituales en el que las víctimas eran humilladas. Fue concebido como un club social donde los jóvenes podían encontrar diversión y entretenimiento. Los miembros hacían excursiones nocturnas por el pueblo, disfrazados con sábanas y máscaras, fingiendo ser fantasmas que asustaban (o divertían a la población). Poco a poco fue endureciendo sus actividades, dedicándose a oprimir a los empresarios del norte que venían en busca de oportunidades y a los “scalawags”, blancos del sur que apoyaban al partido republicano y la integración de los negros, así como a los recién liberados esclavos.

El Klan se extendió rápidamente por otros estados sureños desencadenando el “reino del terror” contra líderes republicanos de todas las procedencias raciales y por supuesto contra los negros. El juego desembocó en asesinatos.

El Ku Klux Klan nunca estuvo bien organizado. No tenía una membrecía formal, ni obligaciones, ni boletines, portavoces o algo parecido. Al desenmascarar el Klan, se reveló una caótica multitud de grupos anti negros, granjeros pobres y resentidos, bandas guerrilleras, políticos demócratas desplazados, destiladores ilegales de whiskey, jóvenes aburridos, sádicos, violadores, trabajadores blancos con miedo a la competencia negra, patronos tratando de aplicar una política laboral rígida, ladrones comunes, e inclusive algunos esclavos liberados y algunos republicanos blancos que tenían intenciones criminales particulares. Al final, todo lo que tenían en común, además de ser abrumadoramente blancos en su mayoría, sureños y demócratas, era que todos se llamaban a sí mismos miembros del Klan.

El Gobierno federal tuvo que intervenir en el sur en infinidad de ocasiones, lo que llevó a que durante un tiempo los antiguos esclavos tuvieran una época de relativa tranquilidad adquiriendo ciertos derechos, incluso el del voto, pero hacia 1890 los enfrentamientos de los dos partidos políticos demócratas conservadores y populistas radicales tuvieron sus efectos más directos en la pérdida de derechos del ciudadano negro, privándoles del voto por tretas como el impuesto electoral y las pruebas de analfabetismo. Entre 1890 y 1904 el número de votantes negros cayó en Lousiana de 130.000 a tan solo 1.350.

Esta segregación tenía como finalidad la supremacía de la raza blanca. Vejaciones, injusticias, desprecios y violencia. Todo esto era lo cotidiano para los negros que vivían bajo este sistema. El esclavo se había convertido en un aparcerero que se veía obligado a sudar sangre de sol a sol para pagar el arrendamiento de su tierra, entre el 85 y el 95 % de su cosecha, cuando no tenía que trabajar directamente en las plantaciones de sus nuevos “jefes” los blancos.

EL ORIGEN DE LA MUSICA

El sistema de plantaciones aglutinó hombres que provenían de tres continentes. Los indios Cherokees y Choctaws, población dominante hasta 1840, calificados como indios civilizados porque se habían convertido al cristianismo, cultivaban la tierra y habían adquirido el derecho de poseer criados y esclavos negros. Los europeos irlandeses y escoceses, llegaron a las plantaciones con contratos de siete años, una especie de servilismo disimulado que trajo numerosas revueltas. Ingleses, españoles, franceses y por último africanos comprados en toda la costa de África. La plantación se convertirá en una crisol musical de un sinfín de tradiciones orales, cantos y danzas que constituyen el substrato más rico de la música folk americana: baladas, canciones de trabajo (1) y cantos espirituales (2), las melodías celtas (3) se mezclan con el ritmo de los esclavos africanos, los violines irlandeses (4), las gaitas escocesas (5) y con las hipnóticas melodías de los cherokees (6) o el canto coral de las iglesias. Los negros tenían específicamente prohibido por la ley el batir de tambores, por lo que para expresar su música y disfrutar de sus fiestas, tuvieron que recurrir a la percusión mediante las palmas de las manos, el batir de los pies o acompañarse de instrumentos de percusión como calabazas secas y rellenas de piedrecillas, el birimbao, las quijadas, etc.

Los esclavos con talento musical aprendieron a entretener a los blancos en las verbenas, bailes y fiestas de las plantaciones, interpretando “jigs”, valeses y canciones populares de la época. Si bien las canciones de trabajo y los “gritos” de aquellos que labraban los campos, a menudo se remontaban a los cánticos de los ancestros africanos, los salmos de la iglesia protestante se fueron contagiando del carácter afroamericano hasta dar con los himnos espirituales negros.

Tras la Guerra de Secesión, los cantantes itinerantes, las paradas musicales en los amarres ribereños y los grupos de ministriles, extendieron la música a lo largo y ancho del territorio. Rudimentarias formas musicales que luego conformarían el blues, comenzaron a desarrollarse no solo en las plantaciones de esclavos y de sus descendientes – ahora aparceros – sino también en los pueblos y en las ciudades de las riberas del Mississippi y del Ohio.

Los songsters, antepasados de los bluesman, eran cantantes y músicos itinerantes que acudían a los campamentos de los obreros que trabajaban en la construcción de carreteras, vías férreas... Se inspiraban en viejas canciones anglo irlandesas y baladas hispánicas. La segregación llevó al songster negro a crear baladas específicas para este público. Frecuentemente minusválido o reticente al cultivo de la tierra cuenta las hazañas de los negros en tierras americanas.

Estas canciones, resultado de la exageración de un suceso en la mayoría de los casos, retomaban baladas celtas, hispánicas o inglesas y les añadían características musicales particulares de los negros. Seguidamente comienza a utilizarse la guitarra. Este instrumento aparece a finales del siglo XIX en el valle del Mississippi, cuando un gran número de soldados negros que participaron en la guerra de Cuba la trajeron a su vuelta, junto con sus uniformes y la narración de sus hazañas. El songster, solicitado por una comunidad falta de portavoces, sustituye progresivamente las canciones folclóricas anglo-irlandesas reflejando el mal vivir de la comunidad negra. El songster se convierte en bluesman, respondiendo a la situación creada por la segregación, comentándola, deformándola con humor y convirtiéndola en casi soportable. Las canciones folclóricas

narraban las proezas de personajes míticos, el songster negro, convertido en bluesman va mas allá diciendo por primera vez “yo” en la historia de los negros de América, contando su visión de las cosas y sus sentimientos. Esta toma de palabra individual es la afirmación de una humanidad que el sistema segregacionista quiso negar, un formidable acto de resistencia individual y colectiva. Un songster transmite tradición, un bluesman crea otra sublimando su experiencia en una canción original. [\(7\)](#)