

LOS GRANDES GÉNEROS DE LA MÚSICA MODERNA

Como hemos visto, a lo largo del siglo XX surgieron centenares de géneros musicales, de entre los que vamos a destacar sólo algunos de los más importantes.

EL JAZZ

EL **jazz** es un género musical que surgió durante la segunda mitad del siglo XIX en **Nueva Orleans** (EEUU) como mezcla de la música americana con la propia de los esclavos llegados desde África. Por tanto, el origen del jazz es la música **afroamericana**. De hecho, podemos asegurar que **la música afroamericana dio origen a gran parte de la música moderna**.

La principal característica del jazz es que no sigue totalmente una partitura, sino que se basa en la **improvisación** y la libre interpretación. Lo habitual es que los músicos de jazz ejecuten un tema conocido por todos, llamado **estándar de jazz** y, a partir de ese tema, improvisen dejando volar su imaginación para adornarlo y modificarlo según su propia inspiración y capacidad técnica. Pero no pueden tocar todo lo que quieran, sin ningún criterio, sino que deben seguir unas ciertas normas y reglas para improvisar.

A veces, los músicos de jazz se reúnen para tocar en un local público y cualquiera que sepa tocar e improvisar puede subir con ellos al escenario para interpretar un estándar de jazz. A estas reuniones se las conoce como **jam session**.

La formación más habitual para interpretar jazz incluye, al menos, un **instrumento solista** (como una voz, una trompeta o un saxofón) acompañado por una **sección rítmica** (batería, bajo, piano, guitarra) que proporciona la base de ritmo y armonía necesarios para poder improvisar. Aún así, el jazz puede ser interpretado tanto por solistas, como por dúos, tríos, cuartetos o las **big band** de múltiples integrantes.

🎧 **Manteca (Lincoln Center Big band)**

Algunos cantantes de jazz usan un divertido recurso vocal llamado **scat** que consiste en cantar improvisando el texto con palabras y sílabas sin sentido.

🎧 **One note samba (Ella Fitzgerald)**.

EL GÓSPEL

En los EE.UU. los esclavos africanos fueron obligados a convertirse a las religiones protestante o evangélica. De esas iglesias afroamericanas, de forma paralela al jazz, surgió un canto evangélico llamado **gospel** (en inglés: “~~palabra de Dios~~”), que es una música muy alegre con letras que reflejan los valores de la fe cristiana.

🎧 Oh happy day (Gospel choir).

EL BLUES

De la música afroamericana también surgió un género llamado **blues**, que significa **tristeza o melancolía**, que los esclavos negros cantaban durante sus largas jornadas de trabajo para expresar la tristeza por su penosa situación. En este género destacó **B.B. King**, con su guitarra *Lucille*, al que llamaban el “Rey del Blues”.

🎧 BB King cantando un blues.

1▶ Contesta:

El jazz surgió en _____ a partir de la música _____ . Se basa en la _____

sobre un tema conocido por toda la banda al que llamamos _____ .

Las grandes bandas de jazz se conocen como _____ .

Todos los grupos de jazz tienen un _____ que hace la melodía principal y una _____ que se encarga del acompañamiento.

Se conocen como _____ a las reuniones en las que los músicos de jazz se dedican a improvisar libremente.

Algunos cantantes de jazz utilizan una técnica que consiste en cantar improvisando el texto con palabras y sílabas sin sentido y a la que llamamos _____ .

Cuando la música de jazz se unió con la música religiosa americana surgió un nuevo género llamado _____ que es un canto evangélico muy alegre.

Los esclavos africanos cantaban unas canciones muy tristes conocidas como _____ .

EL ROCK&ROLL

En la década de 1950, en EEUU, surge el **Rock&Roll** a partir de los diferentes géneros que habían ido desprendiéndose de la música afroamericana (jazz, blues, góspel, country, swing...)

☉ **Rock around the clock (Bill Haley)**

☉ **Jailhouse rock (Elvis Presley)**

El rock and roll evolucionó hacia la música **rock** y hacia otros géneros más “duros” como el **heavy metal** o el **punk**. En todos ellos el protagonista indiscutible es la guitarra eléctrica que repite una y otra vez los conocidos riff al ritmo de una potente batería. Un **riff** es una frase que se repite a menudo durante la canción (como un ostinato), normalmente ejecutada por la sección de acompañamiento. Algunos grupos imperdibles de estos géneros son: Scorpions, Iron Maiden, Metallica, AC/DC, The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Nirvana, Deep Purple, Queen...

☉ **Los riff más conocidos de la historia de la música.**

EL POP

En los años sesenta (del siglo XX), mientras en Estados Unidos Elvis Presley vive su momento de gloria, el rock and roll llega a Inglaterra, donde comienza a adquirir matices de la música británica, dando así lugar al nacimiento de la **música pop** (término que deriva de “**música popular**”).

Quizás, el primer grupo que concuerda con lo que entendemos como música pop fueron **The Beatles**, cuyas canciones llenaban las listas de éxitos y daban la vuelta al mundo.

☉ **The Beatles**

En sus inicios, la formación estándar de una banda pop era **guitarras** (acústica y eléctrica), **bajo eléctrico, voz y batería**. Después, el pop viviría una segunda revolución gracias a la aparición de nuevas tecnologías musicales y a los **teclados sintetizadores** que permitían crear nuevos sonidos.

☉ **Barco a Venus (Mecano)**

Las canciones de la música pop se caracterizan por ser composiciones sencillas, desenfadadas, basadas en una estructura repetitiva de **estrofa-estribillo**. La **estrofa** tendrá cada vez una letra o melodía distinta, mientras que el **estribillo** es la parte que se repite varias veces a lo largo de la canción, siendo muy pegadizo y fácil de recordar. Los ritmos y melodías son de carácter ligero y las canciones duran de media entre tres o cuatro minutos. Además, la temática básica que se trata en las letras del pop es **el amor**. Esto también contribuye a que la música pop sea bastante universal entre los adolescentes.

Las claves del éxito de la música pop fueron los propios jóvenes que la consumían. Además de en los conciertos, el desarrollo de esta música se dio gracias a los medios de comunicación, especialmente la radio, con programas musicales dirigidos a una audiencia joven entre la que surgió el fenómeno **fan** (seguidores y admiradores de un determinado grupo o artista), quienes querían imitar a sus ídolos, tal y como los veían desde sus casas gracias a la expansión posterior de la televisión y a la creación de los **videoclip**, que eran vídeos musicales creados para promocionar una canción y para construir o reforzar la imagen de un artista o grupo. Las enormes cantidades de presupuesto invertidas en los videoclip dieron origen a espectaculares producciones que consiguieron influir en la manera de vestirse, comportarse e incluso de pensar de muchos jóvenes, creando tendencias y modas a su alrededor.

🎵 Videoclip de “Thriller” (Michael Jackson)

Desde su nacimiento el fenómeno social de la música pop no ha parado y son muchos los subgéneros que han ido apareciendo año tras año. Popularmente, hace años se consideraban los reyes del pop a **Michael Jackson** y a **Madonna**. Aunque estos títulos son muy subjetivos y nadie puede negar la importancia de otros grupos y cantantes como Coldplay, The Rolling Stones, Robbie Williams, Mariah Carey, The Police, Prince, Eurythmics... Todos ellos tienen un hueco indudable en la industria pop.

🎵 Popurri de vídeos de todos estos grupos

Entre las representaciones más juveniles del género pop, no podemos olvidar las *Boy Band* o *Girl Band* como Backstreet Boys o Spice Girls, al igual que cantantes como la considerada princesa del pop Britney Spears.

Actualmente, el género pop continúa vivo y multitud de artistas mundiales siguen apostando por este estilo musical, como Katy Perry, Miley Cyrus, Ariana Grande, Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, Adele, Maroon 5 y un larguísimo etcétera. Todos ellos con audiencias masivas, tal y como caracteriza la música pop.

Y en España, ¿qué ocurrió con el pop?

A pesar de la dictadura que sufría España, la música pop también aterrizó en nuestro país como un soplo de aire fresco durante los años de la postguerra, aunque siempre sometida a la censura del régimen franquista. Se podría decir que la música pop llegó a nuestro país trayendo con ella modernidad, desenfreno, ropa de colores y diversión.

El Dúo Dinámico es una referencia como inicio del pop nacional, aunque el tema “*Black is Black*” de Los Bravos fue el primer éxito internacional de nuestro país.

Tras ellos existen numerosos iconos pop españoles: Mecano, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Nacha Pop, Tequila y hasta Massiel con ese “*La, la, la*” que dio a España la victoria en Eurovisión.

🕒 De la transición a la Movida

Todo esto desembocaría, una vez terminado el franquismo, en un movimiento cultural conocido como la **Movida madrileña**.

🕒 La Movida madrileña

LOS 20 MINUTOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA DEL ROCK

Live Aid (en español, “Ayuda en vivo”) fueron dos conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Philadelphia (Estados Unidos) para recaudar fondos a beneficio de Etiopía y Somalia, donde la hambruna había acabado con la vida de miles de personas.

Los dos megaconciertos que se retransmitieron en directo para todo el mundo, contaban con la colaboración de las estrellas más importantes de la música de los años 80, entre los que podemos destacar a Queen, Status Quo, Sting, Phil Collins, U2, Bryan Adams, The Beach Boys, David Bowie, The Pretenders, Madonna, Dire Straits, Elton John, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, Paul McCartney, Mick Jagger, Judas Priest, Duran Duran, B.B King, Tina Turner, Bob Dylan, Eric Clapton, Santana, Paul Simon, Stevie Wonder, Boy George, The Temptations...

Contando con la presencia de estas grandísimas figuras, el éxito de los dos eventos estaba más que asegurado. Pero los 74.000 espectadores que abarrotaban el estadio británico y los 1.500 millones que lo siguieron por televisión en riguroso directo pudieron disfrutar de los que, para muchos, son los veinte minutos más grandes de la historia del rock gracias a la actuación del grupo británico Queen, quienes supieron conectar con el público desde el primer momento hasta el último, haciéndolo participar al grito de “Eoooo”.

El fenómeno de los **megaconciertos** (conciertos en los que participan varios grupos) fue muy habitual en aquella época, así como el de los **festivales** (megaconciertos que duran varios días), que todavía hoy son muy populares. Aunque hay festivales importantísimos a nivel internacional, como el Rock&Río, el más reconocido de la historia fue **Woodstock**, celebrado en el año 1969 en una granja de New York, en el que casi 500.000 hippies bailaron rock durante tres días.