

HISTORIA DE UN MINUTO

BITÁCORA DEL ROCK PROGRESIVO PARA PRINCIPIANTES

César Alejandro Carrillo

A mi hijo Simón

UNO DE LOS PERÍODOS más ricos y fructíferos de la música popular, y del género del rock en particular, ocurrió entre finales de la década de los sesenta y la primera mitad de los setenta, en virtud de la fragmentación que experimentó el género en diversos y variados estilos: hard rock, heavy metal, jazz-rock, rock latino y rock progresivo. Tres factores clave influyeron en la búsqueda de nuevos horizontes. El primero fue la aparición de *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* de los Beatles: un álbum que llevó a muchos grupos a revisar su estética musical y desempeñó un papel determinante en el declive del pop, en 1968. En segundo lugar, nuevas tecnologías como el mellotrón y el sintetizador (o Moog) desplazaron a la guitarra eléctrica como instrumento insignia del rock y multiplicaron las posibilidades sonoras, porque podían reproducir cualquier sonido y ser programadas para sonar como varios instrumentos. Finalmente, la aparición de los llamados álbumes

conceptuales —como el mencionado *Sgt. Pepper's* y *Pet sounds* de los Beach Boys—influiría poderosamente en la evolución sonora y en la longitud de las canciones contenidas en un álbum.

El rock progresivo ha sido relegado, con mucha frecuencia, a unos breves párrafos en la mayoría de las historias del rock, y considerado un síntoma de los excesos de los sesenta en lugar de un género que merece un examen más profundo. Algunos lo definen como «música clásica alternativa» o «*avant-garde* popular». Hablar de rock progresivo como género no es fácil, debido a la complejidad y diversidad de estilos que componen tan vasto territorio. Su eclecticismo lo hace mucho más difícil de etiquetar que otros estilos de constitución más homogénea, como el reggae o el country-rock.

Se dio en llamar rock progresivo a una simbiosis de formas clásicas, poesías fuera de lo común y el lenguaje sónico propio del rock, de donde surgió una

Música sobria, no bailable, no política ni siquiera de rebelión o transgresión, el rock progresivo marcó un período de transición entre dos grandes momentos de la música popular: el impacto político del 68 y el impacto social del punk. Su época dorada finaliza a mediados de los setenta, y el comienzo de su decadencia coincide con el ascenso del punk, el disco y el resurgimiento de los tres acordes del rock & roll.

pléyade de bandas dedicadas a expandir los límites tanto melódicos y armónicos como rítmicos y tímbricos del género, incorporando elementos de la música académica, el jazz, el folk y otros estilos musicales. De allí que también se le denominara art-rock, rock sinfónico o rock clásico. Es incorrecta cierta definición del rock progresivo como el intento de mezclar música clásica con rock, que termina siendo ni lo uno ni lo otro. Tampoco se puede catalogar como rock progresivo la conjunción, en una grabación o en vivo, de una banda de rock con una orquesta sinfónica. Es mucho más que esa simple receta.

El rock progresivo fue un fenómeno musical esencialmente europeo, consecuencia de un proceso de expansión del llamado rock psicodélico de finales de los años sesenta y la búsqueda de nuevos horizontes sonoros, más allá de la secuencia armónica tónica-dominante-subdominante, la estructura estrofa-estribillo y la longitud de tres minutos de

César Alejandro Carrillo, compositor, arreglista, docente y director coral. Fue director del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela entre 1999 y 2012. Actualmente dirige las agrupaciones Cantarte, Antiphona y Bolanegra.

los discos de 45 rpm. Sus elementos fundamentales son tres: (1) la suite, o una pieza de extensa longitud con varios movimientos unidos entre sí; (2) el uso de los teclados en detrimento de la guitarra y la convivencia en el mismo escenario de instrumentos acústicos y eléctricos; y (3) textos de difícil digestión y comprensión, muchas veces de inspiración literaria, a veces de reflexión filosófica o alusivos a mundos fantásticos.

La suite fue el primer elemento estilístico de importancia innovadora, la revolución que rompió con los sacrosantos límites del 45 rpm y llevó a la composición de piezas cuya longitud podía ocupar una cara de un LP, e incluso ambas. Excepcionalmente, el discurso podía abarcar hasta cuatro caras, como es el caso de *Tales from topographic oceans* (1973) de la banda británica Yes.

El rock progresivo dispuso de una gama de teclados directamente evolucionados del legendario órgano Hammond; principalmente, el mellotrón y más tarde el sintetizador. Uno de sus rasgos más importantes fue el espacio concedido a la improvisación y al virtuosismo, aspectos más cercanos al jazz, que exigían mayor formación de los ejecutantes. Dos de sus mejores exponentes fueron Keith Emerson y Rick Wakeman, tecladistas que hicieron gala de sus dotes como integrantes de las bandas Emerson, Lake & Palmer y Yes, respectivamente, al igual que en sus trabajos como solistas. También se incorporó al arsenal cualquier instrumento que cada ejecutante pudiera tocar. Gentle Giant, otra banda británica, podía acumular en escena más de veinte instrumentos diferentes.

Los textos podían abordar temas históricos, evangélicos, metafísicos, filosóficos o mitológicos, siempre alejándose de la hasta entonces recurrente temática del rock. Dos de sus principales bardos fueron los ingleses Peter Sinfield, quien escribió la mayoría de las letras de los primeros trabajos de King Crimson, y Peter Hammill, líder de Van der Graaf Generator. En muchos casos, un texto funcionaba como denominador común de todos los temas del álbum, razón por la cual muchos de estos discos fueron llamados «álbumes conceptuales». Dos importantes muestras de álbumes conceptuales, sin que por ello deban considerarse ejemplos de rock progresivo, se encuentran en *Sgt. Pepper's* de los Beatles y *Days of future passed* de Moody Blues, ambos de 1967, en los cuales un discurso literario corre como hilo conductor a través de todas las canciones. Otro álbum conceptual

importante, y cuyo texto ocupa toda la extensión de ambas caras, es *Thick as a brick* (1972) de Jethro Tull.

De Génesis a Revelaciones: cómo empezó a forjarse y a expandirse todo

Algunos expertos citan a *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* como «punto de partida» del rock progresivo, si bien ya en álbumes anteriores, como *Rubber soul* (1965) y *Revolver* (1966), los Beatles habían comenzado a incorporar elementos

A finales de los años sesenta numerosas bandas de rock comenzaron a experimentar con improvisaciones y composiciones más largas, y a incorporar instrumentos convencionales de la orquesta sinfónica y la música oriental

de música oriental e instrumentos poco comunes en el rock. Además, mucha música académica había inspirado a otros compositores. Bajo el influjo de Maurice Ravel, Jeff Beck grabó su sencillo «Beck's Bolero» en 1967. En ese mismo año, Procol Harum grabó el sencillo «A whiter shade of pale», influido notablemente por el segundo movimiento de la Suite No. 3 en Re mayor de Johann Sebastian Bach; Moody Blues lanzó *Days of future passed*, el cual conjugó la música orquestal con la instrumentación propia del rock; y la canción «Interstellar overdrive» del primer álbum de Pink Floyd, *The piper at the gates of dawn*, hace gala de casi diez minutos de improvisación instrumental.

A finales de los años sesenta numerosas bandas de rock comenzaron a experimentar con improvisaciones y composiciones más largas, y a incorporar instrumentos convencionales de la orquesta sinfónica y la música oriental. Algunas de esas bandas, como Soft Machine, comenzaron a hacer experimentos mezclando rock y jazz. Deep Purple y Nice grabaron álbumes con orquestas sinfónicas: *Concerto for group and orchestra* y *Five bridges*, respectivamente. *Atom heart mother* (1970) de Pink Floyd es también una buena muestra de la mezcla de una banda de rock con orquesta y coros.

Gran parte de las primeras bandas del género provenían del Reino Unido y se formaron a finales de los años sesenta: Genesis (1967), Nice (1967), Van der Graaf Generator (1967), Yes (1968), Caravan (1968), King Crimson (1969) y Gentle Giant (1969). Pero el género fue creciendo y ganando popularidad también en la Europa continental. En Alemania tuvo importantes representantes: Triumvirat, Tangerine Dream, Faust,

Can y Neu. En Italia se formó también un importante grupo de bandas lideradas por Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso y Le Orme. Otras bandas italianas sobresalientes fueron New Trolls y Area. El escenario del rock holandés también tuvo destacadas bandas: Focus, Ekseption y Trace. Focus se daba el lujo de contar en su línea frontal con dos de los más grandes virtuosos del rock europeo: Thijs Van Leer, en la flauta y los teclados, y Jan Akkerman en la guitarra. En Francia

se formaron Ange, Gong y Magma, entre otros; y Aphrodite's Child, en Grecia, liderada por Vangelis. Los países escandinavos también brindaron importantes aportes: Popol Vuh (Noruega), Kaipa (Suecia) y Wigwam (Finlandia). En Estados Unidos, para esa época, ya existían varias bandas de rock progresivo, siendo la más exitosa de ellas Kansas (1971), que luego se convertiría en una de las de mayor éxito comercial, al igual que Electric Light Orchestra (1970), la cual cultivaba un «sonido Beatle» con rostro progresivo. Otra banda importante de América del Norte es Rush, de Canadá.

Con el advenimiento del rock progresivo también cambiaría el concepto gráfico de las carátulas de los discos: de la típica foto de la banda al intento de sintonizar la imagen con el contenido musical. En el pasado, pocas bandas, los Beatles y los Rolling Stones entre ellas, habían mostrado alguna preocupación por el carácter artístico de las carátulas de los discos. Entre los mejores ilustradores de carátulas estaba Roger Dean, quien prácticamente se convertiría en una especie de miembro externo de Yes y llegó a diseñar incluso escenografías para los conciertos de la banda.

Decadencia y renacimiento: cómo el cisne comenzó a cantar su última canción

El punto más alto de la popularidad de las bandas de rock progresivo ocurrió a mediados de los años setenta, cuando con frecuencia lideraban las encuestas de las principales revistas de música popular de Gran Bretaña y Estados Unidos. La decadencia del rock progresivo comenzó con el agotamiento de su creatividad y una estética cada vez más exagerada y pretenciosa, la aparición del punk y la mú-

LOS CABALLEROS DE LA MESA REDONDA: LOS UNGIDOS DEL REY

La siguiente selección, para todos los que se quieran iniciar en este fantástico género, es inevitablemente un ejercicio odioso, porque siempre queda algo por fuera y prima el insoslayable gusto personal de quien hace la selección. Por lo tanto, no debe ser tomada como una lista canónica del género. Simplemente es una lista muy básica y en orden alfabético de bandas y discos de rock progresivo de los setenta.

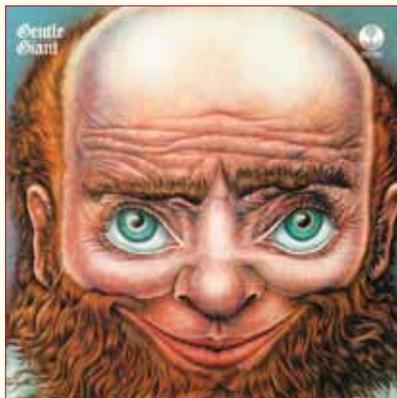
- Banco del Mutuo Soccorso** (Italia): Francesco Di Giacomo, voz; Vittorio Nocenzi, teclados; Gianni Nocenzi, teclados; Marcello Todaro, guitarra; Renato D'Angelo, bajo; Pierluigi Calderoni, batería. Una de las bandas líderes del rock progresivo italiano, con Premiata Forneria Marconi y Le Orme. La compleja textura provista por el piano, el órgano Hammond y los sintetizadores, más la originalidad vocal de Di Giacomo, hicieron su sonido innovador y original: *Banco del mutuo soccorso* (1972), *Darwin!* (1972), *Io sono nato libero* (1973).
- Camel** (Inglaterra): Andrew Latimer, guitarra, flauta, voz; Peter Bardens, teclados, voz; Doug Ferguson, bajo, voz; Andrew Ward, batería. Una de las más innovadoras bandas salidas de la escena de Canterbury: *Mirage* (1974), *Moonmadness* (1976), *Nude* (1981), *Pressure Points* (1984).
- Emerson, Lake & Palmer** (Inglaterra): Keith Emerson, teclados; Greg Lake, bajo, voz, guitarra; Carl Palmer, batería. Una de las pocas bandas de rock progresivo constituidas por solo tres miembros, pero una de las más influyentes en la historia del género. De la mano de su líder Keith Emerson, llevaron la escena del rock a un gigantismo nunca antes visto: *Emerson, Lake & Palmer* (1971), *Tarkus* (1971), *Pictures at an exhibition* (1971), *Trilogy* (1972), *Brain salad surgery* (1973).

BANCO • Banco del Mutuo Soccorso

- Focus** (Holanda): Thijs Van Leer, voz, teclados, flauta; Jan Akkerman, guitarra; Bert Ruiter, bajo; Pierre Van Der Linden, batería. Focus es, sin duda, la banda de rock holandesa más conocida de la historia. Su fortaleza residía en las espectaculares muestras de virtuosismo de Van Leer y Akkerman, amén de un talento especial para mezclar con destreza elementos del rock y la música académica: *In and out of Focus* (1970), *Moving waves* (1971), *Focus III* (1972), *Live at The Rainbow* (1973), *Hamburger Concerto* (1974).
- Genesis** (Inglaterra): Peter Gabriel, voz, flauta; Mike Rutherford, bajo, guitarra, voz; Tony Banks, teclados, voz, guitarra; Steve Hackett, guitarra; Phil Collins, batería, voz. Genesis mostró una línea consistente de calidad e innovación mientras Peter Gabriel se mantuvo en la banda, produciendo hermosísimas obras maestras. Con la salida de Gabriel, Collins asume el liderazgo vocal y Genesis se orienta definitivamente hacia el

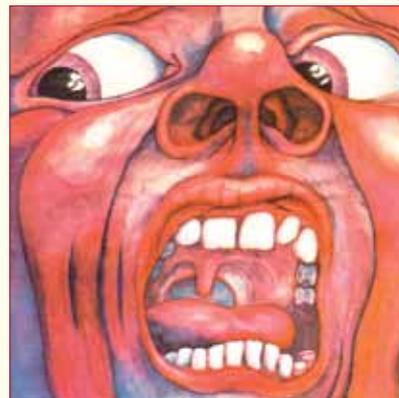
GENTLE GIANT • Gentle Giant

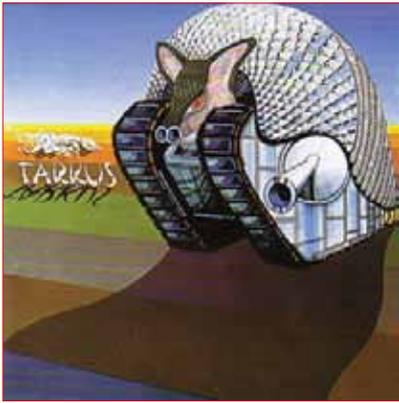

CAMEL • Mirage

- campo comercial: *Trespass* (1970), *Nursery Cryme* (1971), *Foxtrot* (1972), *Live* (1973), *Selling England by the pound* (1973), *The lamb lies down on Broadway* (1974).
- Gentle Giant** (Inglaterra): Phil Shulman, saxo, trompeta, voz; Derek Shulman, voz, bajo, guitarra; Ray Shulman, bajo, violín, guitarra; Gary Green, guitarra; Kerry Minnear, teclados, bajo, voz; Martin Smith, batería. Con su incomparable musicalidad pudo ir mucho más allá de donde ninguna banda había llegado antes, incorporando toda suerte de elementos tomados de la música de vanguardia, de la música de cámara, la música medieval, el jazz y el folk, gracias a la capacidad multi-instrumental de sus integrantes, lo cual les permitía imprimirle un gran dinamismo a su música: *Gentle Giant* (1970), *Acquiring the taste* (1971), *Three friends* (1972), *Free hand* (1972), *In a glass house* (1973).

KING CRIMSON • In the Court of the Crimson King

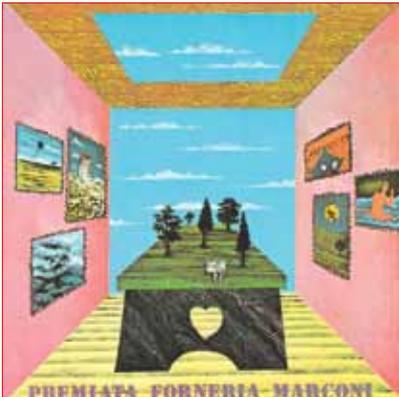

EMERSON, LAKE & PALMER • Emerson, Lake & Palmer

- **King Crimson (Inglaterra):** Robert Fripp, guitarra, teclados; Greg Lake, bajo, voz; Mike Giles, batería; Ian McDonald, teclados, vientos. Banda de múltiples encarnaciones y de un gran poder influyente, irrumpió en la escena musical con su soberbio y legendario álbum *In the court of the crimson king*, una de las piedras angulares del rock progresivo mundial y considerado por muchos el primer álbum del género. King Crimson ha sido una de las bandas más camaleónicas de la historia del rock, viendo pasar por sus filas infinidad de músicos, siempre liderados por Fripp, único sobreviviente de la formación original: *In the court of the crimson king* (1969), *In the wake of Poseidon* (1970), *Lizard* (1970), *Islands* (1971), *Larks' tongues in aspic* (1973).
- **Premiata Forneria Marconi (Italia):** Franco Mussida, guitarra, voz; Flavio Premoli, teclados; Mauro Pagani, violín, flauta, voz; Franz Di Cioccio,

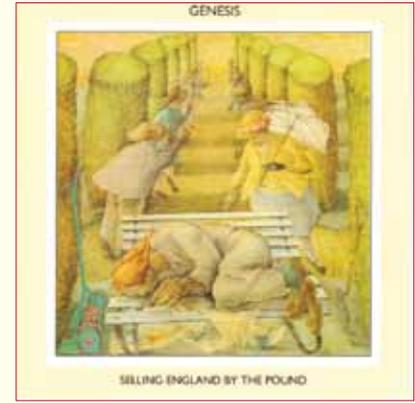
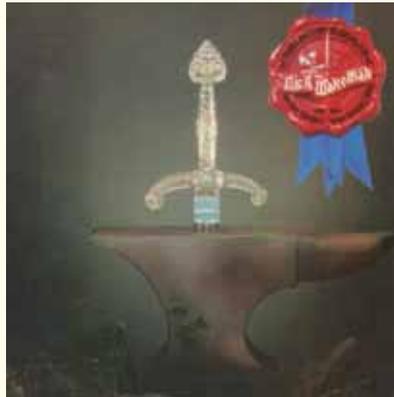
PREMIATA FORNERIA MARCONI • Per un amico

FOCUS • In and Out of Focus

- batería; Giorgio Piazza, bajo (Piazza fue sustituido por Patrick Djivas). Pionero de los grupos de rock progresivo italiano, PFM desarrolló un estilo auténtico sin perder los vínculos con los valores del rock progresivo. Su música y su sonido son siempre de una gran riqueza melódica y de un preciosismo instrumental: *Storia di un minuto* (1972), *Per un amico* (1972), *Lisola di niente* (1974), *Live in USA* (1974), *Chocolate kings* (1975).
- **Rick Wakeman (Inglaterra):** teclados. Integrante de Yes en algunos trechos importantes de la banda, es uno de los más conocidos músicos del rock progresivo y uno de los pioneros en el uso de los teclados electrónicos en el universo rockero: *The six wives of Henry VIII* (1973), *Journey to the centre of the earth* (1974), *No earthly connection* (1974), *The myths and legends of King Arthur and the Knights of the Round Table* (1975).

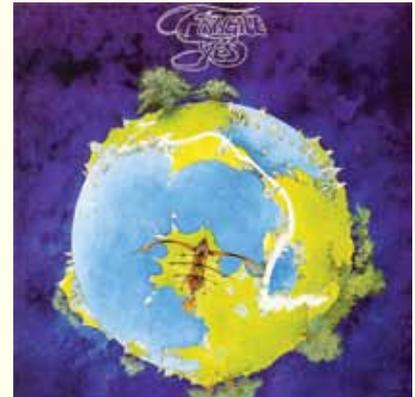
RICK WAKEMAN • The Myths and Legends of King Arthur and The Knights of the Round Table

GENESIS • Selling England by the Pound

- **Yes (Inglaterra):** Jon Anderson, voz; Chris Squire, bajo, voz; Peter Banks, guitarra, voz; Tony Kaye, teclados; Bill Brudford, batería. Banks fue sustituido por Steve Howe, guitarra, y Kaye por Rick Wakeman, teclados. Desde comienzos de los años setenta, Yes ha sido una de las bandas más influyentes de la escena progresiva, sobre todo por el uso de sintetizadores y efectos sonoros. La aguda visión artística de sus integrantes los llevó a producir verdaderas obras maestras del rock: *Yes* (1969), *Time and a word* (1970), *The Yes album* (1970), *Fragile* (1972), *Close to the edge* (1972), *Tales from topographic oceans* (1973), *Yessongs* (1973/78).

YES • Fragile

sica disco, y el resurgimiento de los tres acordes básicos del rock. A esto se suma el hecho de que las nuevas audiencias de la segunda mitad de los setenta estaban más interesadas en pasar un buen rato al ritmo de un rock más simple y agresivo, ya no tenían paciencia para escuchar una pieza de gran longitud y con textos fantásticos, y descartaron al rock progresivo por elaborado y presuntuoso.

Ante la nueva realidad los integrantes de aquellas bandas gigantes, que habían logrado sobrevivir a la crisis energética de la primera mitad de los setenta, enfrentaban el reto de sobrevivir como músicos. King Crimson y Emerson, Lake & Palmer comenzaron a tomar recesos indefinidos y a realizar reuniones esporádicas, supeditadas a los compromisos artísticos de sus integrantes. Además, a cada una de estas bandas les tocó sufrir cambios en sus filas; por ejemplo, Peter Gabriel abandonó Genesis para seguir una provechosa y larga carrera como solista. Genesis continuó con Phil Collins como vocalista al frente de la banda, sin por ello desmejorar su éxito.

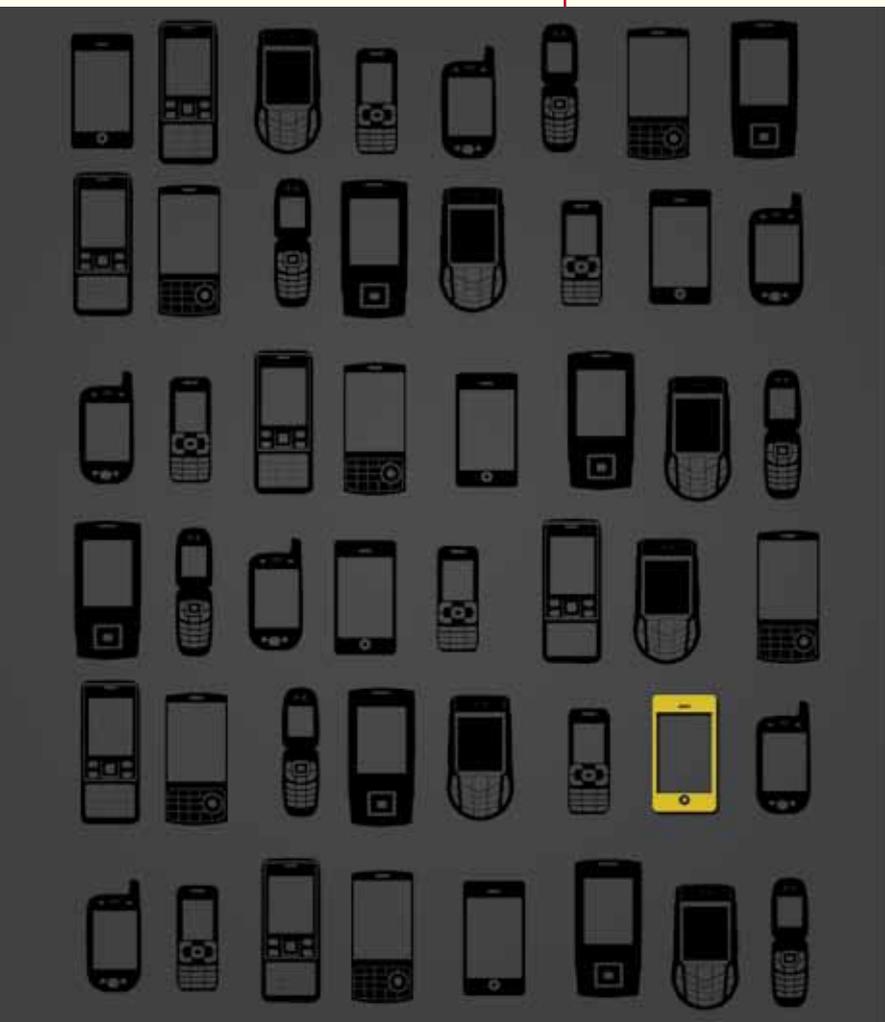
Durante la década de los ochenta hubo un renacer del género. Bandas como Marillion, UK, Twelfth Night, IQ, Pendragon, Quasar y Pallas pasaron a in-

tegrar lo que se dio en llamar rock neo-progresivo o Neo-prog: un movimiento que creció bajo el influjo del rock progresivo de los setenta, con bandas como Genesis, Yes y Camel entre sus modelos y elementos del New Wave y el rock de los ochenta. King Crimson reaparecería con un sonido más New Wave, haciendo su música más digerible, comercialmente hablando. En los ochenta surgió también el primer supergrupo de rock progresivo, Asia, integrado por estrellas provenientes de grandes bandas: John Wetton (Roxy Music, King Crimson), Steve Howe (Yes), Geoff Downes (Yes, Buggles) y Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer), con una orientación francamente comercial. Genesis y Yes, otrora grandes gurús del rock progresivo, redefinieron sus esquemas y comenzaron a producir canciones, *stricto sensu*, de tres y cuatro minutos de duración. Yes llegó a colocar el sencillo «Owner of a lonely heart» en el número uno de las listas estadounidenses.

El rock progresivo vivió otro resurgimiento durante los años noventa, el cual llega hasta hoy, esta vez bajo las banderas del metal progresivo, liderado por bandas como Porcupine Tree de Inglaterra, un nutrido grupo de bandas es-

tadounidenses (Dream Theater, Spock's Beard, Echolyn, Proto-Kaw y Glass Hammer, entre otras), The Flower Kings de Suecia y White Willow de Noruega. Rush, Yes y Van der Graaf Generator, bandas pioneras del género durante los setenta, aún permanecen tocando. Por su parte, bandas como King Crimson, Genesis y Camel, cuando logran que sus agendas particulares coincidan, también retornan a los escenarios.

A pesar de sus avances y retrocesos, idas y venidas, encarnaciones y reencarnaciones, el rock progresivo, el rock arte, sigue vivo y por sus fueros. Falta por conocer innumerables bandas que están haciendo su trabajo calladamente, porque no han tenido la fortuna (o el infortunio, depende de cómo se vea) de acceder al mundo del disco y, por ende, al mundo comercial, lo cual no siempre garantiza continuidad y firmeza en los postulados musicales, artísticos y estéticos. Por lo pronto, Porcupine Tree me ha hecho revivir una sensación que no experimentaba desde mi adolescencia, cuando era fanático acérrimo de Yes, Genesis, King Crimson y Gentle Giant, pero sobre todo, de Premiata Forneria Marconi. ¿Qué sorpresas nos depararán las primeras décadas del siglo XXI? **■**

Entre miles de marcas, tu trabajo va a destacar

Porque con la Maestría en Mercadeo del IESA, vas a empezar a hacer las cosas como nunca antes.

Recibe las herramientas que necesitas para destacarte y llegar a nuevos niveles en tu carrera.

Descubre más de la Maestría en Mercadeo en www.iesa.edu.ve/postgrados o consúltanos a través de tufuturo@iesa.edu.ve

Tlf: 555.4371 / 555.4354

Twitter: @maestriasiesa

GERENCIA Y LIDERAZGO RESPONSABLE

Única escuela de negocios en Venezuela acreditada internacionalmente