

Rock progresivo

The musical box

JACOBO CELNIK

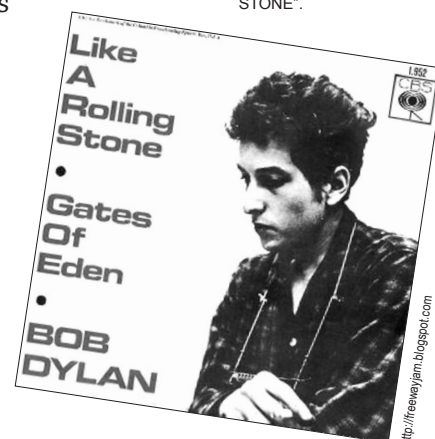
Si existe un género del rock complejo para definir y explicar, ése es el rock progresivo. Algunos facilistas lo asocian con introducir elementos de la música clásica a los acordes convencionales del rock, lo cual es cierto, pero no abarca la complejidad del género. Otros menos doctos concuerdan en referenciarlo cuando una canción dura más de 6 minutos y se vuelve compleja de asimilar por su estructura sonora. La revista *Q*, de Inglaterra, en su suplemento especial dedicado al rock progresivo a mediados de 2005, lo definió como el hermano gemelo serio de la psicodelia.¹ Es decir que aquellas bandas que aportaron o ayudaron a crear este sub-género del rock como Cream, Arthur Brown, Pink Floyd, Grateful Dead, Vanilla Fudge, Love y Soft Machine han puesto su granito de arena en la llegada del progresivo. Pero, ¿cómo

se llega a hablar de rock progresivo en el mundo del rock?

El Imperio británico manda

No es un secreto que el pop de los años 60 fue dominado por las bandas inglesas a su gusto y antojo, y que son las más importantes e influyentes del rock. Agrupaciones como The Beatles, The Who, The Yardbirds, The Animals entre otros, fueron determinantes para cambiar el *Establishment* del rock gracias a su capacidad de innovación y búsqueda de nuevas alternativas en la construcción musical. Pero fue un norteamericano, Bob Dylan, quien se encargó en 1965 de dar el primer paso con la canción "Like a rolling stone". Tanto el estilo de la canción, como su

EN 1965 BOB DYLAN LANZA SU CANCIÓN "LIKE A ROLLING STONE".

¹ "Pink Floyd and the story of prog rock", en *Q Magazine*, Londres, *Q Mojo Classic*, 2005.

ROCK EN ESPAÑOL

LOS ENANITOS VERDES
Argentina

El extraño de pelo largo

Vagando por las calles,
mirando la gente pasar (la gente
pasar)

el extraño del pelo largo
sin preocupaciones va.

Hay fuego en su mirada
y un poco de insatisfacción
(insatisfacción)

por esa mujer que siempre quiso
y nunca pudo amar, jamás, jamás.

Inútil es que trates de entender
o interpretar quizás sus actos,

él es un rey extraño
un rey del pelo largo.

Hay fuego en su mirada
y un poco de insatisfacción
(insatisfacción)

por esa mujer que siempre quiso
y nunca pudo amar, jamás, jamás

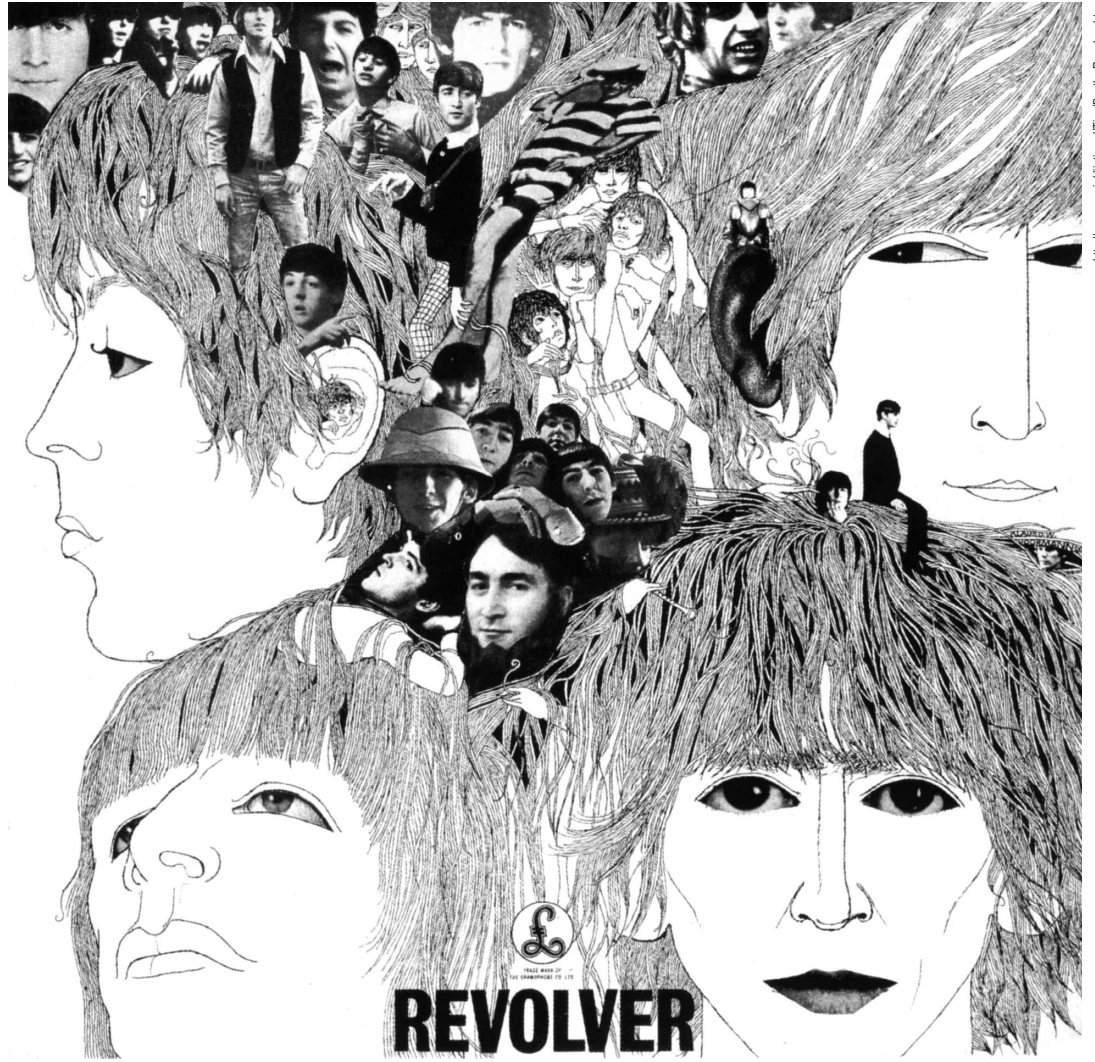
Inútil es que trates de entender
o interpretar quizá sus actos
él es un rey extraño

un rey del pelo largo.

Vagando por las calles
mirando la gente pasar (la gente
pasar)

el extraño del pelo largo
sin preocupaciones va.

Álbum: Habitaciones extrañas
Imagen: www.cduniverse.com

CARÁTULA DEL DISCO *REVOLVER*, LANZADO POR LOS BEATLES EN 1966.

letra cambiaron la forma de pensar y concebir la música en esos años. Del amor se pasó a temáticas de mayor sensibilidad, a explorar emociones nuevas por fuera del *Establishment*. Eric Burdon, líder de The Animals y concentrado en su natal Newcastle, un año antes del suceso Dylan, sucumbió al mundo del rock inglés con una nueva fórmula para una canción pop, rompiendo la barrera de los 3 minutos en "The house of the rising sun".² Ambas sentaron un precedente muy grande en el mundo del rock para bandas que se gestaban en ese momento.

Ya para 1966 los Beatles, en el disco *Revolver*, le demostraron al mundo por qué eran considerados la banda más importante del rock. Las letras, los arreglos de las canciones, la inclusión de elementos orientales y atreverse a usar una melodía de Bach como *intro* de "For no one" significó avanzar mucho en su proyección musical, demostrada contundentemente en *Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band* del 67.

Durante el 66, un año definitivo para la historia del rock, The Who incluyó en su álbum *A quick one* el tema "A quick one while he's away", la primera canción conceptual en la historia del rock, con más de 9 minutos de duración. La forma como Pete Townshend construyó la canción y las variaciones rítmicas, fue fundamental para cambiar el modo de componer para la música rock.

² La canción de 1964 se incluyó en el LP prensado en Estados Unidos.

The Who fulfilled— and a mini-opera, yet!

Who bang record.
 John Entwistle mixes his vocal duties, singing a little, bellowing a great hairy yelp, with a touch of the Ventrone. Pete and Tall the House of Earthshaker, John sings a theory passage in unison with his bass, which is pretty novel.
 ● **"I NEED YOU":** Keith Moon strikes again! Is it an anti-death song? Only the Who know. It's about the tensions between two successful groups and the winners. There's a typical conversation in a London hip club inserted, a John Entwistle imitation and some fine musical guitar.
 ● **"WHISKEY MAN":** a twisted mind who does the Whiskey Man everywhere is the subject of this quagmire song with devilish plot, while John plays French horns in unison with Pete's guitar.
 ● **"HEAT WAVES":** the Martha and the Vandellas number, and also an old Who classic, is featured for old Who fans who remember them from the Shepherds' Bush days. It's a completely new recording, and very strong with great screaming drive.
 ● **"CORNWALLS AND STRANGE":** Keith Moon strikes again — again! This is an hilarious rave up, sounding rather like Roland Kirk. Meet The Whizzer! Beer! Hot! Stomper! The entire group plays a sort of music that can be called, trumpets and tubas, while Keith and Pete enjoy a red-hot guitar and drum duel. The recording is unimpassioned, and accidentally penetrated Keith's drum entanglements while laughing his cyclonic brain and bare torso into a moment of second thought.
 ● **"WAVY LEAVE AWAY":** a more serious Pete track, with typically odd lyrics including "There's a stone in my shoe and I can't catch you, and my hands in a lion's mouth." Rocks along with great harmonic, and some pretty changes.
 ● **"OUR MY WAY":** Roger Daltrey wrote this and it was partly recorded in the studio and some of the opening was recorded in Pete's Soho flat.
 ● **"SO SAD ABOUT":** Daltrey the song written for the Mercury by Pete, with a loving crashing beat which Roger sings with his usual power and authority.
 ● **"A QUICK ONE WHILE HE'S AWAY":** Pete's musical achievement — a sort of miniature pop opera, with a solo about a girl who tries to make the become a big star to all the neighbours, crying all day because her boy failed in a year late showing up. Then a devil's engine drive, played by John comes into the picture, and fills the duties established by the absent cowboy. Then he shows up, and there is a big apology scene, followed by the cowboy's fugitive. There are several scenes, including a cowboy and western bit and a century music. It's a fan, and a new departure for any pop group.

CHRIS WELCH reviews the new WHO LP

RECORTE DE PRENSA REGISTRANDO EL NUEVO ÁLBUM DEL GRUPO THE WHO A QUICK ONE, CON EL TEMA "A QUICK ONE WHILE HE'S AWAY".
<http://www.marmalade-skies.co.uk/dec1966.htm>

Pretty Things, entre otros hechos, contribuyeron a darle un nuevo aire al rock, menos purista y dogmático y más avanzado.

Pero de todos los hechos anteriores, uno de los más importantes para el nacimiento del rock progresivo se da en 1969, con la aparición de *The thoughts of Emerlist Davjack*, el disco debut de The Nice, la banda del futuro teclista del grupo Emerson, Lake & Palmer, Keith Emerson, donde por primera vez los teclados eran el instrumento principal y la canción

"America", original de Leonard Bernstein, cambiaría el rumbo del género. Si Procol Harum con su "Whiter shade of pale", revolucionó el concepto de la canción pop al usar elementos de la música de Bach, The Nice, al adaptar una pieza de la música clásica al rock, volcó todo en su favor como el pionero del género sinfónico.

Según Keith Emerson, a quien tuve el gusto de entrevistar en septiembre de 2005, el rock hecho por esta agrupación se define de esta forma:

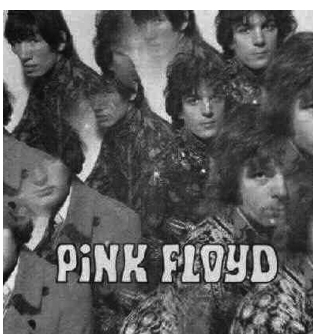

CARÁTULA DEL DISCO THE THOUGHTS OF EMERLIST DAVJACK (1969) DEL GRUPO THE NICE.

1967: Aparece el rock sinfónico

En 1967, y con los antecedentes mostrados entre el 65 y el 66, una serie de agrupaciones inglesas se dieron a conocer en círculos *underground* con propuestas innovadoras que cambiarían, de una vez por todas, las formas y estilos del rock y le abrirían un espacio a nuevos sub-géneros y estilos musicales.

La psicodelia avanzada de Pink Floyd en su disco debut de 1967, *The piper at the gates of dawn*; la hermosa construcción de la canción "Whiter shade of pale", de Procol Harum, inspirada en el *Air on a G string* de Bach; el tema "Shape of things", de los Yardbirds, ya sin Clapton pero con un Jeff Beck muy inspirado en esos días; los arreglos orquestales del álbum *Emotions* de los

CARÁTULAS DE DISCOS DE LOS GRUPOS DE PINK FLOYD, PROCOL HARUM, YARDBIRDS Y PRETTY THINGS.

<http://www.salvador-dominguez.com/images/201%20discos%20web/Pink%20Floyd%201967.JPG>, http://www.procolharum.com/pl_ph_bardsley.jpg, <http://www.gatefoldrecords.com/images/bomlp1045.jpg>, <http://www.sdcd.com/B2B/jsp/app/imag/Scans/465848.jpg>

Básicamente, usamos lo que pasaba y estaba de moda en el momento en cuanto a jazz, rock y música clásica, y lo juntábamos para convertirlo en una gran pieza de música. En ese momento había mucho inveterado en la música *underground*, la cual consistía en unir estos elementos en torno al rock; era como un popurrí. La evolución de la banda llegó a un punto muy importante, pero en 1968, al perder a nuestro guitarrista, nunca me imaginé que un teclado pudiese liderar un trío de rock, y yo me encargué de comprobar que sí podía funcionar, y ello me permitió involucrarme más con la composición.

ROCK EN ESPAÑOL

LOS MENTAS
Venezuela

Top model

La rutina de ejercicios no te ha hecho efecto
Hay que hacer abdominales, trabajar el pecho.
Tratamientos de la piel y buena pasarela
Son vitales para entrar al Miss Venezuela.
Si quieres ser top model, no permitas que te violen
Si quieres ser top model, no permitas que te violen.
Debes comer menos para verte más delgada
La anorexia hoy en día está muy cotizada.
Clases de dicción y protocolo serán esenciales
Esos ojos verdes y ese busto son artificiales.
Si quieres ser top model, no permitas que te violen
Si quieres ser top model, no permitas que te violen.

Álbum: Hasta que los bares nos separen

Imagen: www.losmentos.net

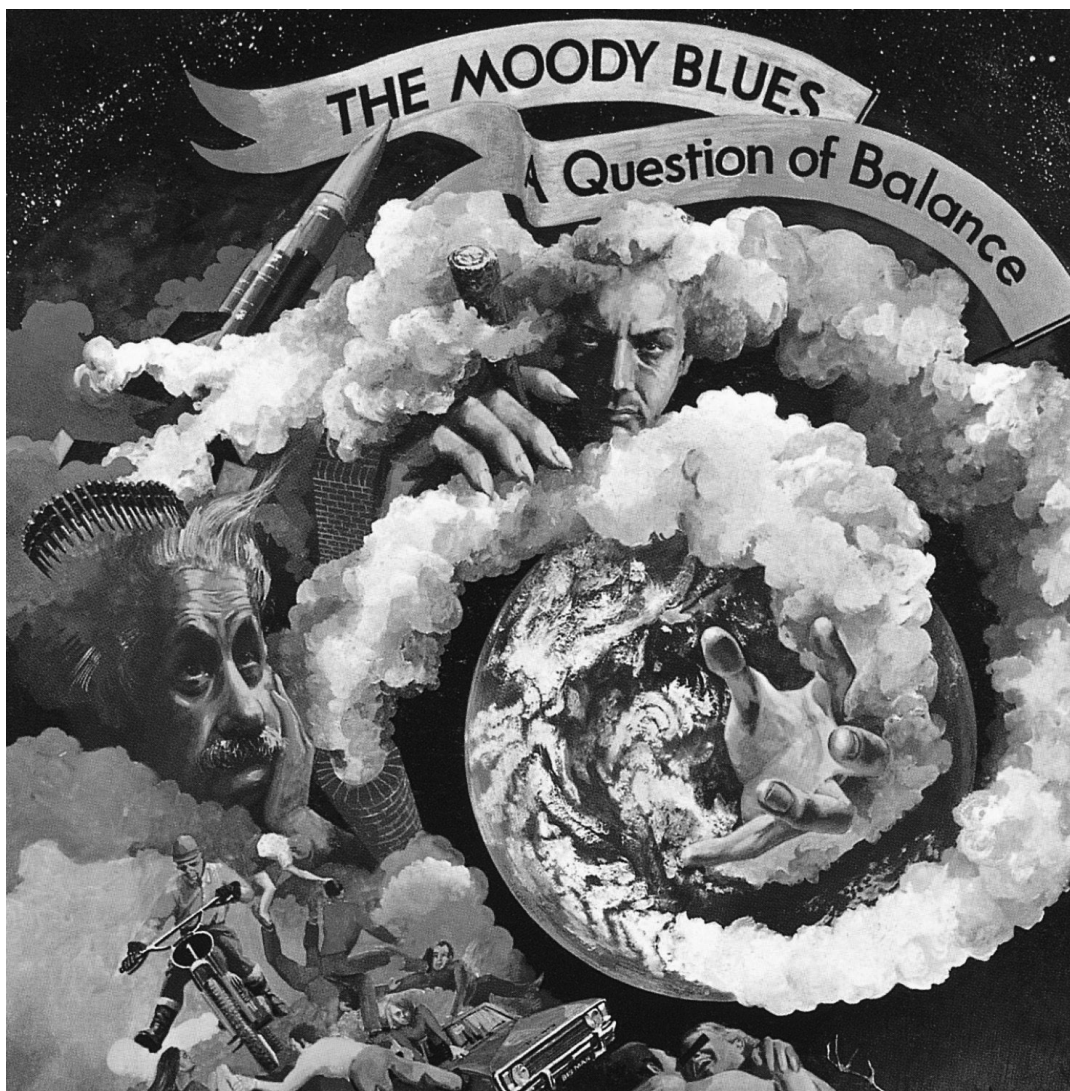

Imagen cortesía de Universal Music

En 1970 Emerson deja The Nice, Greg Lake deja King Crimson, y el baterista Carl Palmer abandona Atomic Rooster para formar el supertrío más exitoso del rock progresivo: Emerson Lake & Palmer. Diez álbumes en estudio, un sinnúmero de discos de oro y platino por concepto de ventas y un lugar importante en el *hall* de la fama del rock, son el legado de esta banda. Su último trabajo, *In the hot seat*, data de 1994, y es un disco que para un *fan* ortodoxo de la banda deja mucho que desear, pero que contiene la versión en estudio de una de sus grandes obras de los 70, *Pictures at an exhibition*.³

Tomando el legado de The Nice, The Moody Blues, una banda de Birmingham formada en 1964 y dedicada en sus inicios al rock'n'roll y al R&B, empieza las grabaciones en 1967 del disco *Days of future passed*. El sello Decca, observando la tendencia que se venía dando en el rock, quería grabar con alguna de sus bandas la versión rock de la *Sinfonía del Nuevo Mundo* de Dvorak.⁴ La idea fue robada por el productor Tony Clark, quien, junto con el director de la London Festival Orchestra, Peter Knight, le agrega a los primeros *out takes* del disco de los Moody Blues elementos sinfónicos a sus canciones psicodélicas.⁵ Al ser presentado a Decca, los ejecutivos de la compañía no sabían qué hacer, pues el álbum no era

³ Versión rock de la obra homónima de Mussorgsky. (Nota del editor).

⁴ www.allmusic.com/moodyblues.

⁵ www.allmusic.com/moodyblues.

del todo clásico ni del todo pop, pero cumplía con su anhelo de sacar un disco sinfónico. Fue gracias al éxito que sabían que les representaría, en listas y ventas, la canción “Nights in white satin”, que Decca decidió apoyar el álbum, y con éste la consolidación del primer disco sinfónico en el rock.

La escena de Canterbury y el nacimiento de las fusiones

Con la separación de los Wilde Flowers, un grupo de la localidad de Kent, dedicado a hacer rock culto con toques de jazz y R&B para pequeños nichos, Soft Machine y Caravan aparecen en la escena del rock inglés para fundar lo que se conoció como el Canterbury Sound, una vertiente nueva del rock psicodélico inglés. Caravan lanzó su disco debut en 1968 y contó con una mezcla aclamada de jazz, pop y psicodelia donde el órgano se convirtió en el instrumento dominante y la voz de Pye Hastings y el virtuosismo de Richard Sinclair lograron cautivar nuevas audiencias.

Por su parte, Soft Machine, liderada por Kevin Ayers, Robert Wyatt y Mike Ratledge en su primera etapa, rápidamente se convirtió en una de las bandas preferidas de la movida *hippie* y *underground* de Londres. Su disco debut, *The soft machine*, fue aclamado por la crítica especializada y llegó a ser disco de culto a lo largo y ancho del Reino Unido. La fama y reconocimiento de la banda fue clave también para Caravan, que se desarrolló a la sombra de la “Máquina” con un sonido diferente. La diferencia entre ambas bandas radicaba fundamentalmente en la utilización y combinación del jazz y la psicodelia por parte de Soft Machine, mientras que Caravan se enfocaba más hacia el pop y un sonido más fácil de digerir. Con algunos cambios en su

http://memis.rugers.edu/JethroTull/Photos/rock_island.jpg

formación, a lo largo de los años 70 Soft Machine se consolidó como una banda de jazz rock logrando obras magistrales como *Third* y los álbumes *Fourth* y *Fifth*.

Mientras esto sucedía, toda Inglaterra se dejaba contagiar por una nueva movida de bandas que aportaban nuevos elementos al rock. En Manchester aparece Van Der Graaf Generator, y en la ciudad de Blackpool, Jethro Tull, con propuestas novedosas. La primera, con sonidos que fueron definidos como *art rock*, logrando que con el paso del tiempo su líder y cantante Peter Hammill fuera visto como un gran icono del género. La segunda propuesta era una mezcla inédita de música clásica y folk.

Lo que pasaba en Canterbury y en todo el país, y los cambios que venía presentando el rock, también tocaron las fibras de los músicos dedicados al folk rock, y el caso más destacado es precisamente el que permite que se dé origen

ROCK EN ESPAÑOL

LOS PERICOS
Argentina

Pupilas lejanas

Tiempo, el tiempo tengo que esperar.

esa idea suele condenar.

Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas.

¿A ver si todo acaba aquí?

Uh, no me dejes morir así...

Uh, no me dejes caer en la trampa...

Veo tu sombra contra la pared.

dónde estoy, dónde es mi lugar.

Paré donde vienes a buscar.

Tu venganza me alcanza.

¿A ver si todo acaba aquí?

Uh, no me dejes morir así...

Uh, no me dejes caer en la trampa...

Sé que ya de todo se ha dicho,

que mi andar ya no es igual,

que mis penas son tu condena,

que mis ojos son la frialdad.

Sé que has dado justo en mi pecho,

munición a voluntad.

Dejame salir de este encierro,

no soy tu hambre ni tu verdad.

Uh, no me dejes morir así...

Uh, no me dejes caer en la trampa...

Tiempo, el tiempo tengo que

esperar.

es la idea suele condenar.

Tu mirada vuelve a lastimar,

mis pupilas lejanas.

¿A ver si todo acaba aquí?

Uh, no me dejes morir así...

Uh, no me dejes caer en la trampa...

Uh, no me dejes morir así...

Uh, no me dejes caer en la trampa...

Álbum: 1000 vivos

Imagen: www.amazon.com

al rock progresivo. El trío de Bournemouth Giles, Giles & Fripp, posteriormente conocido como King Crimson, son quienes más injerencia tienen en el nacimiento del término "rock progresivo".

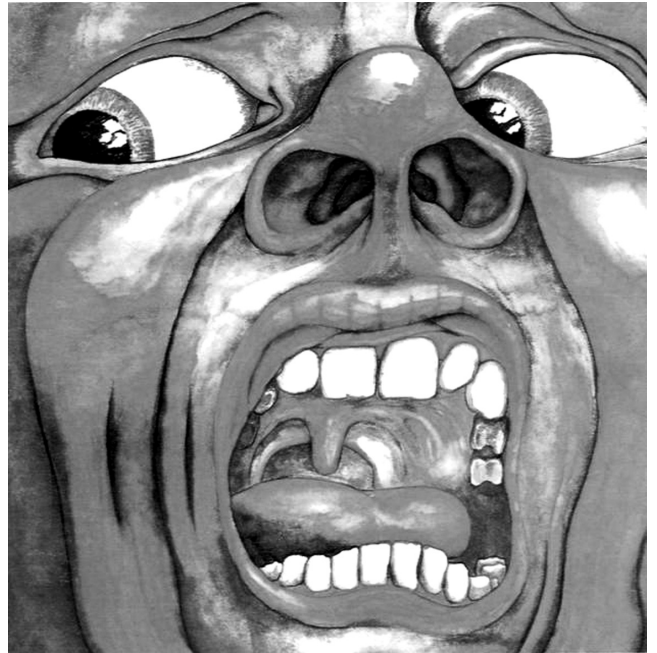
Un rey ha nacido

In the Court of the Crimson King es el disco (bajo consenso de la crítica especializada) que bautiza al rock progresivo y acaba con el movimiento psicodélico inglés. Tras el fin de Giles, Giles & Fripp, su líder, el guitarrista Robert Fripp, decide

replantear sus horizontes musicales. Con la llegada del bajista y cantante Greg Lake (futuro cantante de Emerson, Lake & Palmer y amigo de infancia de Fripp), King Crimson se funda junto al apoyo del compositor Peter Sinfield y el teclista Ian McDonald, desarrollando un estilo completamente nuevo, donde el jazz y el folk predominan en torno a la utilización de nuevos instrumentos como los de viento, el melotrón y la flauta travesa. Letras oscuras y proféticas se encargan de ponerle los pelos de punta a quien escucha por primera vez este disco.

En el verano del 69, y justo antes de lanzar *In the Court of the Crimson King*, su disco debut, la banda se presenta ante 650 mil personas en el Hyde Park de Londres como teloneros de los Rolling Stones. La respuesta del público ante una propuesta diferente y no tan comercial fue impresionante, razón por la cual la banda lanza el disco en agosto del 69, convirtiéndose en

éxito instantáneo en las listas de ese año. Canciones como "Epitaph" o "I talk to the wind" le dieron la vuelta al mundo como la nueva cara del rock inglés. Pero fue "21st century schizoid man" la que cambió para muchos artistas la forma de hacer rock, siendo ésta la musa de Black Sabbath y Deep Purple en muchas de sus composiciones. Posteriormente, y con algunos cambios en su formación, a lo largo de la década de los 70 King Crimson grabó obras magistrales como *Larks tongues in aspic*, *Red* y *Starless and bible black* con una formación inigualable que contó en las voces con John Wetton, ex integrante de Family, y con Bill Bruford, ex baterista de Yes.

PORTADA DEL DISCO *IN THE COURT OF THE CRIMSON KING*.

***In the Court of the Crimson King* es el disco (bajo consenso de la crítica especializada) que bautiza al rock progresivo y acaba con el movimiento psicodélico inglés.**

GRUPO KING CRIMSON CON ROBERT FRIPP, IAN MCDONALD, MICHAEL GILES Y GREG LAKE (1969).

Tras un receso entre 1974 y 1980, Fripp revive al “rey” con Tony Levin, bajista de Peter Gabriel, Adrian Belew, ex guitarrista de los Talking Heads y Bill Bruford, quien en 1997 deja la banda. El “rey” aún se mantiene vigente, aunque sin la presencia de Belew y Brufford.

Los grandes aparecen en escena

Los nuevos aportes que le hizo King Crimson a la música y el efecto causado en las multitudes, tuvo buen impacto en bandas que se estaban gestando como Genesis y Yes. La primera venía como producto del amor por la música de cinco compañeros de la Charterhouse en Surrey, una escuela privada al sur de Inglaterra donde Peter Gabriel, Tony Banks y Mike Rutherford, junto al guitarrista Anthony Phillips y el baterista Chris Stewart, crean un proyecto ambicioso en la escena local.

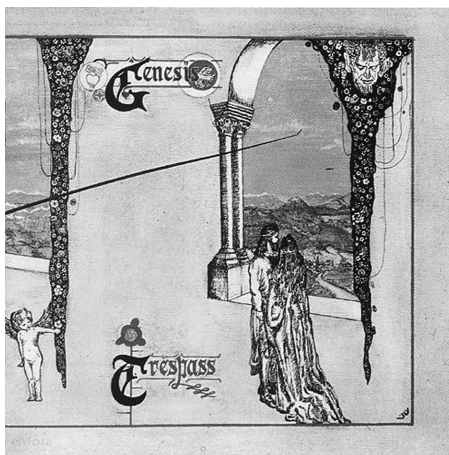
En sus inicios, Genesis hacía un tipo de folk rock tradicionalista que contaba mitos y leyendas anglosajonas. Comercialmente fueron un fracaso para Decca con su disco debut *From Genesis to Revelation*. Las relaciones entre disquera y banda dejaron de ser las mejores, teniendo en cuenta que la mayoría de productos que manejaba el sello eran exitosos. Genesis, entonces, decide mudarse a MCA y posteriormente a Atlantic.

Desde 1970 hasta 1980 Genesis le da un giro a su música para convertirse en gran exponente del rock progresivo y sinfónico, iniciando ese camino con su segundo disco *Trespass*. A partir de este punto, y con la llegada del guitarrista Steve Hackett y el baterista Phil Collins, la banda se convierte en el mayor y mejor representante de este tipo de rock. Peter Gabriel, apersonado de su rol de *frontman*, cautivó audiencias por toda Europa y Estados Unidos gracias a un estilo particular de interpretar la música de su banda, combinándola con el teatro.

Tras la salida de Gabriel en 1974, después de las grabaciones del disco *The lamb lies down on Broadway*, Phil Collins asume el liderazgo de la

banda hasta el punto de convertirla desde 1981 en un producto masivo con más de 20 éxitos radiales. En 1991, Collins anuncia su salida de Genesis, y esto marca el final para uno de los grandes iconos del género. Sólo Steve Hackett, quien dejara la banda en 1977, ha mantenido vivo el legado del Genesis sinfónico a lo largo de sus más de 20 trabajos en solitario.

Por su parte, Yes tuvo más claro el camino al éxito desde su disco debut en 1969. Ex miembros de agrupaciones psicodélicas como The Syn (Chris Squire y Peter Banks) y Tomorrow, así como la única y formidable voz de Jon Anderson, forman lo que hasta nuestros días ha sido el grupo de rock progresivo más estable y duradero de la historia del género, con más de 35 años de vida artística. Su disco debut es una mezcla de pop, psicodelia, jazz y elementos sinfónicos, conjugados de manera excepcional por músicos virtuosos y con

ÁLBUM *TRESPASS*, DEL GRUPO GENESIS.

ÁLBUM *FRAGILE*, DEL GRUPO YES.

buena formación clásica. A pesar de contar con dos *covers** “I see you” de los Byrds y “Every little thing” de The Beatles, es un disco visionario para la época y que tuvo la acogida esperada.

Con algunos cambios en su formación inicial y la llegada del guitarrista Steve Howe, el teclista Rick Wakeman y el baterista Alan White, Yes se convierte en destacado exponente del género gracias a grandes obras como *Fragile*, *Close to the edge*, *Tales from topographic oceans* y *Going for the one*. Luego a principios de los años 80 la banda experimenta algunos cambios en su formación hasta el punto de que en 1987 aparecen el Yes del

* Término con que se designa, en inglés, a los temas de un álbum cuya autoría es de un cantante o banda distinta.

ROCK EN ESPAÑOL

LOS PRISIONEROS
Chile

Sierras eléctricas

Las sierras eléctricas cortan las monedas en las bóvedas limpias y secretas de los bancos
hojas de acero inoxidable
filos trabajados para un corte impecable.
Las sierras eléctricas cortan tus muñecas para apoderarse de tu sueldo miserable pero luego de un millón de cercenadas se hacen de una fortuna respetable.
Corten... corten...
sierras... eléctricas...
Las sierras eléctricas cortan los países cortan a las razas, cortan a los débiles
ocho toneladas de monedas
ocho toneladas de manos aserradas.
Corten...
Las sierras eléctricas cortan las monedas en las bóvedas frías y secretas de los bancos
hojas de acero inoxidable
filos trabajados para un corte impecable.
Corten... corten...
sierras... eléctricas...

Álbum: Corazones
Imagen: www.losprisioneros.cl

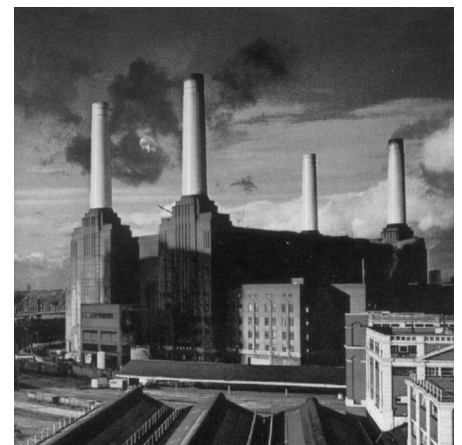
este y el del oeste. Los muchachos del este grabaron el disco *90125 y Big generator*, mientras que en 1987 Anderson, Bruford, Wakeman y Howe lanzan lo que fue lo mejor que grabó Yes en los 80.

La década de los 90 marcó el reencuentro de la formación original, a pesar de contar con algunos cambios en los teclistas, con discos como *The ladder* y *Open your eyes*. En 2005 Yes realizó una gira con la formación que los hizo grandes en los 70, demostrando que eran 35 años de historia y podían ser muchos más.

El lado oscuro del rock progresivo

Si hubo una agrupación que logró, con el paso del tiempo, convertirse en gran icono del movimiento progresivo y llegar a ser comparada con bandas como The Beatles o The Rolling Stones por su impacto en las masas, ésa fue Pink Floyd, que gracias al álbum de 1972 *The dark side of the moon* cambia completamente el horizonte del rock como tal, por atreverse a usar elementos y tecnologías innovadoras para la producción del disco. Para entender esto nada es mejor que poner el CD y subir el volumen en canciones como "Time", "On the run", "Us and them" y "Money". La mano genial del productor Alan Parsons se siente de forma magistral.

Unos años antes de este disco, la banda radicada en Londres había dado muestras de sus directrices musicales gracias a obras como *Meddle* y *Obscured by clouds*. Tras el éxito avasallador de *The dark side* a nivel mundial, todo para Floyd fue ganancia. Vinieron discos como *Wish you were here*, de 1975, *Animals*, del 77, *The wall*, en 1979 y *The final cut*, en 1983 con el que se marcó la salida de Roger Waters, bajista de la banda, por diferencias irreconciliables con Gilmour, Wright y Mason. Sólo hasta el 2005 la banda se reúne gracias al poder de convocatoria de Bob Geldof y su evento Live 8, celebrado en Londres, justo antes de la cumbre del G8. Cuatro temas bastaron para creer que estos magos del rock volverían, pero unos meses después el guitarrista David Gilmour lo desmentiría. Hoy, tanto Waters como Gilmour se mantienen activos con trabajos en solitario y giras.

CARÁTULA DEL ÁLBUM ANIMALS, DE PINK FLOYD (1977).

El rock progresivo en el resto del mundo

Mientras en el Reino Unido surgió una gran explosión de bandas que siguieron a los grandes exponentes, como Camel, Hawkwind, Gentle Giant, Gong, Hatfield & The North, Nektar, Khan y Supertramp, entre otras, en el resto de países, sobre todo en Alemania e Italia, aparecieron desde 1970 grandes ejemplos de proyectos progresivos, electrónicos y sinfónicos que ayudaron a completar el panorama global de un género que cada vez ganaba más adeptos.

En Italia la movida fue más que todo sinfónica gracias a bandas como Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Alphataurus, Metamorfosi, e Il Balletto di Bronzo, entre otras. En su gran mayoría, estas bandas

<http://members.shawcastphoto.com/photos/fmggroup2.JPG>

<http://italianprog.interfree.it/alphataurus1.jpg>

GRUPO PREMIATA FORNERIA MARCONI Y CARÁTULA DEL ÁLBUM MAGMA, DEL GRUPO ALPHATAURUS, DE ITALIA.

tomaron como influencia a Genesis y a Emerson, Lake & Palmer para desarrollar un sonido interesante, que en muchos casos tuvo sólo impacto local. Premiata fue la más reconocida a nivel mundial entre un centenar de grupos que siguen haciendo su aporte al género.

El caso alemán es, a mi modo de ver, mucho más interesante que el italiano. Desde 1969 una serie de proyectos fueron apareciendo en diferentes ciudades de Alemania con estilos muy diversos. El primer paso lo dio Tangerine Dream, una banda berlinesa que con su primer disco, *Electronic meditation*, de 1970, retomó algunos elementos de la psicodelia pinkfloydiana y le agregó toques electrónicos y espaciales inspirados en Stockhausen,⁶ para crear un proyecto novedoso y no fácil de digerir.

Con la salida del baterista de Tangerine Dream, Klaus Schulze, y su incorporación a Ash Ra Tempel en 1970, la música alemana vio aparecer a otro de los grandes iconos berlineses del género, mucho más rockero pero manteniendo esa corriente electrónica. En estos dos grupos aparecen los tres padres de la música electrónica berlinesa, posterior fuente de inspiración de la movida *techno* que invadió al mundo desde 1990: éstos son Manuel Gottsching, líder y fundador de Ashra, Edgar Froese, de Tangerine Dream, y Klaus Schulze.

Entre tanto, mientras eso pasaba en Berlín, en Colonia aparece en 1969 la mejor banda

⁶ Karlheinz Stockhausen: controvertido compositor alemán, precursor de los sonidos electrónicos, en los años 50.

interpretaciones de la banda, la llevaron a ganarse esta fama. Incluso el estilo impuesto por Damo Suzuki, el cantante japonés que estuvo con Can durante 6 años, fue extravagante pero necesario para hacer diferencia en un mundo lleno de propuestas similares. A la par con Can, proyectos como Faust, Embryo, Ammon Duul II, Agitation Free, Gaa, Gila, SFF, Cluster, Cosmic Jokers, Guru Guru y muchos más hicieron su aporte significativo para convertir al progresivo en el género más prolijo y diverso del rock.

En Estados Unidos la evolución del progresivo fue más distante y apartada de lo que pasaba en el Reino Unido o en Europa. A pesar de ello, agrupaciones como Happy The Man, seguidora de Genesis, Starcastle, la versión gringa de Yes, así como proyectos más originales como Kansas o los canadienses Rush emergieron para hacer su aporte;

de la historia del rock progresivo alemán, Can. Un grupo único en su estilo y con músicos de un nivel superlativo como el bajista Holger Czukay. La mezcla de culturas, ritmos y la constante improvisación en las presentaciones e

<http://hem.passagen.se/schla1014/Biker/Kaleido15.jpg>

EN ALEMANIA SE DESTACARON LOS GRUPOS TANGERINE DREAM, DE BERLÍN, Y CAN, DE COLONIA.

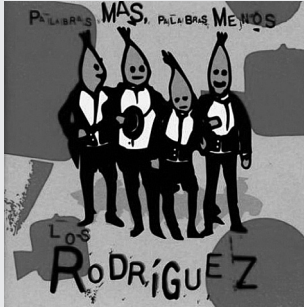
<http://www.spoonrecords.com/images/c3.jpg>

<http://www.comolyc.com/dscopn/hy/starcastle/starcastle.html>

DISCO DEL GRUPO STARCASTLE, VERSIÓN GRINGA DEL GRUPO INGLÉS YES.

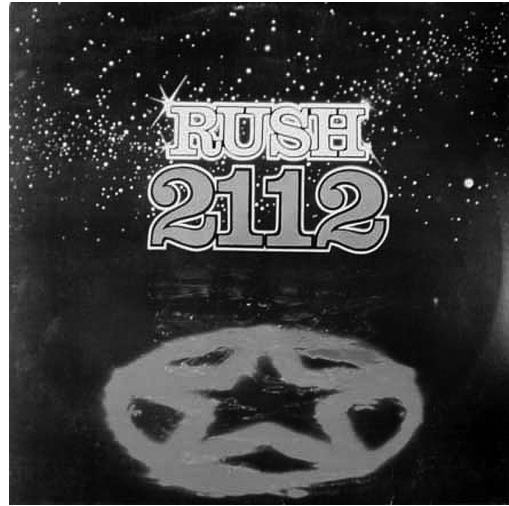
ROCK EN ESPAÑOL

LOS RODRÍGUEZ
España y Argentina

En un hotel de mil estrellas
Alguien fuma en el cajero
y sueña que tiene la televisión
prendida.
Qué triste cuando se apaga la vida
durmiendo en la calle.
En un hotel de mil estrellas,
con mil recuerdos de única
compañía,
el mundo está lleno de fantasmas
durmiendo en la calle.
Cerca de tu casa
el mundo está lleno de fantasmas
durmiendo en la calle.
Uno que pateó el tablero,
otro que sueña con las mejores
bebidas.
Qué triste cuando se apaga la vida
durmiendo en la calle.
En el cielo las estrellas,
y toda la frente adornada con
espinas.
La noche está llena de tristeza
durmiendo en la calle.
Cerca de mi casa
la noche está llena de tristeza
durmiendo en la calle.

Álbum: Palabras más palabras
menos
Imagen: www.los-rodriguez.com.ar

CARÁTULA DEL ÁLBUM 2112, DEL GRUPO CANADIENSE RUSH.

quizás el más grande e importante de todos ellos fue Rush.

Aunque su disco debut fue en 1974, es gracias al magistral 2112, de 1976, que Rush se hace sentir con fuerza en el mundo del rock progresivo. Era una época donde las grandes "catedrales" del género se encontraban en periodos de transición y renovación, e incluso alguna de ellas había desaparecido de la escena mundial. Aprovechando esta coyuntura, el trío de Toronto, conformado por el bajista Geddy Lee,

el guitarrista Alex Lifeson y el baterista Neil Peart lograron posicionarse como un grupo avanzado con una propuesta innovadora en donde los esquemas del progresivo se rompían para traer nuevos aportes en torno a una presencia más fuerte del rock clásico.

Los años 80 y 90: de la decadencia y el eclecticismo a nuevos aires

A principios de los años 80, con excepción de algunos casos puntuales como Rush, Yes, Kansas, Peter Hammill o Vangelis, fueron muy pocas las agrupaciones que se mantuvieron fieles a su estilo, ya que la mayoría de grandes bandas del progresivo habían pasado por cambios, como fue la evolución de Genesis hacia el pop. Otras se reinventaron, como sucedió con King Crimson, desarrollando un sonido más parecido al new wave de The Talking Heads. Otras agrupaciones desaparecieron por un tiempo, como fue el caso de Emerson, Lake & Palmer y Pink Floyd.

A pesar de la situación que atravesaba el género, jóvenes soñadores que crecieron observando a estas superbandas no se dejaron vencer por la corriente pop que invadía al mundo y decidieron sacar adelante proyectos que revivieran el legado de sus ídolos. Tal fue el caso de Marillion y IQ, bandas inglesas que en 1983 presentaron sus discos debut ante una industria en cambio. La aceptación inicial por parte de los fans ortodoxos, sobre todo en el caso de Marillion, no fue la mejor, pero con el paso del tiempo el quinteto liderado por la voz de Fish logró ganar adeptos y escribió un capítulo serio en la historia del rock progresivo.

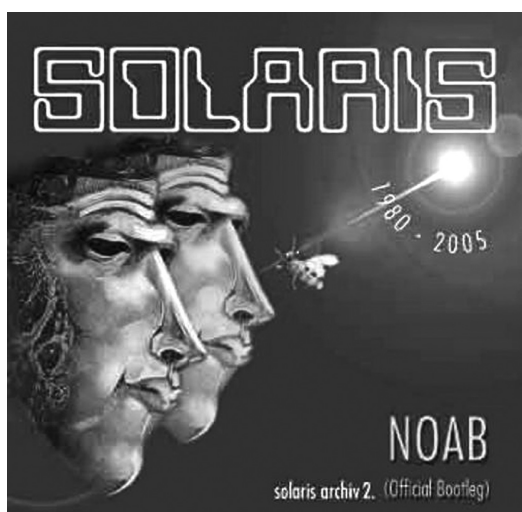
Con una fuerte y marcada influencia de Genesis, entre 1983 y 1988 Marillion grabó 4 álbumes junto a su líder y cantante Fish, siendo *Fugazi* y *Misplaced childhood* los más importantes. Posteriormente, el cantante escocés abandona la banda para darle paso a Steve Hogarth, y con él la banda, inicialmente por presiones de EMI, cambia su dirección musical, acercándose más al pop. En los años 80 son contadas las bandas que deciden hacer rock progresivo; tal es el caso de Pallas, Pendragon y Solaris de Hungría.

A pesar de un panorama complicado para las agrupaciones enfocadas en hacer rock sinfónico, psicodélico y progresivo, a principios de los años 90 aparece en Inglaterra Porcupine Tree, buscando revivir el legado de Pink Floyd y King Crimson en una época en la cual el pop dominaba a sus anchas el mundo musical.

No es un género masivo, no es comercial, no es del todo radiable y en el momento que más necesitó de la industria, las grandes multinacionales del disco le dieron la espalda.

CARÁTULA DEL ÁLBUM FUGAZI, DEL GRUPO INGLÉS MARILLION.

CARÁTULA DEL ÁLBUM NOAB, DEL GRUPO HÚNGARO SOLARIS.

A partir de ese año, su líder y fundador Steven Wilson ha desarrollado un rock avanzando y muy especial, logrando darle un nuevo aire a un género que para muchos estaba muerto. Soñador, romántico o simplemente un idealista, Wilson tuvo que arreglárselas en una industria que por muchos años le dio la espalda. Aprovechando las nuevas tecnologías como Internet, Porcupine Tree se fue dando a conocer, hasta que en el 2004 Lava Records, un sello perteneciente a Warner, decide firmar con la banda.

Con la consolidación de Porcupine Tree y la aparición de sellos especializados como Magna Carta, BTF, InsideOut, Voiceprint y muchos más, el panorama del rock progresivo mejoró notablemente, existiendo un *boom*, desde mediados de los 90, de centenares de bandas que han ayudado a desmitificar los males que se le atribuían al género, es decir, la falta de sellos, emisoras y consumidores que lo apoyen.

Ejemplos de nuevas bandas con ideas y sonidos novedosos son los Flower Kings y Par Lindh Project, de Suecia; Echolyn, Spock's Beard, Dream Theater y Transatlantic, de Estados Unidos; Kino, Violeta de Outono, Quidam, Aftercrying, Ozric Tentacles y muchos más, que mantienen viva esa llama que hace 40 años varios músicos visionarios encendieron.

Por último, la grandeza de esta vertiente del rock radica en la necesidad constante de evolucionar y reinventarse en medio de las dificultades que la industria de la música le trajo. ¿Por qué? Porque el progresivo no es un género masivo, no es comercial, no es del todo radiable, y en el momento en que más necesitó de la industria, las grandes multinacionales del disco le dieron la espalda a la mayoría de bandas que le apostaron al género, argumentando que no vendía.

A pesar de ello, ha sobrevivido durante 38 años gracias a que hombres románticos como quien escribe este texto, creyeron en este tipo de rock y en su convocatoria. Las herramientas tecnológicas actuales han jugado, por supuesto, un papel fundamental, ayudando a expandir a nivel mundial a centenares de artistas que viven de este estilo. De lo contrario, Steve Hackett, guitarrista de Genesis y pieza fundamental de la canción "Musical box" de 1971, no hubiese lanzando en septiembre de 2006 un disco conceptual y progresivo que retoma las raíces y sonidos que lo formaron y lo engrandecieron como músico.

Y como una "caja musical", las mismas que muchos conservamos de nuestra infancia, el rock progresivo se niega a desaparecer y dejar de lado la energía que le da sentido y la razón de su existir: la música, llámese como se llame. ■

ROCK EN ESPAÑOL

LOS TOREROS MUERTOS
España

Yo no me llamo Javier

No nena tú te equivocas
yo no te conocí en la playa
no nos fuimos juntos a comer
paella
y nunca pasaste una noche en
mi hotel.
No soy el primo de Chade
Defesia
no tengo parche en la puerta
no te has bañado conmigo
en la piscina de mi chanel.
Yo no me llamo Javier.
No, sí, no, que sí, noooo
no, sí, no no no no no no
Nunca te pedí
un duro en la calle
tú no me presentaste
a tus padres
no me invitaste a tu casa
ni a dormir ni a comer.
Yo no me llamo Javier.
Deja ya de joder.
Yo no me llamo Javier.
Suéltame mujer.
Yo no me llamo Javier.
¿Hola como estás?
Que niño tan bonito.
¿Cómo?
¿Qué es mío?
¿Qué yo soy el padre?
pero eso cómo va a ser
sí yo soy impotente.
Yo no me llamo Javier.
Deja ya de joder.
Yo no me llamo Javier.
Suéltame mujer.
Yo no me llamo Javier.

Álbum: (Sencillo)
Imagen: nuevaoladelos80.
iespana.es

BIBLIOGRAFÍA

- SCHAFFNER, Nicholas. *A saucerful of secrets*. Londres, 1992.
- “The Pink Floyd and prog rock history”. En *Q Magazine*. Londres, Q Mojo Classic, 2005.

SITIOS WEB CONSULTADOS

- www.progarchives.com.
- www.allmusic.com.
- www.marillion.com.
- www.elretornodelgigante.com.ar.
- www.sofasound.com.

PORTADA DEL DISCO *THE DARK SIDE OF THE MOON* DE PINK FLOYD.

- Pink Floyd. *The dark side of the moon*.
- King Crimson. *In the Court of the Crimson King*.
- Yes. *Fragile*.
- Emerson Lake and Palmer. *Tarkus*.
- Genesis. *Selling England by the pound*.
- Van der Graaf Generator. *Godbluff*.
- Can. *Tago Mago*.
- Porcupine Tree. *On the sunday of life*.
- Premiata Forneria Marconi. *Storia di un minuto*.
- Marillion. *Misplaced childhood*.

JACOBO CELNIK

Periodista de la Universidad de la Sabana.
Ha sido corresponsal de revistas relacionadas
con el rock progresivo en Chile, Argentina,
México y Colombia.
Es director de prensa de Universal Music
(Colombia).