

PRIMERA PARTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MÚSICA DE LOS BEATLES.

En 1969, el periodista y crítico musical Greil Marcus escribió las siguientes líneas respecto a la música del cuarteto:

“Las mejores canciones que los Beatles han escrito, agregan dimensiones de experiencia e imaginación a nuestras vidas, revelándonos nuevos territorios en los cuales nunca habríamos podido entrar sin su ayuda.”¹

Sin lugar a dudas, estas líneas hacen alusión a la originalidad de la música de los Beatles, dándonos a entender que se trata de una música especial. Pero, ¿qué es lo que la hace especial o diferente?, ¿Cuáles son sus principales características, mismas que la hacen tan popular e influyente? A estas preguntas trataremos de responder en la primera parte del presente trabajo.

CAPÍTULO I

PRINCIPALES INFLUENCIAS.

Los Beatles tuvieron una carrera relativamente corta. Durante los ocho años que pasaron juntos como grupo, grabaron doce álbumes, que junto con una serie de sencillos forman el conjunto de lo que hoy llamamos el canon oficial de los Beatles, y a lo largo del cual, podemos apreciar una clara y sorprendente evolución musical. Partiendo de un estilo bastante apegado al rock 'n' roll de los años 50, éste cuarteto evolucionó hasta alcanzar niveles de originalidad y calidad musical nunca antes escuchados, sentando las bases sobre las cuales gran parte de la música popular de los siglos XX y XXI se ha apoyado.

¹ GREIL MARCUS, *Rock And Roll Will Stand*, Beacon Press, 1969, Pág. 131

Los Beatles fueron un grupo totalmente ecléctico, con composiciones que abarcan géneros musicales tan diversos como son el rock 'n' roll, el country, la balada pop, el folk-rock, el hard-rock, el rock psicodélico y experimental, el blues, el *tin pan alley*, el soul, el R&B, el *avant-garde*, la música de la india², el *music hall* inglés, hasta piezas con un sonido marcadamente *jazzy* y canciones con una estética bastante similar a la música clásica. Este eclecticismo se debió, en parte, a la enorme variedad de influencias musicales que tuvieron, pero sobretodo, a los diferentes estilos y formas de componer que cada uno de sus miembros aportó al conjunto³. Y fue gracias a este eclecticismo, que se han convertido en uno de los pocos grupos de música popular que ha sido capaz de trascender más allá de las fronteras, teniendo un impacto significativo en artistas de épocas y géneros musicales distintos.

Como cualquier otro grupo musical, los Beatles demostraron tener una gran variedad de influencias musicales, mismas que están presentes a lo largo y ancho de toda su obra. Podría decirse que dichas influencias pueden escucharse sobre todo en su etapa más temprana, sin embargo, cabe destacar que aun en la cumbre de su evolución musical, los Beatles conservaron siempre un agudo sentido del oído, estando siempre abiertos y a la expectativa, en una constante búsqueda de nuevos sonidos. Así, también supieron escuchar a sus contemporáneos y sacar lo mejor de ellos, entre ellos a gente como Bob Dylan, The Byrds, The Beach Boys y al propio George Martin, quien fue más que solo el productor de sus discos, convirtiéndose en un maestro y guía, a través del cual, el cuarteto se internó en el vasto océano de la música clásica.

Aunque no es el objetivo principal de este trabajo, a continuación mencionaremos las principales influencias musicales que los Beatles experimentaron durante su existencia como grupo, ya que dichas influencias jugaron un papel importante en el desarrollo del posterior estilo compositivo e interpretativo que cada uno de los miembros del grupo alcanzó, del cual hablaremos en los próximos capítulos.

² Sus incursiones en la música de la India fueron quizá una de las primeras manifestaciones de lo que después se conocería como *World Music*.

³ Ver Capítulo II: *Diferentes estilos compositivos dentro del grupo*.

Influencias tempranas.

Una de las primeras influencias musicales que experimentaron fue la del llamado “*skiffle*”, que básicamente era un tipo de música folk con algunos aspectos parecidos a los del blues. Era “un tipo de música hágalo-usted-mismo”⁴, una música nada profesional cuya característica principal era el uso de “instrumentos” improvisados como utensilios de cocina, cajas, papel, herramientas, cubetas, etc. junto con algunos instrumentos más convencionales como guitarras acústicas y banjo. Este tipo de música tuvo en Inglaterra un éxito tremendo, sobre todo gracias a la canción “Rock Island Line” grabada por Lonnie Donegan, quien “era inglés pero sonaba como americano, lo que le dio mucha credibilidad con los jóvenes”⁵. De hecho, en sus inicios, The Quarrymen, primer grupo de John Lennon y embrión de lo que después serían los Beatles, pretendía ser un grupo de *skiffle*.

Sin embargo, la primera gran influencia en su época temprana la constituyó el rock ‘n’ roll de los años 50, a través de sus principales exponentes como Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard, Eddie Cochran, Carl Perkins o Elvis Presley. En una entrevista posterior, John Lennon declaró acerca del rock ‘n’ roll: “una vez que lo escuché y me adentré en él, fue mi vida, no hubo ya nada más”⁶. Sin duda alguna, uno de los grupos que ejerció una profunda influencia en los jóvenes Beatles, fue Buddy Holly & The Crickets, quienes se caracterizaron, entre otras cosas, por escribir sus propias canciones, lo que les sirvió como estímulo para comenzar a hacer lo mismo.

De la misma forma, gran parte del estilo guitarrístico de George Harrison procede del estilo *rockabilly* de Carl Perkins. Más adelante en su carrera, los Beatles pagaron tributo a estas grandes influencias grabando algunos *covers* de sus temas favoritos, entre los que destacan canciones como “Long Tall Sally”, “Roll Over Beethoven”, “Rock And Roll

⁴ STEVEN D. STARKE, *Meet the Beatles*, Harper Collins, 2005, Págs. 60-61.

⁵ STEVEN D. STARKE, *Ibidem*, 2005, Pág. 61

⁶ STEVEN D. STARKE, *Ibidem*, 2005, Pág. 62

Music”, “Words Of Love” o “Everybody’s Trying To Be My Baby”⁷. Al mismo tiempo esta influencia es perceptible en muchas de sus propias canciones: “I Saw Her Standing There” (1962), “One After 909” (1969), “Lady Madonna” (1968) o “Birthday” (1968).

Otra de las grandes influencias de los Beatles fue el llamado “sonido Motown”, popular en los años 50 y 60. Este es “un tipo de música *soul* con varias características distintivas, como el uso prominente de metales, percusiones y bajo, una estructura melódica y armónica bastante peculiar, así como un estilo de cantar llamado ‘*call and response*’ que tiene sus orígenes en la música de los negros”.⁸ Sus principales exponentes fueron los compositores y grupos del sello discográfico *Motown Records Corporation* en Detroit, Michigan, de donde este adquirió su nombre. Entre ellos destacan gente como Berry Gordy, William “Smokey” Robinson, Norman Whitfield y el equipo conformado por Brian Holland, Lamont Dozier y Edward Holland, Jr., conocido en el medio como Holland-Dozier-Holland.

Una de las aportaciones más importantes del sonido Motown fueron los llamados “*girl groups*”, entre los que destacaron The Supremes, The Marvelettes o Martha & The Vandellas, que se caracterizaron por el uso de armonías vocales sofisticadas y por el empleo de refinados métodos de producción musical en la grabación de sus discos⁹. Esta influencia, también se vio reflejada en *covers* que los Beatles grabaron como “Money (That’s What I Want)”, “Please Mr. Postman” o “You Really Got A Hold On Me”¹⁰, y en algunas canciones propias como “Got To Get You Into My Life” (1966) por ejemplo.

⁷ “Long Tall Sally” fue grabada originalmente por Little Richard en 1956. “Roll Over Beethoven” (1956) y “Rock And Roll Music” (1957) fueron éxitos originales de Chuck Berry. “Words Of Love” (1957) es una canción original de Buddy Holly & The Crickets. “Everybody’s Trying To Be My Baby” fue escrita por Rex Griffin en 1936 y adaptada al estilo rock ‘n’ roll por Carl Perkins en 1956.

⁸ Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Motown_Sound, fecha de consulta: 27/06/2007

⁹ Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Motown_Sound, fecha de consulta: 27/06/2007

¹⁰ “Money (That’s What I Want)” (1959) fue compuesta por Berry Gordy y Janie Bradford y convertida en éxito por Barrett Strong. “Please Mr. Postman” (1961) fue el sencillo debut de The Marvelettes. “You Really Got A Hold On Me” (1962) fue un éxito original de Smokey Robinson & The Miracles.

Influencias posteriores.

Como parte de sus influencias posteriores encontramos la música folk de los Estados Unidos, principalmente la de aquellos artistas del llamado “*American folk music revival*” de los años 50 y 60, entre los cuales se encuentran Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez y Bob Dylan. Su música estaba impregnada de una seriedad inusitada, ya no se trataba de canciones pegajosas con el simple objetivo de entretener a la gente, eran más bien canciones comprometidas, con mensajes profundos, incluso filosóficos, acerca de la sociedad, la política y la guerra. Muchas de ellas cuestionaban el sentido de la vida, convirtiéndose en gritos de protesta ante las injusticias sociales y la incertidumbre que el ser humano experimenta al vivir en un mundo que ya no sabe amar.

Fue Bob Dylan quien popularizó este tipo de música entre los jóvenes de principios de los 60. Con canciones como “Blowin’ In The Wind” (1963), “Mr. Tambourine Man” (1965) o “Like A Rolling Stone” (1965) se convirtió en una figura de culto, ejerciendo una influencia tremenda en los grupos de rock de la costa oeste de E.U.A. Entre estos grupos estuvieron The Byrds, a quienes se les recuerda como pioneros del llamado *folk rock*. Fueron estas dos figuras, Bob Dylan y The Byrds, quienes robaron la atención de los Beatles, y los estimularon a dar uno de los pasos más importantes de su carrera: comenzar a escribir canciones con mensajes más profundos y comprometidos. De aquí saldrían excelentes canciones como “I’m A Loser” (1964), “You’ve Got To Hide Your Love Away” (1965), “Norwegian Wood” (1965), “Nowhere Man” (1965) o “In My Life” (1965), por citar algunas.

Los Beatles fueron la viva imagen de su generación: estuvieron a tono con el movimiento *hippie*, el *boom* de las drogas alucinógenas, la música psicodélica, la meditación trascendental de la India, el *avant-garde*, los movimientos juveniles y estudiantiles, la guerra de Vietnam, entre muchos otros. Todos estos elementos flotaban en el aire y podemos encontrarlos, en mayor o menor medida, en la música del

cuarteto. Fueron por ello, parte integral de la naciente cultura *pop*. Grupos importantes de esos años, como Jefferson Airplane, con su rock ácido y psicodélico, o The Beach Boys, con sus refinadas armonías vocales y su impecable producción sonora, sirvieron también como un estímulo importante para la evolución musical del cuarteto. Como muestra, bastan algunas declaraciones que los Beatles han hecho acerca del álbum *Pet Sounds* (1966) de los Beach Boys, considerado por muchos como uno de los mejores discos de la historia. En una entrevista, Paul McCartney declaró:

“It was *Pet Sounds* that blew me out of the water. I love the album so much. (...) I love the orchestra, the arrangements (...) to me, it certainly is a total classic record that is unbeatable in many ways (...) I played it to John [Lennon] so much that it would be difficult for him to escape the influence (...) it was the record of the time. The thing that really made me sit up and take notice was the bass lines (...) and also, putting melodies in the bass line. That I think was probably the big influence that set me thinking when we recorded Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, it set me off on a period I had then for a couple of years of nearly always writing quite melodic bass lines. "God Only Knows" is a big favourite of mine (...) On "You Still Believe in Me", I love that melody - that kills me (...), I think it's so beautiful right at the end (...) comes surging back in these multi-coloured harmonies (...) sends shivers up my spine”.¹¹

George Martin, productor de los discos de los Beatles declaró “sin *Pet Sounds*, el álbum *Sgt. Pepper* nunca hubiese existido (...) éste fue un intento por igualar *Pet Sounds*”.¹²

Otra gran influencia que podemos encontrar en la música de los Beatles, y que juega un papel muy importante dentro de su obra es la música clásica. Sin embargo, casi nunca se ha hablado lo suficiente al respecto. Es por eso, que más adelante en este trabajo hemos reservado un capítulo dedicado por completo a este asunto, donde se describe más a fondo la estrecha relación que los Beatles mantuvieron con la música clásica a lo largo de su carrera. Por último, podemos mencionar algunas otras influencias, como la música del llamado *Tin Pan Alley* o la música *blues*.

¹¹ Tomado de <http://www.brianwilson.com/media/words/mccartney.html>. Fecha de consulta: 15/08/2007

¹² Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Pet_sounds. Fecha de consulta: 15/08/2007