HEAVY METAL

UN GÉNERO MÍTICO

JACQUES DE PIERPONT

HERVÉ BOURHIS

HEAVY METAL

UN GÉNERO MÍTICO

Texto
JACQUES DE PIERPONT

Ilustraciones
HERVÉ BOURHIS

LUNWERG
EDITORES

Título original: *La petite Bédéthèque des Savoirs 4. Le heavy metal. De Black Sabbath au Hellfest*

© Éditions du Lombard (Dargaud-Lombard, S. A.), 2016, por Jacques de Pierpont (texto) y Hervé Bourhis (ilustraciones)
www.lelombard.com
All rights reserved
Una colección creada por David Vandermeulen y Nathalie Van Campenhoudt
Creación gráfica original de Elhadi Yazi, Eric Laurin y Rebekah Paulovich

© de la traducción, Dolors Gallart, 2019

© Editorial Planeta, S. A., 2019
Lunwerg es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avenida Diagonal, 662-664 – 08034 Barcelona
Calle Josefa Valcárcel, 42 – 28027 Madrid
lunwerg@lunwerg.com
www.lunwerg.com
www.facebook.com/lunwerg
http://twitter.com/Lunwergfoto

Primera edición: marzo de 2019
ISBN: 978-84-17560-80-5
Depósito legal: B-29.546-2018
Imprime: Talleres Gráficos Soler

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

¡VADE RETRO, SATANÁS!

BLACK SABBATH

FEBRERO DE 1970. ESTE CONJUNTO DE ROCK, SURGIDO DE LOS BARRIOS OBREROS DE LA CIUDAD DE BIRMINGHAM, FIRMA EL ACTA DE NACIMIENTO DE LA MÚSICA METAL Y SUPLICA AL SEÑOR...

LA EFÍMERA UTOPÍA HIPPY «PAZ Y AMOR» SE ACABÓ. JOHN LENNON ESCRIBIÓ SU EPITAFIO: «*THE DREAM IS OVER*» («EL SUEÑO HA TERMINADO»), EN LA CANCIÓN *GOD*.

EL HEAVY METAL SERÁ LA EXPRESIÓN RUIDOSA Y ATORMENTADA DE LA ÉPOCA DE LA DESILUSIÓN. CASI UN SIGLO DESPUÉS, ESTE HIJO DEMONÍACO DEL ROCK'N'ROLL, DESDEÑADO POR LA CRÍTICA MUSICAL Y EL *ESTABLISHMENT*, SE HA RAMIFICADO EN MÚLTIPLES DERIVACIONES.

¡THRASH!, ¡DEATH!, ¡BLACK!, ETC.

ALGUNAS GRANDES CITAS

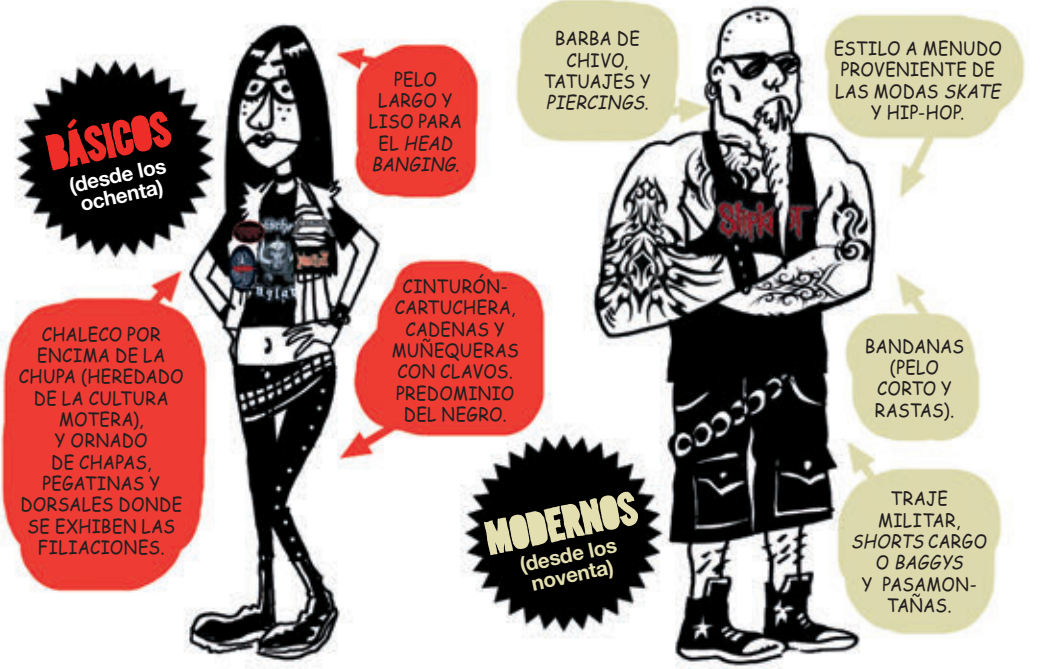
EL FESTIVAL ES LA GRAN MANIFESTACIÓN POR EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD METAL, DONDE CONVIVEN PACÍFICAMENTE TODAS LAS TRIBUS (EL CLIMA ES DE TOLERANCIA) Y GENERACIONES (LAS FILIACIONES SE REIVINDICAN CON ORGULLO).

«LA CULTURA DE LA MUERTE»

(según Christine Boutin, ex ministra francesa) goza de buena salud, pese a la marcada y persistente oposición al Hellfest de diversos ámbitos integristas...

ESTILO HEAVY METAL

Sucinto panorama de los códigos y parafernalias de indumentaria lucidos en concierto, o cómo los fans se apropian de la vestimenta y poses de los artistas.



¡A LOS HEAVYS LES GUSTA DIVERTIRSE!

¡LA MANO CORNUTA!

AUTÉNTICA SEÑAL DE CONNIVENCIA ENTRE EL PÚBLICO Y EL ARTISTA. LA POPULARIZÓ EN 1980 EL CANTANTE RONNIE JAMES (QUE POR ENTONCES OFICIABA EN EL SENO DE BLACK SABBATH).

ADOPTADA DE INMEDIATO, LA MANO CORNUTA SE EXTIENDE POR LOS CONCIERTOS CUAL REGUERO DE PÓLVORA.

MAL DE OJO

Cansado de la clásica V de la paz, Dio se acuerda de su abuela siciliana, que utilizaba el *malocchio* sobre su cabeza a la hora de acostarlo, para protegerlo del mal de ojo.

CURIOSIDAD

LA MANO CORNUTA APARECE YA EN 1969 EN LA ESCENOGRAFÍA DE COVEN, UN GRUPO PSEUDOSATÁNICO PSICODÉLICO AMERICANO CUYO PRIMER DISCO, «WITCHCRAFT DESTROYS MINDS & REAPS SOULS», PRESENTA TAMBIÉN UNA CRUZ INVERTIDA Y UN PÓSTER QUE EXPONE A LA CANTANTE DESNUDA OFRECIDA SOBRE UN ALTAR AL APETITO DEL DEMONIO. LA CANCIÓN INICIAL SE TITULA *BLACK SABBATH*, TEMA CREADO POR EL BAJISTA OZ OSBORNE (NO HAY QUE CONFUNDIRLO CON OZZY OSBOURNE DE BLACK SABBATH, FUNDADO UN AÑO DESPUÉS).

¡ECLOSIÓN DEL RIFF!

DESDE MEDIADOS DE LOS AÑOS SESENTA, LAS INNOVACIONES TÉCNICAS, COMO EL DOMINIO DE LA DISTORSIÓN Y MATERIAL ADAPTADO (AMPLIFICADORES MARSHALL, PEDALES DE EFECTOS, ETC.), PERMITEN OBTENER UNAS SONORIDADES MÁS PESADAS Y AGRESIVAS.

Kinks 1964

LOS CONCIERTOS SE TRANSFORMAN EN RITUALES POTENTES. EL REY ES EL *RIFF*, BREVE MOTIVO QUE ACTÚA COMO UNA ESPECIE DE «GARRA» DE LA COMPOSICIÓN.

Deep Purple 1972 • AC/DC 1979

HARDER, FASTER, LOUDER

MÁS DURO, MÁS RÁPIDO, MÁS FUERTE: ASÍ ARRANCA UNA CARRERA HACIA LA DESMESURA CUYOS PRINCIPIOS DE BASE CANTA DE ESTE MODO AC/DC:

LET THERE BE SOUND, AND THERE WAS SOUND
LET THERE BE LIGHT, AND THERE WAS LIGHT
LET THERE BE DRUMS, AND THERE WAS DRUMS
LET THERE BE GUITAR, AND THERE WAS GUITAR
LET THERE BE ROCK!

HÁGASE EL SONIDO, Y SE HIZO EL SONIDO
HÁGASE LA LUZ, Y SE HIZO LA LUZ
HÁGASE LA BATERÍA, Y SE HIZO LA BATERÍA
HÁGASE LA GUITARRA, Y SE HIZO LA GUITARRA
¡HÁGASE EL ROCK!
(*LET THERE BE ROCK*, 1977)

POWER

El *riff* se toca en *power chords* (acordes de quintas), combinaciones simplificadas de dos o tres notas (la fundamental, a menudo, en octava o en quinta), cuya pobreza armónica queda compensada por la distorsión.

CEJILLA

El *power chord* se toca con cejilla sobre las cuerdas graves. Es fácil de trasladar: la posición de los dedos sobre el mástil no varía.

LARSEN

Una vez domado, en lugar de molestia, el efecto Larsen se convierte en ventaja: el sonido saturado/comprimido se puede mantener/modificar de forma prolongada. Hoy en día existen una infinidad de pedales de efectos.

LOS ORÍGENES DEL MAL

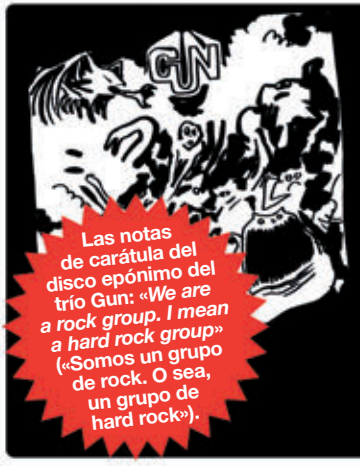
El término «hard rock» aparece en Gran Bretaña en 1968. Su uso prevalecerá en Europa hasta finales de los años ochenta, mientras que «heavy metal» se impone en Estados Unidos.

ALGUNOS PRECURSORES DE LOS SESENTA

BLUE CHEER CREAM (FORMACIÓN «POWER TRIO»: BAJISTA Y BATERÍA IRRUMPEN EN EL CENTRO DE LA ACTUACIÓN), IRON BUTTERFLY (ÁLBUMES «HEAVY» E «IN-A-GADDA-DA-VIDA»), THE SONICS, MC5 Y THE STOOGES (QUE DESTACAN POR SU SALVAJISMO ESCÉNICO A LO PUNK).

PRIMEROS VIRTUOSOS DE LA DISTORSIÓN

The Who (*My Generation*), Jimi Hendrix (*Purple Haze*), Jeff Beck y Jimmy Page (The Yardbirds), e, incluso, ¡The Beatles!, con el furioso *Helter Skelter*.



Las notas de carátula del disco epónimo del trío Gun: «*We are a rock group. I mean a hard rock group*» («Somos un grupo de rock. O sea, un grupo de hard rock»).

HEAVY METAL THUNDER

EN UN PRINCIPIO, EL HEAVY METAL DESIGNA MÁS UNAS SENSACIONES QUE UN ESTILO MUSICAL CONCRETO: «*URANIAN WILLY, THE HEAVY METAL KID*», EN LA NOVELA *LA MÁQUINA BLANDA* (BURROUGHS, 1968); EL «*HEAVY METAL THUNDER*» DE LAS MOTOS, EN LA CANCIÓN *BORN TO BE WILD* (STEPPENWOLF, 1968) POPULARIZADA POR LA PELÍCULA *EASY RIDER*. DE HENDRIX, SE DIJO: «METAL PESADO CAÍDO DEL CIELO». LA PRESTIGIOSA «ENCICLOPEDIA DEL ROCK'N'ROLL» DE LA REVISTA *ROLLING STONE* NO ESTABLECE UNA DISTINCIÓN ENTRE HARD ROCK Y HEAVY METAL.

EN EL FIRMAMENTO DEL HARD ROCK: LA TRINIDAD INGLESA

LED ZEPPELIN

JIMMY PAGE (GUITARRA), ROBERT PLANT (VOZ), JOHN BONHAM (BATERÍA) Y JOHN PAUL JONES (BAJO): UN CONJUNTO PERFECTO CARGADO DE INVENTIVA SINCRÉTICA Y DE POTENCIA RÍTMICA.

¡ESOTÉRICO!

LA CARÁTULA DEL MÍTICO CUARTO ÁLBUM (1971), SIN TÍTULO NI MENCIÓN DEL NOMBRE DEL GRUPO, ESTÁ ADORNADA CON RUNAS DRUÍDICAS QUE PRETENDEN REPRESENTAR A CADA UNO DE LOS MÚSICOS. JIMMY PAGE, AFICIONADO AL OCULTISMO, VIVE EN LA CASONA DEL MAGO ALEISTER CROWLEY.

CONTROVERSIA

A DIFERENCIA DE CLAPTON, POR EJEMPLO, QUE CITA CON ADMIRACIÓN SUS FUENTES DE INSPIRACIÓN, PAGE Y PLANT NO MENCIONAN SUS «PRÉSTAMOS», AUN SIENDO FLAGRANTES: EL TEMA *WHOLE LOTTA LOVE* PROVIENE DEL *YOU NEED LOVE* DE WILLIE DIXON, AUNQUE ESTÉ «LED ZEPPELINIZADO» A FONDO.

EL MÁS FAMOSO

Al pesado blues del comienzo (1969) le sucede una fascinante mezcla de furiosas deflagraciones (*Rock'n'Roll, Black Dog*) y de composiciones sofisticadas (*Stairway to Heaven, Kashmir*) que pasa del proto-heavy metal (*Communication Breakdown*) al folk (*Gallows Pole*) a través de discos muy trabajados.

EN EL FIRMAMENTO DEL HARD ROCK: LA TRINIDAD INGLESA

DEEP PURPLE

EL GRUPO SE VE TENTADO EN SUS INICIOS POR EL ROCK PROGRESIVO Y UN ACERCAMIENTO A LA MÚSICA CLÁSICA, PERO LUEGO, EN SU FORMACIÓN MÁS CÉLEBRE (IAN GILLAN EN LA VOZ, RITCHIE BLACKMORE A LA GUITARRA, ROGER GLOVER AL BAJO, JON LORD AL ÓRGANO, IAN PAICE A LA BATERÍA) EFECTÚA UN GIRO RADICAL, CON LOS DISCOS «IN ROCK» (1970) Y «MACHINE HEAD» (1972). LA BANDA LANZA LA MODA DE LOS ÁLBUMES EN VIVO («MADE IN JAPAN»).

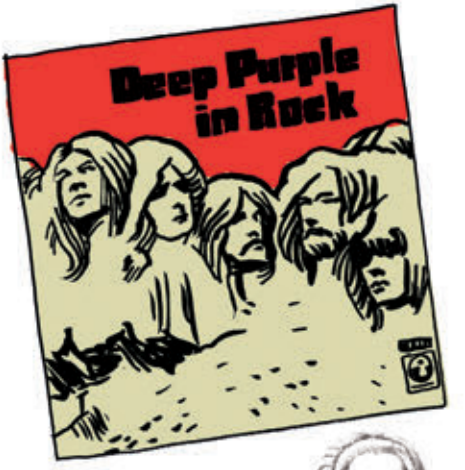
DESCENDENCIA

RITCHIE BLACKMORE, QUE FUNDA RAINBOW EN 1975 CON EL CANTANTE RONNIE JAMES DIO, FUTURO BLACK SABBATH (ÁLBUM «RISING», 1976). WHITESNAKE, EN 1978, CON DAVID COVERDALE (QUE SUCEDIÓ A IAN GILLAN EN DEEP PURPLE EN 1973, CON JON LORD Y IAN PAICE). EN 1991, EN CALIFORNIA SE FUNDA UN GRUPO DE GROOVE THRASH METAL LLAMADO MACHINE HEAD.

Whitesnake

EL MÁS ARISTOCRÁTICO

Su estilo: hard rock fogoso (*Speed King*) y épico (*Child in Time*), canto superagudo combinado con solos cruzados entre guitarra y teclados, influencia de los códigos de la música barroca del siglo XVII (*Highway Star*).



La banda presenta influencias de Bach en el ampuloso disco «Concerto for Group and Orchestra» (1969).