

XXVIII SEMANA DE ESTUDIOS GENERALES

Congreso

Los Beatles 50 años después: Innovaciones en el arte del crossover

4 de mayo de 2015

Sala Horowitz, Biblioteca, Universidad Simón Bolívar

Hey Jazz: un estudio sobre la reinterpretación musical de la obra de Los Beatles en el jazz

Ponente: Cristina de los Ángeles Izaguirre Domínguez

10:15 AM a 10:45 AM

Como producto del impacto y trayectoria de Los Beatles a nivel internacional, su música ha traspasado fronteras, culturas y barreras estilísticas, llegando a introducirse en diversidad de géneros musicales, entre los cuales destaca el jazz. El propósito de la presente investigación es el de comparar a nivel estilístico y sintáctico dos versiones del tema "Hey Jude" en diferentes tipos de jazz con respecto al tema original. Para ello, hemos diseñado un marco teórico en base a las teorías de análisis estilístico de Jean LaRue y del análisis sintáctico musical de María del Carmen Aguilar. Partiendo de una investigación de tipo cualitativo, se realizó un análisis comparativo entre el tema original con la versión de Ella Fitzgerald y del grupo The Jazz Crusaders. Entre los resultados encontrados, podemos apreciar que la estructura de las canciones de Los Beatles, gracias a su forma y armonía, son adaptables a diversos géneros y estilos, como en este caso el jazz en sus estilos *swing* y *soul jazz*. De este trabajo se ha podido concluir que una estructura musical simple facilita el proceso creativo en la reinterpretación musical de una obra y que la calidad temática encontrada en la música de Los Beatles permite ampliar el espectro de la improvisación musical.

Mach Schau: El aporte de Los Beatles al desarrollo de la Música Visual

Ponente: Emilio Mendoza

10:45 AM a 11:15 AM

Los Beatles son reconocidos por una asombrosa producción principalmente musical. No obstante, su utilización del medio visual y audiovisual es significativa, en el cual lograron extender las posibilidades artísticas y comerciales del creciente medio A/V a nuevos territorios. La presencia de la expresión visual en sus diferentes formas fue una característica sostenida en la trayectoria del cuarteto, así como un catalizador importante de su sorprendente éxito global.

El menú visual de Los Beatles es diverso en la utilización de elementos identificatorios, iconográficos y simbólicos en la moda de indumentaria, cortes de pelo, accesorios, colores, formas y estilo psicodélico, tipografía, así como en objetos singulares como el submarino amarillo, el paso de peatones de Abbey Road y la ilustración de sus canciones en manos de terceros.

El entrenamiento forzado de su etapa inicial en los locales del bajo mundo de Hamburgo, Alemania (1960-62), donde no sólo se les exigía hacer música sino "hacer un show" (*mach Schau*), contribuyó al aprovechamiento de este medio como vehículo para la creación y experimentación así como estrategia de mercadeo masivo. Entre los resultados de esta incursión contamos con la inclusión de cortos promocionales por televisión al lanzamiento de discos sencillos, antecedentes del video-clip, por no poder estar al mismo tiempo en todos los lugares que eran solicitados; con las películas de largo metraje en donde escenificaron la visualización de sus canciones de maneras diferentes a la de la toma visual de su ejecución, así como con el experimento de video-arte televisado con la película *Magical Mystery Tour* (1967), y con el largo metraje de dibujos animados *Yellow Submarine* (1968). Por otro lado, innovaron y rompieron marcas de audiencia en la ejecución de conciertos en vivo por televisión (Ed Sullivan Show, 1964), conciertos masivos (Shea Stadium, NY, 1965), grabación televisada en vivo (*All you need is love* en *Our World*, 1967) y concierto no convencional filmado en vivo en el techo de las oficinas de Apple en Londres (1969).

La ponencia se enfoca en el análisis de la contribución de Los Beatles a la Música Visual o campo del video-arte musical abstracto donde se intenta la traslación fiel de música a visuales en movimiento. Coincide este desempeño con el contexto de una importante cresta en el desarrollo de la Música Visual que tuvo lugar en la época de la Psicodelia en la segunda mitad de la década de los sesenta, a través de la sinestesia inducida artificialmente por el consumo generalizado del psicotrópico LSD y la relación promocional efectiva con los medios A/V. La música adquirió en manos de Los Beatles una dimensión y relación visual constante que hoy se encuentra establecida en MTV (1981) y en el fenómeno YouTube (2005), ampliada tecnológicamente por el surgimiento de la comunicación A/V por Internet y últimamente por la telefonía celular. La experimentación A/V específica de *Magical Mystery Tour* se analiza dentro del marco de otros logros contemporáneos en este campo, como la última parte de *2001: Odisea en el Espacio* (1968) de Stanley Kubrick, y de *Zabriskie Point* (1968-70) de Michelangelo Antonioni, así como la producción antecedente de Música Visual "light" (*Fantasia* de Walt Disney, 1940) o más experimental de Oskar Fischinger, John Whitney, entre otros, y de última factura como las obras recientes de Bret Battey.

Mañana nunca se sabe. Un análisis de Revolver

Ponente: Julián Crispino Gastelumendi
11:15 AM a 11:45 AM

El disco Revolver es claramente un eslabón en la rica evolución de Los Beatles. Pero no es un eslabón cualquiera: situado cronológicamente entre Rubber Soul y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, es un amalgamamiento entre ambos, marcando y confirmando la tendencia insinuada en su antecesor, a la fusión de estilos e influencias de la banda; que alcanzaría su punto álgido en la obra Sgt. Pepper's. Revolver se caracteriza por diversas innovaciones, tanto a nivel de funcionamiento de la banda, así como en lo referente a lo artístico y cultural. Gran parte de estas innovaciones pasan por la utilización de lenguajes, y de estéticas que hasta el momento parecían ajenas al pop; es por esta razón que resulta de gran importancia dar una visión analítica de esta obra.

En una primera parte de la ponencia se abordará el disco Revolver desde distintos puntos de vista, contextualizándolo históricamente, realizando un análisis general del mismo, para luego analizar con más detalle algunos puntos específicos desde el arte de portada y, naturalmente, desde lo composicional; resaltando los distintos elementos de crossover. Nos centraremos, en tal sentido, en aspectos como la forma, armonía, lírica, , técnicas de grabación, timbre, e instrumentación; destacando en esta área la integración de

instrumentos correspondientes al rock & pop con la tradición orquestal occidental, instrumentos de la india, metales al estilo del soul de la Tamla Motown, o la presencia de sonidos influenciados por la música académica contemporánea.

La segunda parte, hará referencia al impacto de Los Beatles en la cultura pop latinoamericana, y más específicamente la cultura uruguaya; desde Los Shakers hasta nuestros días. De esta manera se busca aportar al congreso una experiencia no venezolana de la influencia Beatles en la cultura, dando lugar al diálogo y la integración entre puntos, geográficamente, distantes del continente.

Sentido a la Vida: Influencia de Los Beatles en tiempos de turbulencia

Ponente: Gilbert Ríos
2:00 PM a 2:30 PM

La esencia de existir en el momento y su influencia en el entorno. Estamos para dar importancia a aquello sentimos nos es vital para entender nuestra participación en la vida misma.

Estar en el lugar apropiado en el momento preciso se da siempre. Digo esto por la razón del porque estamos hoy aquí. Circunstancias que se dan y tienen un significado trascendental en nuestras vidas así como a las que nos rodean sean cerca o a distancia.

La influencia que los Beatles ofrecieron a la humanidad se dio justo por eso. El mundo se encontraba en un lugar de la historia que estaba en necesidad de sentir que había algo más que guerra y confusión. El color y la música suplantaron todo aquello que dio a la invasión de un nuevo mundo lleno de emoción dándole sentido a la vida.

Los álbumes de Los Beatles y la estética de los empaques de las grabaciones musicales venezolanas

Ponente: Claudio Ordóñez
2:30 PM a 3:00 PM

Si se hace una encuesta entre melómanos y conocedores del diseño gráfico en distintos países, tanto de habla hispana como anglosajona, indagando sobre la cubierta de discos más famosa en la historia de la música, el primer lugar (sin lugar a dudas) resultaría compartido por dos empaques: el de *The Dark Side of the Moon*, de Pink Floyd (Hipgnosis, 1973) y *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, de The Beatles (Peter Blake, 1967).

En este orden de ideas, y aunque la foto para la portada del disco *Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band* resultó como la habían planeado, los Beatles no estaban contentos. Querían que el empaque representara una experiencia tan rica como la música que contendría (Cuesta, 2007).

Para resolver esto se llamó a Robert Fraser, un renombrado artista y publicista londinense, quien propuso que la funda de cartón fuese doble e incluyera una foto grande de los Beatles, las letras completas de las canciones (a nadie se le había ocurrido esto antes), insignias y un bigote caricaturesco como el que usaba el imaginario Sargento Pimienta, así como escarapelas con el diseño del bombo que aparecía en la portada del disco y otras figuras recortables que se sostuvieran al doblar su base.

La importancia de este disco de los Beatles radica en ser el primer caso de un empaque de discos con una intención consciente de ampliar la experiencia del comprador más allá de la música grabada, más allá de la estética de la cubierta del disco.

Partiendo de esta premisa, en la música popular venezolana se pueden conseguir influencias no sólo de la música de The Beatles, sino también de la estética de los empaques de sus discos que se prolonga hasta los años 80 con el boom de la música hecha en nuestro país, como consecuencia del decreto presidencial que exigía mayor apoyo

¿Es “Let It Be” un Canto a la Virgen?

Ponente: Ponente: Ramón Vinke
3:00 PM a 3:30 PM

¿Es “Let It Be” un canto a la Virgen? Se trata de una de las canciones más populares de la banda Los Beatles, escrita por Paul McCartney —uno de los integrantes de la banda—, lanzada como sencillo, el 6 de marzo de 1970, y en el álbum *Let It Be*, el 8 de mayo de 1970. ¿Quién es “Madre María”, a la que se refiere la canción? Según declaraciones del autor de la misma, Paul McCartney, “Madre María” es Mary McCartney, la mamá de Paul McCartney, de profesión enfermera, de religión católica, quien se ocupó de que sus dos hijos, Paul y su hermano Michael, fueran bautizados en la Iglesia Católica... Mary McCartney falleció en 1956, de cáncer de mama, cuando Paul McCartney tenía apenas catorce años... Ahora bien, la figura de “Madre María” de la canción es asociada frecuentemente a la Virgen María, no sólo por el nombre de la Virgen: María... sino también por las palabras: “Let it be” —que es una expresión, por la cual es traducida con frecuencia al inglés la respuesta, que la Virgen María dio al ángel durante la escena de la anunciación del Evangelio según San Lucas (*cf. Lc 1, 38*). Claro, las palabras: “Let it be” son la respuesta, que la Virgen María dio al ángel durante la escena de la anunciación (*cf. Lc 1, 38*); pero, estas palabras se vuelven en la canción, al ser asociada la figura de “Madre María” a la Virgen María, un consejo de María a toda persona, que escucha o canta la canción, que se encuentra en tiempos difíciles... Hay razones suficientes como para pensar, que la asociación de “Madre María” con la Virgen María no es meramente secundaria o accidental.