

UNA OBRA BISAGRA PARA LA MUSICA CONTEMPORANEA

Guzmán López Bayarri

Guzmán López Bayarri es Miembro del Área de Formación de la Fundación Neuronilla. Formador especializado en creatividad e innovación, psicología positiva, comunicación, equipos de alto rendimiento, superdotación y liderazgo.

guzlopez@yahoo.es

INDICE

1. Justificación de la obra

2. Antecedentes

2.1. Sociales

2.2. Musicales

2.3. Personales

3. Producto

4. Consecuentes

4.1. Sociales

4.2. Musicales

4.3. Personales

5. Conclusiones

6. Bibliografía

1.JUSTIFICACION

*" That the singer's going to sing a song
And he wants you all to sing along
So let me introduce to you
The one and only Billy Shears
And Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band "*

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

The Beatles, 1967

De esta manera tan jocosa introducían The Beatles a sus alter egos, los miembros inventados por ellos mismos que formaban la ***Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta.***

Estamos en 1967 y este sería el noveno disco de estudio de *The Beatles*. Curiosamente el número nueve era el número de la suerte de John y Yoko, los cuales se conocieron justamente un 9 de noviembre (en 1966). La superstición de ese número le siguió durante muchos de los eventos de su vida, nació un 9 de octubre, igual que su hijo Sean, el primer contrato de The Beatles fue un 9 de mayo de 1962 e incluso murió un 9, el 9 de diciembre de 1980 (realmente fue un 8 en New York pero en Londres ya era 9). Ellos creían en la magia de los números, pensaban que los números les podían decir algo del futuro y basaban muchas de sus opiniones en esa información.

Por eso, este nuevo trabajo, el que hacía el noveno en una carrera llena de éxitos no podía ser algo trivial; y no lo fue, de hecho se convirtió en un antes y un después en la historia de la música popularmente conocida como *Pop*.

Las razones que lo llevaron a ser una obra bisagra de este tipo de música son múltiples y variadas. En este primer apartado trataré de dar una descripción de, al menos, las principales.

- 1 En primer lugar es un disco precursor de técnicas de grabación y composición. Fue el primer disco grabado en ocho canales, con dos consolas de cuatro canales. En la grabación también surgieron cosas nuevas, como el invento de la *Direct Injection*: antes del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los grupos grababan directamente con un micrófono el sonido de los instrumentos, con la *Direct Injection*, los *Beatles* conectaron directamente las guitarras a las cajas de grabación. En su grabación se emplearon más de 700 horas de trabajo y su costo sobrepasó considerablemente cualquier producción anterior.
- 1 La idea de disco-concepto, es la forma que tuvieron The Beatles de convertirse en una grupo de rock dentro de un disco de otro grupo que experimentaba con nuevos sonidos en la que el grupo se convierte en otra banda, una especie de alt-band, que realizará el show durante todo el disco, en la que todas las canciones están unidas y casi no tienen separación entre unas y otras, fue algo muy novedoso para la época. Fue considerado incluso como la primera ópera – rock de la historia. De hecho, realmente la primera ópera – rock de la historia vería la luz un año después gracias a los británicos *The Pretty Things*, como veremos más adelante (véase el punto 4. Consecuencias)
- 1 Fue el primer álbum que incluyó las letras de las canciones en la cubierta, lo que ocasionó una protesta por parte de la discográfica,

ya que así, las letras no podrían venderse de manera independiente. Sin embargo, ya que *The Beatles* habían escrito todas las canciones, la compañía *EMI* no pudo hacer mucho al respecto. La funda del álbum incluía un juego de recortables de cartón: un bigote, galones de sargento, dos insignias, una tarjeta y un recortable de sobremesa con los *Beatles* como banda del *Sgt. Pepper*.

- 1 *Sgt. Pepper* no destacó sólo por su música, sino también por el concepto y el diseño de la portada, diseñada por el artista pop Peter Blake. Paul McCartney se empeñó en que *Sgt. Peppers* era una gran obra artística y por tanto insistió en que la portada del álbum debía de ser digna de su contenido. El concepto de ésta era sencillo: se presentó a *The Beatles* como una banda dentro de otra banda, ofreciendo un concierto, tal vez en un parque, vestidos como sargentos delante de un collage de rostros célebres. Blake les pidió sugerencias a cada uno de ellos. John quiso incluir a Jesús, a Ghandi y, en una actitud cínica, a Hitler. Sin embargo, habían pasado pocos meses desde la famosa frase, hecha por él, en la cual afirmaba que « *los Beatles eran más populares que Jesús* », y se decidió que era mejor no incluirlo. George sugirió a algunos maestros y sabios de la India. Ringo no tuvo interés en sugerir a alguien. Robert Fraser y Blake también sugirieron personalidades como Marilyn Monroe, Bob Dylan, Cassius Clay, D.H. Lawrence y hasta Shirley Temple. El rostro del actor mexicano Germán Valdés "Tin Tan" aparecería en la portada, pero se negó a última hora, enviando en su lugar un árbol de la vida de Metepec (planta tradicional mexicana) que aparece en un extremo de la fotografía. Brian Epstein, manager de los Beatles, al igual que la compañía de discos, se opusieron a esta portada por

miedo a posibles pleitos, por temor a posibles demandas ya que muchas de las personas que aparecían en la portada continuaban vivas en ese momento. Además Epstein pensaba que tanta personalidad le quitaba atención al grupo. Finalmente la portada salió como estaba pensada y además de no dar problemas se hizo muy popular.

- 1 Por primera vez en la historia del pop, son capaces de transformar al pop en objeto de culto. En 13 canciones, llevan al límite el concepto del rock, agregando orquestaciones, instrumentos hindúes, grabaciones tocadas al revés y sonidos de animales. Rock, music hall, baladas, jazz y hasta música oriental se mezclan en este álbum. El hecho de que se de esa fusión de géneros en un solo álbum, y además tan inusuales, lo hacen un disco de referencia para la historia de la música.
- 1 El disco también destaca por la gran cantidad de instrumentos que aparecen en él. Dentro de esto es necesario destacar dos aspectos fundamentales.
 - o Primero de todo que la mayoría de instrumentos los tocan ellos. De hecho, según *The Beatles Book*, una publicación mensual de la época, comentaba lo siguiente: *ahora los Beatles tocan muchos más instrumentos. Actualmente pueden contarse catorce guitarras, una tamboura, un sitar, un órgano Vox de doble teclado y la batería Ludwig de Ringo. Además de varios pianos y órganos facilitados por EMI.*
 - o Lo segundo que cabe destacar es la variedad de

instrumentos tocados y la idea de meter instrumentos orientales en canciones de pop. Así se pueden escuchar a lo largo del disco instrumentos como la *tamboura* - laúd sin trastes de largo mástil con cuatro cuerdas de alambre tocadas con los dedos, que se utiliza para proporcionar el acompañamiento de zumbido en la música hindú, -el *sitar*- instrumento indio de largo mástil, parecido a una guitarra, con trastes móviles, de tres a siete cuerdas, y diez o más cuerdas afines, el *Swordmandel* - instrumento hindú parecido a la cítara -, la *Tabla* - par de tambores de cobre recubiertos de piel, utilizados en la música del norte de la India, en los que el parche de la mano izquierda (bajo, o *bonya*) es mayor que el otro (tenor)- o el *Dilruba* - instrumento hindú, de largo mástil, con tres o cuatro cuerdas principales y algunas cuerdas afines, que se toca con un arco-.

2. ANTECEDENTES

Todos los estudiosos de la creatividad están de acuerdo en que si no hay un producto no podemos hablar de creatividad, ya que éste es fundamental para el análisis posterior, el cual nos indicará si realmente es creativo o no lo es. Pero centrarse únicamente en el producto es un error. Normalmente se ve el producto enteramente vinculado a la persona que lo crea sin ver más allá. En mi opinión esto es algo que simplifica en exceso el estudio de la creatividad como proceso.

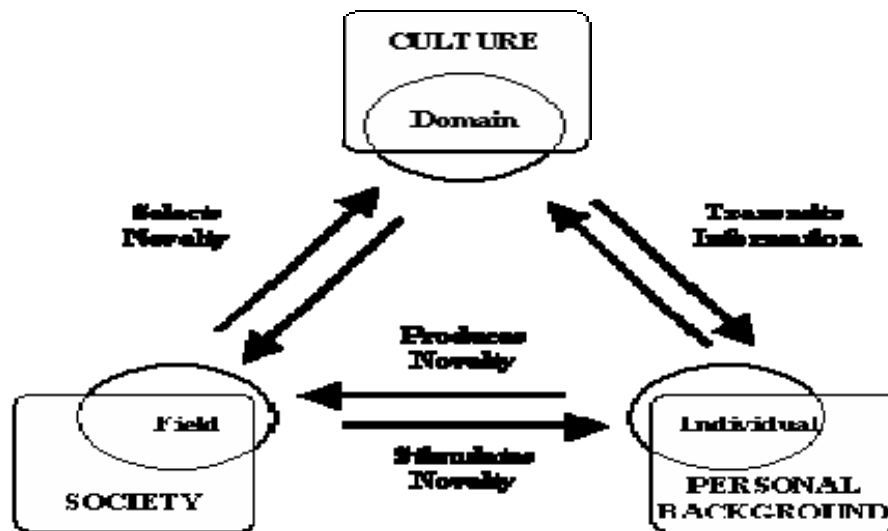
Así, según Csikszentmihalyi (1998):

«Debido a que estamos habituados a pensar que la creatividad comienza y acaba con la persona, es fácil que pasemos por alto el hecho de que el mayor acicate de la creatividad puede proceder de los cambios que se realicen fuera del individuo.»

Con esta afirmación desmitifica el hecho de ver a la persona como la única responsable del producto creativo; por eso, y siguiendo la Teoría de Sistemas, en la que basa su propio modelo; es necesario un complejo compuesto por tres factores: **persona, campo y ámbito**.

Una persona aporta una novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos reconoce y valida esa innovación, incorporándose a las reglas simbólicas de ese campo. Es el equivalente cultural del proceso de cambios genéticos que dan como verdadero resultado la evolución biológica.

Por tanto, siguiendo el modelo triangular de Csikszentmihalyi podríamos analizar los tres factores de la siguiente manera: primero de todo la personalidad del creador, en este caso de cuatro creadores – *Persona* - , que aportan una obra (que también estamos analizando) a una sociedad – *Campo*- en un cronotopo determinado, y que, inevitablemente es juzgada por músicos contemporáneos a ellos – *Ámbito*-.

Por otro lado Gruber, afirma que debemos de ver el proceso creativo desde una perspectiva global, viendo el detalle de cada idea relacionado con la obra final, de lo particular a lo general. Hay que ver la serie de ideas y como se entrelazan entre sí para dar lugar al producto analizado.

Desde un punto de vista psicológico, Gruber nos dice:

«El que un individuo se ocupe en más de un tarea le permite proseguir su trabajo en un frente cuando se ve forzado a detenerse en otro. Cuando esas tareas están relacionadas, el progreso en una de ellas

puede permitir avanzar a la otra». Gruber, H. (1984)

Csikszentmihalyi, al igual que Gruber, piensa que el proceso creativo no es lineal, sino recurrente, y de distintos tipos según los temas de que se trate. A veces, una idea creativa incluye una intuición profunda y un número incalculable de otras menores. Otras veces, la intuición básica puede aparecer paulatinamente, en destellos separados e inconexos, luego de una larga incubación, lo cual se corresponde con uno de los hallazgos principales del trabajo de Gruber (1984), la creatividad lleva tiempo y esfuerzo.

Por tanto, los factores que llevaron a la creación de la obra - antecedentes- así como los que se sucedieron de ésta - consecuentes- además del seguimiento de las distintas ideas que trabajaban en paralelo, serán lo que, desde esta teoría de sistemas, analicemos para explicar el proceso creativo que llevó a su construcción.

2.1 ANTECEDENTES SOCIALES: Campo

Nos encontramos en el año 1967. Estamos en una época donde los conflictos bélicos abundan – Guerra Fría, Crisis de los Misiles, movimientos revolucionarios en Latinoamérica alentados por el ejemplo de la revolución cubana, etc...-, pero lo que sucede alrededor de la guerra de Vietnam marcará a una generación de jóvenes revolucionarios sin precedentes. Me refiero al movimiento de contracultura de los años 60 llamado *hippie*. Esta década fue marcada inevitablemente por este movimiento propagado por unos jóvenes que adoptaban un modo de vida comunitario o estilo de vida nómada, que renegaban del nacionalismo y sobretodo de la Guerra de Vietnam. Tomaban aspectos de religiones como el budismo, el hinduismo y también de las religiones

de los indios norteamericanos tan desprestigiados en esa época. Los jóvenes intentaban abrir sus mentes a cualquier precio, y fieles a sus principios utilizaban todo lo que tenían a su alcance, drogas, música oriental, libros de ideas anarquistas, etc...

Todo el movimiento de la contracultura que utilizaban los *hippies*, estaba basado en otro que había surgido unos años antes, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, y que pondría los cimientos del movimiento *hippie*. Se trata de la Generación Beat, forjadores de la identidad inconformista, en la que rechazaban todas las posturas políticas por considerarlas intrínsecamente opresivas y optaron por despojarse de todas las falsas moralidades donde se exaltaba y se celebraba la identidad del individuo como único.

Otro de los movimientos de la época es la *Psicodelia*. *Psicodelia* es la adaptación al castellano del inglés *psychedelia*, un neologismo formado a partir de las palabras griegas *psyché*, "alma", y *délomai*, "manifestar". El científico Humphrey Osmond inventó la palabra *psychedelic*, "que hace manifestarse el alma", para referirse a las drogas comúnmente llamadas alucinógenas, como la LSD. El uso recreativo de este tipo de sustancias desde los años 50 estimuló el desarrollo de un arte psicodélico, sobre todo pictórico y musical, que evoca los efectos de las mismas: sinestesia, alteración de la percepción del tiempo y del sentido de la identidad, etc. A pesar de la tendencia de algunos a aportar demasiadas lecturas a sus textos, no cabe duda de que las drogas impregnaron el espíritu del álbum y que éste había sido liberado por la potencia del LSD, una droga que por entonces ya habían tomado los cuatro Beatles.

La psicodelia alcanza su apogeo en la segunda mitad de los años 60 y

primera de los 70. A partir de entonces, pierde notoriedad y es desplazada por otras corrientes culturales, aunque su influencia persiste en múltiples manifestaciones contemporáneas, siendo especialmente obvia en la publicidad, el video-clip, el cine y la música pop de vocación underground.

Por tanto, el mundo está sumido en una lucha continua y no puede deshacerse de el simple hecho de la acción-reacción, es decir, ante todas esas acciones bélicas, independencias y revoluciones, está el grupo de las reacciones, el movimiento hippie y su contracultura, los pacifistas, la revolución de las mentes, de la paz y del amor.

Puede decirse en gran medida, que, producto del ambiente desinhibido del Londres de mediados de los años sesenta, el álbum se convirtió en la banda sonora del florecimiento del movimiento hippie en Estados Unidos, durante su "Verano del Amor".

2.2 ANTECEDENTES MUSICALES: Ámbito.

La música de The Beatles, aunque es vista como una creación original y altamente innovadora, está basada en cientos de discos que los muchachos escuchaban desde su infancia. No se puede entender la música del grupo sin saber lo que escuchaban, lo que les gustaba, influenciaba, y en cierta manera copiaban y transformaban adaptándolo a su estilo.

Los antecedentes musicales de *The Beatles* son numerosos y cambiantes a lo largo de su historia como formación musical, por lo que es necesario establecer unas etapas cronológicas hasta el nacimiento del *Sgt. Peppers*.

1 **Primera etapa: Pre-beatle.** El escenario de la música norteamericana a principios de la década de los 50 era prometedor, ya se estaban gestando nuevas tendencias, desde el sur estaba naciendo una música que años más tarde revolucionará el mundo. Esta música fue el **Rock & Roll**, un género musical que, aunque inicialmente fue aceptado mayormente por la comunidad negra, a la otra parte del océano, en Liverpool, existían un par de jóvenes que estaban ávidos de escuchar esos discos. No era fácil, tal y como dice Harrison en el Anthology vol.1: *"intentabas escuchar el disco del momento, pero ni se podía conseguir una taza de azúcar, imagina un disco de rock"*. Pero la verdad es que de una manera o de otra lo conseguían.

Por ese entonces las principales influencias para los muchachos era la música negra que llegaba desde el sur de Estados Unidos. John y George sentían una predilección por artistas que venían de la escuela del Blues, Chuck Berry y Little Richard por nombrar algunos. Paul tenía preferencias de música blanca, artistas como "Bill Haley & His Comets", con mucha influencia de *jazz* y del *country*. También nombra a Fats Domino como uno de sus artistas preferidos. Unos años más tarde, un evento sin precedentes llegaría a sus vidas al fusionar la música negra con la blanca, se trata de Elvis Presley. McCartney se refería así a este momento histórico: *recuerdo estar en la escuela cuando era pequeño, vi una foto de Elvis en una de las revistas musicales... era un anuncio publicitario de "Heartbreak Hotel", al verlo pensé que era muy atractivo, parecía perfecto. En ese preciso momento pensé, aquí está, el Mesías que esperábamos*

ha llegado. Por otra parte John se refería al mismo suceso: *"cuando yo tenía 16 años Elvis era el cantante de moda, un tipo de pelo largo engominado moviendo el culo y cantando "Hound Dog", "That's all right mama" y todos esos éxitos de su mejor época".*

Otra de las influencias en sus inicios fue Buddy Holly, sobretodo, y como dice Paul: *"nos encantaba su voz y forma de tocar la guitarra, pero lo que más nos gustó fue que él escribía e interpretaba sus propias canciones".*

Artistas como Chuck Berry, Little Richard, The Crickets, Eddie Cochran o Gene Vincent & His blue caps, fueron los que acabaron de marcar los inicios de estos jóvenes que no muchos años después revolucionarían la música popular.

- 1 **Segunda etapa: primeros trabajos.** Con todo el peso musical que llevaban acumulados de su época pre-beatle, los chicos hacen sus primeros tres discos con un gran éxito de crítica y ventas. A partir de ahí se meten en una gira por los Estados Unidos que les dejará exhaustos. Pero es hora de cumplir con el contrato discográfico y el estrés y el agotamiento de la gira se hacen notar. Por eso el cuarto disco, *Beatles for Sale*, es un disco forzado, grabando 6 temas de otros artistas y tan solo 8 de Lennon-McCartney, lo que prueba que ni siquiera tuvieron tiempo de componer un álbum completo. Es ahí cuando sus canciones empiezan a alejarse de las letras convencionales para conseguir otras más complejas. La influencia de **Bob Dylan** puede ser ya vista en este trabajo, sobretodo en el segundo corte, *I'm a Loser* donde John

demuestra que empieza a tener pensamientos más profundos en sus canciones.

En su sexto trabajo, *Rubber Soul*, también se hace evidente la sombra de Dylan, se puede apreciar en temas como *Bringing it back*, aunque también encontramos influencias de ***The Byrds*** – *If I need someone-*. En esos momentos hay una explosión de grupos en Estados Unidos e Inglaterra como los Rolling Stone, The Hollies, The Kinks, Beach Boys o The Zombies, que prácticamente competirán unos con otros influyéndose mutuamente a lo largo de unos años.

2 **Tercera etapa: hacia el Sgt. Peppers.** Ya desde su sexto trabajo – *Rubber Soul* - The Beatles dejan claro que avanzan en una dirección concreta, que no piensan estancarse en canciones de amor para adolescentes y que su evolución es algo que avanza en paralelo con una sociedad revolucionaria, ávida de conocimiento exótico y de apertura mental. Tres son las influencias musicales más directas que acabaron por incidir en The Beatles para la realización del álbum.

- o En primer lugar, la **psicodelia** está presente y, aunque el Sgt. Peppers se convertirá en el álbum introductor de las corrientes psicodélicas en la cultura inglesa pop, otros grupos habían utilizado ya aspectos de esa cultura. Los primeros músicos influenciados por la psicodelia pertenecían a corrientes jazzísticas y folk. El primer grupo que hizo uso del término psicodélico en la música popular fue The Holy Modal Rounders, una banda de acid-folk. Pero el primero en hacerlo en un contexto de rock se

le atribuye a la banda 13th Floor Elevators. Grupos como Pink Floyd o Grateful Dead se dejarán influenciar por esta tendencia.

- o La segunda influencia en esta etapa son discos de sus coetáneos que marcaron de manera eficaz su capacidad de composición. Dos discos destacan por la influencia musical que causarían, y los dos en el mismo año, 1966. Uno de esos discos fue el *Pet Sounds* –de los **Beach Boys**. En agosto de 1980 McCartney hablaba sobre este disco: *"Creo que la gran influencia sobre Sgt. Pepper fue el Pet Sounds de los Beach Boys. Aquel álbum me alucinó. Sigue siendo uno de mis álbums preferidos: su inventiva musical es increíble. Ahora se lo pongo a mis hijos y les encanta. Cuando lo oí, pensé: 'Madre mía, éste es el mejor álbum de todos los tiempos. ¿Que demonios vamos a hacer? A partir de allí empezaron a venirme las ideas"*. El otro es el *Freak Out* de **Frank Zappa**. A lo largo de las sesiones de *Sgt. Pepper*, Paul McCartney no dejaba de decir: *'Este es nuestro Freak Out"*.
- o Por último, la tercera influencia fue la música hindú. Unido al movimiento hippie y de la psicodelia, la música hindú era algo que se estaba poniendo de moda, y, como veremos más adelante, George se interesó mucho por este tipo de cultura incluida la música. La música de **Ravi Shankar** fue una de las más grandes influencias en lo que a la música hindú se refiere. Aunque la primera vez que se escucha rasgos de esta música es en el disco

Rubber Soul – 1965-, no es hasta el Sgt. Peppers cuando su potencia llega a su máximo esplendor.

2.3 ANTECEDENTES PERSONALES: Persona.

Aunque The Beatles era un grupo, las personas que lo constituían eran cuatro, y por tanto cuatro personalidades distintas, que interactuaban entre ellos, dando lugar a una serie de combinaciones a lo largo del tiempo. Además de todo eso no todos participaban con el mismo interés en el proyecto. Ahora recogeré las líneas más directas que influenciaron a cada uno de ellos a nivel personal, relacionándolo con el resultado visible en el álbum.

1 *John Lennon*

Desde finales de 1965 las composiciones de Lennon con McCartney ya no eran tan equilibradas. Al contrario que Paul, el cual sigue componiendo canciones de amor, John se hace más político y más satírico en sus letras.

Nowhere Man, del álbum *Rubber Soul* (1965), trata asimismo de la alienación, incluso si no está situada en el mundo del trabajo o del poder, pero amonesta por su pasividad a quienes se permiten ser invisibles para pasar inadvertidos y los urge (a ellos y a todos nosotros, "¿acaso él no es como tú o yo?") a que tomen el control del mundo que los rodea.

En 1966 conoce a **Yoko Ono**, la cual se convertirá en la gran influencia de John hasta la muerte. A finales del 66 estaban ya muy enganchados a las drogas y empieza el declive que llevará a la separación del grupo

que durará hasta 1970. Yoko le influencia en su música y más allá de ésta. Es cierto que en Sgt. Peppers aún no se ven cosas extrañas como luego en discos como el álbum blanco o en los trabajos en solitario de John y Yoko, pero está claro que es una persona importante por su influencia en este álbum.

En *I'm Only Sleeping*, de *Revolver* (1966), Lennon habla otra vez de nuestras vidas precipitadas y exhibe sin reparos su pereza (los socialistas promueven "el derecho a la pereza", en contraposición con el "derecho al trabajo" de los capitalistas).

Para entonces, la influencia de Yoko Ono ya se hacía sentir en su música y en sus acciones. A pesar de que ella a menudo ha sido retratada como una influencia negativa en su vida, un estudio de aquel periodo sugiere lo contrario, es decir, que de verdad le proporcionó la influencia intelectual, política y estética y el permiso que necesitaba para llegar a la plenitud de su potencial creativo.

En los álbumes Sgt. Pepper's y Magical Mystery Tour (ambos de 1967), las letras de John Lennon empezaron a volverse cada vez más surrealistas (I Am The Walrus) bajo la influencia de las drogas, la cultura oriental y una obvia liberación personal, reflejada en esta declaración artística.

2 George Harrison

Aunque siempre en un segundo plano dentro del grupo debido al eclipse del tándem Lennon- McCartney, George empieza a incluir temas propios en los discos del grupo. Son canciones de gran belleza, más introspectivas que las de sus compañeros, debido también a su carácter. Empieza a sentir mucha curiosidad por la música hindú a la vez que por

toda la cultura que la engloba. Poco a poco se involucra de lleno en la **religión y música hindú**. La primera vez que utiliza el *sitar* es en el tema *Norwegian Wood* en el álbum *Rubber Soul de 1965*. *“En septiembre de 1966 fui a la India. Cuando oí por primera vez un disco de Ravi Shankar, tuve el presentimiento de que algún día nos encontraríamos. Dio la casualidad de que en junio lo conocí en Londres”* para George Harrison empezaba una nueva etapa, una búsqueda espiritual que tomó como estímulos el yoga y el *sitar* pero como nos dice él mismo: *Ravi y el sitar eran excusas; aunque fuesen una parte muy importante de ello, en realidad estaba buscando una conexión espiritual*. Después, un año más tarde incluirá el tema *Love you to* en el álbum *Revolver*.

3 Paul McCartney

Paul es una persona muy activa y con un gran sentido del trabajo. Disciplinado siempre y con madera de líder fue el que llevo al grupo a su cima, aunque también fue uno de los culpables de su ruptura. La idea de todo el disco surge de él. Como nos dice él mismo: *Sgt. Pepper fue una idea que tuve, creo, en un avión de Los Angeles a algún sitio. Pensé que estaría bien perder nuestra identidad y sumergirnos en la de un grupo falso*. Las canciones son compuestas casi en su totalidad por Paul y además es el que más trabajo le dedica, tocando, cantando, componiendo, sugiriendo ideas y dirigiendo a la orquesta, todo sin formación clásica, cosa que le lleva pronto a considerarlo el Mozart de siglo XX.

Es francamente complicado citar una influencia directa en el caso de McCartney que no sea el afán de superación, el trabajo continuado y un

gusto musical fantástico. Al contrario que sus compañeros que fueron influenciados por movimientos culturales, grupos o personas, Paul, según mi opinión, siguió con una línea de trabajo que llevaba desarrollando desde su adolescencia y que ahora, después de más de una década de trabajo, a sus 25 años daba sus frutos en este álbum.

4 Ringo Starr

Si con Paul es complicado citar fuentes que influenciaron su trabajo a nivel personal, más difícil es con el simpático Ringo. El batería del grupo siempre fue el menos talentoso de sus miembros, y por tanto el que menos participó en el grupo. Declaraciones de Ringo sobre el álbum nos demuestran su grado de ilusión sobre el mismo: *"Con Sgt. Pepper me sentí mas bien como un músico de estudio, porque lo que nos interesaba era hacer un álbum con cuerdas, metales y partituras. Todo el mundo dice que este disco es un clásico, pero no es el que yo prefiero"*.

Por tanto no parece que para el músico este disco fuera decisivo ni participara mucho en él.

3. PRODUCTO

En la introducción y a la vez justificación de este trabajo, comento una por una las principales aportaciones de este disco a la historia de la música. Ahora, una vez vistos los antecedentes que lo hicieron posible, es recomendable ver una por una las canciones que lo integran así como sus detalles más representativos. Son analizados aquí esos detalles con los antecedentes que los hicieron posibles:

- 1. Sargent Pepper's Lonely Heart Club Band:** primer tema del disco, con la marca indiscutible de Paul, se escucha como el público está presente en una sala. Los alter egos del grupo están iniciando el show, tal como se le ocurrió a Paul en ese avión de Los Angeles.
- 2. With A Little Help From My Friends:** típica composición Lennon-McCartney aunque se ha demostrado que un 75% es trabajo de Paul. Es un tema muy comercial, incluso en su letra, interpretada por Ringo. Ha sido objeto de múltiples versiones, aunque la más famosa fue a cargo de Joe Cocker, el cual consiguió tanto éxito con la canción que se olvidó que era un tema de los Beatles.
- 3. Lucy in the Sky with Diamonds** con una letra casi infantil pero que sirvió de inspiración para el nombre del en aquel entonces más antiguo antepasado del ser humano, "Lucy" la Australopithecus afarensis, es una de las canciones de la que se han dicho muchas cosas, sobre todo por sus iniciales: *Lucy in the Sky with Diamonds*, LSD, el ácido lisérgico, la famosa droga de los 60. Realmente, como explica Lennon, Julian, el hijo de John, tenía una amiga que se llamaba Lucy, y la canción está basada en un dibujo que hizo el hijo

de Lennon de Lucy, en el cielo y con diamantes. En Lucy In The Sky With Diamonds se utilizó la grabación a distintas velocidades para conseguir el famoso sonido del tema. Además Harrison introducía la tamboura dándole un toque más místico.

4. *Getting Better* La idea del tema le vino a la cabeza a Paul McCartney cuando recordaba que en el 64 Ringo cayó enfermo y tuvo que ser sustituido por Jimmy Nicols. McCartney estaba paseando a su perra, *Martha*, cuando vio salir el sol y pensó "*It's getting better*" (*Esto se va arreglando*), lo cual le recordó que Jimmy Nichols solía decir esta frase. Cuando llegó Lennon aquel día para seguir componiendo material para *Sgt. Pepper*, McCartney sugirió que compusieran una canción titulada "Getting Better". Trabajaron en ella durante doce horas, parando una vez para comer algo rápidamente. Presentaron la canción a George y a Ringo y grabaron parte de la instrumentación la noche siguiente.

Lo realmente original de esta canción fue que es la primera combinación real de Lennon- McCartney casi por igual en este disco. Uno decía una frase y el otro la completaba. Paul nos lo cuenta así: "*La compuse en mi casa de St. John's Wood. Sólo recuerdo que dije 'It's getting better all the time' (Esto sigue arreglándose) y John aportó el verso legendario 'It couldn't get much worse' (Tampoco podía ir mucho peor), que encontré muy bueno. Iba contra el espíritu de la canción, que era tan super-optimista: ahí está ese verso deliciosamente sardónico. Típico de John*". Lennon por el contrario no tenía una idea igual, decía que esos versos hablaban de ser cruel y pegar a la mujer. "*Solía ser cruel con mi mujer, y, físicamente, con cualquier mujer. Les pegaba. No sabía cómo expresarme y entonces les pegaba*".

5. **Fixing A Hole**, es una canción típica de Paul. La escribió un día en el que estaba arreglando un agujero en el techo de su granja escocesa. Más tarde se le atribuyeron otros significados relacionados con drogas, pero él siempre lo desmintió, diciendo que *"esta canción sólo trata del agujero en la carretera donde se mete la lluvia; es una vieja analogía: el agujero en tu constitución, que deja entrar la lluvia e impide que tu mente vague libremente... También es sobre los fans... Si eres un yonqui pegándote un chute en tu habitación, pues eso es lo que significará para ti, pero cuando la escribí quería decir que si hay alguna grieta o si a la habitación le falta color, pues voy a pintarla"*.

6. **She's Leaving Home** es una preciosa balada al estilo de Eleanor Rigby. Una noticia sobre el conflicto generacional y los adolescentes que escapan del hogar motivó a McCartney a componerla. *Lennon contribuyó con parte de la letra. "Es una chica mucho más joven que Eleanor Rigby, pero es el mismo tipo de soledad. Era otra historia del Daily Mirror: la chica se había escapado de su casa y el padre decía: 'Se lo dimos todo, no sé por qué se ha marchado de casa'. Pero no le habían dado tanto, por lo menos no lo que ella quería cuando se marchó". La letra sobre el sacrificio que hacen los padres proviene de la propia infancia de Lennon. Las palabras salieron espontáneamente: John citaba a su tía Mimi.*

7. **Being for the benefit of Mr. Kite**, esta canción tiene posiblemente una de las mejores atmósferas que jamás un productor consiguiera dar a un disco; los sonidos de la canción nos llevan de manera inmediata a una feria o un circo, la letra fue sacada de un póster publicitario de un circo. *Being For The Benefit Of Mr. Kite* parece que

está sacada de la presentación de alguna actuación de un circo que pasa de feria en feria, ya que no sólo se utiliza un órgano, sino también un armonio, varias armónicas. Este sonido se consiguió gracias a un calíope, un instrumento raro que utilizó George Martin.

8. *Within you Without You* contiene una de las letras más hermosas que The Beatles hayan escrito y al estilo hindú de la mano de George Harrison. *Within You Without You* es uno de los ataques de psicodelia india de George Harrison, que fue el único que estuvo presente en todas las sesiones de grabación. *When I'm Sixty-Four* está en la línea de *Honey Pie*, con un aire un tanto antiguo pero con un sonido realmente especial. Harrison la compuso después de cenar en casa de Klaus Voorman en Hampstead, Londres. *"Klaus Voorman tenía un armonio en su casa y yo nunca lo había tocado. Me puse a tocarlo distraídamente, para divertirme, y entonces empezó a salir 'Within You Without You'"* (G. Harrison)

9. *When I'm Sixty-four* es una canción de Paul compuesta en la niñez. Compuso la melodía cuando tenía quince o dieciséis años, en el piano de su casa, antes de marcharse de Liverpool. Era como una melodía de *cabaret*. Años más tarde le puso la letra cuando su padre cumplió esa edad.

10. *Lovely Rita* es un tema delicioso en el que, por ejemplo, John Lennon utilizó para los ecos un rollo del papel higiénico contra un peine. Es obra de Paul, él mismo nos cuenta como le vino la idea de la canción: *"Estaba aporreando el piano en Liverpool cuando alguien me dijo que, en América, a las guardias que se ocupan de los parquímetros las llaman "doncellas" de los parquímetros (meter maids). Aquello me encantó y entonces salió 'Rita Meter Maid' y luego*

'Lovely Rita Meter Maid'; al principio pensé vagamente en una canción de odio: 'Te has llevado mi coche y me has dejado colgado', para que ella te cayera mal; pero luego pensé que sería mejor amarla, y que podría ser un poco rara, como un militar, con el bolso al hombro. Una canción animada, pero simpática. "En la canción imaginaba que me tomaba la matrícula y que de pronto me enamoraba de ella; entonces pensé en qué tipo de persona tenía que ser yo para enamorarme de una "doncella" de parquímetros, quizá un tímido oficinista que le dice 'May I inquire discreetly when you are free to take some tea with me' (¿Puedo preguntarle discretamente cuándo está Vd. libre para tomar el té conmigo?).

11. *Good Morning, Good Morning* es un tema demasiado extravagante, ya que dentro del tema podemos oír diferentes animales haciendo ruido: gatos, perros, caballos, gallos, ovejas, leones, elefantes y un zorro. Un anuncio televisivo de cornflakes aportó el título y el espíritu de "Good Morning Good Morning". Lennon, autor de esta canción nos cuenta algo sobre ella: *Me siento a menudo al piano y me pongo a trabajar en las canciones, con la tele bajita como ruido de fondo. Si estoy algo bajo de forma y la cosa no avanza, entonces empiezo a escuchar lo que dicen en la tele. Fue así como oí 'Good Morning, Good Morning' (Buenos días, buenos días)... era un anuncio de cornflakes"*

12. *Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band(Reprise)*. Paul tuvo la idea de repetir el tema al final del disco para introducir el último tema, que sería un bis con la Banda de los Corazones Solitarios despidiéndose del auditorio del mismo modo en que empezó presentándose. Más que un grupo de rock and roll, los Pepper's parecen un grupo de rock bastante duro.

13. *A Day In The Life*, un tema escrito conjuntamente por John y Paul. Empieza diciendo "I saw a film today oh boy". El film es How I Won The War, en el que John interpretaba a un soldado. Es un tema en el que al final se puede escuchar un gran crescendo increíble. Paul nos cuenta: *"El crescendo de la orquesta y todo eso estaba basado en ideas que me habían sugerido Stockhausen y gente así, algo más abstracto"*. El último acorde dura 53 segundos. Además, una nota de alta frecuencia fue añadida en el surco de salida del vinilo, y unos galimatías, para que cuando acabase el disco se repitiese una y otra vez si el tocadiscos no se detenía automáticamente. Varios hechos concretos penetraron en sus alteradas sensibilidades e impulsaron la creación de varias canciones. La primera parte de "A Day In The Life" salió de artículos que John leyó en un periódico. *"Un día estaba leyendo el diario y me fijé en dos noticias. Una era sobre el heredero de los Guinness que se había matado en un coche. Esa era la noticia de titulares. Murió en Londres en un accidente de coche. En la página siguiente estaba la noticia de que en las calles de Blackburn, Lancashire, había cuatro mil agujeros que había que llenar. La contribución de Paul fue la preciosa apostilla de la canción, 'I'd love to turn you on' (Me encantaría excitarte), que le había estado rondando por la cabeza y no sabía dónde ponerla. Me pareció un trabajo realmente muy bueno.*

4. CONSECUENTES

4.1 SOCIALES

Hijo de la cultura pop, el álbum Sgt. Pepper contribuyó a elevar todavía más el pop art. Durante un tiempo hizo furor; su portada fue reproducida hasta la saciedad en las revistas y su influencia se reflejó en películas de cine y televisión, en la decoración de interiores y en la moda.

La obstinada reivindicación del control creativo por parte de los Beatles les llevó al desastre artístico de la película *Magical Mystery Tour* aquel mismo año; pero ese control les dio alas en Sgt. Pepper. Al igual que otros de su generación, creían que podían mejorar el mundo.

4.2 MUSICALES

La influencia de The Beatles está presente en tantos grupos de diversos estilos, que haría falta un trabajo a parte para hablar de ello. Aún así es necesario dejar constancia del alcance tan esplendoroso que tuvieron.

El álbum causó sensación en su época y sigue causándola, manteniendo la emoción y frescura. Es un disco difícil de superar y que ha influido en generaciones de músicos con diferentes propuestas y estilos. De hecho, en septiembre de 2005, este disco fue elegido por la revista *Rolling Stone* como el mejor álbum de todos los tiempos.

Uno de los hechos más destacados y más directos de la influencia de este álbum estuvo relacionado con Los Rolling Stones. Este grupo,

eterno rival de The Beatles, sacó poco después un disco titulado *Their Satanic Majesties Request*, en el que según muchos parodiaban a sus rivales, según otros era parte de un tributo, y según otros simplemente quedaron marcados y la influencia del *Peppers* se dejaba ver en todos los discos después de su lanzamiento.

El hecho de que fuera concebido como un disco concepto-aunque como luego diría Lennon no lo fue tanto-, influyó también en la creación de otras obras, las conocidas como óperas-rock. Los primeros que grabaron una fueron *The Pretty Things* tan solo un año después del *Pepper's*, en 1968. Se llamó *S.F. Borrows* y ciertamente no tuvo mucho éxito ya que el grupo no fue promocionado como otros de la época. Luego a esta ópera le seguiría *Tommy*, la famosa obra del grupo inglés *The Who*, que al contrario de la de sus colegas se convertiría para muchos en la primera ópera rock del mundo siendo todo un éxito de ventas en todo el mundo.

Influenciaron a los músicos de rock progresivo, al pop que se hacía y se hace – *Oasis*, *Blur*-, en El Reino Unido, al rock – *The Kinks*-, incluso a grupos que a la vez fueron una influencia para ellos, como *The Byrds*. Grupos de distintos estilos como *U2*, *Black Sabbath*, *Queen* o *Nirvana* coinciden en decir que fueron una influencia vital en sus vidas. Cada uno escogió un factor que hacía de la música de los Beatles exquisita. Unos se fijaban en sus melodías, otros en su sencillez aparente, otros en su imaginación, otros en el sonido de grupo, otros en el poder innovador, y otros hasta en el estilo tan peculiar de Ringo al tocar la batería.

Después de este disco, el sonido hindú se puso de moda entre los grupos de la época. De ello surgen discos como *The twain shall meet*(1968), de *Eric Burdon*; *Mr. Fantasy* (1967), de *Traffic*; *The*

Original Humble Being de Blue Cheer (1970); o más modernos como los Kula Shaker que en 1996 sacaron su primer disco con aires muy orientales.

4.3 PERSONALES

5 *John Lennon*

Para Lennon, tanto el éxito como el trabajo del Pepper's, le dio fuerzas renovadoras para seguir una línea de experimentación e innovación que no abandonaría hasta su muerte. Revolution, del White Album (1968) fue la primera canción abiertamente política de Lennon, a menudo mal entendida como apolítica o conservadora, pero que es más bien una crítica sobre todo de los maoístas y otros grupos de la izquierda radical de su tiempo, defensores de una revolución que sólo "habla de la destrucción". Al fin y al cabo, una revolución triunfante no sólo trata de la destrucción de un viejo orden, sino también de la construcción de un orden nuevo.

Toda su producción se centró en dos puntos importantes. Por un lado en la temática política desde una visión pacifista. De ahí surgieron temas como Imagine, todo un himno a la libertad y a la paz. De hecho, estuvo tan inmerso en esa temática que se rumorea que su asesinato fue un asesinato político encubierto por ser una persona influyente y propagar esas ideas en contra del gobierno.

Por otro lado se interesó por el arte contemporáneo, influido directamente por su mujer Yoko Ono, artista contemporánea. De ahí surgieron discos crudos, experimentales, que aunque con poco éxito demostraban un Lennon innovador y atrevido.

6 Paul McCartney

Las consecuencias del Pepper's hizo más fuerte a Paul. Se hizo el líder del grupo reemplazando a Lennon que ya no quería saber nada. Al morir Brian Epstein, Paul tomó las riendas. Lennon se arrepentía años después de haber grabado el último disco de los Beatles, Let it Be: *"Luego de la muerte de Brian, colapsamos. Paul se hizo cargo y supuestamente nos dirigía, pero ¿Qué es dirigirnos cuando avanzábamos en círculo? Ahí fue que se acabó. Ahí fue la desintegración"*.

"Paul tenía la impresión y la tiene ahora, como un padre, de que deberíamos estar agradecidos por lo que hizo para mantener unidos a los Beatles, pero cuando se mira objetivamente, nos mantuvo unidos para su propio beneficio".

Paul continuó la empresa en la que se había convertido The Beatles hasta el máximo. Se dice que los otros tres miembros estaban hartos de él y ni siquiera aparecían por el estudio y que él mismo se encargaba de grabar todos los instrumentos, cosa que luego, en sus discos en solitario, se ha dedicado a hacer siempre. Paul sigue siendo muy prolífico, al igual que lo hacía en su época beatle. Ha intentado hacer cosas en el mundo de la música clásica, como oratorios, y también ha escrito libros de poemas. Produce otros grupos, compone, graba y aún hace giras mundiales.

7 George Harrison

Cuando empieza 1968, los Beatles marchan a Rishkesh en la India, los últimos acontecimientos les hacen buscar caminos alternativos para abrir la percepción de sus mentes, un camino que buscaban en las drogas y ahora bajo la tutela de Maharishi Mahesi Yogui lo harán en la meditación trascendental. Ringo fue el primero en abandonar esta mística etapa de los Beatles, poco después le siguió Paul.

Sólo John y George estuvieron más pendientes de los temas del espíritu que de los terrenales y aguantaron hasta el final.

Finalmente, John se centró más en temas pacifistas y fue George el que durante toda su vida siguió investigando los sonidos orientales así como su religión y cultura. En su carrera en solitario se distinguen dos estilos. Por un lado el puramente hindú, haciendo temas inspirados en la época hippie, utilizando el sitar y a instrumentistas indios. Por otro siguió con un aire pop parecido a la época beatle, muy melódico y pegadizo hasta su muerte en el 2001.

8 Ringo Starr

A pesar de que todo el mundo esperaba que después de la separación de los Beatles, Ringo Starr se hundiera en el completo anonimato, él fue el único miembro de los Beatles que después siguió una carrera seria dentro del cine, y también sorprendió su

capacidad como compositor en múltiples proyectos que le dieron muchas satisfacciones. Siempre tuvo gracia para el cine, de hecho se le dio el papel principal en la película de los Beatles "*A hard day's night*". Ha hecho varios discos, que aunque con éxito diverso, siempre ha permanecido en el mercado. Parece ser el más natural del grupo, no sabiendo demasiado de su vida privada y tomándose la vida de forma más tranquila.

5. CONCLUSIONES

Después de hacer un largo recorrido por los procesos que llevaron a la consecución de la obra, es hora de extraer una serie de conclusiones que cierren este trabajo. Son las siguientes:

- 1 La primera observación que realizo del proceso creador que lleva al grupo a componer, grabar y sacar al mercado esta obra, me lleva a fijarme en la importancia que tiene la Teoría de Sistemas tanto para la creatividad como para el proceso creador. Gracias al modelo de Csikszentmihalyi se ve claramente que la creatividad no depende exclusivamente de la persona, de hecho parece que aspectos como el contexto, en todas sus categorías, influye tanto que la persona casi está obligada a crear. Es decir, los Beatles en este caso se vieron influenciados por distintas "fuerzas" que les llevaron a la creación de este álbum. Gracias a este modelo se puede ver más claramente muchos de los factores que lo hicieron posible.
- 2 Por otro lado, lo que se ha hecho aquí se asemeja bastante a un estudio de casos sobre el grupo, en una época concreta y analizando sus ideas hasta la consecución de un producto concreto. Al igual que decía Gruber, las ideas trabajan en paralelo, pero ahora no sólo las de una persona, sino de cuatro personas, que aunque no participaron de igual modo ni intensidad en el producto final, no hubiera sido posible sin todos ellos. Todas esas ideas llevadas hasta el final, compartidas entre todos y llevadas a consenso, son como ríos que avanzan poco a poco hasta encontrarse en el mar, esa obra final de la que hablamos. Muchas ideas seguramente quedaron por el camino, desechadas y

perdidas, pero sobrevivieron las más aptas (como en la teoría de la evolución) y gracias a ese filtro que tan sólo dejó pasar las buenas, todas se dieron cita fusionándose en ese álbum. Pensado así casi le quita un poco de mérito a la obra. Es algo que se desprende de todo análisis que, una vez descubierto el proceso que lleva a la creación de algo, todo se justifique y se evapore el halo de misterio que inevitablemente va asociada a la creatividad. Pero no deja de ser curioso que, al igual que para los componentes de los Beatles, el contexto social y musical de la época era el mismo para todos los demás, y sin embargo nadie hizo eso antes que ellos. Aquí es donde podemos plantear una pregunta: ¿el factor *Persona* es el que nos da la última palabra? Según lo que se desprende del estudio parece que sí, aunque yo no me atrevería a afirmarlo definitivamente.

- 3 Por último comentar que, al igual que en las explicaciones que se dan sobre el genio en la que se dice que para que se de un genio hace falta un cúmulo de coincidencias extraordinarias, ocurriría lo mismo con esta obra. Me explicaré mejor. Lo que quiero decir es que hubo una serie de coincidencias de circunstancias favorables para la consecución de una obra así. Veamos algunas: Es algo sabido que las circunstancias que llevaron al grupo al estrellato fueron ya especiales. Una vez conseguido ese éxito tan fuerte, crecieron muy rápido como personas. Sólo hay que ver el video en el que se recogen todas las actuaciones del programa de televisión americano Ed Sullivan Show, en el que empiezan siendo unos inocentes jóvenes cantando canciones de amor – 1964- y a lo largo de tan sólo tres actuaciones más y un intervalo de dos años, su nueva aparición en el programa sorprende por el cambio radical tanto en el aspecto como en su música. Nadie en sólo ese tiempo es capaz de progresar tan rápido como ellos lo hicieron. Y eso se

debe al profundo éxito que tuvieron, al dinero que consiguieron, a la gente que pudieron conocer, etc...

En un contexto social proclive a la expansión mental y a la evolución, como eran esos, donde surgían grupos con una excelente calidad y podían ser vistos como rivales, uno no podía estancarse, había que avanzar. Y ellos lo tenían todo para hacerlo, por eso creo que la serie de eventos que se dieron, hicieron posible, siempre junto al talento indudable del grupo, a realizar una obra bisagra para la música contemporánea como lo fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

6. BIBLIOGRAFIA

- 1 Csikszentmihalyi, M. 1988^a: ***Society, cultura and person: a systems view of creativity***. En R, J. Sternberg (Ed); *The nature of creativity: contemporary psychological perspectives*. Cambridge University Press.
- 2 Gruber, H. E. 1984: ***Darwin sobre el hombre: Un estudio psicológico de la creatividad***. Madrid, Alianza.
- 3 The Beatles.2000: ***The Beatles Anthology***. Barcelona, Ediciones B, S.A.