PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA “LA PERRA POWER DÚO: ¡EL AVANT PROG ROCK DE CÁMARA QUE LADRA ARTE!”

Por Daniel Suárez. ECO’s Rock. 19 de febrero de 2022

“*Una fricción visual que te emperra a un Romance con la ira”*

A lo largo de 6 años en mi columna me he dedicado a brindar una reseña acerca del ROCK PROGRESIVO o PROG ROCK, de lo que he investigado y conocido, para mi es uno de los subgéneros más importante del ROCK, quienes no han profundizado en él, deben saber que sus orígenes refieren a finales de los años 60 y 70 en el REINO UNIDO, pero se sabe que también tuvo una gran expansión durante esa época en otros países de EUROPA, para ser preciso en ESPAÑA, ALEMANIA e ITALIA.

El PROG nace a la par del ART ROCK como evolución del ROCK PSICODÉLICO con la finalidad de hacer a un lado a la música “POP” de aquella época, es decir, su objetivo se centró en darle mayor fundamento y arte al ROCK para crear nuevas técnicas de instrumentación y de composición asociadas a la música CLÁSICA y el JAZZ (checa LA HISTORIA DEL JAZZ exclusiva de MUSIC FOR FREEDOM https://www.youtube.com/watch?v=xDi1vIEMV4w) con la finalidad de remplazar la “canción corta” por piezas musicales que contemplan entre 20, 30 e incluso 40 minutos de duración, acompañadas de sinfónicas, haciendo temas musicales extendidos, letras de contenido filosófico, existencialista, espacial, científico y humanista, verdaderas orquestaciones complejas que van más allá de la percepción.

Las bandas pioneras de este movimiento son (en cada link les comparto cada columna que dediqué a esas bandas) PINK FLOYD (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2631683447110026&id=15989495770
), RUSH (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1822307154714330&id=15989495770
), YES (https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/posts/3060468384021103)
, JETHRO TULL, THE MOODY BLUES, KING CRIMSON (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1926699967608381&id=15989495770

), GENESIS (la etapa con PETER GABRIEL) ELP (EMERSON † , LAKE † & PALMER), SUPERTRAMP, ALAN PARSONS PROJECT y ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, por mencionar a los que los expertos consideran que en mayor frecuencia han sido los más influyentes del género, había más, pero estas son las más reconocidas. Por otra parte es necesario puntualizar sobre el ART ROCK, que a final de cuentas resultó ser una fusión genial con el PROG ROCK (y que ahora en pleno siglo XXI seguimos disfrutando) también contempló a estas bandas, ya que hicieron uso de la teatralidad y el arte en los conciertos, logró que al ROCK se le considere como Cultura y arte de la Humanidad, y lo puedes revisar en este documental de la BBC (BBC Worldwide) y VH1 Music que se estrenó en 2007: el "SEVEN AGES OF ROCK: ART ROCK" https://www.youtube.com/watch?v=IVNquTat234 ; sin embargo su popularidad se desvaneció durante la segunda mitad de la década de los 70, y algunos cronistas mencionan que el surgimiento del PUNK ROCK (te dejo otro link de SEVEN AGES OF ROCK pero ahora sobre Punk: https://www.youtube.com/watch?v=-tSxdp-X20Q) lo causó, aunque en realidad no fue solo por esto, la llegada de la década de los 80's influyó mucho en lo comercial, que estaba en su más alto fervor y en esa época querían vender más producto que arte. Un dato muy importante que deben tener presente es que gracias al AVANT-GARDE ahora AVANT ROCK o mejor conocido como el ROCK EXPERIMENTAL ha sido un subgénero del ROCK que se ha distinguido por su complejidad instrumental al utilizar elementos vanguardistas de la época en la que se está desarrollando la música, su razón de ser se centra en la experimentación y uso de sonidos poco comunes en la escena que se presenta y esto lo convierten en una expresión artística y cultural. Muchos investigadores y teóricos del ROCK manifiestan que este no debe confundirse con el ART ROCK, si bien es muy cierto que comparten una base influenciada por el POST PUNK llegan a no ser lo mismo. Su nacimiento se identifica en INGLATERRA como una propuesta antagónica al ROCK tradicional que en la época de los años 60´s se concentraba en el movimiento HIPPIE; por tal razón el ROCK EXPERIMENTAL llegó para alejar esas raíces clásicas y evitar a todo costo lo convencional y establecido, su objetivo ha sido y es lograr nuevos sonidos e innovar la vanguardia e improvisación dentro de los escenarios underground así como promover la práctica de nueva música a través de instrumentos raros y poco conocidos e incluso ampliar y motivar a que las letras de este sean críticas, directas y confrontantes sobre "lo ya establecido por la sociedad".

En el continente AMERICANO esta expresión del AVANT ROCK fue evolucionada

por los VELVET UNDERGROUND https://www.facebook.com/421637091237592/posts/1680602068674415/?d=n que hicieron de los años 70´s una evolución radical y excelsa de arte a través del ROCK EXPERIMENTAL sin embargo y como es de todas las generaciones, la mayoría de los contemporáneos poco pudieron digerir ese espíritu experimental, innovador, holista, crítico e intelectual, solo unos pocos sabían que lo que estaban escuchando no era de la época y desconocían de cual podría ser, lo que sí sabían es que era algo extraordinario, un espacio que permitía otra oportunidad de ser en otro modo. Al revisar la historia de los movimentos vanguardistas más radicales, encontré a MUNIESA quien refiere a PARÍS como la cuna, él expresa que a principios del siglo XX junto con los CABARET VOLTAIRE de SUIZA durante la guerra del 14, los dadaístas retomaron el “da” ruso que escuchaban los bolcheviques exiliados ahí y fue este antecedente el que a finales de los años 60´s en NUEVA YORK diera origen al ART ROCK, por este evento es que a veces es complejo discenir con el AVANT ROCK, lo que puede ayudar a identificarlos es que el ART ROCK se centra más en la estética y el AVANT en el intelecto cultural. LOU REED quien fuera líder de los VELVET junto con JOHN CALE le dieron un plus al ROCK EXPERIMENTAL de AMÉRICA ya que sus conocimientos de MÚSICA CLÁSICA, JAZZ y el AVANT GARDE generaron algo que retomaba la vanguardia del FREE JAZZ, STRAVINSKY y STOCKHAUSEN. Se sabe que fue muy corta la vida de THE VELVET UNDERGROUND y que junto con REED y CALE se estableció una fiel idea de hacer un tipo de ROCK NO CONVENCIONAL que expresase en música las BELLAS ARTES, sobre todo la pintura y escultura, cabe señalar que ellos eran admiradores de COCTEAU, ARTAUD y APOLLINAIRE que como fruto dio a luz al AVANT GARDE ROCK https://www.youtube.com/watch?v=cmK5AHR3R7w , en ese momento parecía que no habría algo que superara ese TÓTEM. Las máximas influencias de este son EDGARD VARÈSE, ÍGOR STRAVINSKI y ANTON WEBERN de hecho fueron los compositores favoritos del maestro FRANK ZAPPA, comparto las columnas que le he dedicado: FRANK ZAPPA FOR PRESIDENT: https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/posts/1379467788787846, THE MOTHERS OF INVENTION: ¡EL AVANT ROCK DE FRANK ZAPPA! PARTE 1: FREAK OUT! HAPPY BIRTHDAY ECO´s ROCK!: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2515224062089299&id=15989495770 y PARTE 2: WERE ONLY IN IT FOR THE MONEY…ARE YOU HUNG UP SGT. PEPPERS?: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2528093617469010&id=15989495770

.

Por tal el ART ROCK se deriva el PROG ROCK o ROCK PROGRESIVO así que con este antecedente espero que comprendas mejor lo que al inicio de esta redacción te mencioné; aquí les dejo este documental de VH1 SEVEN AGES OF ROCK: ART ROCK https://www.youtube.com/watch?v=IVNquTat234 y si a esto le sumamos lo que es la MÚSICA DE CÁMARA la cual se conoce como aquella que se compone para un reducido grupo de instrumentos, en contraposición a la MÚSICA DE ORQUESTA y que su nombre proviene de los grupos de la EDAD MEDIA y RENACIMIENTO que se presentaban en habitaciones pequeñas a las que llamaban cámaras; esto fusionado con el ROCK tenemos lo que es el ROCK DE CÁMARA. LEILA FABIANA PEREZ (2011) de la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE ARGENTINA explica que: Rock de Cámara es el elemento matriz de la música, como percepción de algo eterno e ilimitado que no se ata a un momento, época o historia genérica. Un tiempo que suena fluidez, a cierto aspecto de lo vital, de lo ritual, de lo ancestral. Rock de Cámara es tal cual eso lo que se hizo oir por una banda de músicos que se presentaron a sí mismos como gente del sur, de Almte. Brown. Dieron muestra de un estilo musical muy particular. Uno que hace respirar en su base orígenes de notas clásicas, pero sólo como parte de un proceso de composición musical en el que se percibe la invitación al ingreso del fusionar rítmico, de recursos característicos de aquellos otros diferenciales géneros del rock, tango y folklore, un atractivo para los que disfrutan degustar ritmos surgidos del experimentar a base de alteraciones genéricas y altas dosis de sana contaminación.

Se preguntarán por qué doy esta reseña, el objetivo es rendir tributo y reconocer la gran trayectoria de LA PERRA POWER DÚO, una pareja que decide nombrar así a su proyecto por el amor que tienen a los caninos y a esto se adjunta su actitud de ROCK OPOSICIÓN que sale de lo común y tradicional, su orígen data del siglo

pasado en 1997 integrado por ELENA SÁNCHEZ MIRANDA CÉSAR (bajo, kalimba, compositora) y PERICO: FERNANDO CALDERÓN BAUZA (batería, percusiones y voz), en el portal de SONNOS nos mencionan que esta banda mexicana originaria de MORELOS http://morelosmusica.com/artista/la-perra/ tiene una trayectoria que comprende: A nivel internacional LA PERRA POWER DÚO se ha presentado en CHICAGO, ILLINOIS, en LAS MUSAS (2002), en COLOMBIA participó en el 2DO FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS 2003 con sede en BOGOTÁ así como en presentaciones independientes.

LA PERRA se ha presentado en el DISTRITO FEDERAL como parte de la oferta cultural de la SECRETARÍA DE CULTURA, CONACULTA, UNAM y Delegaciones. A nivel nacional a estado en los estados de AGUASCALIENTES, MORELOS, GUANAJUATO, NUEVO LEÓN, COAHUILA, DURANGO, ZACATECAS, SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ y PUEBLA. LA PERRA también ha sido parte de programas artísticos y cultuales como: “EXPO ROCK” I Y II DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA; FERIAS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL Y EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO (FIAC) que organizar la SECRETARIA DE CULTURA DE LEÓN; FESTIVAL CULTURAL “BARRIO ANTIGUO” del ayuntamiento de COAHUILA; FESTIVAL CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE COAHUILA; FESTIVAL CULTURAL “TONALCO” y FESTIVAL “REVUELTAS 2002”organizados por el INSTITUTO DE CULTURA DE DURANGO; FESTIVAL CULTURAL FRESNILLO y en la AGENDA CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE ZACATECAS, FESTIVAL CUMBRE TAJÍN EMISIÓN 2013 Y EL FESTIVAL CULTURAL DE QUERÉTARO. DIEGO RAMOS de EL DESCAFEINDADO (2010) nos compartió que: sus rolas, estados de ánimo que circulan entre la FURIA y el ZEN, contienen líneas de bajo y batería que desfilan entre melodías abstractas, conceptos, matices y momentos.

La música de LA PERRA recurre a un alto contenido energético. Rock, sí, pero aderezado con jazz, locura y muchos otros elementos explícitos en sus composiciones: las imágenes auditivas, la expresividad de sus historias, el alto grado de dificultad técnica y la resistencia de su música frente a los protocolos inamovibles. ¡LA PERRA se adelantó 13 años luz!.

Su discografía comprende 3 obras de arte: “LA PERRA”(1998), “FRICCIÓN VISUAL” (2006)” y “ROMANCE CON LA IRA”(2006), por otra parte encontramos TAUTOS (obra multimedia 2015); la colaboración en 2002 con “MARGEN MAGAZINE” que pertenece a la revista española del mismo nombre y se especializa en ROCK OPOSICIÓN y en 2003 en EHECATL-CE la compañía disquera SMOGLESS RECORDS.

En 2010 desarrollaron el CONCIERTO VISUAL LP+MG trabajo conjunto con el artista visual MANOLO GARIBAY. Yo he tenido la oportunidad de verlos en XALAPUNK (XALAPA; VERACRUZ) en 2016 los escuché en el CAFÉ TIERRA LUNA y en alguna FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, este fue un recuerdo de aquél entonces:

Verlos tocar y poder sentir la atmósfera que generan es una propuesta distinta, creativa, fuera de lo común, holista, artística, cultural, satírica y excelsa banda que

no es de este planeta, si no los han escuchado esta es una invitación para que conecten su vida a otra manera de percibir la realidad, uno de los conciertos que más disfruto y que me gustaría compartir es el siguiente:

Además de su conocidas PAYASADAS ROCKERAS, o bien vayan a su sitio web https://cargocollective.com/laperra en donde podrán descubrir algo más que música, algo que cada quien despertará al momento de estar percibiendo su música, al menos en mi caso así lo es, ya que considero que ellos están al mismo nivel o más de todos aquellos grupos del PROG ROCK de los cuales ya he escrito en esta PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA; ¡Muchas gracias por leerme! Espero que la recomendación del mes sea significativa para ustedes, no olviden visitarme en: ECO´s Rock https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/ , GRÁFICO DE XALAPA a través de LA JIRIBILLA: https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/ versión digital e impresa, PORTAL INSURGENCIA MAGISTERIAL: https://www.facebook.com/PortalInsurgenciaMagisterial/ y el nuevo sitio de mi columna: https://www.facebook.com/%CE%A8-Psicoterapia-De-Rock-Intensiva-%CF%88-109154571642676 para disertar, compartir, charlar sobre mi columna y esta gran banda, ¡Saludos and LET´S ROCK amigos, hasta entonces… GUA GUA!.

¡CÓMPRENSE SU GRUPO DE ROCK PONGALO EN SU CASA Y QUE TOQUEN DE VEZ EN CUANDO, NO COBRAN CARO, SE LES DIGO YO, YO TENGO UNO…”

PERICO

“QUE´S AL REVÉS…” ELENA

Fuente:

https://www.facebook.com/100036159626395/posts/609596223589026/?d=n

Fotografías: Google Images

Fecha de creación
2022/02/19