

PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA “THE MOTHERS OF INVENTION: ¡EL AVANT ROCK DE FRANK ZAPPA!

Por Daniel Suárez. ECO's Rock. 1 de febrero de 2020

PARTE 1: FREAK OUT! HAPPY BIRTHDAY ECO's ROCK!

El 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 movimientos vanguardistas más radicales, encontré a MUNIESA quien refiere a PARÍS como la cuna, él expresa que a principios del siglo

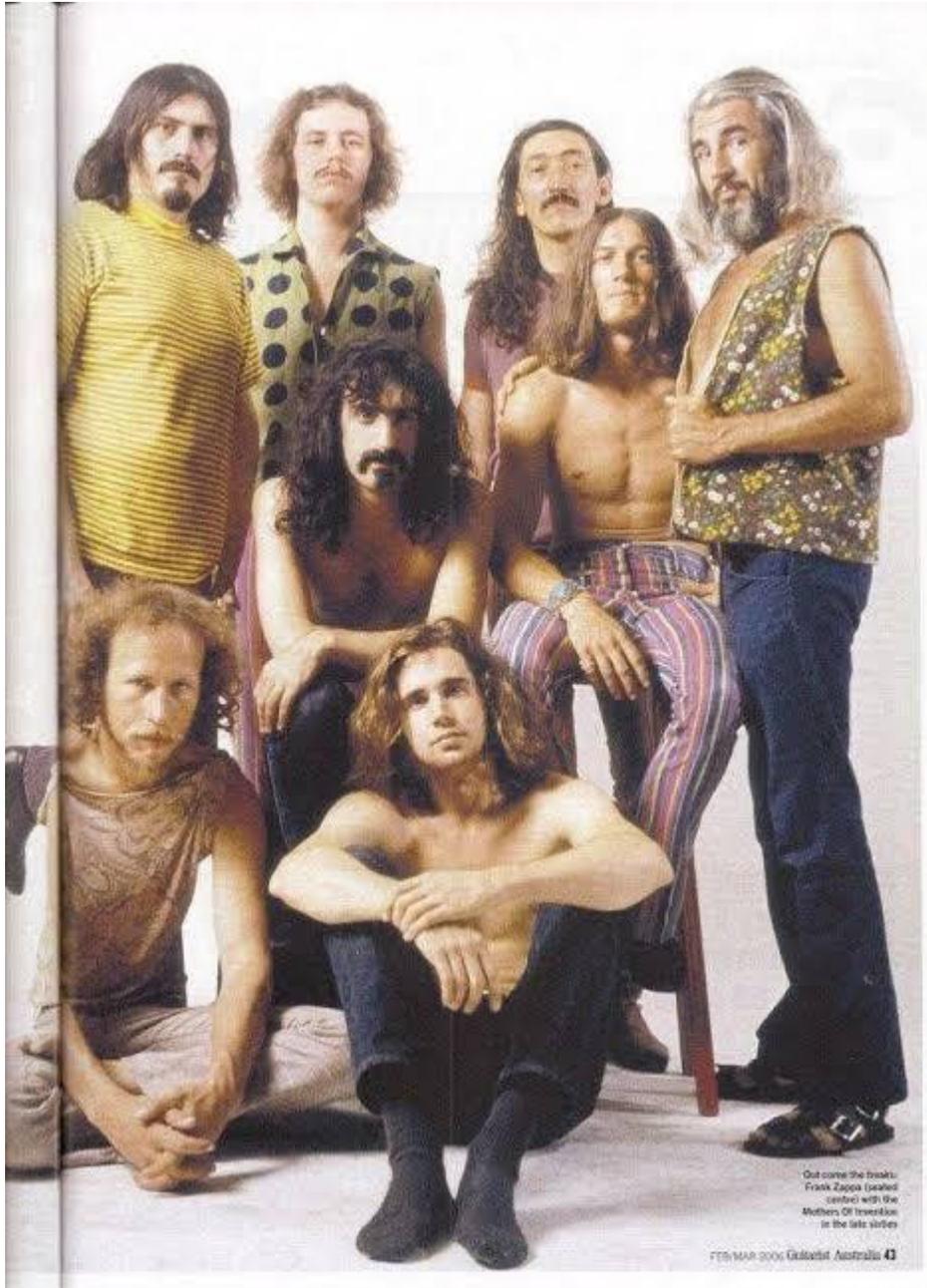
XX junto con los CABARET VOLTAIRE de SUIZA durante la guerra del 14, los dadaístas retomaron el “da” ruso que escuchaban los bolcheviques exiliados ahí y fue este antecedente el que a finales de los años 60’s en NUEVA YORK diera origen al ART ROCK, por este evento es que a veces es complejo discernir 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 <https://www.youtube.com/watch?v=xbZliom9rDA>, STRAVINSKY <https://www.youtube.com/watch?v=hfUgAv2Yew4> y STOCKHAUSEN https://www.youtube.com/watch?v=aW_hmyEWq0M. 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.

Fue entonces que figura THE SOUL GIANTS <https://www.youtube.com/watch?v=cthBPwQ37gw&t=392s> con RAY COLLINS y ROY ESTRADA, previamente tenían un proyecto que denominaron THE VISCOUNTS <https://www.youtube.com/watch?v=cKZYX6-Mpdg> y ante una modesta y corta trayectoria conocen al baterista JIMMY CARL BLACK el cual se integró para darle un giro a la banda y con ese acontecimiento surgió THE SOUL GIANTS.

Ellos se dan a conocer en INGLEWOOD en el club THE BROADSIDE quedando como base la formación siguiente: COLLINS (voz), ESTRADA (bajo), BLACK (batería), DAVID CORONADO (saxofón) y RAY HUNT (guitarra). Esta alineación cautivó a los locales y al parecer se estaba gestando un nuevo estilo musical sin embargo las disputas entre HUNT y COLLINS hizo que el guitarrista dejara la banda, a su salida COLLINS quería hacer notar lo que THE SOUL GIANTS y a partir de eso la historia del ROCK EXPERIMENTAL tuvo su más consagrada e irrepetible experiencia, COLLINS se contacta con PAL ESTUDIOS para buscar a un músico que supliera a HUNT, el músico que se uniría a la banda sería el gran maestro FRANK VINCENT ZAPPA

<https://www.facebook.com/1598949577050090/posts/2479666948978344/?d=n>
quien tomaría el liderazgo del grupo y con un lema propio de su estilo el gran ZAPPA expresó “*si vamos a tocar mi música, os haré ricos y famosos*” aspecto que desconcertó y a la vez motivó a la banda.

ZAPPA se integró oficialmente en el mes de abril de 1965, después de haber sido detenido por supuestos cargos de pornografía, lo cual no trascendió en arresto pero si trascendió en que THE SOUL GIANTS dejó de existir para transformarse en THE

MOTHERS, la razón del nuevo nombre comienza porque cuando surge la propuesta del cambio de nombre se celebraba el DÍA DE LA MADRE en ESTADOS UNIDOS (5 de octubre), esto fue bien recibido y en un primer momento la idea era que la banda fuera nombrada THE MOTHERFUCKERS (LOS HIJO DE PUTA) y así comenzaron un camino de éxito que los llevo a firmar con VERVE RECORDS de MGM RECORDS, la compañía les sugirió que por motivos y estatutos del medio sería imposible quedarse con ese nombre, a lo que los integrantes accedieron y finalmente se quedó como THE MOTHERS OF INVENTION haciendo alusión a su gran potencial creativo, irreverente, intelectual y experimental del ROCK; si quieres profundizar aún más esta información te sugiero revisar este documental denominado FRANK ZAPPA AND THE MOTHERS OF INVENTION YET TO EMERGE:

<https://www.youtube.com/watch?v=8eiJ87-NPj8>

La primera producción como THE MOTHERS OF INVENTION fue producida por TOM WILSON quien era uno de los productores más importantes de la época por haber descubierto a BOB DYLAN <https://www.youtube.com/watch?v=kHjzuqq3b44> y a SIMON & GARFUNKEL <https://www.youtube.com/watch?v=yoY84cJoLe0>. El álbum debut de las madres fue el FREAK OUT! este se estrenó el 27 de junio de 1966, y es considerado como uno de los discos más importantes que se han creado dentro del AVANT ROCK pues la fusión ahí presente se acompaña de R&B, DOO-WOP, JAZZ, SONIDOS EXPERIMENTALES y obvio el puro estilo de ZAPPA; les podría afirmar que con base en los libros que he leído al respecto este es el primer álbum que se trabajó de manera conceptual en el ROCK EXPERIMENTAL, definitivamente ellos cambiaron la historia del mundo del ROCK para siempre, de hecho si investigan los registros que hay en EUROPA podrán notar que llegó a desplazar la música de THE BEATLES.

La actitud satírica del álbum se basa en la percepción y sarcasmo de ZAPPA respecto a la cultura popular de los ESTADOS UNIDOS, aspecto que a WILSON (productor) le impactó pues pensaba que esta obra estaba centrada en el R&B hecha por gente blanca, sin embargo fue tan grande la sorpresa que se llevó al notar que no fue así, esta ya era una banda AVANT GARDE.

FREAK OUT! fue el trabajo realizado por COLLINS, ESTRADA, BLACK, ZAPPA e

INGBER, este último fue parte de THE MAGIC BAND de CAPTAIN BEEFHEART <https://www.youtube.com/watch?v=LpHgG4jLa0> con quien ZAPPA en su etapa individual colaboró <https://www.youtube.com/watch?v=CkUm0hXXEil>; los invito a leer este CIRRUS MINOR de mi gran amigo LALO CELIS que dedicó a CAPTAIN BEEFHEART:

<https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/photos/a.422465984488036/10558948478>
Deben saber que la primera obra de THE MOTHERS no fue bien recibido en ESTADOS UNIDOS pero sí en EUROPA como les escribía líneas atrás, este hecho causó que se quitara del mercado gringo en 1970, pero imaginen el éxito europeo que nada más y nada menos fue una influencia total para THE BEATLES ya que a partir de FREAK OUT! nace el SGT. PEPPER´S LONELY HEARTS CLUB BAND:

Posteriormente con el tiempo se le devolvió el reconocimiento que en aquel momento se le negó en 1999 y le otorgaron el PREMIO GRAMMY HALL OF FAME y para 2003 la revista ROLLING STONE lo incluye dentro de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, en el periodo de su cuarta década (2006) se lanzó una edición especial THE MOFO PROJECT / OBJECT:

Realmente una gran hazaña postuma. Una curiosidad muy relevante de este material discográfico y que le da un plus nunca antes visto en la historia del ROCK fue que en la contraportada del disco traía una carta de un personaje ficticio creado por ZAPPA: [SUZY CREAMCHEESE](#) que tenía el siguiente contenido: *“Estos Mothers están locos. Te puedes dar cuenta por la ropa. Uno de ellos lleva abalorios y todos huelen mal. Les íbamos a traer para el baile de después del partido de baloncesto, pero mi mejor amigo me avisó de que nunca se puede saber cuántos iban a aparecer... Algunas veces el tipo de la chaqueta de pieles no aparece y otras veces aparece con un montón de gente rara y bailando por todos lados. A ninguno de los chicos del colegio les gustan esos Mothers... Especialmente desde que mi profesor nos dijo lo que significaban las letras de sus canciones. Siempre atentamente, Suzy Creamcheese, Salt Lake City, Utah”*. Los temas que contiene FREAK OUT! son los siguientes:

<https://www.youtube.com/watch?v=IDE9MC3jnI0&list=PL65E2BFB88DC87EB6>

HUNGRY FREAKS, DADDY

I AIN'T GOT NO HEART

WHO ARE THE BRAIN POLICE?

GO CRY ON SOMEBODY ELSE'S SHOULDER

MOTHERLY LOVE

HOW COULD I BE SUCH A FOOL?

WOWIE ZOWIE

YOU DIDN'T TRY TO CALL ME

ANY WAY THE WIND BLOWS

I'M NOT SATISFIED

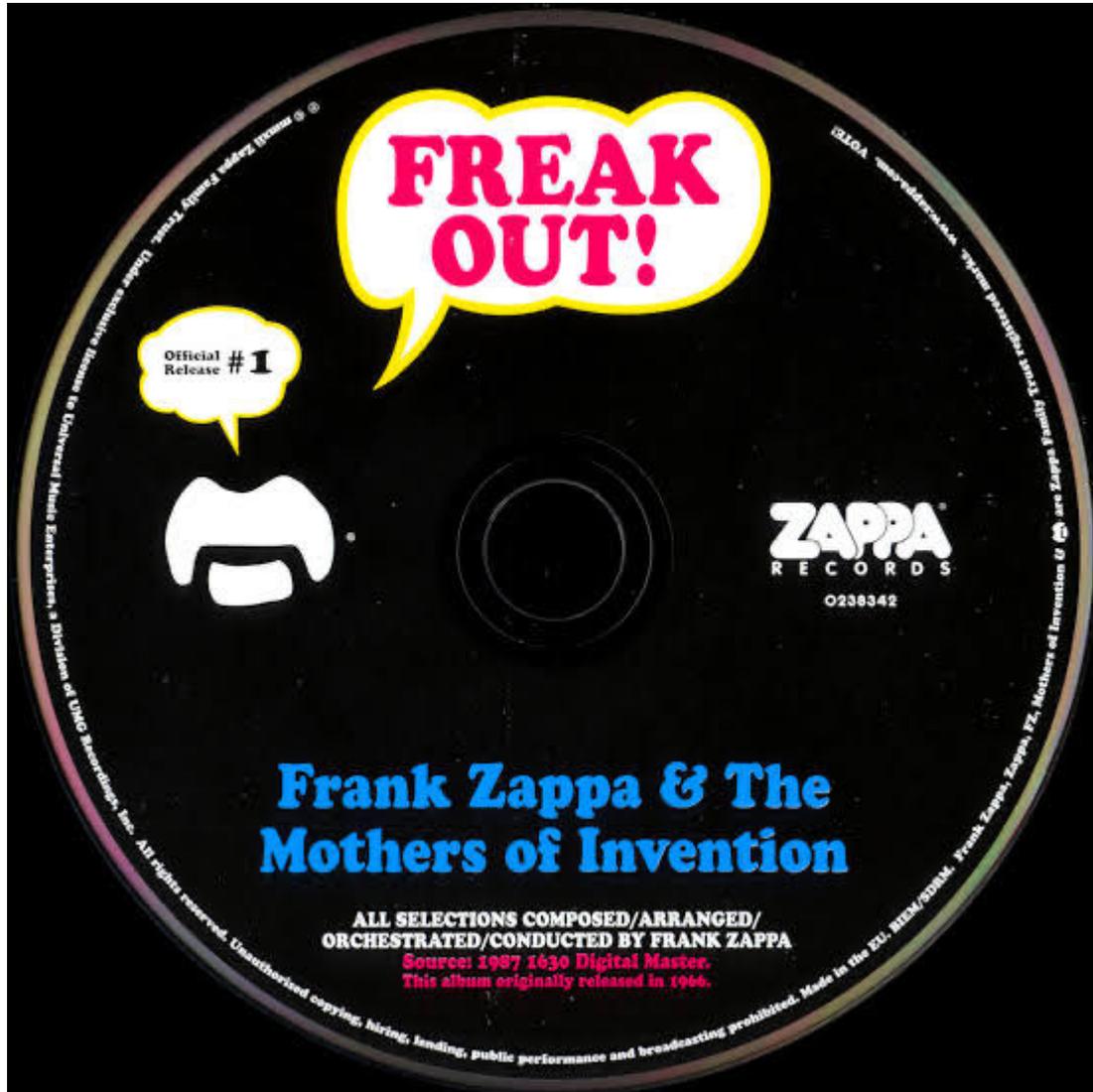
YOU'RE PROBABLY WONDERING WHY I'M HERE

TROUBLE EVERY DAY

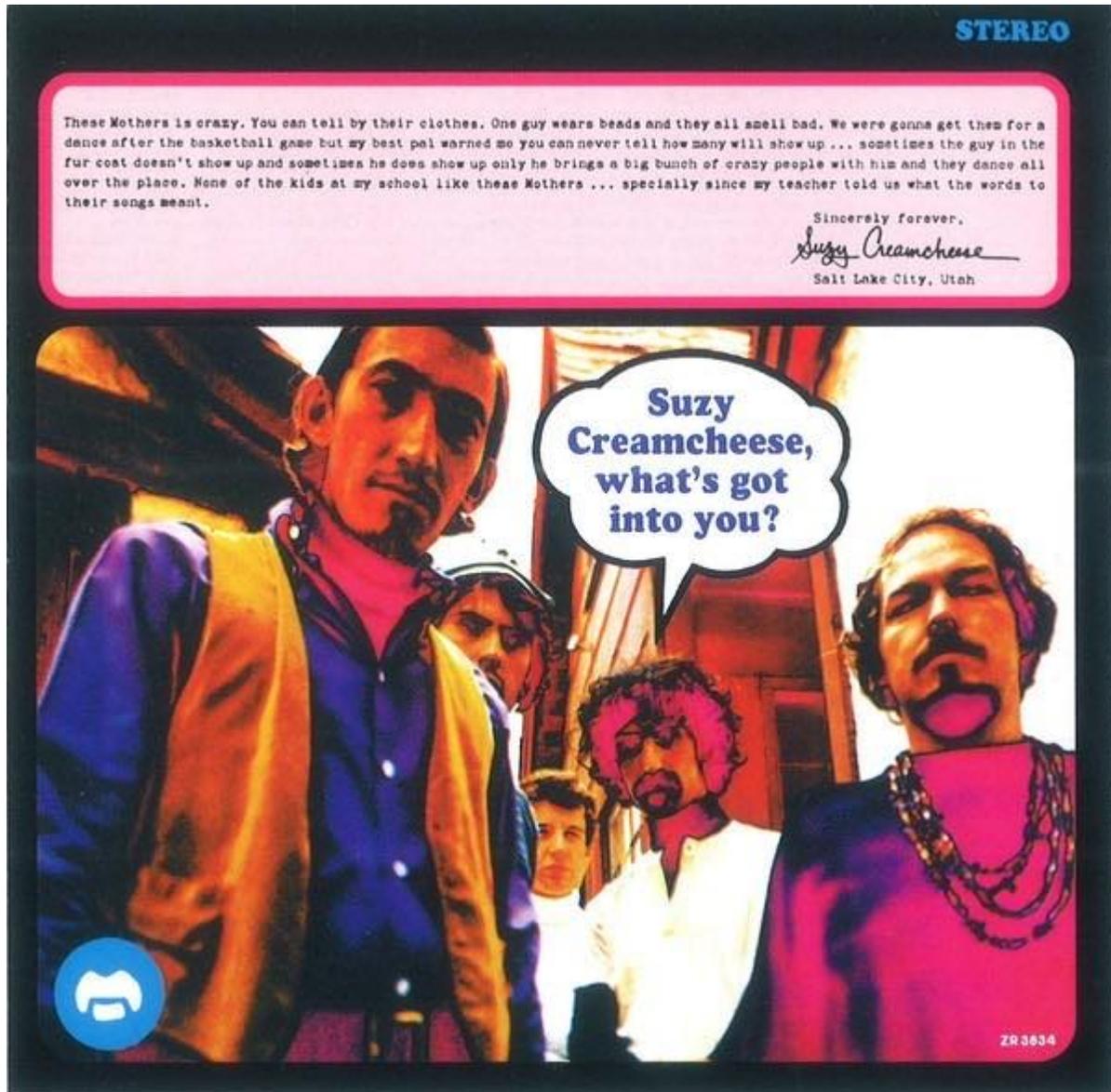
HELP, I'M A ROCK

IT CAN'T HAPPEN HERE

THE RETURN OF THE SON OF MONSTER MAGNET

ZAPPA siempre manifestó la esencia de la banda y en algún momento por los logros adquiridos le preguntaron ¿Qué es THE MOTHERS OF INVENTION? A lo cual respondió: *“En aquel momento, era que, sabes, si eras un buen músico, eras un motherfucker, y Mothers era una abreviatura para esa colección de motherfuckers. Y de hecho, era algo así como presuntuoso llamar así a la banda, porque no éramos tan buenos músicos, éramos... Como banda de bar de la zona, estábamos a años luz de nuestra competencia, pero en términos de músicos de verdad, supongo que estábamos ahí abajo en el pantano”*. Los músicos que acompañaron toda la producción de grabación y gran parte de la gira fueron:

FRANK ZAPPA (guitarra, voz, director), JIMMY CARL BLACK (percusión, batería, voz), RAY COLLINS (voz, armónica, platillos, efectos sonoros, pandereta, crócalos), ELLIOT INGBER (guitarra rítmica y guitarra líder) ROY ESTRADA (bajo, voz, guitarrón, voz soprano), GENE ESTES (percusión), EUGENE DI NOVI (piano), NEIL LE VANG (guitarra), JOHN ROTELLA (clarinete, saxofón), KURT REHER (violonchelo), RAYMOND KELLEY (violonchelo), PAUL BERGSTROM (violonchelo), EMMET SARGEANT (violonchelo), JOSEPH SAXON (violonchelo), EDWIN V. BEACH (violonchelo), ARTHUR MAEBE (corno francés, tuba), GEORGE PRICE – corno francés), JOHN JOHNSON (tuba), CAROL KAYE (guitarra de 12 cuerdas), VIRGIL EVANS (trompeta), DAVID WELLS (trombón), KENNETH WATSON

(percusión), PLAS JOHNSON (saxofón, flauta), ROY CATON (copista musical), CARL FRANZONI (voz Vito), BENJAMIN BARRETT (contratista), DAVID ANDERLE y MOTORHEAD SHERWOOD (ruidos), MAC REBENNACK (piano), PAUL BUTTERFIELD (piano), LES MCCANN (piano), JEANNIE VASSOIR (la voz de Cheese), KIM FOWLEY (Megáfono) y [PAMELA LEE ZARUBICA](#) (la voz de [SUZY CREAMCHEESE](#)).

Interesante ¿no lo creen?, ¿qué percepción tienen ahora?, ¿quieren saber más?... ¡Entonces no se pierdan la segunda parte de este especial dedicado a THE MOTHERS OF INVENTION con motivo del 5to. ANIVERSARIO de ECO´s Rock: <https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/> ! ¡Muchas felicidades LALO CELIS, que sean más años de ROCK!. Próximamente en: GRÁFICO DE XALAPA a través de LA JIRIBILLA:

<https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/> y también en el PORTAL INSURGENCIA MAGISTERIAL:

<https://www.facebook.com/PortalInsurgenciaMagisterial/> red internacional mexicana que se lee en toda AMÉRICA y en EUROPA mediante vínculos con la REVISTA IBEROAMÉRICA SOCIAL de ESPAÑA y con la agencia italiana de noticias PRESSENZA; ¡Hasta entonces!

“Recuerda que la información no es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no es verdad. La verdad no es la belleza. La belleza no es el amor. El amor no es la música. La música... la música es lo mejor.”

Fuente:

https://www.facebook.com/ECOsRockXalapa/posts/2515224062089299?__tn__=K-R

Fotografías: Google Images

Fecha de creación

2020/02/01