

PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA: “VELVET UNDERGROUND AND NICO, ANDY WARHOL AND HIS EXPLODING PLASTIC INEVITABLE”

Por DANIEL SUÁREZ. ECO's Rock. 16 de diciembre de 2017

25188506_569985190010071_963520165_n

Una de las bandas más importantes para la fundación y desarrollo del ROCK fue sin duda VELVET UNDERGROUND, imaginen qué tan grande es su legado, que en el presente milenio es considerada por muchos expertos, en materia del género, como los verdaderos padres del PUNK; puntualizo que esta denominación se orienta a tal movimiento pero desde la perspectiva musical y no de la movilización social en contra de la monarquía que inició en INGLATERRA; así que con base en las fuentes de información documentadas, se sabe que ellos consolidaron el PROTO PUNK (ROCK AGRESIVO) que es considerado como el más creativo éxtasis que conjuntó a la música independiente y no convencional con las bellas artes subterráneas que eran rechazadas en la década de los años sesenta en el continente americano, precisamente en los ESTADOS UNIDOS, cuando en su régimen inflexible manifestaba su postura carente de apertura sensorial y de apoyo para los jóvenes de aquellos tiempos; si ustedes analizan ahora mismo con detalle “al país de la libertad”, este no se encuentra muy distante de aquel hastiante periodo, en el presente y ya casi extinto año 2017 encontramos la misma mierda con diferente nombre.

Pero regresando al PROTO PUNK, más que un movimiento, en realidad se le llamó así a un grupo de bandas que eran inclasificables <https://www.youtube.com/watch?v=XhNL8v3-IR0> , no había una línea específica que seguir y la ideología era libre, la única condición era ser altamente experimentales y no ser del agrado del común humano, aspecto que de alguna manera alejó a las masas de jóvenes hippies, porque se consolidó como una postura y estilo anti hippie; desde mi sentir y pensar a partir de lo que he leído y escuchado musicalmente considero que fue lo mejor que le pudo haber pasado al mundo en aquella época, pues la influencia de este expresionismo urbano logró autenticidad y realismo, lo cual se convirtió en algo agresor y antagonista a lo utópico e incongruente que promovían los paranoides niños hippie, gracias a tal acción, se le

regresó poder al GARAGE ROCK, SURF ROCK, ROCKABILLY, HARD ROCK y al PUB ROCK, que se expandieron gracias al PROTO PUNK, así que si hay que dar honor a los pioneros de esta hazaña, pues hay que mirar a los comandados por LOU y WARHOL (VELVET UNDERGROUND, E.U.) y a SAICOS <https://www.youtube.com/watch?v=haVaaDLwWvI> ,una banda del PERÚ, de la cual se llega a decir en el mundo del ROCK que en realidad ellos crearon el PUNK y por tal su nacimiento (musical) se gestó en AMÉRICA DEL SUR.

Ambas bandas lograron que surgieran más grupos como THE STOOGES, MC5, ? & THE MYSTERIANS, KICK OUT THE JAMS, DESTROY ALL MONSTERS, THE FLAMIN`GROOVIES, SUICIDE y THE DICTATORS, todas ellas grandes influencias para grupos y artistas de la talla de T-REX, DAVID BOWIE, THE WHO, THE KINKS, THE TROGGS, LED ZEPPELIN, ALICE COOPER, BLACK SABBATH, THE TRASHMEN, THE DOORS y RAMONES por solo mencionar algunas. Lo importante es que todo el nihilismo posible de la época se pudo expresar a través de fuertes acordes repletos de ROCK que cambiaron el curso de la vida y con la ayuda de ANDY WARHOL, VELVET UNDERGROUND se convirtió en el estandarte del ROCK EXPERIMENTAL, el PROTO PUNK y sobre todo del ART ROCK del cual 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 te dejo este documental de VH1 SEVEN AGES OF ROCK: ART ROCK <https://www.youtube.com/watch?v=IVNquTat234> y PUNK ATTITUDE:

IMG_0375

Los VELVET UNDERGROUND fueron una banda que se ocupó de crear junto con ANDY WARHOL el nihilismo perfecto del ROCK; su origen data del año 1964, en NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, cuando LOU REED conoce al galés JOHN CALE que venía del otro lado del charco para estudiar música clásica, pero gracias a LOU pudieron conformar THE PRIMITIVES, proyecto con el que se dio a conocer el primer single de autoría de REED llamado THE OSTRICH <https://www.youtube.com/watch?v=vxcP4jsal8o> , el cual fue de corta duración pero motivó a REED y CALE a formar otra banda, para esta nueva etapa convocaron a STERLING MORRISON y a ANGUS McLISE; dicha agrupación se autonombró THE WARLOCKS y posteriormente THE FALLING SPIKES, con este último nombre se sabe que se registraron los primeros pulsos de VELVET, pues los demos de VENUS IN FURS, HEROIN, WRAP YOU TROUBLES IN DREAMS se asomaban al mundo, y gracias a estos potentes destellos de creatividad logran generar otros singles importantes para el mundo del ROCK: THE BLACK ANGEL'S DEATH SONG y ALL TOMORROW'S PARTIES, y es ahí donde la historia nos dice que con todo ese proceso creativo en alta, el buen JIM TUCKER, amigo de LOU, caminando por la calle encontró un libro tirado con el título de THE VELVET UNDERGROUND, un libro sobre sadomasoquismo escrito por MICHAEL LEIGH; LOU encantado de tan peculiar casualidad, determina que la banda se llamaría VELVET UNDERGROUND y a partir de ese momento el curso del ROCK cambiaría.

Para 1965 los VELVET UNDERGROUND conocen a ANDY WARHOL (1928-1987), artista plástico, cineasta e ilustrador, quien fuera el creador del POP ART (ARTE POP), BELLA ARTE que junto con el MINIMALISMO dieron origen al ARTE MODERNO del siglo XX, y que actualmente es conocido como ARTE POSTMODERNO, esta corriente tiene como base al EXPRESIONISMO ABSTRACTO y su principal legado era manifestarse en contra del DADAÍSMO, aparte de WARHOL, sus precursores principales fueron MARCEL DUCHAMP, JEAN ARP, MAN RAY, MAX ERNST y KURT SCHWITTERS, así que con toda esta profunda secuencia de movimiento de arte urbano, los VELVET fueron cautivados por el talento de ANDY, a tal grado de que llegó a convertirse en su manager y el vínculo para que la modelo y cantante alemana NICO (de nombre real CHRISTA PÄFFGEN) se uniera a la banda; esta excelente alineación le permitió a WARHOL plasmar todas esas letras provocativas y nihilistas de la banda, haciendo que THE FACTORY (el estudio de ANDY) se convirtiera en la guarida de los VELVET, dando así una muestra de ARTE jamás vista en aquellos tiempos al que le denominó

EXPLODING PLASTIC INEVITABLE; para ese momento McLISE fue reemplazado por MAUREEN TUCKER; y ya con la nueva formación, ANDY les dio una difusión cultural amplia, e incluso los llevó al cine, en su época no fue comprendida dicha cinta, pero en la actualidad es una de las mejores muestras del ART POP y del PROTO PUNK, dicha película es conocida como THE VELVET UNDERGROUND & NICO: A SYMPHONY OF SOUND (EXPLODING PLASTIC INEVITABLE), en la cual PAUL MORRISSEY (un director de cine promotor del cine gay, crítico de los valores del movimiento hippie) participó y ayudó a dirigir, aquí te dejó el link de este material videográfico: <https://www.youtube.com/watch?v=c7tKoZ70vUU> que es de gran importancia cultural para el ROCK INDEPENDIENTE, ahí podrán percibir a la banda ensayando, con todo el repertorio que integraría a su primer disco lanzado mundialmente en el año de 1967, espero que disfruten y asocien dicho video con esto que les estoy escribiendo.

La hazaña musical y artística de THE VELVET UNDERGROUND se identificó con una mentalidad abierta fuera de tiempo (años 60) así como por la honestidad para abordar en sus canciones temas poco explorados, como el masoquismo, el sadismo, la prostitución, el abuso de drogas, las perversiones sexuales, las diversas manifestaciones sexuales; tan solo si revisamos la influencia que generó la canción de I'M WAITING FOR THE MAN que narra la vida de un adicto a la heroína:

O los efectos de la misma en el cuerpo desde los acordes de HEROIN:

Que expresaba la manera en que muchos jóvenes escapaban por la incompreensión de los "adultos", la manera en que idealizaban una confrontación con la muerte a partir de alteraciones emocionales por no seguir un absurdo sistema moralista lleno de contradicciones y juicios hirientes.

IMG_0376

También es importante darles a conocer que LOU REED en su faceta de POETA, recurría a la literatura para componer canciones, y en esencia, todas las letras de VELVET fueron autoría de él, VENUS IN FURS <https://www.youtube.com/watch?v=IZtPZVdynow> es la rola que describe rockeramente la novela del siglo XIX que tiene el mismo nombre y que asocia al movimiento de la BDSM, RUN RUN RUN <https://www.youtube.com/watch?v=PaGgQLJufLA> que también menciona el tema de la adicción, o los problemas del patriarcado y los aspectos misóginos que denunciaba la banda a través de THERE SHE GOES AGAIN <https://www.youtube.com/watch?v=vCTraqy87Js>. Esta postura de REED lo llevó a ser considerado por los grandes de aquella época como el padre del ROCK ALTERNATIVO y EXPERIMENTAL, su recorrido por la Licenciatura en Artes de la Universidad de Siracusa lo motivó a dar esta nueva cara a la música, en especial al ROCK, realmente lo revolucionó con ese plus de oscuridad y filosofía, con la instrumentación sinfónica que le dio CALE con todo el FLUXUS de las artes visuales acopladas al ritmo “El lenguaje no es el fin, sino el medio para una noción renovada del arte, entendido como arte total”.

IMG_0374

THE BANANA ALBUM, como es conocido el primer material de THE VELVET UNDERGROUND, en su primer lanzamiento fue un fracaso total, su debut en el BILLBOARD ALBUM CHART fue un 13 de mayo de 1967, el disco estaba muy adelantado a su tiempo, entonces no era “comercial” para la época y sobre todo demasiado agresivo por las temáticas que abordaba, pero lo importante es que estuvo acompañado con una obra de arte realizada por WARHOL en la contraportada del disco, esta fue muy simbólica y representativa dentro del ART POP que en ese entonces se tornaba trasgresor para la década de los 60’s, y la característica principal de este, es que venía acompañado de la leyenda: “Peel slowly and see” (Pela suavemente y mira), debajo de tal carátula se encontraba otro en color piel, haciendo alusión a situaciones fálicas con las que el mundo INDIE comenzaba a percibir que era posible no hacer cosas comunes para gente aburrida; aparte de esa expresión artística visual, en los primeros discos publicados aparecía la imagen del actor ERIC EMERSON, que de acuerdo a los datos históricos, él demandó porque se hizo uso de su imagen sin consultarle, por tal, la imagen fue borrada en las copias; así que estuvo por así decirlo vetado un buen rato, tanto por la demanda como por las radiodifusoras por su contenido explícito y hostil, pero afortunadamente con el paso del tiempo se fue haciendo flexible el conflicto; y fue hasta la reedición y relanzamiento del material en formato CD en el año de 1996, donde se retoma la imagen original, ya ahora como un tributo al fallecido actor y músico que en su momento participó de manera fugaz con WARHOL y los VELVET, ese disco mal percibido, ahora es un tesoropreciado dentro del universo del ROCK .

El disco está dividido así:

LADO A

- 1.- SUNDAY MORNING
- 2.- I’M WAITING FOR THE MAN
- 3.- FEMME FATALE
- 4.- VENUS IN FURS
- 5.- RUN RUN RUN

6.- ALL TOMORROW´S PARTIES

LADO B

1.-HEROIN

2.- THERE SHE GOES AGAIN

3.- I´LL BE YOU MIRROR

4.- THE BLACK ANGEL´S DEATH SONG

5.- EUROPEAN SON

En este link lo puedes escuchar completo:

<https://www.youtube.com/watch?v=iYArFt85DMI>. La alineación de aquella ocasión estaba conformada por LOU REED en la voz y la guitarra, JOHN CALE en la viola eléctrica, piano, bajo, celesta y coros, STERLING MORRISON en la guitarra de acompañamiento, bajo y coros, MAUREEN TUCKER percusiones, NICO coros y voz y obviamente en la producción el buen ANDY WARHOL, en la actualidad, ya en este extinto 2017, solo quedan vivos STERLING MORRISON y JOHN CALE, los demás físicamente ya no se encuentran entre nosotros, sin embargo cada vez que ponemos al estéreo la música de THE VELVET UNDERGROUND seguro que están muy presentes, esta visión más humana que musical cautivó al mundo, aquí les dejo unos links con videos que presentan análisis y opiniones en torno a la banda, espero que les ayuden a comprender lo que en mi columna les describo: THE VELVET UNDERGROUND: UNA VISION MÁS HUMANA QUE MUSICAL

https://www.youtube.com/watch?v=_TMMVFTuyC4 , THE VELVET UNDERGROUND & NICO RESEÑA 50 ANIVERSARIO:

<https://www.youtube.com/watch?v=7m2VWQYkqJE>, THE VELVET UNDERGROUND DOCUMENTARY:

https://www.youtube.com/watch?v=eUOV_i_wnE1g , THE VELVET UNDERGROUND: UNDER REVIEW PARTE 1:

https://www.youtube.com/watch?v=08Nkoomly_g y PARTE 2:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vs7W3-k8clc>.

Deseo de corazón que haya sido de su agrado esta columna, es la última que

escribo del 2017; de nuevo los invito a que entren y sigan la página de ECO's Rock en: <https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/> que es la matriz de donde nace mi PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA y que constantemente aparece en el diario GRÁFICO DE XALAPA tanto en su versión impresa como en la digital a través de: <https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/>; también la pueden leer en el PORTAL INSURGENCIA MAGISTERIAL: <https://www.facebook.com/PortalInsurgenciaMagisterial/>, dicho portal tiene cobertura en todo MÉXICO y países del CENTRO Y SUR de AMÉRICA, además de que tiene vínculo con la REVISTA IBEROAMÉRICA SOCIAL de ESPAÑA y con la agencia italiana de noticias PRESSENZA; medios de información en los que hay apertura para intercambiar la información que escribo, para compartir con mucha gente lo que siento y pienso en torno al ROCK, la EDUCACIÓN, CULTURA, SOCIEDAD, el PLANETA, vaya, la propia VIDA. ¡Recuerden que el ROCK ES CULTURA! Let's rock raza! ¡Que tengan un excelente fin de año y un buen inicio de año nuevo! ¡Saludos, hasta el 2018 amigos!

Fuente:

https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=1979789978966046&id=159894957705

Fotografías: Google Images y Daniel Suárez

Fecha de creación

2017/12/16