

Se diciamo Rock che cosa ci viene in mente?

ALLEGRIA ENERGIA
POTENZA

GRUPPO
MUSICA

Rock

CONCERTI NOIA RIBELLIONE
Genere VIOLENZA

IL ROCK

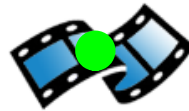
Rock and roll

WIKIPEDIA

Il rock and roll è un genere musicale nato negli Stati Uniti negli anni cinquanta e in seguito diffusosi rapidamente in tutto il mondo. Il rock 'n roll trae le sue radici nel blues, nel country, nell'R&B e, in misura minore, dal gospel, dal jazz, dal folk.

Nel 1954 il cantante Bill Haley pubblica il disco intitolato Rock around the clock (Ondeggia tutta la notte). Lo straordinario successo di questo brano impone un nuovo genere musicale che prenderà il nome di Rock and Roll (o, meglio Rock'n Roll: "Ondeggia e rotola")

1954

Rock and roll

Il Rock'n Roll non fu solo un nuovo ballo ma divenne subito un nuovo genere di costume generazionale. Fino agli anni cinquanta i consumatori di dischi e di musica in genere erano per lo più adulti; intorno alla metà degli anni '50, invece, la diffusione del benessere permise a molti adolescenti di diventare consumatori di musica. Furono proprio gli adolescenti a decretare il successo del nuovo genere.

Il Rock, così vicino alla musica popolare e alla quella nera, era infatti una musica anticonformista e provocatoria, che suscitava lo scandalo dei benpensanti, sconvolti dalla "volgarità" delle voci e dei movimenti (soprattutto quelli del bacino!).

Proprio per questo il Rock divenne subito "la musica dei giovani" e uno dei primi slogan dei Rokers fu: "noi saremo giovani per sempre".

nuovo ballo

nuovo genere di costume generazionale

anni cinquanta

musica anticonformista provocatoria

scandalo

"volgarità" delle voci e dei movimenti

"la musica dei giovani"

Rock and roll

Il Rock'n Roll nasce come musica legata alla tradizione afroamericana. Nei primi tempi, perciò, la maggior parte dei brani di Rock'n roll erano scritti e interpretati da artisti di colore, le case discografiche, accortesi della sua grande popolarità, cercarono però soprattutto interpreti bianchi. [Elvis Presley](#), "il bianco che cantava come un nero", divenne così il simbolo stesso del Rock.

grande popolarità

interpreti bianchi

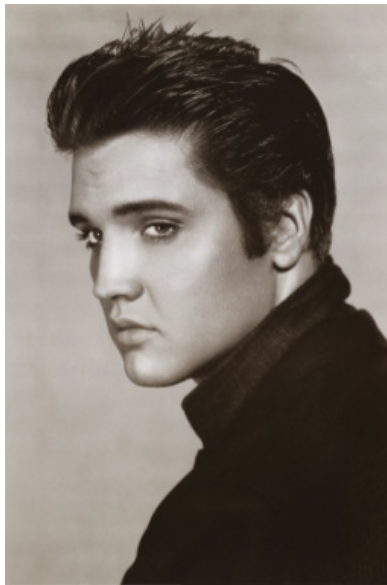
artisti di colore

tradizione afroamericana

[Elvis Presley](#)

case discografiche

simbolo stesso del Rock

Elvis Presley

Presley si impose nel 1956 grazie alle sue straordinarie doti vocali ed interpretative, ma anche grazie ad atteggiamenti trasgressivi e anticonformisti, che affascinavano il pubblico giovanile; egli fu il primo cantante ad usare i movimenti del corpo in funzione espressiva (cosa che allora scandalizzava moltissimo), a voltare le spalle al pubblico, a vestirsi in maniera stravagante e vistosa.

atteggiamenti trasgressivi e anticonformisti
movimenti del corpo nel 1956

doti vocale

vestirsi

Rock and roll

Elvis Presley

La canzone di Elvis Presley intitolata Jailhouse Rock (Il Rock della prigione) fu "lanciata" da un Film in cui il cantante si trovava appunto in prigione. La canzone si basa sull'accompagnamento tipico del Boogie-woogie, un ballo negli anni Venti e derivato anch'esso dal Blues.

1957

Elvis Presley - Jailhouse Rock

THE PLATTERS

Nel 1956 (proprio negli anni in cui si affermavano i primi Rockers) veniva fondato il complesso vocale dei **Platters**, che otteneva un grande successo.

The platters - Only you

1955

Elvis Presley - Only You

Chubby Checker

Nome d'arte di Ernest Evans
(Spring Gulley, 3 ottobre 1941)
è un cantante e cantautore
statunitense, famoso per avere dato
origine al twist.

LET'S TWIST AGAIN

1960

IN SINTESI

GLI ANNI SESSANTA

TRA BEAT E POP

BOB DYLAN

JOAN BAEZ

GLI ANNI SESSANTA

TRA BEAT E POP

Il Rock'n roll aveva avuto un successo immediato e larghissimo ed il crescente interessamento delle case discografiche l'aveva reso sempre più commerciale. All'inizio degli anni Sessanta, perciò, il Rock aveva in parte perso il ruolo di musica anticonformista.

Il panorama della musica fu però scosso da un nuovo movimento che si sviluppò in Inghilterra e quindi si diffuse negli Stati Uniti e in tutto il mondo: il [Movimento Beat](#)

Rock'n roll

sempre più commerciale

l'inizio degli anni Sessanta

perso il ruolo di musica anticonformista

un nuovo movimento

Inghilterra

[Movimento Beat](#)

THE BEATLES

THE BEATLES - LOVE ME DO

1962 - primo 45 giri del gruppo

The Beatles - Medley 1962 - 1969

 [Yellow submarine KAR \(You tube\)](#)

 [Michelle - KAR \(You tube\)](#)

 [Imagine - John Lennon - KAR \(You tube\)](#)

 [Imagine John Lennon -Traduzione ITALIANO \(You tube\)](#)

 [Wikipedia Imagine](#)

IMAGINE

MONDO SENZA GUERRA
FRATELLANZA
TRANQUILLITÀ
PACE
LIBERTÀ
SPERANZA

THE BEATLES

GLI ANNI SESSANTA

Le cere dei quattro componenti del gruppo
(da sinistra: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George
Harrison)
museo Madame Tussauds di Londra

ROLLING STONES

GLI ANNI SESSANTA

Se i Beatles rappresentavano la musica Beat più raffinata e attenta alle ricerche sonore, il lato più provocatorio della musica Beat era rappresentato invece dai Rolling Stones, un gruppo nato nel 1962 e guidato da Mick Jagger.

Il loro Sound molto più aspro e graffiante di quello dei Beatles esprime sentimenti violenti di rivolta e di insoddisfazione radicale.

Le canzoni dei Rolling Stones sono quasi sempre caratterizzate da sonorità molto aspre e da una ricerca che privilegia il ritmo e il timbro rispetto alla melodia.

Rolling Stones

provocatorio

sonorità molto aspre

Sound molto più aspro e graffiante

il ritmo e il timbro rispetto alla melodia

sentimenti violenti

rivolta e di insoddisfazione

GLI ANNI SESSANTA

THE BEATLES - HEY, JUDE
1965

THE BEATLES

ROLLING STONES

Rolling Stones - Satisfaction 1965

IL FOLK E IL COUNTRY

Si affermano negli Stati Uniti

Contemporaneamente alla Musica Beat negli Stati Uniti si sviluppano due generi musicali sostanzialmente affini: il **Folk** e il **Country** che hanno in **Pete Seeger** e **Woody Guthrie** gli interpreti principali.

Nei temi trattati, oltre a quelli tradizionali di vita americana, si riflette il disagio e la rabbia delle nuove generazioni: vengono denunciati la guerra in Vietnam, il razzismo, le ingiustizie sociali, l'indifferenza di un mondo che mira solo al profitto e tiene in poco conto i problemi e i sentimenti della persona.

Woody Guthrie era membro del movimento politico radicale e contribuì a trasformare la musica in una efficace arma di propaganda.

Allo stile di Woody Guthrie si ispira **Bob Dylan**, che nel 1962 pubblicò il suo primo album: alcune canzoni, come *Blowing in the wind* e *Master of war*, diventano in questo momento inni del movimento pacifista e l'artista (insieme a **Joan Baez**) diventò un simbolo delle proteste giovanili.

L'influenza del Folk di Dylan e Baez caratterizzerà la produzione di numerosi artisti, fra il duo Statunitense **Simon & Garfunkel**

temi trattati

Bob Dylan

Simon & Garfunke

Joan Baez

disagio

rabbia

nuove generazioni ingiustizie sociali

guerra in Vietnam

razzismo

Pete Seeger

Woody Guthrie

LA "ROCK BAND"

GLI STRUMENTI DEL ROCK

**NUOVE STRADE:
DALLA PSICHEDELIA AL GRUNGE**

Nella seconda metà degli anni Sessanta si affermano tre importanti musicisti: Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison (leader dei Doors).

Essi rappresentano un momento di svolta: fino a quel momento i musicisti Rock, Beat e Folk avevano proposto una musica che si dichiarava alternativa ed esaltava ideali anticonformisti e libertari.

In questo messaggio però c'era un elemento di ambiguità perchè questi generi erano pesantemente controllati dall'industria discografica e svuotati di ogni valore realmente alternativo.

Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison denunciarono questa contraddizione con la loro musica violenta e provocatoria e con i loro atteggiamenti scandalosi e ribelli. Durante i loro concerti distruggevano gli strumenti sbattendoli a terra e strappando loro le corde.

la stessa esasperazione caratterizzò la vita di questi musicisti: tutti e tre morti giovanissimi a causa dell'abuso di droghe e di alcolici.

[Wikipedia - Jimi Hendrix](#)

James Marshall **"Jimi" Hendrix**

(Seattle, 27 novembre 1942 – Londra, 18 settembre 1970)

è stato un chitarrista e cantante statunitense. È considerato uno dei più grandi chitarristi della storia della musica, oltre che uno dei maggiori innovatori nell'ambito della chitarra elettrica.

Durante la sua parabola artistica, tanto breve quanto intensa, si è reso precursore (...) del sound di quelle che sarebbero state le future evoluzioni del rock (come ad esempio l'hard rock) attraverso un'inedita fusione di blues, rhythm and blues, rock and roll, psichedelia e funky.

[Jimi Hendrix ~ Red House ~ Live Woodstock 1969](#)

[Urban Jungle: L'Hippie](#)

RED HOUSE

C'è una casa rossa da quella parte
E' dove sta la mia bambina

C'è una casa rossa da quella parte piccola
E' dove sta la mia bambina

Bhè non sono stato a casa per vedere la mia bambina
Da più o meno novantanove giorni e mezzo

Aspetta che la veda

Ma aspetta un minuto, qualcosa non va
La chiave non apre questa porta

Aspetta un minuto qualcosa non va piccola
La chiave non apre la porta

Ho un brutto brutto presentimento
Che la mia bambina
Non abiti più qui
[qualcosa che non capisco ndt]
Ma va bene ho ancora la mia chitarra
Sta attenta piccola

Si così va bene

Dovrei andare lo stesso da quelle parti
Indietro da quelle parti tra le colline

Dovrei andare lo stesso da quelle parti
Indietro da quelle parti tra le colline
E' da lì che vengo

Perché se la mia bambina non più ama più
So che sua
Sorella lo farà

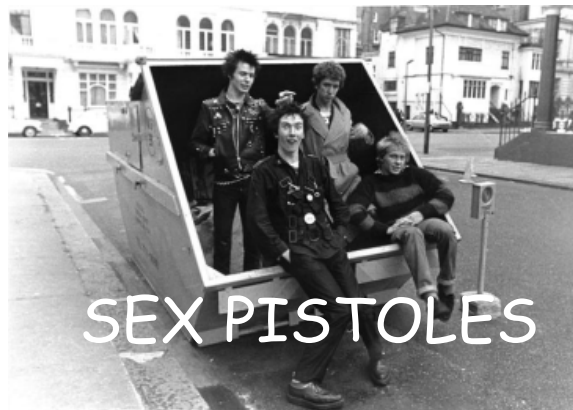

NUOVE STRADE: DALLA PSICHEDELIA AL GRUNGE

A partire da questo momento la musica Rock si è sviluppata seguendo strade diverse e frammentandosi in varie correnti.

Possiamo individuarne i 4 filoni principali:

- la spettacolarità
  - * Musica Psichedelica
  - * Rock Sinfonico

- aggressività e lo scandalo
  - * Hard Rock ---> Heavy Metal (anni '80)
  - * Punk --->Gothic-dark (anni '80)

- tradizioni etniche:
  - * Reggae

- legato alla danza
  - * Rock "Commerciale"
  - * Disco Music

- "Altre strade"
  - * Rap
  - * Grunge

PUNK TRADIZIONI ETNICHE
MUSICA PSICHEDELICA
HARD ROCK
HARD ROCK

The Sex Pistols -
God Save The Queen
1977

Led Zeppelin -
The Song Remains the Same -
1975

Pink Floyd -
Another Brick in the Wall
(Live) del 9 Agosto 1980
(pubblicato nel 1979)

Deep Purple -
Smoke On The Water
live - Tokyo Japan 1975

Bob Marley -
"No woman no cry "

tradizioni etniche

MUSICA PSICHEDELICA

HARD ROCK

PUNK

HARD ROCK

tradizioni etniche

IL ROCK SPETTACOLARE

In Inghilterra con i **PINK FLOYD** si afferma la cosiddetta "Musica psichedelica", che grazie a effetti sonori e visivi che vuole trasmettere sensazioni forti, simili a quelle provocate dall'uso di stupefacenti. Contemporaneamente con i **GENESIS** si sviluppa la corrente del Rock Sinfonico, più legata alla vena melodica.

A partire dal 1972 si afferma inoltre il gruppo dei **QUEEN**, destinato a mantenere un grandissimo successo per più di vent'anni (.....).

Al successo dei Queen ha contribuito la figura di Freddie Mercury, il leader del gruppo scomparso nel 1991 (....).

Pink Floyd
Another Brick In The Wall
(Live) 2002

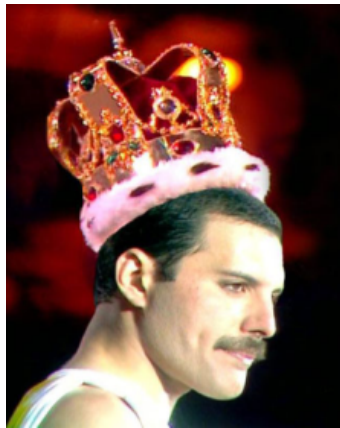

QUEEN

Queen
Bohemian Rhapsody
(Pubblicato nel 1975)

Queen -
We Are The Champions -
Pubblicato nel 1977

I RIBELLI: Hard Rock (->Heavy Metal), Punk (->Gothic-dark)

Pink Floyd, Genesis e Queen si avvicinano progressivamente alla musica più commerciale, puntando molto alla spettacolarità ed evitando in genere i toni più provocatori.

Altri gruppi invece si ispirarono invece al filone "ribelle" degli anni '60 di Jimi Hendrix. Sono questi i gruppi **HARD ROCK** (Rock Duro) come i Led Zeppelin o i Deep Purple, la cui musica è caratterizzata da suoni aspri, ritmi martellanti e testi particolarmente aggressivi.

[L'Hard Rock "esasperato" diventa - negli Stati Uniti, anni '80 - l'**Heavy Metal** (Metallo pesante). Il gruppo musicale più significativo sono i METALLICA.]

Urban Jungle: Il Metallaro

I RIBELLI: Hard Rock (->Heavy Metal), Punk (->Gothic-dark)

Il PUNK (...) nasce negli Stati Uniti alla metà degli anni '70 e si diffonde in Inghilterra con gruppi come SEX PISTOLES, i Talking Heads e i Clash. il punk non è solo un fenomeno musicale ma anche un movimento di protesta basato su un totale rifiuto delle convenzioni e degli stili di vita della società contemporanea. In campo musicale il punk ha espresso l'esigenza di ritornare alla semplicità. (...)

I testi spesso osceni e blasfemi delle canzoni e gli atteggiamenti dei musicisti Punk si richiamavano al Rock ribelle e "arrabbiato" denunciando la tentazione al facile successo in cui erano caduti molti esponenti della musica più recente.

[Il punk ha ispirato (Negli anni '80) il Gothic-dark caratterizzata da un ripiego intimistico e dalla riscoperta della tradizione magica. I Cure sono il gruppo più famoso]

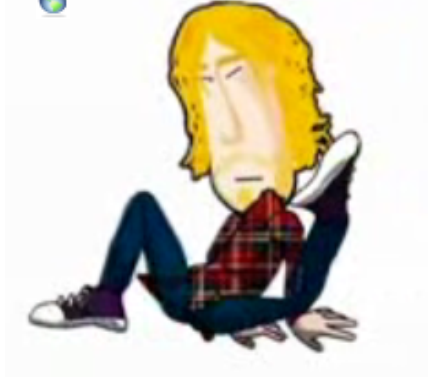
Urban Jungle: Il Punk

Urban Jungle: Il Dark

Urban Jungle: Il Grunge

Urban Jungle: Il Discotecaro

Urban Jungle: L'Emo

Urban Jungle: Il Rapper

Urban Jungle: L'Indie

GLI ANNI SESSANTA

BOB DYLAN E JOAN BAEZ

BOB DYLAN - BLOWING IN THE WIND 1963

 bob dylan-mr.tambourine

Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel with Andy Williams
Scarborough Fair

Simon&Garfunkel - The Sound of Silence

