

MUGGIATI, Roberto
ROCK, EL GRITO Y EL MITO
Siglo XXI, México, 1974

El libro de Roberto Muggiati trata de un análisis muy exhaustivo sobre la "música pop como forma de comunicación y contracultura". Muchos son los libros que se han escrito sobre el tema pero la mayoría de ellos no pasan de ser una lista enumerativa de los grupos y canciones que han surgido dentro de este tipo de música.

Roberto Muggiati no sólo nos dice lo que es el rock -"la palabra rock engloba una variedad de formas musicales que van desde el chillido gutural y la percusión primitiva del folklore hasta los sonidos electrónicos más depurados y abstractos"- sino que también nos habla de cómo el rock se ha introducido en la cultura de masas a través del "deslumbramiento que ha creado la tecnología de los medios de comunicación" "Pues el rock no nació con la televisión y los cassetts o las guitarras eléctricas, el rock nació de un grito, el primer grito del esclavo negro al pisar su nueva tierra, América".

Además de esta introducción y de una conclusión, el libro está formado por cinco ensayos básicos. Estos pueden leerse aisladamente y reunidos forman un mosaico de esta música, que es uno de los testimonios más importantes sobre el estado de la cultura occidental. Cada ensayo -

trata de un tema específico:

1.- Rock y revolución: música y política.

Dentro de este título del primer capítulo - del libro, ¿cómo ubicar en su verdadera dimensión la música de rock? "No es, como pretenden algunos un poco de pimienta en la cena nuclear de la televisión". Pero tampoco el rock será la revolución, como quieren otros, de la contracultura. Desarrolla la idea de que todo el panorama de la actual cultura norteamericana, y de su contracultura, conduce a la unión entre canción y revolución. Al lado de un capitán del ejército norteamericano que afirma que el rock contribuye - al consumo de drogas, está Bob Dylan que dice que el rock - es lo que fue la Marsellesa para la Revolución Francesa, el rock es la revolución.

2.- Música Blanca y Música Negra.-

No se puede pensar en rock sin evocar la imagen de aquellas infinitas máscaras negras que se puso el blanco, en el proceso evolutivo de la sociedad norteamericana. "El blanco ha sido siempre, invariablemente, atraído - por la música del negro norteamericano". El rock surge con el primer grito del negro, pero se eleva con la guitarra del blanco. Jimi Hendrix ofrece un ejemplo dramático del dilema del músico negro de hoy, "Hendrix fue el primer artista negro que se sumergió de cabeza en el rock blanco, y venció". Recuperó lo que los negros habían perdido por mucho tiempo. "Esa frontera, esa tierra de nadie, fue conquistada por la

lógica y la belleza de su música".

3.- Rock y tecnología: canción y comunicación.

El rock es el resultado de la aplicación de la tecnología del siglo XX a formas musicales originariamente sencillas, de raíces folklóricas. Pero a pesar de la "era tecnológica", en el caso del rock, una de las primeras cosas que llama la atención es la extraña persistencia del modelo folklórico original. Conjuntamente con las adaptaciones tecnológicas que sufren los instrumentos, también surgen nuevas instrumentaciones y nuevas maneras de interpretar, pero la canción de rock sigue arraigada a su matriz folklórica:

4.- Underground vs. Establishment: Canción y consumo.

Uno de los puntos más complejos en la discusión del rock -y de cualquier manifestación cultural- es de terminar en dónde termina lo "nuevo" y en dónde empieza, a través del mecanismo de la "Industria Cultural", su "dilución". Nacida de la protesta y de la rebelión, la contracultura empieza a ser absorbida por la cultura oficial, cada vez más rápidamente. El autor afirma con una ligera ingenuidad que "hay también una contrapartida: al absorber elementos de la contracultura, la cultura oficial se deja modificar, y es posible que, con este proceso de absorción, - esté firmando su propia sentencia de muerte". Nos sigue pareciendo ingenua esta afirmación.

5.- El grito y el mito: una minifenomenología del rock.

Como música, el rock sólo puede encararse en esta perspectiva de mito, o sea, sólo admite traducción en el lenguaje de la misma música, aunque se hayan realizado diversos intentos de "explicar científicamente" el fenómeno musical. "En un mundo frenéticamente empeñado en fabricar inutilidades que impiden al hombre mirarse de frente, el ex Beatle fue uno de los que llegaron a lo fundamental. Su vocabulario vital -love, mother, pain, remember, find out, tec- a- barca aquellos conceptos claves que son los únicos capaces - de englobar la experiencia existencial de nuestro tiempo (.. .). En las palabras del guitarrista Eric Clapton: "Nuestro problema es universal: cómo encontrar la paz en una sociedad hostil. Queremos expresar esta búsqueda a través de la música, ya que ella es nuestra voz más elocuente".

Al final el libro de Roberto Muggiati concluye con una pequeña bibliografía sobre rock/contracultura, una discografía y una filmografía selecta. Y termina diciendo que en materia de música, lo que realmente vale la pena - es ver-oir-sentir-meditar.

Este libro de Roberto Muggiati contribuye a enriquecer y sobre todo a clarificar el panorama en que nació, creció y sigue viviendo esta música de la cultura occidental.

M. B. E.