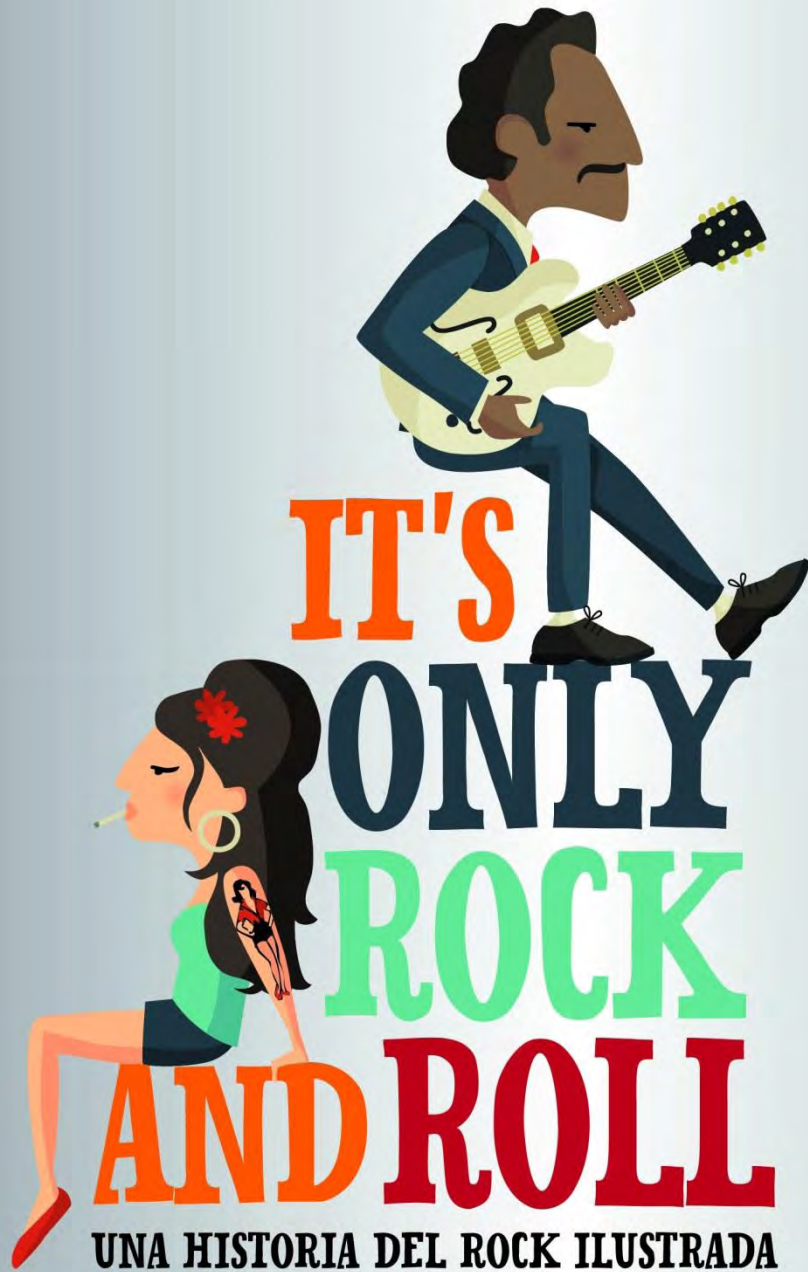

LUNWERG
EDITORES

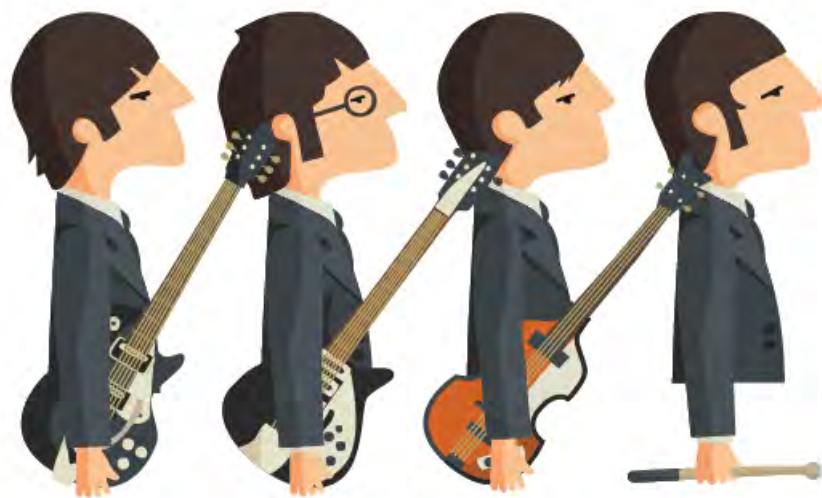
IT'S
ONLY
ROCK
AND ROLL

UNA HISTORIA DEL ROCK ILUSTRADA

SUSANA MONTEAGUDO ILUSTRACIONES: MARTA COLOMER-TUTTICONFETTI

A la venta desde el 5 de abril de 2018

IT'S ONLY ROCK AND ROLL

Un repaso ilustrado a la historia del rock y a los personajes que lo han hecho grande

El rock es una expresión de **rebeldía**, un **fenómeno social**, una **manifestación artística** y una **actitud irreverente** y **gamberra** que sigue reinventándose a lo largo de las décadas: psicodelia, punk, new wave, grunge, post punk... Su historia está repleta de acontecimientos inolvidables, canciones míticas y figuras que se han convertido en referentes imprescindibles para generaciones enteras de fans.

De la mano de **Susana Monteagudo** y con el cuidado trabajo de ilustración de **Marta Colomer**, este libro invita a todo tipo de públicos a disfrutar de un repaso extraordinario por la evolución de un género inmortal y las personalidades que lo han consagrado. Un proyecto de dos mujeres que han intentado especialmente visibilizar a las protagonistas femeninas de la historia del rock.

IT'S ONLY ROCK & ROLL... BUT WE LIKE IT!

Años 50, Estados Unidos. Prosperidad económica, una pujante industria discográfica y un potente medio de difusión: la radio. Así empezaba todo. Se cocinaba el caldo de cultivo perfecto para recibir una nueva cultura antiautoritaria, antimaterialista, anticapitalista y libertaria, con ciertas raíces -además- en el existencialismo.

Los jóvenes tenían dinero, tiempo y, sobre todo, una imperante necesidad de exhibir al mundo su rebeldía. El cine tardó poco en hacerse eco de esta esencia, que dio lugar a títulos tan legendarios hoy como *Rebelde sin causa* o *Salvaje*. Mientras tanto, empezaba a sonar algo nuevo que tenía muy buena pinta, y que quizá reunía todos los ingredientes para satisfacer la demanda de esa juventud en busca de algo únicamente suyo, fiel a lo que sentían, con lo que poder expresar sus inquietudes y deseos.

Artistas como **Ella Fitzgerald**, **Frank Sinatra**, **Sarah Vaughan**, **Billie Holiday**, **Nat King Cole** o **Louis Armstrong** reinaban en la música popular. Un panorama exquisitamente dominado por el **jazz**, las **big bands**, el **blues**, el **folk**, el **country** y el **swing** sirvió de marco para acuñar como **rock and roll** una nueva fusión de estilos que aunaba raíces afroamericanas y anglosajonas. Sería el locutor **Alan Freed** quien popularizaría el término, que literalmente hace referencia a dos tipos de movimiento: por un lado, al de delante atrás y de atrás adelante (**rock**), y por otro, a un balanceo vertical alternando (**roll**).

Este libro llega para quedarse como una **guía esencial** sobre **bandas**, **estilos** e **influencias**, imprescindible en las bibliotecas de todo melómano de este mítico género musical de ritmo marcado en el que convergen corrientes tan heterogéneas como el **rythm and blues**, el **bop**, el **góspel**, el **doo wop**, el **western** o el **boogie-woogie**.

Sin negar su potencial didáctico, *It's only Rock and Roll* es un volumen sensacional basado en una redacción sencilla, acompañada de divertidas ilustraciones que permiten **reconstruir toda una época**: de los nombres más sonados a los grande desconocidos, de los títulos de mayor éxito a otros que no han trascendido a pesar de su importancia, pasando por las jukebox, el fenómeno fan, los festivales, los infortunios o el activismo político. La ocasión perfecta para recrearse con los **retratos** de los **ídolos** y disfrutar de un sinfín de **anécdotas** y **curiosidades**.

En febrero de 1956, **Elvis Presley** se colaba abruptamente en los hogares estadounidenses gracias al *Stage Show* de los hermanos Dorsey. Era el principio de un terremoto cultural hijo, en gran medida, de la televisión. Hoy, “el Rey” se da cita en las páginas de este libro con otros grandes pioneros como **Chuck Berry**, **Jerry Lee Lewis**, **The Everly Brothers**, **Little Richard** o **Big Mama Thornton**. En las mismas, temas como *The Fat Man* (Fats Domino, 1949), *Rocket 88* (Jackie Brenston and His Delta Cats, 1951) o *That’s All Right Mama* (Elvis & The Blue Moon Boys), entre otros, se disputan el título de primera canción del género que sacudió al mundo.

Esta propuesta editorial sugiere una **lectura completa y entretenida** a cuyo encuentro saldrán célebres figuras como **Buddy Holly**, **Ray Charles**, **Aretha Franklin** o **The Supremes**, hasta coincidir con **The Beatles**, **The Rolling Stones**, **The Animals**, **The Who**, **The Kinks**, **Jimmi Hendrix**, **Janis Joplin**, **Led Zeppelin**, **Iggy Pop**, **Sex Pistols**, **Ramones**, **Radiohead** o **David Bowie**.

En definitiva, reúne los mejores conductores para contar la historia del movimiento que supuso el rock and roll, desde su génesis hasta su extensión como la pólvora por todo el mundo a través de cualquiera de sus formas: del **soul** al **funk**, el **reggae**, el **folk**, el **heavy metal**, el **punk**, el **grunge** o el **hip-hop**. No hay etapa que no merezca su capítulo en este libro único.

EL ROCK & ROLL EN EUROPA

En la década de los sesenta empezaron a surgir bandas que recogían y adaptaban el nuevo sonido, especialmente en Reino Unido, gracias a la ventaja del idioma común. Allí nacieron **The Beatles**, que fueron la avanzadilla de la invasión de bandas británicas que se diseminaría velozmente por Norteamérica.

El rock estaba pasando por horas bajas en Estados Unidos y hacía falta una nueva revolución. Esta llegó de prestado procedente del movimiento que agitaba las islas: **The Rolling Stones, The Animals, The Who** o **The Kinks** se convirtieron, junto a los de Liverpool, en los nuevos ídolos de una juventud inquieta e insumisa.

LAS JUKEBOX

Antes de que se popularizaran las radios portátiles, las jukebox eran el aparato musical no doméstico por excelencia, especialmente en Estados Unidos. Tres cuartos de la producción de discos estaba destinada a estas máquinas. Habituales en los bares, permitían reproducir canciones a cambio de monedas y también contabilizar las escuchas, siendo fuente de relevante información para la industria discográfica.

LOS FESTIVALES

Tras la prohibición en California del LSD se organizó en San Francisco el reivindicativo Human Be-In en enero de 1967, un evento de un día, predecesor de lo que se conocería como «el verano del amor». La contracultura heredada de la generación beat se transformaba en hippismo, psicodelia, pacifismo o ecologismo, cuyas máximas fueron especialmente exhibidas en los macrofestivales de finales de los años sesenta. Estos eventos difundieron la cultura psicodélica y catapultaron a algunos de los artistas participantes como **Jimmi Hendrix** o **Janis Joplin**.

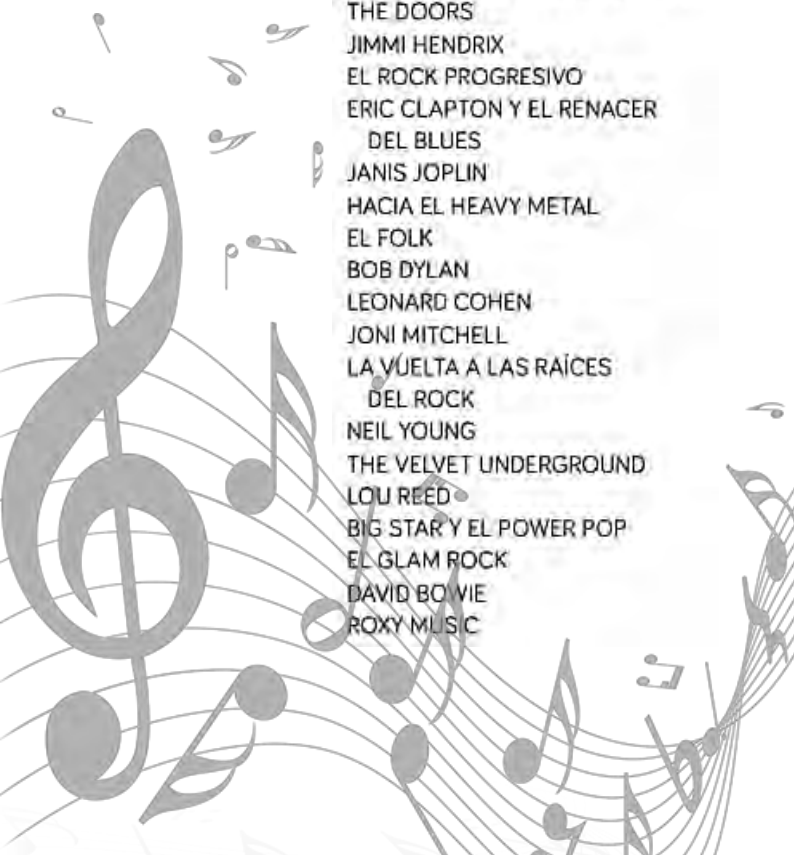

CONTENIDO DEL LIBRO

EL CALDO DE CULTIVO
LA MÚSICA DE ANTES
LOS PIONEROS
LOS CATALIZADORES
ELVIS PRESLEY
LAS REINAS
CHUCK BERRY
BUDDY HOLLY
EDDIE COCHRAN
EL SOUL
LAS FIGURAS DEL SOUL
MOTOWN RECORDS
EL MURO DE SONIDO
LA INVASIÓN BRITÁNICA
THE BEATLES
THE ROLLING STONES
THE KINKS
THE WHO
EL MOVIMIENTO MOD
DUSTY SPRINGFIELD
SCOTT WALKER
THE BEACH BOYS
LA CHANSON
LESLEY GORE

BURT BACHARACH
JAMES BROWN Y EL FUNK
BOB MARLEY Y EL REGGAE
LA PSICODELIA Y LOS FESTIVALES
THE DOORS
JIMMI HENDRIX
EL ROCK PROGRESIVO
ERIC CLAPTON Y EL RENACER
DEL BLUES
JANIS JOPLIN
HACIA EL HEAVY METAL
EL FOLK
BOB DYLAN
LEONARD COHEN
JONI MITCHELL
LA VUELTA A LAS RAÍCES
DEL ROCK
NEIL YOUNG
THE VELVET UNDERGROUND
LOU REED
BIG STAR Y EL POWER POP
EL GLAM ROCK
DAVID BOWIE
ROXY MUSIC

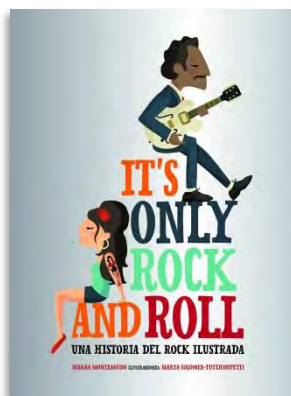
EL PROTO-PUNK
EL ESTALLIDO DEL PUNK
PATTI SMITH
RAMONES
SEX PISTOLS Y EL PUNK
EN LAS ISLAS
THE CLASH
LA EXPERIMENTACIÓN ALEMANA
EL POST-PUNK
JOY DIVISION
THE CURE
LA NEW WAVE
BLONDIE
DE CROONERS, *OUTSIDERS*
Y POETAS MALDITOS
EL ROCK DE MASAS
QUEEN
U2
BRUCE SPRINGSTEEN
EL SYNTH-POP Y EL AUGE
DE DEPECHE MODE
EL ROCK ALTERNATIVO
THE SMITHS
R.E.M.
PIXIES
EL NOISE
EL ROCK CONFLUYE CON
EL HIP HOP
EL SONIDO MANCHESTER
EL ASALTO DEL GRUNGE
NIRVANA
EL MOVIMIENTO RIOT GRRRL
PJ HARVEY
EL BRITPOP
OASIS
RADIOHEAD
BRISTOL Y EL TRIP HOP
EL ROCK ELECTRÓNICO
DE LOS NOVENTA
BECK
EL POST-ROCK
AMERICANA
EL ROCK REVIVE
ARCADE FIRE
AMY WINEHOUSE
EL ROCK EN EL SIGLO XXI

SOBRE LAS AUTORAS

Susana Monteagudo se dedica al diseño gráfico, al periodismo y a la gestión cultural. Desde muy joven se interesó por la música colaborando en fanzines y programas de radio y colaboró en la edición valenciana de *Mondo Sonoro* durante más de quince años. En 2013 inició su proyecto de gestión cultural Críos&Roll con el cual realiza conciertos, talleres y actividades familiares. Además de haber escrito para diferentes medios tiene dos libros publicados: *100 canciones de adultos para oír con niños* (Litera, 2013) y *Niñas y niños. Cada una, cada uno diferente* (Litera, 2016).

Marta Colomer es licenciada en Diseño Gráfico y Publicidad, aunque ahora se dedica en cuerpo y alma a la ilustración. Actualmente vive en Valencia donde en 2012 creó la exitosa marca Tutticonfetti. Entre sus clientes destacan: Euromoda, Nocilla, Miquel Rius, Clipper, Farmamundi, Fournier, Roger Laborde o Ion Fiz. Su trabajo también se extiende al mundo publicitario y editorial: sus inconfundibles personajes de perfil han parecido en revistas como *Kireei*, *Flow Magazine*, *Lecker* o *Mooi*, y en libros de Planeta y Lunweg.

IT'S ONLY ROCK AND ROLL

Susana Monteagudo / Marta Colomer

Lunweg Ed. 2018

16,5x22,5cm / 184 pp. / Cartoné

PVP c/IVA 19.95 €

A la venta desde el 5 de abril de 2018

Para más información a prensa y entrevistas con la autora:

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunweg

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335

lescudero@planeta.es [Facebook.com/lunweg](https://www.facebook.com/lunweg) [@lunwegfoto](https://www.instagram.com/lunwegfoto)

¿CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO?

EL ROCK EN EL SIGLO XXI

El estado de la cuestión del rock, sin la necesaria perspectiva, es un conjunto de apuntes por desarrollar. El revival post-punk-garaje aún ha experimentado alguna sacudida con **Savages**, **The Vaccines** o **Parquet Courts**. La fusión con la electrónica ha aportado interesantes y variadas propuestas como **The XX**, **John Maus**, **James Blake** o **Chvrches**. El rock alternativo vive a través de **Real Estate**, **The National**, **The War on Drugs** o **Foxygen** y el de raíces americanas se manifiesta en **Sturgill Simpson**, **Alabama Shakes** y **Jason Isbell**. El espíritu punk tiene sus herederos en **Sleaford Mods** o **Rise Against** y el folk en **Father John Misty**, **Bon Iver** o **Kevin Morby**. Pero algo especialmente llamativo ha caracterizado al rock en los inicios del nuevo siglo: la mayor presencia de mujeres.

El turno de las mujeres

Uno de los cambios más evidentes en el rock del nuevo siglo es la mayor proliferación de mujeres con respecto a oscuras épocas del pasado: bandas y solistas adscritas a diferentes géneros convertidas en referentes femeninas entre hombres. Ahora solo falta afianzar esa igualdad en la cumbre. Y candidatas no faltan. Como **Warpaint**, que hacen una declaración de principios en **Heads Up** (2016), o **Angel Olsen**, que toma ventaja gracias al excelente **My Woman** (2016). Otra que tiene medio pie en la cima es **St. Vincent**, la ecléctica multiinstrumentista

lleva desde 2007 guerreando y **Masseuccion** (2017) es una de sus acertadas betas. **Courtney Barnett** es otra realidad tras **Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit** (2015), igual que **Natalie Prass** o **Sharon Van Etten**. Sin obidarnos de **The Savage** o las hermanas **Haim**, que arrasaron con **Days Are Gone** (2015) y repitieron con **Something to Tell You** (2017). ¿Más nombres? Ahí van: **Dum Dum Girls**, **Jenny Lewis**, **La Roux**, **Lucy Marling**, **La Sera**, **Frankie Cosmos**... Queridos hombres del rock, se acabó el mansplaining. Ellas saben lo que hacen.

Canciones

«Tied Up In Nottz». Sleaford Mods, *Divide and Exit*, 2014
 «Pedestrian at Best». Courtney Barnett, *Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit*, 2015
 «Don't Wanna Fight». Alabama Shakes, *Sound & Color*, 2015
 «New Song». Warpaint, *Heads Up*, 2016
 «Shut Up Kiss Me». Angel Olsen, *My Woman*, 2016

«Adore». Savages, *Adore Life*, 2016
 «On Hold». The XX, *I See You*, 2017
 «New York». St. Vincent, *Masseuccion*, 2017
 «Want You Back». Haim, *Something to Tell You*, 2017
 «Carn at the Liquor Store». The National, *Sleep Well Beast*, 2017
 «Pure Comedy». Father John Misty, *Pure Comedy*, 2017

150

QUEEN

El fenómeno de masas que generó **Queen** a mediados de los setenta tuvo mucho que ver con su estilo pomposo y su habilidad para producir himnos instantáneos. Su fórmula magistral combinaba el artificio del glam rock, la contundencia del heavy metal, el matiz operístico de **Freddy Mercury** y las guitarras inconfundibles de **Brian May**. Formada en 1970 con miembros que habían militado en distintas bandas, Queen estrenó su discografía con un álbum homónimo en 1973 e iría sumando seguidores hasta que **A Night at the Opera** (1975) multiplicó exponencialmente su audiencia. A partir de los ochenta, la banda daría signos de cansancio y su popularidad pareció menguar, especialmente en Estados Unidos, lo que no impidió que protagonizaran dos momentos álgidos de la historia del rock: su participación en el **Live Aid** en 1985 y su concierto en Wembley de 1986. En 1991 moría Freddy Mercury. La magia se había acabado.

«Bohemian Rhapsody»

Seis minutos dura una de las canciones más emblemáticas de Queen, «Bohemian Rhapsody» (1975). Se trata de una pequeña ópera de un solo movimiento dividida en seis secciones: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, una pieza operística y una sección de rock para acabar retomando la balada inicial. Una montaña rusa musical conducida magistralmente por la voz de Freddy Mercury que, por su originalidad y ejecución, se convirtió en una joya indiscutible de la historia de la música. En 1992 el tema volvió a popularizarse tras emplearse en una escena de la película **Wayne's World** dirigida por Penelope Spheeris y protagonizada por Mike Myers y Dana Carvey.

Canciones

«Bohemian Rhapsody». *A Night at the Opera*, 1975
 «Somebody to Love». *A Day at the Races*, 1976
 «Don't Stop Me Now». *Jazz*, 1978
 «Another One Bites the Dust». *The Game*, 1980
 «Crazy Little Thing Called Love». *The Game*, 1980

«We Are the Champions» y «We Will Rock You», incluidas en *News of the World* (1977), son himnos omnipresentes en todo tipo de eventos deportivos.

128

128

EL ROCK PROGRESIVO

Las experiencias sonoras desarrolladas por **The Beatles** o **The Beach Boys** a mediados de los años sesenta avanzarían hacia un nuevo estilo superada la estela psicodélica del final de la década. El rock progresivo era más que un sonido preeminentemente instrumental, se trataba también de un giro hacia las técnicas compositivas complejas procedentes del jazz o la música clásica. Una versión del rock más emparentada con el arte, beneficiada por los avances en el proceso de grabación y cuyas letras se empapaban de referencias literarias. A partir de incursiones sinfónicas de bandas como **Procol Harum** o **The Moody Blues**, el estilo fructificó a principios de los años setenta con **King Crimson**, **Pink Floyd**, **Jethro Tull** o **Yes** como abanderados del mismo.

Frank Zappa

Músico autodidacta e inclassificable, **Frank Zappa** era capaz de experimentar libremente con el rock, el jazz o la música orquestal; fue un genio excéntrico cuyo antiautoritarismo era inseparable de su figura pública. Llegó a publicar más de treinta álbumes de estudio en solitario o junto a **The Mothers of Invention**, la banda que lo acompañó desde 1964 hasta 1975.

El álbum de King Crimson *In the Court of the Crimson King* (1969) fue uno de los primeros en presentar las características del rock progresivo.

Pink Floyd

Tras sus primeros escarceos psicodélicos, **Pink Floyd** elaboró un estilo con reminiscencias espaciales patente desde la publicación de *The Dark Side of the Moon* en 1973, un álbum conceptual que contiene cuestiones filosóficas sobre la vida humana. Tanto este como los siguientes, *Wish You Were Here* (1975), *Animals* (1977) o *The Wall* (1979) obtuvieron un gran éxito comercial, convirtiendo a los británicos en una banda de estudio. Sus directos eran espectáculos sorprendentes en los que incorporaban inflables, paneles circulares, sonidos cuadrafónicos, muros u otros elementos audiovisuales diseñados en consonancia con la gira.

Canciones

«In the Court of the Crimson King», **King Crimson**, *In the Court of the Crimson King*, 1969
«Echoes», **Pink Floyd**, *Moodie*, 1971
«Thick as a Brick, Part 1», **Jethro Tull**, *Thick as a Brick*, 1972
«The Gates of Delirium», **Yes**, *Relayer*, 1974
«Inca Roads», **Frank Zappa & The Mothers of Invention**, *One Size Fits All*, 1975

EL CALDO DE CULTIVO

El rock irrumpe en Estados Unidos en la década de los cincuenta. Era un momento de prosperidad económica, con una industria discográfica pujante y la radio como potente medio de difusión. Los jóvenes tenían tiempo, dinero y la necesidad de mostrar su rebeldía. Ansiaban algo que les perteneciera, algo únicamente suyo con lo que poder expresar sus inquietudes y deseos. Y eso nuevo que sonaba en la radio tenía muy buena pinta.

La pujante industria automovilística estadounidense fue una de las beneficiadas por la proliferación de la juventud solitaria y oscura de los años cincuenta. El coche les proporcionaba la tan ansiada independencia y les facilitaba tener encuentros sexuales. Muchas canciones del rock and roll de entonces reflejaron esta fascinación: «Rockal Ska» de **Jackie Branson and his Delta Cats**, «May-be-lones» de **Chuck Berry**, «Race With the Devil» de **Gene Vincent** o «Summertime Blues» de **Eddie Cochran**.

En el cine

La cultura juvenil de la década despertaba con el rock y también se reflejaba en el cine: *Salvaje* (1954), *Semilla de maldad* (1955) o *Rebelde sin causa* (1955) mostraban a una nueva generación inconformista necesitada de libertad y autoafirmación, en jaque con toda forma de autoridad, metiéndose en peleas o conduciendo a toda velocidad sus coches, principal símbolo de su autonomía.

La filosofía beat

A principios de la década de los cincuenta la literaria generación beat proclamaba el nacimiento de una nueva cultura antiautoritaria, antimaterialista, anticapitalista y libertaria con raíces en el existencialismo. Era un incentivo suficiente para que las masas de jóvenes seguidores del rock and roll adoptaran la estética de los beatniks: ropa oscura, pantalones pitillo o vaqueros y zapatos planos.

