

THE BEATLES (UNA REVOLUCIÓN SOCIAL)

Verónica Surrà.
Col·legi Badalonès.

Siempre es difícil condensar la vida de alguien en unas páginas, pero cuando se trata de cuatro vidas, llenas de éxitos, triunfos, desengaños y vivencias, te das cuenta que jamás podrás prescindir de ningún detalle. En ese conflicto me encontré cuando me disponía a empezar el trabajo. Yo conocía la intensidad de sus vidas, tanto personal como profesional, y, sabía que, tratándose de los Beatles, cualquier cosa que habían hecho durante su exitosa carrera, se había convertido en algo influyente para millones de personas. No tan sólo vivían sus vidas, sino que sus acciones representaban a toda una generación. Ahora me encuentro con el mismo problema, puesto que si era complicado resumir su carrera en un trabajo, aún lo es más en cinco folios.

Hace una semana estuve en una exposición de material Beatles en Barcelona. La había organizado el mayor coleccionista de Europa de memorabilia Beatle y, mientras observaba todos aquellos objetos, me di cuenta que aquel hombre había perdido parte de su vida guardando y buscando esos recuerdos, tan insignificantes para algunos, pero tan valiosos para tantos otros. Me refiero con esto, que los Beatles han significado, consciente o inconscientemente, tanto para tantas personas, que resulta abrumador plasmar las vidas de toda una generación: sus pensamientos, sus sueños, sus ilusiones, sus conflictos, sus circunstancias y su realidad. Pero la grandeza de este grupo se halla en su atemporalidad, ya que estamos delante de una de las pocas cosas que pueden atravesar tiempo, modas y generaciones: la música. Al igual que los clásicos, los Beatles consiguieron llegar a todo tipo de sociedades, culturas, latitudes y, por difícil que parezca, edades. Su obra ha superado estilos, corrientes pasajeras, etc. y, al igual que la memoria histórica, ha perdurado. Se ha mantenido en el recuerdo de miles de mentes, y ha cautivado a miles de nuevas mentes, que han encontrado en sus melodías, referencias cercanas a sus vidas. Y ahí ha quedado la obra de los Beatles, como si de un hecho histórico más se tratara. Por eso explico sus vidas relacionadas con su obra, puesto que, como miembros de esa generación, intentaron plasmar subjetivamente su visión de aquella realidad, representando en forma de un todo al conjunto de ideales de una sociedad. Sus letras y sus melodías reflejan esas vidas que tanto John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr como George Harrison se encargaron de plasmar. Vivieron una época y yo ahora, presentando sus vivencias y carrera, os muestro a toda una generación.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Decidí dividir el trabajo en tres apartados, diferenciando claramente cada uno de ellos, según el periodo en el cual los Beatles se encontraban. Por lo tanto, el primer capítulo (El mundo pre-beatle) contiene los primeros años de cada beatle en su Liverpool natal. Y, como partía de la idea inicial de enfocar el trabajo bajo el aspecto social, decidí introducir al lector en un contexto geográfico concreto, como lo es la ciudad portuaria de Liverpool, y temporalmente, en los difíciles años cincuenta. Tanto económica como socialmente, el texto sitúa al lector en un ambiente más cercano al vivido realmente por los protagonistas del trabajo: los Beatles. Porque ése es mi objetivo principal, el acercar al lector a lo acontecido. Ésa es la causa por la que nombro experiencias personales y acompaño los textos seguidos de fotografías. En este primer caso, aparecen imágenes de Liverpool, y las respectivas viviendas de cada beatle durante su infancia. Pero, puesto que nos estamos refiriendo a un grupo musical, también es necesario hablar del contexto musical a través del cual se formaron nuestros protagonistas: el jazz, el skiffle y el primerizo rock and roll.

Las biografías que siguen a continuación contienen sólo las vidas transcurridas hasta su unión como conjunto, ya que carecía de sentido presentar sus vidas completas y después la del grupo a parte. Los Beatles fue la vida de cada uno de ellos individualmente. Lo fue todo, no tan sólo un pasatiempo, sino una profesión y una forma de vida. Por eso consideraba que no realizarlo de esta

manera rompía toda esquematización lineal previa. Relacionando su obra con su vida, intercalo fragmentos de letras de canciones que reflejan su infancia, al igual que también intercalo declaraciones de personajes relacionados con ellos, o incluso propias. Las respectivas fotografías acompañan, siempre coincidentes con la época explicada, mientras que la biografía de Ringo no es presentada hasta que éste aparezca en escena. Así, a Lennon, McCartney y Harrison, sigue la vida del grupo antes de grabar ningún disco: sus actuaciones en Hamburgo y su éxito, inicialmente local, en el mítico The Cavern, y posteriormente nacional (siempre gracias a la ayuda de su fiel mánager Epstein). Así, dentro de cada capítulo, se diferencian varios apartados: Liverpool y su sociedad, Música antes de los Beatles, Orígenes, Miembros de los Beatles, Parte de la formación definitiva, Sus días en The Cavern y Ringo Starr. Todo ello, excepto las láminas (fotografías), sigue una numeración, que será independiente de la del apéndice. Este último contendrá los aspectos superfluos para la comprensión del objetivo central del trabajo (mostrar la influencia de los Beatles sobre la generación Beat), como pueden ser los análisis de las canciones y las letras de cada uno de sus discos, gráficos, temas Lennon/McCartney cedidos a otros artistas, un testimonio directo de la infancia de John (una carta de su amigo Rod Davies, al que desde aquí agradezco su gesto), las últimas noticias Beatle (como la muerte de la mujer de Paul o el ataque que los Harrison sufrieron por parte de un perturbado mental), un índice onomástico y un índice de personajes.

El segundo capítulo, y central (El mundo beatle), compagina la información de cada uno de los años vividos desde la aparición de su primer disco (1962), con la de sus trabajos aparecidos durante ese mismo periodo. Se inicia, por eso, con una introducción de lo que se convertiría en una leyenda (Comenzó la leyenda). Y sigue a esto la narración de cada año, con sus respectivas actuaciones y giras, relaciones y cambios abismales de concepción de pensar y de vivir, etc. Todo concuerda con su respectivo trabajo, ya que, si de una cosa pueden presumir los Beatles es de elaborar cada año más de un disco de gran calidad, sin dejar de lado sus respectivas promociones y giras. Así comenzaron en 1963 con el disco "Please, please me", hasta llegar a su último trabajo, "Abej Road", en 1970. No nos hemos de olvidar de las respectivas imágenes, siempre escogidas con criterio original y diferente, que muestran el evolutivo cambio de imagen, que también condicionaron a la vez, el de toda una generación: desde el típico traje chaqueta y tupé hacia delante, hasta los largos cabellos, con patillas y vestidos floreados del periodo hippie, pasando por la psicodelia de los últimos años. Por estas páginas pasan películas tan emblemáticas como la entrañable "Yellow Submarine" o "Help!", los primeros videoclips de la historia de la música, o canciones tan representativas como "Yesterday", "Let it be", "Sgt. Pepper's". Pero con este trabajo pretendo ir más allá de esos tópicos, mostrar la cara diferente y desconocida de la magia de los Beatles, lo que cautivó a sus fans más fieles, y lo que hizo perdurar su obra. Por eso son constantes las anécdotas, los personajes famosos que conocieron (Dylan, Elvis, la Reina, etc). También aparecen unos Beatles víctimas de su propia popularidad, los problemas internos de un conjunto fragmentado por genialidades individuales, sus primeros contactos con las drogas, su capacidad influyente, su extraordinaria vocación por lo innovador, su relación con lo trascendental y la India, su evolución creativa (tanto en letras como en melodías), sus conflictos con un público poco dispuesto a escuchar, la misteriosa muerte de su mánager, los rumores sobre sus vidas personales, el papel de Yoko y Linda en la separación definitiva del grupo, etc. En resumen una infinidad de historias que he ido redactando, después de haber leído y visto decenas de libros y reportajes, declaraciones, noticias, entrevistas, etc. El contrastar diversas fuentes de información hubiera sido imposible de no haber contado anteriormente con una base bastante sólida de información.

En el último capítulo (el mundo post-beatle) presento resumidamente la evolución que cada uno de ellos siguió tras la separación del grupo. Sus carreras fueron por distintos caminos, y de todos es conocida la muerte de Lennon, que en 1980 fue asesinado y, a la vez, mitificado, mientras que Ringo siguió una carrera decreciente paulatinamente, en el mundo del cine. George también menguó en calidad y cantidad de discografía, mientras que Paul se ha mantenido más al día, intentando publicar un disco cada tres o cuatro años, después de la separación de su posterior grupo formado con su mujer y su hermano: The Wings.

CONCLUSIONES

Comencemos por plantearnos: ¿Por qué a Los Beatles los conoce todo el mundo? ¿Por qué, si existieron miles de grupos como ellos, fueron sus canciones las que todos recordamos? Y la respuesta es simple. Los Beatles fueron el punto de inflexión de toda una trayectoria musical. Al igual que el rock and roll de Elvis rompió todos los esquemas, la Beatlemania significó el convertir a la música en algo tan importante en las vidas de las personas como la educación, la cultura o la religión. Los Beatles consiguieron que lo que anteriormente a ellos se consideraba un insignificante grupo musical, a partir de ese momento se tuviera en cuenta como un elemento más de la sociedad. La prueba definitiva fue la condecoración que la Reina Isabel II de Inglaterra otorgó al conjunto en 1965. El MBI, que tan sólo era concedido a personajes relevantes de la cultura o miembros dirigentes del ejército inglés, constituyó un reconocimiento de su influencia nacional y mundial. Y es que los Beatles promocionaron y proporcionaron grandes beneficios al gobierno inglés a través de su popularidad y sus ventas. Y más que eso, el pueblo, y más concretamente la juventud (que es el futuro) veía en ellos un guía a seguir, y por tanto, era de gran trascendencia lo que ellos hicieran, dijeran o pensarán. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de importancia nacional? Los Beatles fueron el primer conjunto que rompió moldes: tanto en el aspecto musical como social. Su aspecto, demasiado provocativo para la época: sus cabellos eran largos (hecho considerado afeminado); su comportamiento: hablaban con seguridad y despreocupadamente, fumaban continuamente sin esconderse; y, su manera de pensar: disfrutaban de la vida, de la libertad y luchaban contra la moral de una sociedad puritana, eran posturas poco frecuentes que, a la vez que escandalizaban a las generaciones más mayores, atrapaban con su frescura a las más jóvenes. Y así ayudaron a dar el cambio definitivo de la cultura occidental, que pasó de esconder el más mínimo defecto a mostrar abiertamente las diferentes ideologías que emergían de nuevas mentes. Particularmente, los Beatles dieron espontaneidad a la música, estribillos pegadizos, dulces canciones de amor y grandes temas de rock. Y así como empezaron con letras triviales y quinceañeras, a la vez que fueron madurando mentalmente, fueron dotando a sus melodías de ideas más trascendentales, lo que amplió su público a todo tipo de generación, postura social y condición cultural. Este hecho también les hizo ser reconocidos como artistas. Pero la generación de los años 60, si tuvo a los Beatles como su icono musical, artísticamente tuvo el Pop-Art de Warhol, literariamente tuvo al poeta del movimiento Beat Alan Ginsberg, en moda la minifalda de Mary Quant, en Londres la capital del mundo, en la vida de consumo la realidad diaria, y, en la libertad, la paz, y el misticismo, las ideologías más predominantes.

Los Beatles son lo que son, porque forman parte de nuestra historia, y porque, sin su obra, la música actual se encontraría sin referentes, sin modelos a seguir, y en definitiva, sin una base sólida sobre la cual apoyarse. Dieron banda sonora y melodías a toda una revolución social, y por ellos son recordados con el apoyo tanto popular como crítico.

OBJETIVOS

Creo haber conseguido realizar los objetivos que previamente a la elaboración del trabajo me había planteado. Para ello tuve que seguir una metodología basada en la objetividad y el contraste de información, sin olvidar el conocimiento de la totalidad de su obra musical, filmográfica y escrita. Se ha escrito mucho sobre sus vidas y carreras, pero yo pretendía recopilar de forma más estructurada y concentrada el periodo más influyente y exitoso del grupo, y para ello no podía olvidar analizar sus letras y sus canciones, que, básicamente, son el substrato que nos han dejado a todas las generaciones posteriores. En ellas nos muestran el pensamiento, los deseos y los sueños de una sociedad revolucionaria deseosa de cambiar las normas y reglas establecidas por una moral hipócrita. Y, por eso, ahora encontramos en sus letras sentimientos de rebeldía, y en sus melodías connotaciones innovadoras. Cuando introduzco un disco, lo sitúo en el contexto social que en ese momento vivían, tanto los Beatles como la sociedad que les rodeaba, y por tanto se entiende mejor cada tema, cada letra. Entendemos así la influencia de Dylan en el grupo, la represión de Lennon a mostrar sus sentimientos abiertamente, las ambiciones de Paul frente a un mundo accesible, la insatisfacción de George como miembro invisible creativamente, etc. Espero que disfruten leyéndolo igual que yo lo he hecho escribiéndolo.