

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

Σχολικό έτος: 2013-1014 – Α Τετράμηνο

ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τζοβάρα Πολυξένη (ΠΕ06)

Αλιάρτος, Ιανουάριος 2014

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το τμήμα αποτελείται από 16 μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν στις 4 ομάδες των τεσσάρων μαθητών.

Η σύνθεση των ομάδων και οι εργασίες που έχουν αναλάβει φαίνονται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α – DRUMMER

Αντωνίου Λυδία (Συντονίστρια) Αντωνίου Κωνσταντίνος Γκοτζάι Φίλιππος Μερτίρι Σιλβέστερ	<ul style="list-style-type: none">➤ Μουσικές ρίζες , Μορφή και περιεχόμενο της blues μουσικής.➤ Η punk μουσική στην Ελλάδα.➤ Μουσικά όργανα – στίχοι – ρούχα στην rock μουσική
---	--

ΟΜΑΔΑ Β – GUITAR

Τουρκοχωρίτη Φωτεινή (Συντονίστρια) Κυρίτσης Γεώργιος Κώνστας Μπάμπης Παπαδιάς Ιωάννης	<ul style="list-style-type: none">➤ Εξέλιξη και αναβίωση της blues μουσικής➤ Γέννηση της punk➤ Rock δεκαετία 60' – μουσικά φεστιβάλ➤ Κινήματα ελευθερίας
---	---

ΟΜΑΔΑ Γ – MICROPHONE

Μούκα Ανίσα (Συντονίστρια) Αδάμος Βασίλης Αθανασάκης Γεώργιος Καρανάσος Λάμπρος	<ul style="list-style-type: none">➤ Ερμηνευτές της blues μουσικής – Μεταφράσεις κομματιών - περιεχόμενο στίχων➤ Μόδα των punk fans➤ Rock τις δεκαετίες 70's – 80's - 90's
--	---

ΟΜΑΔΑ Δ – SAXOPHONE

Ιωάννου Μαρία (Συντονίστρια) Καραστέργιου Αγγελική Τσαπάρας Δημήτρης Χρήστου Χαράλαμπος	<ul style="list-style-type: none">➤ Blues και κοινωνία- γυναίκες της blues φυλετικοί δίσκοι➤ Αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της punk➤ Εμφάνιση της rock – δεκαετία 50
--	--

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τζοβάρια Πολυξένη (ΠΕ06)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. BLUES MUSIC

1.1 Οι ρίζες της blues	4
1.2 Το τραγούδι της δουλειάς	5
1.3 Πρώιμη μορφή blues	6
1.4 Μορφή και περιεχόμενο της blues	7
1.5 Blues και κοινωνία	7
1.6 Φυλετικοί δίσκοι	8
1.7 Γυναίκες στην blues μουσική	9
1.8 Blues ερμηνευτές – Περιεχόμενο στίχων	10
1.9 Η αναβίωση της blues	15
1.10 Η Blues μουσική στην σύγχρονη εποχή	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. PUNK MUSIC

2.1 Η εμφάνιση της Punk στην βρετανική κοινωνία	17
2.2 Γενικά χαρακτηριστικά της Punk μουσικής	17
2.3 Αντιπροσωπευτικά Συγκροτήματα	19
2.4 Η μόδα των Punk Fans	20
2.5 Το Punk στην Ελλάδα	21
2.6 Το Punk και η D.I.Y. έκφραση	22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ROCK MUSIC

3.1 Εμφάνιση της ροκ μουσικής – Δεκαετία '50	24
3.2 Η ροκ μουσική την δεκαετία του '60	25
3.3 Η ροκ μουσική την δεκαετία του '70	27
3.4 Η ροκ μουσική την δεκαετία του '80	28
3.5 Η ροκ μουσική την δεκαετία του '90	28

ΕΠΙΛΟΓΟΣ	30
-----------------	----

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	31
---------------------	----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: BLUES MUSIC

1.1 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΜΠΛΟΥΖ

Σύμφωνα με το χρονικό προσδιορισμό εμφάνισης του μπλουζ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης. Τα πρώτα δείγματα του μπλουζ εμφανίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.

Το μουσικό είδος που πήρε το όνομα μπλουζ (=μελαγχολία) ξεκίνησε ως περιθωριακή μουσική κουλτούρα και τελικά καθιερώθηκε στην διεθνή μουσική σκηνή καταπιεσμένων νέγων στις όχθες του Μισσισιπιπή και στις φυτείες βαμβακιού και Αμερικάνικου νότου.

Οι έντονες ανισότητες μεταξύ λευκών και νέγων ωθούν τους νέγρους σε μία σχεδόν αφόρητη φυσική-ψυχολογική καταπίεση. Η καταπίεση αυτή οδήγησε αναπόδραστα στην αυτοέκφραση και στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης νέγρικης κουλτούρας. Οι πρώτοι μπλουζίστες ήταν οι πλάνητες, οι δυσαρεστημένοι, οι ανικανοποίητοι, οι βιοπαλαιστές. Ζούσαν στον κόσμο της πορνείας, της ημιπαρανομίας, της ρατσιστικής καταπίεσης και της αστυνομικής κτηνωδίας. Μέσα από αυτό το πλαίσιο και δίχως να έχουν κανενός είδους μουσικής παιδείας, δημιούργησαν μία πραγματικά λαϊκή μουσική που εξέφραζε τους πόνους και τους και τους καημούς της νέγρικης κοινότητας. Η δεκαετία του 1910-30 αποτελεί την χρυσή εποχή του κλασικού μπλουζ, ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 γίνονται οι πρώτες ηχογραφήσεις κομματιών μπλουζ. Από εκεί και πέρα αρχίσαν να δημιουργούνται σχόλες και παραλλαγές του μπλουζ. Η πρώτη μεγαλύτερη σχολή ονομάστηκε MEMPHIS BLUES από την Μέμφιδα, η πόλη όπου συγκεντρώθηκαν οι μεγαλύτεροι μπλούζμεν και η CHICAGO BLUES στο Σικάγο η οποία εκφράζει τα προβλήματα του μαύρου περιθωρίου στην αμερικάνικη μεγαλούπολη.

Μεγάλοι bluesmen έχουν δηλώσει ότι η ουσία των μπλουζ είναι όταν ένας καλός άνθρωπος, νιώθει χάλια και ξεκινά να εξιστορεί όλες τις αναποδιές και τα βάσανα που του συμβαίνουν, μέσα από την μουσική, για να τις ξορκίσει και να νιώσει καλύτερα. Από την μία έχουν ρίζες τους στην συναισθηματική κατάσταση που νιώθει κανείς όταν έρχονται κακοτυχίες, προδοσία και το να μετανιώνεις για κάτι που έκανες ή δεν έκανες,

όταν χάνεις το ταίρι σου ή ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Τα καλύτερα μπλουζ είναι ενστικτώδη, οδηγούν στην κάθαρση και διαθέτουν βαθιά συναισθήματα. Από την απεριγραπτή ευτυχία στην μαύρη θλίψη, δεν υπάρχει άλλη μουσική έκφραση με ποιο αυθεντικό συναίσθημα.

1.2 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Τα μόνα πολιτισμικά στοιχεία των Νέγρων που δεν καταστάληκαν από τους λευκούς ιδιοκτήτες είχαν κάποια πρακτική χρησιμότητα ή βελτίωναν την απόδοσή τους στην εργασία. Ένας κύριος τραγουδιστής (leader) έδινε με τον στίχο του τον ρυθμό της εργασίας και οι υπόλοιποι σκλάβοι ανταποκρίνονταν ομόφωνα. Η απάντηση της χορωδίας είναι συνήθως σχόλια στο βασικό θέμα του κυρίου τραγουδιστή η και σχόλια στις ίδιες τις απαντήσεις σε μορφή αυτοσχέδιων στροφών. Τα τραγούδια αυτά χρησίμευαν στην ομαδική εργασία ώστε να συντονίζουν οι εργάτες τις κινήσεις τους. Για τον λευκό ιδιοκτήτη της φυτείας ο απόηχος του τραγουδιού της δουλειάς αποτελούσε διαβεβαίωση ότι οι σκλάβοι του εργάζονταν κανονικά.

Οι διάφορες χειρωνακτικές εργασίες από τις οποίες είχε πηγάσει το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού είχαν περιοριστεί σε μια, την καλλιέργεια των χωραφιών των λευκών. Ο Αφρικανός δούλος συνέχιζε να τραγουδά τους ύμνους και τα τραγούδια της πατρίδας και της θρησκείας του καθώς δούλευε, ακόμα κι αν αυτό ήταν απαγορευμένο. Οι νέες γενιές όμως δεν γνώριζαν ποτέ τη ζωή στην Αφρική. Γι' αυτούς δεν είχε νόημα το τραγούδι της δουλειάς αν δεν είχε θεματολογία που να αφορούσε άμεσα τα δικά τους βιώματα. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο οι περισσότεροι νέγροι πέρασαν σε μια νέα κατάσταση και από δούλοι έγιναν δουλοπάροικοι. Η διαίρεση των μεγάλων φυτειών σε μικρότερα αγροκτήματα οδήγησε και στην εξαφάνιση της ομαδικής εργασίας και κατ' επέκταση στο ομαδικό τραγούδι. Ο εργάτης τώρα δεν είχε λόγο να συντονίζει το ρυθμό του με αυτόν των συντρόφων του και έτσι το τραγούδι της δουλειάς αντικαταστάθηκε με το χόλερ (holler).

Το χόλερ ήταν ένα ιδιαίτερο είδος τραγουδιού που θύμιζε κραυγή. Χαρακτηριστικές τεχνικές της φωνής ήταν το γκλισάντο, το φαλτσέτο και το τρεμόλο. Συχνά το χόλερ αποτελούνταν από μονό ένα στίχο που επαναλαμβανόταν συνεχώς.

1.3 Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΜΠΛΟΥΖ

Το πρώιμο μπλουζ τραγούδι ήταν αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των Νέγρων και της δυνατότητας τους πλέον να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Η στιχουργική των πρώιμων μπλουζ ήταν ήδη αμερικανική με σκοπό το τραγούδι να είναι κατανοητό και από άλλους Αμερικανούς. Η ελευθερία μετακίνησης που είχαν πλέον οι Νέγροι βοήθησαν στην αποκρυστάλλωση της νέας μορφής των μπλουζ, όπως επίσης και στη διάδοση των καλύτερων στίχων που είχαν επινοηθεί. Αν και υπήρχαν τοπικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο άρχισαν να τραγουδιούνται τα μπλουζ, υπήρχαν επίσης και ορισμένες επαναλαμβανόμενες ομοιότητες σε στίχους και τεχνικές που σύντομα θα γίνονταν “κλασικές”. Τα μπλουζ ήταν τρόπος να παίζεις μουσική και να τραγουδάς. Ήταν βέβαια και είδος τραγουδιού, αλλά όπως πάντα ήταν και ψυχική κατάσταση.

Σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τον χαρακτήρα των μπλουζ ήταν η δημιουργικότητα της κιθάρας. Στη διάδοση της κιθάρας του Gibson συνέβαλλε το ότι ξεκίνησε να πωλείται και μέσω ταχυδρομείου ή σε μορφή κιτ που συναρμολογούσαν οι αγοραστές. Παράλληλα διαδόθηκε και η μεγαλύτερη δωδεκάχορδη κιθάρα, της οποίας η δημοτικότητα συνέβαλλε η εγγύτητα του Τέξας στο Μεξικό και η εκεί παρουσία ισπανοαμερικανού πληθυσμού. Σε σημαντικό βαθμό, η κιθάρα αντικατέστησε το μπάντζο και το βιολί, ιδίως το πρώτο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τους τραγουδιστές του μπλουζ. Οι κοφτοί ήχοι του μπάντζο δεν συμβάδιζαν με τη μουσική συνοδεία των μπλουζ αφού οι νότες του δεν είχαν διάρκεια, ούτε τον <<γλυκό>> ήχο που παρήγαγε η κιθάρα. Το μπλουζ ήταν φωνητική μουσική και συνεπώς απαιτούσε ανάλογα χαρακτηριστικά στα συνοδευτικά όργανα, κάτι που μπορούσε να προσφέρει η ευελιξία της κιθάρας.

Ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση των μπλουζ, ήταν ο William Christopher Handy (1873-1958), γνωστός και ως “πατέρας των μπλουζ”. Οι συνθέσεις του βοήθησαν στη διάδοση του και δημιούργησαν το πρώτο κύμα ενδιαφέροντος για τα μπλουζ στα χρόνια πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Handy έπαιξε τρομπέτα έχοντας σχηματίσει τη δική του ορχήστρα στο Μέμφις του Μισσισιππή. Εκεί επηρεάστηκε από τη μουσική παράδοση και τα μπλουζ των ντόπιων, άρχισε να ενορχηστρώνει λαϊκές και μπλουζ μελωδίες και να εκδίδει παρτιτούρες. Η

ενορχήστρωση και η έκδοση του τραγουδιού Memphis Blues καθιέρωσε τη μπλουζ στη μορφή του δωδεκάμετρου η οποία παραμένει μέχρι σήμερα η πιο διαδεδομένη.

1.4 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ BLUES

Αναφορικά με τη μορφή του μπλουζ, βασικό δομικό στοιχείο είναι το δωδεκάμετρο, ενώ κυρίαρχος είναι ο αυτοσχεδιασμός. Όσον αφορά το στίχο, αυτός κινείται στην κλασική φόρμα του ιαμβικού πεντάμετρου, ενώ η ομοιοκαταληξία θεωρείται απαραίτητη.

Γενικά το μπλουζ τραγούδι είναι ένα ολιγόστιχο λυρικό δημιούργημα, που αποτελείται από στίχους υψηλής ποιητικής αξίας και εκφράζει άμεσα και ζωντανά τον κόσμο των φυλετικών διακρίσεων, της φτώχειας, της πίκρας και της ελπίδας των απόκληρων νέγων. Εκφράζει κυρίως τις ανησυχίες και συγκινήσεις της καθημερινής ζωής, την ανασφάλεια και τις δυσκολίες της νέγρικης ζωής καθώς και την έμμεση διαμαρτυρία για τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες. Από τη θεματολογία του μπλουζ δεν θα μπορούσε να λείπει η ερωτική εμπειρία, η απελπισία των ερωτευμένων, ο καημός του χωρισμού, το αδιέξοδο της ερωτικής σχέσης. Φυσικά μέσα από τα μπλουζ εκφράζεται ορισμένες φορές ένα παράπονο, αλλά αυτό δεν παίρνει τη μορφή κοινωνικής καταγγελίας. Το μπλουζ συνέβαλε με τον τρόπο του στην απομυθοποίηση του αμερικανικού ονείρου και εμφάνισε διάτρητο τον αμερικανικό τρόπο ζωής.

Το μπλουζ αντιμετώπισε πολλούς διωγμούς αλλά τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη των λευκών τόσο των ακροατών όσο και των μουσικών. Πολλά στοιχεία μπλουζ αποτέλεσαν τη βάση για τη γέννηση και την ανάπτυξη της τζαζ.

1.5 BLUES ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα μπλουζ ήταν και είναι κομμάτι της νέγρικης εργατικής τάξης, η οποία και μετά το καθεστώς της δουλείας ήθελε να δείξει την αντίδρασή της προς τον υπόλοιπο κόσμο. Δημιουργήθηκε στα μέσα του 19^{ου} αι. και μετά.

Οι οικιακοί δούλοι και οι μαύροι ιερείς, όπως επίσης και σε πολλές περιπτώσεις οι μιγάδες, είχαν καλύτερη τύχη από τους σκλάβους των χωραφιών, οι οποίοι βρίσκονταν ακριβώς στο απόλυτο μηδέν. Ακόμα οι αναπτυσσόμενοι μαύροι προσπαθούσαν να

ξεχάσουν την καταγωγή τους, ενώ αντίθετα, η μαύρη εργατική τάξη δεν προσπαθούσε να βγάλει τίποτα από τη μνήμη της.

Κατά τη διάρκεια της δουλειάς, οι νέγροι σκλάβοι είχαν, στην πλειοψηφία τους, εκχριστιανιστεί. Η νέα θρησκεία μπορούσε να της δώσει μια λυτρωτική διέξοδο και μια ελπίδα για τη ζωή τους.

Πολλές αιρέσεις, όπως οι βαπτιστές προσέγγισαν τους σκλάβους. Σε αυτές τις συνθήκες, άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα τραγούδια των νέγων σκλάβων που ήταν θρησκευτικού περιεχομένου και τα οποία ονομάστηκαν 'spiritual'. Και αργότερα, περίπου στο 1870, δημιουργήθηκαν τα γκόσπελ τα οποία ήταν τραγούδια εκκλησιαστικού καθαρά περιεχομένου και τραγουδιόντουσαν στις λειτουργίες των προτεσταντικών αιρέσεων κυρίως. Αυτά τα τραγούδια είχαν αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα και ήταν acapella, αλλά πολλές φορές συνοδεύονταν από διάφορα μουσικά όργανα και μελωδίες. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα minstrel ήταν τραγούδια και χορευτικά από λευκούς, οι οποίοι ντύνονταν με κουρέλια και βάφονταν μαύροι. Όλες οι κινήσεις τους ήταν τελείως χλευαστικές προς τους μαύρους.

1.6 ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

Τα μπλουζ πριν την εποχή του κλασικού μπλουζ ήταν κυρίως μια λειτουργική μουσική που προήλθε από το τραγούδι της δουλειάς, κάτι που περιοριζόταν σε ένα μόνο τμήμα της ζωής ενός μαύρου σκλάβου. Επίσης στηριζόταν ότι η ζωντανή παρουσίαση τραγουδιών ήταν μία αποκάλυψη, η οποία έδωσε μεγάλη ώθηση στην ιδέα ενός «φυλετικού δίσκου» δηλαδή εμπορικές ηχογραφήσεις που στόχευαν μόνο στη νέγρική αγορά.

Πρώτη η δισκογραφική εταιρεία Okeh πήρε την απόφαση το 1920 να αφήσει μια νέγρα τραγουδίστρια να κάνει μια εμπορική ηχογράφηση η οποία, μάλιστα δεν ήταν κάποια από τις μεγαλύτερες κλασικές τραγουδίστριες, αλλά μια νέα γυναίκα η Μάμι Σμίθ. Ο δίσκος της έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους εκείνη τη χρονιά και έμεινε στην ιστορία σηματοδοτώντας την άνθηση των φυλετικών δίσκων και των μπλουζ ηχογραφήσεων.

Μέχρι το 1923 αρκετές δισκογραφικές εταιρείες είχαν ξεχωριστούς φυλετικούς

καταλόγους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι νέγροι καλλιτέχνες ηχογραφούσαν αποκλειστικά φυλετικούς δίσκους.

Για πρώτη φορά η αφροαμερικάνικη μουσική αντιμετωπίζεται σαν ένα ξεχωριστό μουσικό είδος και οι νέγροι ακροατές για πρώτη φορά απασχολούνται στις δισκογραφικές εταιρείες ως καταναλωτικό κοινό.

1.7 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ BLUES ΜΟΥΣΙΚΗ

Γυναίκες του Blues δεν έτυχαν των ευκαιριών που είχαν οι άνδρες μπλουζίστες, τουλάχιστον στην αρχή. Ένας αρκετά καλός τρόπος για μια γυναίκα τότε να αρχίσει να τραγουδάει ήταν η σχέση με κάποιους από τους γνωστούς bluesmen της εποχής, όπως λ.χ η σχέση της Bertha Lee με τον Charlie Patton. Όσον αφορά όμως τις πιο επαρχιακές περιοχές, για μία γυναίκα αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο, διότι εκεί οι γυναίκες έμεναν πίσω στο σπίτι να μεγαλώσουν τα παιδιά, ενώ οι άντρες έβγαιναν στο δρόμο σαν πλανόδιοι καλλιτέχνες. Έτσι, αρχικά έχουμε τις πρώτες μπλουζ ηχογραφήσεις, με τις γυναικείες παρουσίες στη σκηνή να κάνουν πρώτες τα μπλουζ να προσεχθούν από το κοινό των ΗΠΑ. Στη συνέχεια έχουμε τα μίνστρελ σόου που, και παρείχαν απασχόληση σε πολλές τραγουδίστριες μπλουζ αλλά και συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της έννοιας της επαγγελματίας νέγρας διασκεδάστριας. Με αποτέλεσμα λοιπόν, μέχρι και σήμερα, να θυμόμαστε δεκάδες εκπληκτικές, γυναικείες φωνές στο χώρο του μπλουζ, με τις:

➤ Mamie Smith (the queen of the blues)

Ma Rainey

Bessie Smith

Ida Goodson

Ethel Waters

Alberta Hunter

Lizzie ‘ Memphis Minnie’ Douglas

Victoria Spivey

Ida Cox

Blue Lu Barker

να είναι οι δέκα πιο γνωστές και πιο μελωδικές τραγουδίστριες της blues μουσικής.

Εικόνα 1 :www.celebpicu.com

1.8 BLUES ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Η blues μουσική μιλάει κυρίως για ελευθερία, αγάπη, χωρισμούς και άλλα καθημερινά προβλήματα με πρωταρχικό ρόλο την ελευθερία και τον έρωτα. Τα τραγούδια αυτά τα έλεγαν Αφροαμερικανοί και τραγουδούσαν τα βιώματά τους αφού εκείνη την περίοδο ήταν σκλάβοι.

«*Swing Low Sweet Chariot*»

Το τραγούδι «Swing Low Sweet Chariot» (Κατέβα χαμηλά γλυκιά μου άμαξα) γράφτηκε από την Harriet Tubman, μια σκλάβο, που είχε δραπετεύσει και εκτελούσε χρέη ανιχνευτή βοηθώντας και άλλους σκλάβους να αποδράσουν.

Η κωδική φράση «underground railroad» (υπόγειο τρένο), που λέει κάπου, δεν αναφερόταν σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, αλλά στην ίδια την πράξη τής δραπέτευσης και τής φυγής προς την ελευθερία.

Το υπόγειο τρένο.
όσο παράξενο κι αν φαίνεται.
Μετέφερε πολλούς επιβάτες
Και ποτέ δεν το είδαν.

The Underground train
Strange as it seems
carried many passengers
And never was seen.

Δεν ήταν φτιαγμένο από ξύλο.
Δεν ήταν φτιαγμένο από ατσάλι.
Ήταν ένα τρένο φτιαγμένο από ανθρώπους
κι έτρεχε χωρίς ρόδες.

It wasn't made of wood
It wasn't made of steel
A man-made train that
Ran without wheels.

Το τρένο ήταν γνωστό
με πολλά ονόματα.
Αλλά η πιο γνωστή του ονομασία
ήταν «Το Τρένο της Ελευθερίας».

The train was known
By many a name
But the greatest of all
Was (the Freedom train).

Οι Κουακέροι, οι Ινδιάνοι ,
οι Εθνικοί και οι Εβραίοι
ήταν μερικοί από το πλήρωμα του.
crews.

the quakers, the Indians,
entiles and jews, were some
Of the people who made up the

Ελεύθεροι μαύροι και χριστιανοί
και άθεοι , επίσης.
ήταν οι υπόλοιποι του πληρώματος.
crew.

free blacks and Christians and
atheists, too were the rest of the
people who made up the

Οι εισπράκτορες και οι υπεύθυνοι
έδειχναν το δρόμο τα βράδια,
καθοδηγώντας το τρένο
με το φως του πολικού αστέρα.

Conductors and agents led the way
at night, guiding the train by the north
star light.

Οι επιβάτες ήταν
οι φυγάδες σκλάβοι
που δραπέτευαν, από τη σκλαβιά
και όλο της το κακό .

the passengers were the fugitive
slaves running from
slavery and its evil ways.

Δραπέτευσαν από το μαστίγιο,
και τον επιστάτη από το χώρο της σκλαβιάς
και τον δημοπράτη.

running from the whip and
the overseer, from the slave
block and the auctioneer.

Δεν ήθελαν τα αφεντικά τους
να τους ξαναπιιάσουν,
έτσι οι άντρες ντύνονταν γυναίκες
και οι γυναίκες άντρες.

they didn't want their masters
to catch them again,
so men dressed as women
And the women dressed as man.

B.B. KING THE THRILL IS GONE - LYRICS

The thrill is gone

Η συγκίνηση έχει φύγει

The thrill is gone away

Η συγκίνηση έχει φύγει μακριά

The thrill is gone baby

Η συγκίνηση έχει φύγει μωρό

The thrill is gone away

Η συγκίνηση έχει φύγει μακριά

You know you done me wrong baby

Ξέρεις ότι έχεις κάνει λάθος μωρό

And you'll be sorry someday

Και θα το μετανιώσεις κάποια μέρα

The thrill is gone

Η συγκίνηση έχει φύγει

It's gone away from me

Έχει φύγει μακριά από μένα

Thrill is gone baby

Η συγκίνηση έχει φύγει μωρό

The thrill is gone away from me

Η συγκίνηση έχει φύγει μακριά από εμένα

Although, I'll still live on

Αν και εγώ θα εξακολουθώ να ζω

But so lonely I'll be

Αλλά τόσο μόνος θα είμαι

The trill is gone

Η συγκίνηση έχει φύγει

It's gone away for good

Έχει πάει μακριά για πάντα

Someday I know I'll be open armed baby

Κάποια μέρα ξέρω ότι θα είμαι

με ανοικτή τα χεριά μωρό

Just like I know a good man should

Ακριβώς όπως ξέρω ότι ένας

καλός άνθρωπος θα πρέπει να περιμένει

You know I'm free, free now baby

Ξέρεις ότι είμαι ελεύθερος πια

I'm free from your spell

είμαι ελεύθερος από τα μάγια σου

Oh I'm free, free, free now

Ω, είμαι ελεύθερος τώρα

I'm free from your spell

είμαι ελεύθερος από τα μάγια σου

And now that it's all over

Και τώρα που όλα τελείωσαν

All I can do is wish you well

Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι

να είσαι καλά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ B.B. KING

Ο Riley B. King, καλύτερα γνωστός σαν **B. B. King** (*Μπι Μπι Κινγκ*), γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1925 και είναι Αμερικανός μπλουζ κιθαρίστας και τραγουδοποιός. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της μπλουζ στον κόσμο.

Εν έτει 1949, ο B. B. King ξεκίνησε να ηχογραφεί δίσκους στην εταιρεία *RPM Records* η οποία έδρευε στο Λος Άντζελες. Πολλές από τις πρώτες δουλειές του καλλιτέχνη ηχογραφήθηκαν από τον *Sam Phillips*, ο οποίος αργότερα ίδρυσε την θρυλική *Sun Records* και ανακάλυψε τον Elvis Presley. Ο King ήταν επίσης disc jockey στο Μέμφις, όπου και του δόθηκε το παρατσούκλι *Beale Street Blues Boy* αργότερα γνωστό σαν B.B.

Η πρώτη του επιτυχία πέρα από την καθαρή μπλουζ μουσική ήρθε με το κομμάτι *The Thrill Is Gone* το οποίο ήταν επανεκτέλεση.

Εικόνα 2: www.last.fm

MAMIE SMITH-CRAZY BLUES

I can't sleep at night	Δεν μπορώ να κοιμηθώ την νύχτα
I can't eat a bite	Δεν μπορώ να φάω μια μπουκιά
Cause' the man I love	Επειδή ο άντρας που αγαπώ
He don't treat me right	Δεν μου φέρεται σωστά
He makes me feel so blue	Με κάνει να αισθάνομαι μελαγχολικά
I don't know what to do	Δεν ξέρω τι να κάνω
Sometimes I sit and sigh	Μερικές φορές κάθομαι και αναστενάζω
And then begin to cry	Και έπειτα αρχίζω να κλαίω
'Cause my best friend	Επειδή ο καλύτερος μου φίλος
Said his last goodbye	Είπε το τελευταίο του αντίο
There's a change in the ocean	Υπάρχει μια αλλαγή στον ωκεανό
Change in the deep blue sea, baby	Αλλαγή στα βάθη της γαλάζιας θάλασσας
I'll tell you folks,	Σας λέω παιδιά,
There ain't any change in me	δεν υπάρχει καμιά αλλαγή σε μένα
My love for that man will always be	Η αγάπη μου για αυτόν τον άντρα πάντα θα υπάρχει
Now I can read his letters	Τώρα μπορώ να διαβάζω τα γράμματα του
I sure can't read his mind	Όμως αποκλείεται να διαβάσω την σκέψη του
I thought he's lovin' me	Νόμιζα ότι με αγαπούσε
He's leaving all the time	Με παρατάει συνέχεια
Now I see my poor love was blind	Τώρα βλέπω ότι η φτωχή μου αγάπη ήταν τυφλή

Now I got the crazy blues

Τώρα έχω τρελή μελαγχολία

Since my baby went away

Από τότε που το μωρό μου έφυγε μακριά

I ain't got no time to lose

Δεν έχω χρόνο για χάσιμο

I must find him today

Πρέπει να τον βρω σήμερα

1.9. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ BLUES

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 άρχισε να παρατηρείται μια εκ νέου ανακάλυψη των τραγουδιστών της μπλουζ. Μερικοί συλλέκτες, κριτικοί, μελετητές της λαϊκής μουσικής και κιθαρίστες ταξίδεψαν ως τον Νότο, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν επιτόπιες έρευνες και να σημειώσουν με προσοχή τα λεγόμενα των μπλουζ τραγουδιστών. Οι μουσικοί που ανακαλύφθηκαν ήταν κυρίως γηραιότεροι, βετεράνοι μπλούζμεν. Έτσι, η αναβίωση των μπλουζ έφερε νέο κοινό σε πολλούς παλιότερους καλλιτέχνες. Ωστόσο, τα γούστα των ακροατών διέφεραν ως προς τα μουσικά τους ακούσματα. Στο παρελθόν, τα μπλουζ είχαν προσελκύσει ακροατές με χορευτικούς ρυθμούς και τραγούδια που αφορούσαν τις ζωές, τα προβλήματα και τα όνειρα των ακροατών. Αντιθέτως, το κοινό που αναβίωσε τα μπλουζ κατά τη διάρκεια του 1960 αναζητούσε μια εναλλακτική μουσική από την ελαφριά ποπ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ενώ μερικοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες των μπλουζ να χάσουν τη δημοτικότητα τους, άλλοι που υιοθέτησαν προφανή τοπικά στιλ και τον ήχο των παλιότερων μπλουζ έγιναν ευρέως γνωστοί. Ο κιθαρίστας Τζον Χέρτ (1893-1966) από το Δέλτα του Μισσισιππή έκανε πάλι καριέρα σε μεγάλη ηλικία. Ο Χέρτ ενώ ήταν αγρότης έπαιζε μουσική αλλά δεν ακολούθησε ποτέ το εμπορικό ρεύμα, με αποτέλεσμα όταν ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους το 1928 να ακούγονται παλιομοδίτικοι. Το λαϊκό κοινό προτιμούσε μια ανάμιξη από επαρχιακές χορευτικές μελωδίες και προπολεμικά μπλουζ. Τέλος, η αναβίωση, η διατήρηση αλλά και η καθιέρωση των μπλουζ σαν μια σοβαρή και πολύτιμη μορφή τέχνης οφείλεται στους μελετητές λαϊκών μπλουζ, οι οποίοι επανέκδωσαν και παλιότερους δίσκους που σημείωσαν σημαντικές πωλήσεις.

1.10 Η ΜΠΛΟΥΖ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Η μπλουζ θεωρείται γενικότερα ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο είδος που παραπέμπει σε παλαιότερα μουσικά στιλ. Ο όρος R&B παραμένει σήμερα ο κυριότερος

όρος της μουσικής βιομηχανίας για την αφροαμερικάνικη ποπ, αποτελεί εξέλιξη της μαύρης μουσικής και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη μουσική του παρελθόντος και στη σύγχρονη μουσική. Σήμερα υπάρχει πληθώρα από βιβλία, ηχογραφήσεις, ταινίες και ιστοσελίδες που καταγράφουν έναν ολόκληρο αιώνα μουσικής ιστορίας που αφορά την μπλουζ. Ο Ρόρι Μπλοκ, ο Στιβ Τζέιμς και ένα κύμα από αφροαμερικανούς καλλιτέχνες αναβίωσαν τα ακουστικά στιλ των μπλουζ, ενώ τα ηλεκτρικά στιλ αναβιώθηκαν από τους Ρόμπερτ Κρέι, Στίβι Ρέι Βον και πολλοί άλλοι. Ο Στίβι Ρέι Βον, μάλιστα, ενέπνευσε μια νέα γένια μπλουζ εκτελεστών, οι οποίοι βασίστηκαν σε εκτεταμένα, τεχνικά, καθαριστικά σόλο. Άλλοι καλλιτέχνες όπως ο Κλάρενς Κάρτερ, η Ντενίς Λα Σαλ και ο Μπόμπι Ρας κράτησαν ζωντανή τη σόουλ του 1960 και ένωσαν και πάλι τις ηλεκτρικές κιθάρες με δωδεκάμετρα μοτίβα και συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στα ίδια μέρη γνώρισαν και τα παλιότερα στιλ των μπλουζ. Το εύρος και η ποικιλία καλλιτεχνών, ακροατών και υλικού που τη χαρακτηρίζει, αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά της στοιχεία ως μουσικό είδος. Τέλος, η μπλουζ είναι μια παράδοση, μια προσέγγιση και μια έννοια που αφορά σχεδόν ολόκληρη την αμερικανική μουσική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: PUNK MUSIC

2.1 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ PUNK ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1970 βρισκόταν πολύ κοντά στη γενική απεργία. Ήταν διχασμένη και τα χαρούμενα τραγουδάκια για αγάπες, ήλιους και λουλούδια έμοιαζαν ασυντόνιστα με τους καιρούς.

Το προβληματικό κοινωνικό καθεστώς της εργατικής τάξης, των μεταναστών, η συντηρητικοποίηση της βρετανικής κοινωνίας και η αναπόφευκτη κρατική καταστολή κάθε πολιτικής κοινωνικής έκφρασης είχαν σαν αποτέλεσμα την γέννηση της αντικουλτούρας του punk. Η ροκ μουσική ήταν μουσική φόρμα αποδεκτή από την κοινωνική και καλλιτεχνική ελίτ και οι μουσικοί της είχαν ενταχθεί πλήρως στα σαλόνια της καλλιτεχνικής βιομηχανίας. Είχε αποκοπεί από την κοινωνική πραγματικότητα και διαιώνιζε τους κοινωνικούς διαχωρισμούς του παθητικού θεατή και του μεταφυσικά ταλαντούχου μουσικού. Οι μουσικές κουλτούρες των μεταναστών αναμείχθηκαν, όπως και οι ίδιοι οι μετανάστες με τους φτωχούς γηγενείς.

Ουσιαστικά, διαμόρφωσε άθελά του, την μόδα της άρνησης και την έκανε το δυνατό σημείο της μουσικής βιομηχανίας από το 1980 και μετά. Τεχνικά, με πολύ απλά όργανα και μικρή διάρκεια τραγουδιών βρίσκονταν μαζί με το κοινό και οι συναυλίες κρατούσαν το πολύ 1 ώρα. Απέναντι στην ρατσιστική αστυνομία και τα περιστατικά αστυνομικής βίας και την γενικότερη πολιτική της Θάτσερ υπήρξε κοινωνικός οργανισμός πολιτικής και καλλιτεχνικής έκφρασης που πήρε τις μορφές του punk. Το punk rock και τα παρακλάδια του διατήρησαν τις προσδοκίες για κοινωνική αλλαγή και έδωσαν τον χώρο για την καλλιτεχνική έκφραση αυτού του οράματος.

2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ PUNK ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το πανκ είναι μουσικό είδος που έγινε γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του '70. Οι ρίζες του βρίσκονται στο garage rock αλλά και σε συγκροτήματα όπως οι MC5, Stooges, Ramones και New York Dolls, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του '70 όμως έγινε δημοφιλές στην Αγγλία από συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols, οι Clash, οι Crass κ.α.

σαν μουσική ενός κινήματος πολιτικής και κοινωνικής καταγγελίας και αμφισβήτησης του κατεστημένου.

Παίζεται συνήθως με κιθάρα, μπάσο & ντραμς, σπάνια και πλήκτρα ή άλλα όργανα, και οργισμένα φωνητικά. Προέρχεται από το ροκ, ειδικότερα το garage rock και είναι μουσική απλή, με έμφαση στις απλές ρυθμικές δομές (τυπικά 4/4 και δομή chorus-verse), την ταχύτητα και την ενέργεια, με στίχους που συνήθως θίγουν κοινωνικά, πολιτικά ή προσωπικά θέματα, συχνά οργισμένοι ή χλευαστικοί. Οι συνθέσεις ήταν συνήθως σύντομες (αρκετές φορές κάτω από δυο λεπτά) σαν αντίθεση στις επικές συνθέσεις του progressive και του κλασικού ροκ, ενώ ο ρυθμός κοφτός και νευρικός, σε αντίθεση με την disco που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή. Πολλοί από τους πανκ μουσικούς ήταν επαγγελματίες, αρχικά αρνούσαν όμως να παίξουν κάτι παραπάνω από μερικές κοφτές συγχορδίες, επίσης θέλοντας να αντιτεθούν στο τεχνικό παίξιμο που αποθεώθηκε από τους ροκ μουσικούς, ενώ άλλοτε οι μουσικοί ήταν ερασιτέχνες, με ελάχιστη ή λίγη τεχνική, που όμως ταίριαζαν με τη φιλοσοφία και την απλότητα της πανκ μουσικής.

Μια ιστορική στιγμή για την πανκ ήρθε το 1976 στο Μάντσεστερ. Ο Τόνι Ουίλσον είναι ένας φιλόδοξος αλλά απογοητευμένος τηλεοπτικός ρεπόρτερ που προσπαθεί να ανακαλύψει μια καινούργια μεγάλη είδηση. Μετά την παρακολούθηση μιας συναυλίας του παντελώς άγνωστου γκρουπ Sex Pistols πείθει το κανάλι του να τους μαγνητοσκοπήσει ζωντανά. Αυτή η κίνηση θα προκαλέσει μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων. Το πάθος του με τη μουσική θα οδηγήσει αυτόν και τους φίλους του στην ίδρυση της Factory Records και αργότερα του περίφημου club Hacienda που θα σταθούν το όχημα για την ανάδειξη αρκετών punk συγκροτημάτων.

Αναβίωση γνώρισε το πανκ τα τελευταία χρόνια, με συγκροτήματα όπως οι Offspring ή οι Greenday που δεν αντιπροσωπεύουν όμως το κλίμα της πρώτης σκηνής του '80. Από τις σύγχρονες mainstream πανκ μπάντες συχνά λείπει το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα και η στάση τους θεωρείται από πολλούς ξένη ως προς το αυθεντικό ύφος και την αντιεμπορική στάση του πανκ.

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ PUNK ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

SEX PISTOLS

Οι **Sex Pistols** ήταν πανκ συγκρότημα από τη Βρετανία. Ένα από τα συγκροτήματα που ξεκίνησαν το είδος στην Αγγλία, είναι αυτοί που το έκαναν γνωστό σε μεγαλύτερο κοινό, επηρεάζοντας πολλά μεταγενέστερα συγκροτήματα τόσο σε μουσικό επίπεδο, όσο και καθιερώνοντας το πανκ σαν *μόδα*, με την υποστήριξη του

Εικόνα 3: 3pointmagazine.gr

μάνατζέρ τους και σχεδιαστή μόδας Μάλκομ Μακκλάρεν. Το γκρουπ σχηματίστηκε το 1975 και ουσιαστικά διαλύθηκε το 1978 με την αποχώρηση του τραγουδιστή Τζόνι Ρότεν. Το 2002 οι Sex Pistols ενώθηκαν ξανά για μια σειρά συναυλιών.

THE CLASH

The Clash είναι το όνομα βρετανικού πανκ μουσικού συγκροτήματος, που ιδρύθηκε το 1977 αποτελώντας μέρος του πρώτου κύματος της αγγλικής πανκ μουσικής. Εκτός από την πανκ ροκ, πειραματίστηκαν με τη ρέγκε, το σκα, το dub, τη φάνκ τη

ραπ και το ροκαμπίλι. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της καριέρας τους, οι Clash αποτελούνταν από τους Τζό Στράμερ (Joe Strummer, πρώτα φωνητικά και ρυθμική κιθάρα), Μικ Τζόουνς (Mick Jones, πρώτη κιθάρα και φωνητικά), Πώλ Σίμονον (Paul Simonon, μπάσο, φωνητικά) και Νικ «Τόπερ» Χέντον (Nick “Topper” Headon, ντραμς και κρουστά). Ο τελευταίος εγκατέλειψε το συγκρότημα το 1982, ενώ εσωτερικές συγκρούσεις οδήγησαν στην αποχώρηση του Τζόουνς τον επόμενο χρόνο. Το συγκρότημα συνέχισε με νέα μέλη, ωστόσο διαλύθηκε το 1986.

THE DAMNED

Συγκρότημα από την Βρετανία που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1976 . Ήταν το πρώτο πανκ ροκ συγκρότημα που κυκλοφόρησε κομμάτι ("New Rose"), άλμπουμ (Damned Damned Damned) και είχε εμφάνιση βρετανικά chart καθώς και περιοδεία στις ΗΠΑ. Ενσωμάτωσαν διάφορα στιλ στην μουσική τους όπως τα garage rock και psychedelic rock.

Εικόνα 5: www.dyingscene.com

2.4 Η ΜΟΔΑ ΤΩΝ PUNK FANS

Η μόδα της πανκ έχει εμφανιστεί από την δεκαετία του 70 από κάποιους νέους οι οποίοι μέσα από το πανκ δημιούργησαν το δικό τους στιλ που μέσα από αυτό έκφραζαν την αντίθεση τους για το πολιτικό σύστημα της Αγγλίας. Ουσιαστικά έκφραζαν την γνώμη τους άλλα με έναν διαφορετικό τρόπο και έδειχναν την αντίθεση τους με σύμβολα αναρχισμού. Επίσης η ένδυση τους ήταν λίγο ακραία για εκείνη την εποχή και τα ρούχα τους είχαν συνήθως πιο άγρια στοιχεία . Φορούσαν ρούχα και αξεσουάρ με τρουκς και καρφιά, δερμάτινα μπουφάν καθώς επίσης και σκισμένα τζιν, παντελόνια-σωλήνα και κολάν. Τα παπούτσια ήταν Biker boots και Ankle boots και τα διάφορα T-shirts με στάμπες από ροκ μπάντες.

Τα διάφορα χτενίσματα που καθηλώνουν πραγματικά τον οποιοδήποτε γιατί είναι τόσο παράξενα όσο και ωραία. Το βάψιμο του προσώπου είναι έντονο δίνοντας έμφαση στα μάτια κυρίως με σκουρόχρωμα χρώματα όπως το μαύρο. Γενικότερα όλο το στιλ της πανκ δίνει περισσότερο έμφαση στο μαύρο.

Στην σημερινή εποχή οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές έχουν επαναφέρει την μόδα της πανκ στις βιτρίνες και πραγματικά φαίνεται πώς το στιλ της πανκ παραμένει διαχρονικό. Ο σημερινός κολοσσός της μόδας έχει αναγεννηθεί παίρνοντας πολλά στοιχεία από το παλιό στιλ της πανκ με λίγο διαφορετικό τρόπο η **αναρχία δίνει ξανά πνοή στο στιλ.**

Εικόνα 6: dark.pozadia.gr

Εικόνα 7: dark.pozadia.gr

2.5 ΤΟ PUNK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 1979 στο κατάστημα δίσκων «Pop Eleven» στο Κολωνάκι πλήθος αντίτυπα του πρώτου δίσκου των Dire Straits βρίσκονταν κάτω από την ετικέτα «PANK POK». Τα πράγματα φαίνονταν συγκεχυμένα. Οι Dire Straits «πούλαγαν» στην Ελλάδα, το «πανκ ροκ» ίσως να πούλαγε κι αυτό αν μεταμφιεζόταν κατάλληλα, αν παρέπεμπε σε έναν καινούργιο ήχο, που ήταν όμως σχετικά εύπεπτος από μια γενιά που απείχε χρονικά μόλις δέκα περίπου χρόνια από τη Γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτή η λανθασμένη καταχώρηση των Dire Straits και η επίσης λανθασμένη άτυπη δήλωση του punk ότι

βρισκόταν εκεί δείχνουν πως ό,τι καινούργιο και άγνωστο ακόμη ερχόταν από την Αγγλία έπρεπε αυτόματα να χαρακτηριστεί νεωτερισμός και η νεωτερικότητα στη μουσική ήταν εκείνη την εποχή ταυτόσημη με το punk. Όμως γρήγορα τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν. Η αληθινή punk μουσική θ' αρχίσει να διοχετεύεται και να ερμηνεύουν το House of the Rising Sun σε «punk εκτέλεση», όπως το εξήγγειλαν οι ίδιοι. Ήταν ίσως επηρεάζει: Το 1980, σε συναυλία στο Γήπεδο του Ζωγράφου, οι Παρθενογένεσις η πρώτη βόμβα. Τούτο το γεγονός πυροδότησε μια ολόκληρη γενιά μουσικών που, μόλις κατάφεραν να κατακτήσουν μια στοιχειώδη γνώση των βασικών οργάνων του ροκ (κιθάρα, μπάσο, τύμπανα), εξαπέλυσαν την ορμητικότητα του teenager σε κάθε ανάλογη περίσταση και αφορμή. Κανένα σίγαστρο δεν λειτουργούσε πλέον. Το punk ήταν εδώ.

2.6 Η PUNK ΚΑΙ Η DO IT YOURSELF ΕΚΦΡΑΣΗ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο χώρο του Do It Yourself (καν'το μόνος σου) οι “καλλιτέχνες” αρνούνται συνήθως το ρόλο του καλλιτέχνη, μιας και θεωρούν ότι ο εν λόγω ρόλος αντιπροσωπεύει μια ελίτ της καπιταλιστικής κυριαρχίας και άρα ότι διαχωρίζει τους “ανώτερους-καλλιτέχνες” από τις “αλλοτριωμένες μάζες. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι “καλλιτέχνες” της D.I.Y σκηνής, αντιδρώντας σε λογικές ιεραρχίας, επιλέγουν συνήθως μια αντιεμπορευματική προσέγγιση, με την έννοια ότι δεν βιοπορίζονται από την τέχνη του.

Στις αυτοοργανωμένες, αντιεμπορευματικές συναυλίες δεν υπάρχει υποχρεωτική είσοδος και δίνεται βαρύτητα στην ελεύθερη συνεισφορά. Δεν υπάρχουν χορηγοί, ούτε κάλυψη ή διαφήμιση από τα media, ούτε μπράβοι στην είσοδο.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε πως το D.I.Y είναι αναπόφευκτα πολιτικό, μιας και η πολιτική διάσταση αποτελεί ιστορικά και λογικά εγγενές του στοιχείο. Από μουσική άποψη, π.χ., το D.I.Y αμφισβητεί τις καλλιτεχνικές αυθεντίες καθώς και τους πάσης φύσεως “ειδικούς”. Αρνείται κάθε μορφή ιεραρχίας και εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στην έκφραση και γενικώς χαρακτηρίζεται από μια ελευθεριάζουσα αντίληψη.

Εξάλλου, η πορεία του μέσα στο χρόνο συνδέθηκε με κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, όπως αυτά για τα δικαιώματα των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των κρατουμένων, των ζώων και με δράσεις ενάντια στο ρατσισμό και στον εθνικισμό.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως στην εν λόγω κοινότητα δε μπορούν να ανήκουν άτομα ή ομάδες με εξουσιαστικές τάσεις, καθώς η λογική του D.I.Y είναι εκ των πραγμάτων αντιεξουσιαστική. Το γεγονός αυτό, εξάλλου, μπορεί να διαγνωσθεί όχι μόνο στη στάση, αλλά και στο λόγο των “καλλιτεχνών” που “ανήκουν” σε αυτό το “χώρο” (επί παραδείγματι στο στίχο των συγκροτημάτων).

Σχέσεις ανθρώπινες, ουσιαστικές βασισμένες στην άμεση επαφή. Προσωπική εμπειρία και όχι τηλεοπτική καθημερινότητα. Κοινωνία της πραγματικότητας και όχι του θεάματος. Ελεύθερη δημιουργία και όχι εμπορευματοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ROCK MUSIC

3.1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘50

Το πασίγνωστο αυτό μουσικό είδος προέρχεται από την αμερικανική ήπειρο, 150 χρόνια πριν, τότε που οι “μαύροι” και οι “λευκοί” μετανάστες προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν και να εκφραστούν μουσικά, οι μεν με την Jazz και οι δε με την Country.

Έτσι, ο συνδυασμός αυτός της μουσικής των σκλάβων αλλά και της αγγλοκελτικής folk παράδοσης οδήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 50’, έπειτα από πληθώρα ζυμώσεων και επεξεργασιών, σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα ως Rock n’ Roll.

Το Rock N’ Roll ως ονομασία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1934 στο “Merry Go Round”, film της Transatlantic, soundtrack της οποίας αποτελούσε το τραγούδι “Rock N’ Roll”. Στις 21 Μαρτίου του 1952 διοργανώθηκε η πρώτη rock n’ roll συναυλία μπροστά σε ως επί το πλείστον αφροαμερικανικό ακροατήριο. Άλλωστε, σε πρώτο στάδιο, το rock n’ roll αποτελούσε μια εναλλακτική μορφή του Rhythm N’ Blues. Το νέο μουσικό είδος διαδόθηκε και στους λευκούς νέους μέσω του ραδιοφώνου στην Νέα Υόρκη.

Ο όρος έχει την εξής σημασία:

Rock: Το πρώτο συνθετικό έχει τη ρίζα του στη λέξη *rocking*, η οποία χρησιμοποιούνταν από τις gospel χορωδίες του αμερικανικού νότου έτσι ώστε να περιγράψει μια κατάσταση έκστασης.

Roll: Το δεύτερο συνθετικό προέρχεται από τη λέξη *rollicking* (= κεφάτος, θορυβώδης) Σύμφωνα όμως με μια άλλη απλούστερη εκδοχή, “Rock N’ Roll” σημαίνει “σκλήρυνε και κύλα” και αποτελούσε σεξουαλικό υπονοούμενο των μαύρων της Αγγλίας πολύ πριν τη δεκαετία του 1950.

Για να “στεριώσει” όμως για τα καλά το νεοφερμένο είδος έπρεπε να περάσουν 3 ακόμη χρόνια. Στις 12 Απριλίου του 1954 λοιπόν ο Bill Halley (Bill Halley and the Comets) κυκλοφόρησε το πλέον κλασικό και πασίγνωστο “Rock Around the Clock”. Είχε προηγηθεί όμως στις 4 Ιανουαρίου του ίδιου έτους η πρώτη ηχογράφιση του “Βασιλιά” Elvis Presley για τη Sun Records του προαναφερθέντα Sam Phillips. Αναμφίβολα όμως το “Rock Around the Clock” με την τεράστια εμπορική επιτυχία που σημείωσε στη συνέχεια, αποτέλεσε την επίσημη αρχή του μουσικού είδους που σήμερα ονομάζουμε

απλά ως rock. Δε θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να παραληφθεί και η αναφορά σε έναν ακόμη μεγάλο της πρώιμης rock σχολής. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Chuck Berry τον κατά πολλούς "εφευρέτη" των κιθαριστικών εισαγωγών αλλά και των solos. Η πρώτη του σημαντική επιτυχία δεν ήταν άλλη από το μνημειώδες "Roll Over Beethoven", το οποίο ηχογραφήθηκε στις 29 Μαΐου του 1956.

Η καθιέρωση της rock n' roll μουσικής στις συνειδήσεις του αμερικανικού νεανικού ακροατηρίου ήταν πλέον γεγονός. Η Ιστορία όμως έχει δείξει πάμπολλες φορές πως η πλειοψηφία των ανθρώπων αντιδρά συνήθως αρνητικά και με περίσσια δόση συντηρητισμού στην εμφάνιση οτιδήποτε νέου και προοδευτικού. Το rock δε θα μπορούσε να αποτελέσει φυσικά εξαίρεση καθώς ούτως ή άλλως κατά πολλούς "δημιουργήθηκε για να προκαλεί. Χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί η ακύρωση πληθώρας συναυλιών από το Σεπτέμβριο του 1956 και έπειτα από ορισμένα club ενώ παράλληλα, όσες δεν ακυρώνονταν, διεξάγονταν υπό αστυνομική επίβλεψη και με απαγόρευση του χορού!

Το rock κύμα είχε αρχίσει πλέον να εξαπλώνεται!

3.2 Η ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '60

Τη δεκαετία του '60, η αμερικανική νεολαία άρχισε να επαναστατεί στην ανέμελη, καταναλωτική στάση που επικρατούσε στις τάξεις των νέων του '50. Εναντιώθηκε μαζικά στον πόλεμο στο Βιετνάμ και ξεπρόβαλε μια νέα, απελευθερωμένη στάση ζωής. Απ' τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της δεκαετίας του '60 ήταν η ποικιλία σε δημιουργία νέων μουσικών τάσεων και ήχων, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Η μουσική έγινε πολιτικοποιημένη, λόγω των πολλών κοινωνικών αναταραχών

Η δεκαετία του '60 είναι σίγουρα μια περίοδος αμφισβήτησης, ζωντανίας, και απελευθέρωσης. Πρόκειται για μια εποχή που ξεχωρίζει πολιτικά και ιδεολογικά, καθώς γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η δολοφονία του Martin L.King και του Che Guevara, το φοιτητικό κίνημα το Μάη του '68 στη Γαλλία, δημιούργησαν ένα κλίμα μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη να αμφισβητήσει τον κατεστημένο και άνισο κόσμο, να παλέψει εναντίον του ρατσισμού.

Η μουσική δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από αυτήν την κοινωνική αλλαγή. Εμφανίζονται ονόματα όπως οι Kinks, ο John Coltrane, οι Beatles, ο Bob Dylan, οι The Velvet Underground, οι Moody Blues, ο Jimmy Hendrix, οι Pink Floyd, οι Who, οι Doors, οι Rolling Stones και άλλα επίσης σημαντικά ονόματα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής.

Ως επιστέγασμα των μουσικών αυτών ζυμώσεων αλλά και της έξαρσης του πολέμου στο Βιετνάμ, διοργανώνονται τα φεστιβάλ των Monterey και Woodstock.

➤ **Monterey International Festival**

Διοργανώθηκε στο Monterey της California από τις 16 έως και τις 18 Ιανουαρίου το 1967 με προσέλευση 200.000 θεατών.

Το φεστιβάλ του Monterey, δεν ήταν απλά συναυλίες καλλιτεχνών σε ένα φεστιβάλ, αλλά ήταν η γιορτή μιας κουλτούρας που βρισκόταν σε εγρήγορση. Το όχημα που το οδήγησε, ήταν το flower power, ένα ξεκάθαρο κίνημα της Δυτικής Ακτής που διακήρυξε μια θετική φόρμα έκφρασης απέναντι στη ζωή.

Έγιναν απίστευτες εμφανίσεις στο φεστιβάλ αυτό. Ξεχώρισε η Janis Joplin κάνοντας ένα καταπληκτικό –εκτός ελέγχου- φινάλε στο “Ball and Chain”, οι Who που κατέστρεψαν όλα τους τα όργανα στο φινάλε τους με το “My Generation” και ο Jimmy Hendrix που έκαψε την κιθάρα του στην κυριολεξία. Το φεστιβάλ έκλεισε με την εξωτική και βαθιά ατμοσφαιρική 18λεπτη μουσική του Ravi Shankar. (Ο “Beatle” George Harrison, είχε ήδη “εισαγάγει” το ινδικό sitar στη rock μουσική.

➤ **Woodstock Festival**

Το Φεστιβάλ Γούντστοκ ήταν ένα τετραήμερο ροκ μουσικό φεστιβάλ. Ξεκίνησε στις 15 και έληξε στις 18 Αυγούστου του 1969. Έλαβε χώρα σε φάρμα, που ανήκε στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης. Η προσέλευση των θεατών αναμενόταν στις 60,000, ωστόσο, στο χώρο παρευρέθηκαν, περίπου, 500,000 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανήκαν στο κίνημα των hippies. Πολλά μουσικά συγκροτήματα δεν κατάφεραν ποτέ να φθάσουν στο χώρο του φεστιβάλ, παραμένοντας στο αεροδρόμιο, λόγω του τεράστιου αριθμού των θεατών. Με τη λήξη του, σχηματίστηκε το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που είχε ποτέ συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μέσα στις τρεις αυτές ημέρες, σημειώθηκαν ένας θάνατος από υπερβολική δόση ναρκωτικών, ένα δυστύχημα με τρακτέρ, δύο γεννήσεις, ενώ οκτώ μέλλουσες μητέρες απέβαλαν. Την ασφάλεια, τη σίτιση και την ιατρική περίθαλψη είχε αναλάβει η εταιρεία Hog Farm. Συνολικά, ιατρική βοήθεια χρειάστηκαν πάνω από 5,000 άνθρωποι, οι 797 εκ των οποίων, λόγω υπερβολικής χρήσης ουσιών.

Οι ιδέες που προέβαλλε το Φεστιβάλ Γούντστοκ ήταν υπέρ της ειρήνης, της αγάπης, της ελεύθερης χρήσης ναρκωτικών και του ελεύθερου έρωτα και κατά του πολέμου.

Το 1979, το 1989, το 1994 και το 1999, έγιναν απόπειρες αναβίωσης του θρυλικού φεστιβάλ, σε Ευρώπη και Αμερική. Ωστόσο, οι προσπάθειες γνώρισαν παταγώδη αποτυχία, καθώς δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα ή κάποια συγκεκριμένη ιδέα, που να προβαλλόταν από αυτά και τους νέο-χίπις, αν και από μουσικής πλευράς, είχαν μαζευτεί τα μεγαλύτερα ονόματα.

3.3 Η ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '70

Μια τρελή δεκαετία θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε γιατί η δημοφιλής μουσική της rock είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις στα φώτα της δημοσιότητας και της μουσικής βιομηχανίας. Την δεκαετία αυτή θεμελιώθηκε το κλασικό ροκ που ακούμε μέχρι και σήμερα. Το ροκ συνδυάστηκε με την αντίθεση στην επικρατούσα κοινωνική κουλτούρα στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Εντούτοις, στη δεκαετία του 1970, η μουσική ροκ έγινε πολύ δημοφιλής και στο κοινό που ακολουθούσε τις γενικές τάσεις ως προς τη μουσική.

Από εκείνη την δεκαετία ξεχώρισαν διάφορα καλλιτεχνικά συγκροτήματα από διάφορα είδη της ροκ μουσικής όπως οι QUEEN, BLACK SABBATH, AC/DC, AEROSMITH .
Λίγα λόγια για αυτά τα σπουδαία συγκροτήματα:

QUEEN: δημιουργήθηκαν το 1971 στο Λονδίνο. Τα αρχικά μέλη που πλαισίωναν το συγκρότημα ήταν ο Φρεντι Μερκιουρι ο Μπράιαν Μει ο Ροτζερ Τειλор και ο Τζον Ντικον. Τα πρώτα τραγούδια τους ήταν κυρίως εμπνευσμένα από την Heavy metal και την Progressive rock.

BLACK SABBATH: είναι ένα αγγλικό ροκ συγκρότημα, που σχηματίστηκε στο

Μπέρμιγγαμ το 1968. Βασικά μέλη του συγκροτήματος είναι ο Οζί Όζμπορν, ο Τονι Αϊόμι και ο Γκιζερ Μπάτλερ αναφέρονται ως πρωτοπόροι του heavy metal.

AC/DC: είναι ένα αυστραλιανό hard rock συγκρότημα, που δημιουργήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973 από τους Σκοτσέζικης καταγωγής αδερφούς Ανγκους και Μάλκομ Γιανγκ. Θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της hard rock μουσικής μαζί με τους Black Sabbath, Deep Purple και Led Zeppelin.

AEROSMITH: είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα της ροκ μουσικής σκηνης, το οποίο δημιουργήθηκε το 1970 από τον τραγουδιστή Steven Tyler και τον κιθαρίστα Joe Perry. Το εν λόγω δίδυμο πλαισιώθηκε από τον μπασίστα Tom Hamilton, τον κιθαρίστα Brad Whitford και τον ντράμερ Joey Kramer.

3.4 Η ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80

Το rock την δεκαετία εκείνη είχε φτάσει κυριολεκτικά στο αποκορύφωμα του εκείνη την εποχή. Γίνεται δημοφιλές κυρίως το **hard rock**, το **alternative rock** και το **heavy metal** κάνει τα πρώτα του βήματα. Κατά κοινή ομολογία, τα '80s ήταν η δεκαετία για το heavy metal, η περίοδος εκείνη κατά την οποία «έφτιαξε» το όνομά της κι ανέδειξε μπάντες όπως οι Iron Maiden και οι Metallica:

Iron Maiden: είναι ένα αγγλικό heavy metal μπάντα σχηματίστηκε στο, στο Ανατολικό Λονδίνο, το 1975. Μέλη Στιβ Χάρις, Νίκο Μακ Μπρέιν, Τζάνικ Γκερς.

Οι Metallica είναι ένα heavy metal συγκρότημα από τις ΗΠΑ. Ιδρύθηκαν στις 28 Οκτωβρίου 1981. Τα μέλη της είναι ο Τζέιμς Χέτφιλντ, Λαρς Ούλριχ, Κέρκ Χάμετ, και ο Ρόμπερτ Τρουχίγιο.

3.5 Η ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '90

Τέλος, η δεκαετία του '90 έχει χαρακτηριστεί ως μια περίοδος κρίσης για το classic rock και το heavy metal. Η ανάπτυξη του grunge των Nirvana, των Pearl Jam και των Alice in Chains παραμέρισε τα metal συγκροτήματα από το προσκήνιο. Όμως αυτό δεν εμπόδισε νέες και παλιές μπάντες να ξεχωρίσουν. Η alternative rock όμως άνθισε τη δεκαετία του '80, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της τρέλας των νέων του '90 και από τότε, έχει

παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής μέχρι και σήμερα.

Μουσικά όργανα – Στίχοι - Ρούχα

Όσον αφορά τα μουσικά όργανα, στην rock υπερισχύουν τα ντραμς και ηλεκτρικές κιθάρες. Στην παραγωγή μουσικής όμως επίσης συμμετέχουν τα πλήκτρα και το και το ηλεκτρικό μπάσο. Τα έγχορδα όργανα συνήθως παίζουν σε distortion mode, δηλαδή με παραμόρφωση ήχου.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τους στίχους, αναφέρονται στον έρωτα ,στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, στον θάνατο ή στα ναρκωτικά. Στην δεκαετία του 60 οι στίχοι ήταν πολιτικοποιημένοι με σαφή εναντίωση στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Οι άνθρωποι της ροκ έχουν ιδιαίτερο τρόπο ντυσίματος. Το χρώμα που κυριαρχεί στα ρούχα τους είναι το μαύρο. Τα μπλουζάκια τους συνήθως έχουν στάμπες. Τα παντελόνια τους και τα μπουφάν ή τα γιλέκα τους είναι δερμάτινα. Συνήθως αυτοί που παίζουν ή τραγουδούν έχουν μακριά μαλλιά. Επίσης τα παπούτσια τους είναι αρβύλες ή άλλου είδους μποτάκια. Μέσα από τα ρούχα τους προσπαθούν να προβάλλουν τις αρχές και τα πιστεύω τους, όπως για παράδειγμα το σύμβολο της αναρχίας σαν στάμπα στις μπλούζες τους.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Μουσική ως Κίνημα Ελευθερίας

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η μουσική αποτέλεσε τον πυρήνα μιας αλλαγής τόσο της εμφάνισης όσο και του τρόπου σκέψης των ακροατών της. Όλοι οι νέοι εκδηλώνονταν για μια ολοκληρωμένη αλλαγή της ζωής τους. Η μουσική επηρέασε από τον τρόπο ζωής και δημιουργίας των ανθρώπων, μέχρι και τον τρόπο που αισθάνονται, ερωτεύονται, σκέφτονται η ακόμα και ντύνονται.

Σίγουρα, η μουσική πάντα αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην κοινωνία , αλλαγές στον τρόπο που βλέπουμε την ζωή, που προσεγγίζουμε τους ανθρώπους και τη φύση , που διαμορφώνουμε σχέσεις, που αντιστεκόμαστε στην εξουσία. Η μουσική μπορεί να διδάξει πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με την δύναμη της αγάπης, μπορούμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς και τις επιθυμίες μας και ταυτόχρονα να απελευθερώσουμε και τους άλλους ανθρώπους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαδικτυακές πηγές

- grooveroots.wordpress.com
- artmag.gr
- apopsy.blogspot.com
- www.ypovryxio.gr
- www.asxetos.gr
- www.musicheaven.gr
- againstthesilence.wordpress
- newskathimerini.gr
- www.tar.gr
- <http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/mta/2013/ChondrogiannisNikos/document-1372402587-549271-31272.tkl>
- www.wikipedia.gr