



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN**

**TÍTULO DE LA TESIS:
The Beatles: el impacto en la cultura de masas
en la década de 1960**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

P R E S E N T A:
Ana Karen Garay Sánchez

ASESOR:
Mtra. Francisca Cruz Camargo

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 2019



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

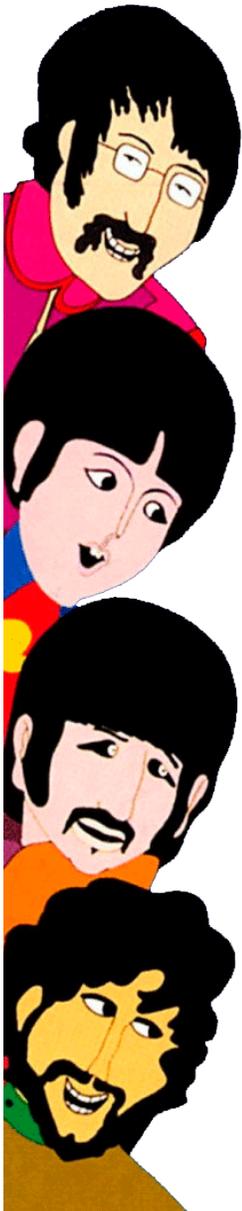
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Contenido

Introducción.....	7
1.- Cultura de masas y comunicación.....	11
1.1.- Comunicación.....	11
1.2.- Cultura de masas.....	14
1.3.-Teoría de usos y gratificaciones.....	18
2.- Contexto socioeconómico de la década de 1960.....	24
2.1.- La guerra fría.....	25
2.2.- Movimiento Hippie: el <i>flower power</i>	29
2.3.- La guerra de Vietnam.....	32
2.3.- Los derechos civiles.....	36
2.4.- La liberación de la mujer.....	40
2.5.- 1968: el año de los movimientos estudiantiles.....	44
2.5.1 Mayo francés.....	46
2.5.2 Movilización estudiantil México 1968.....	49
3. - Quiénes son The Beatles.....	54
3.1.-Yeah, yeah, yeah: Inicios 1959-1963.....	55
3.2.-El tonto de la colina: Los años revolucionarios 1964-1966.....	61
3.3.-Y al final el amor que recibes es igual al amor que das: La separación 1967-1970.....	69

4. - El fenómeno cultural The Beatles.....	77
4.1.- Primera etapa Beatle: el amor adolescente y el rock and roll.....	78
4.2.- Segunda etapa Beatle: el despertar de la conciencia.....	94
4.3.- Tercera etapa Beatle: la psicodelia.....	102
4.4.- Cuarta etapa Beatle: el final de una era.....	115
Conclusiones.....	124
Fuentes de consulta.....	128



*Oigo a los Beatles con un cierto
miedo, porque siento que me
voy a acordar de ellos por todo
el resto de mi vida.*

-Emilio García Riera



Introducción

El objetivo de esta investigación es mostrar el impacto de los medios de comunicación en la cultura de masas. Para ello se ha tomado a The Beatles, uno de los fenómenos culturales más visibles de los últimos 50 años.

Cuando se habla de The Beatles puede creerse que todo está dicho. A menudo seguimos recibiendo noticias de las hazañas que a casi 50 años de su disolución siguen logrando. Alrededor del mundo se han realizado cientos de biografías, cancioneros, programas de radio y televisión, documentales, películas y cualquier cosa que se pueda imaginar intentando retratar la conmoción que causaron y siguen causando en la sociedad.

The Beatles revolucionó la música de manera definitiva. ¿Un cliché? Claro que lo es. Pero sólo es porque es verdadero. Y un cliché es la única forma que existe para explicar algo tan sobrecogedor y apabullante como la influencia de The Beatles en la cultura del siglo XX.¹

La genialidad, personalidad y talento de sus integrantes eclipsan a todo lo que está detrás. Para que The Beatles se convirtieran en el fenómeno cultural que fueron (y siguen siendo) debió haber algo más. Claro que el talento y la genialidad son necesarios. Pero como es bien sabido nada sucede por casualidad; y mucho menos cuando hablamos de las industrias culturales.

Durante la década de 1960 los medios masivos de comunicación ya habían dejado atrás el *star system* que durante las décadas anteriores había servido para promulgar los valores éticos, morales y estéticos de la sociedad burguesa. Los 60 serían la base de un cambio cultural en el que las celebridades estarían sujetas a la valorización e imitación por parte del público.

A finales del siglo XIX y principios del XX la reorientación de la economía, los nuevos rasgos del sujeto individual y el avance tecnológico hicieron que el sector terciario se desarrollara más que ningún otro. Los medios masivos de

¹ Guzmán, José Luis; "25 canciones para dejar de odiar a The Beatles (y amar a George Martin)"; México, *Rolling Stone*, abril 2016, p. 28.

comunicación, pertenecientes a este sector, tuvieron un increíble auge y la posibilidad de llegar a un número inimaginable de personas.

Así gracias a la tecnología y los mass media la generación de la década de 1960 se convirtió en la primera en poder presenciar casi al instante el acontecer del mundo entero. Espectadores del mundo entero comenzaron a darse cuenta de que sus angustias, inquietudes, sueños, anhelos y molestias eran las de millones de personas. No estaban solos. Soliviantados en las imágenes y sonidos de todo el orbe comenzó un cambio de conciencia por parte de amplios sectores de la sociedad.

Los deseos de cambio encontraron eco en las nuevas propuestas culturales. Durante la década de 1960 los movimientos estéticos, literarios, cinematográficos pero sobre todo musicales tuvieron un impacto decisivo en el rumbo de las acciones. La música se convirtió en el producto de consumo más popular en el mundo industrializado.

La música convertida en espejo de las ideologías haría de la canción el mejor vehículo para expresar las ideas. Como brazo activista de la cultura popular, el rock comenzaría a definirse en los años sesenta como un vehículo expresivo capaz de trascender el ámbito de entretenimiento y ambicionar cierto alcance intelectual.²

De la mano de estas propuestas musicales, que no se estancaron en ello y buscaron otros medios para expresar las ambiciones y sueños de toda una generación, surgieron los nuevos representantes de la cultura. Los subversivos que habrían de desbancar a lo antes establecido para reclamar su lugar.

Sus representantes levantarían el clamor por una participación cada vez mayor de los jóvenes en las decisiones políticas y económicas. Serían los principales motivadores de la contracultura. Mostrarían la parte más humana y estarían sujetos a la imitación de la audiencia.

² Solé Blanch, Jordi; *Antropología de la educación y pedagogía de la juventud: procesos de enculturación*; España, Universitat Rovira, p. 273.

Sea como fuere, el rock se convertiría en el símbolo más expresivo de la protesta juvenil de los años 60 mientras la imagen pública del ídolo <<roquero>> quedaría subrayada por su indulgencia, el hedonismo y la tolerancia con que se sumergiría en todos los placeres prohibidos, desde la escala de drogas hasta la promiscuidad sexual, adelantándose así a una conducta que debería ser imitada por miles de jóvenes para enfrentarse al estilo de vida de la despreciable sociedad adulta.³

En el primer capítulo se abordaran los conceptos teóricos que darán sustento a la investigación. La relación entre la comunicación y la cultura de masas. El papel de los medios masivos ante las exigencias del público será explicado por la teoría de Usos y Gratificaciones. Y las repercusiones de los cambios socioculturales en la concepción de las celebridades con el divismo contemporáneo, como lo llama el sociólogo Franco Rositi (1980).

El segundo capítulo ofrece el contexto socioeconómico de la década de 1960. Los hechos más trascendentes que ayudaron a definir el panorama en el que se llevaría a cabo el fenómeno cultural The Beatles. La guerra fría y la polarización del planeta, el movimiento hippie y la subversión de sus valores en la sociedad burguesa, la guerra de Vietnam y la crítica al poder del complejo militar-industrial, la batalla pacífica por los derechos civiles, el papel de la mujer en la sociedad y los movimientos estudiantiles.

El tercer capítulo está dedicado a repasar de manera general la carrera de The Beatles. Conocer quiénes eran y qué hicieron durante su carrera como agrupación allanará el camino para comprender su posición en la industria cultural. Y finalmente en el capítulo cuatro se abordara de manera detallada el concepto cultural del cuarteto de Liverpool. Sus alcances mediáticos y desde luego el papel de los medios masivos de comunicación para que ello ocurriera.

Espero además poder contribuir a romper con la censura, prejuicio y estigma impuestos sobre temas como el que a continuación se desarrollará. Recordando la vieja tradición filosófica de Parménides, en la que hay ideas de cualquier cosa. El estudio de objetos en apariencia banales, como con frecuencia se considera a los bienes de lujo (la música, la televisión, la alta costura, etc), también produce ganancias científicas.

³ Ibídem; p. 277.

1.- Cultura de masas y comunicación

The Beatles se convirtieron en un fenómeno cultural de dimensiones mundiales. Ello fue gracias al comportamiento del público y la influencia de los medios masivos de comunicación. El auge tecnológico facilitó la absorción de la cultura de elite y la cultura popular para poder llegar a una enorme diversificación de mass media y dar paso a la cultura de masas.

Todas esas precisiones son necesarias para poder alcanzar nuestro objetivo de mostrar el impacto de los medios de comunicación en la cultura de masas. Además de dar sustento teórico a esta investigación.

1.1.- Comunicación

Definir qué es comunicación en primera instancia parece un hecho sencillo. Comunicarse es algo tan cotidiano que hacemos sin siquiera detenernos a pensar en los factores que intervienen en ello. Sin embargo, el proceso comunicativo es un complejo entramado de elementos lingüístico-sociales. Para el lingüista Roman Jakobson el proceso comunicativo está constituido por los siguientes elementos:

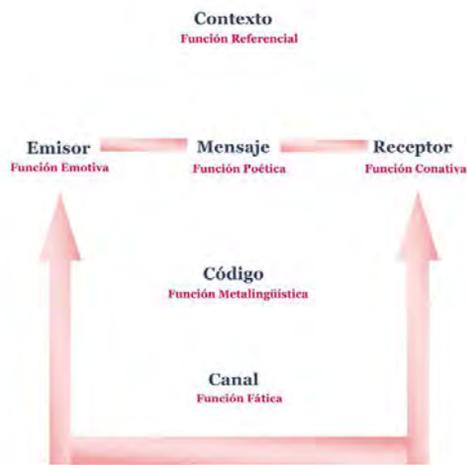


Ilustración 1: Diagrama de comunicación de Roman Jakobson

El EMISOR envía un MENSAJE al DESTINATARIO. Para ser operativo el mensaje requiere de un CONTEXTO al que hacer referencia (al que también se le denomina de manera un tanto ambigua, *referente*), que debe resultar abarcable para el destinatario y, por tanto ha de ser o de naturaleza verbal o susceptible de ser verbalizado; un CÓDIGO común (en su totalidad o, al menos, en parte) al emisor y al destinatario (en otras palabras, al codificador y al descodificador del mensaje), y, por último, un CONTACTO, un canal físico y una conexión psicológica entre emisor y destinatario, que les permita iniciar y mantener la comunicación.⁴

⁴ Escandell Vidal, Victoria; *La comunicación. Lengua, cognición y sociedad*; España, Ediciones Akal, 2014, p. 14.

Definidos los elementos que conforman el proceso comunicativo comenzaremos a describir los tipos de comunicación existentes y las características que poseen. El tipo de comunicación estará basado en el número de personas que actúan en ella. Primero describiremos la comunicación intrapersonal:

Este tipo de comunicación se refiere a la que alguien realiza consigo mismo; es decir, el emisor y el receptor son el mismo individuo, como si se hablara a sí mismo. Este es un acto comunicativo que realizamos frecuentemente y es muy útil para darnos ánimos, reflexionar sobre nuestro comportamiento o nuestra vida, para conocernos mejor. Es unilateral porque el mensaje se envía desde y para uno mismo.⁵



Ilustración 2: Comunicación intrapersonal

En la comunicación intrapersonal el código no es tan importante pues se realiza en el interior de la persona y no está sometido al entendimiento de otra.

Ahora abordaremos las características de un tipo de comunicación diferente, la comunicación interpersonal:



Ilustración 3: Comunicación interpersonal

Se realiza a partir de la interacción directa entre dos personas [...] Entre el emisor y el receptor se maneja un código común. Los participantes comparten un mismo fin o intención, el cual, precisamente, provoca la relación comunicativa, además puede ser distinto al del resto del grupo social.⁶

En este caso para que se pueda dar el proceso comunicativo se necesita el emisor y el receptor compartan un código y un contexto. Este tipo de comunicación es la base de la convivencia e integración social.

⁵ Universidad Autónoma Popular de Veracruz; “Tipos de comunicación: Intrapersonal e Interpersonal”; <http://www.universidadupav.edu.mx/>, S/F, Fecha de acceso: 15 de mayo de 2018.

⁶Ídem.

Aunque en la comunicación interpersonal emisor y receptor son dos personas diferentes no posee las características suficientes para que el mensaje llegue a un número mayor de receptores.

En los casos en los que el mensaje llega a miles o incluso millones de destinatarios es conocido como comunicación masiva:

La comunicación de masas implica “la posibilidad de transmitir mensajes a miles o millones de personas al mismo tiempo. Este desarrollo propio de las últimas décadas ha acelerado la comunicación convirtiéndola en un fenómeno global. El aporte tecnológico ha contribuido de manera decisiva a la masificación de la comunicación.”⁷

La característica fundamental de este tipo de comunicación, como ya se ha dicho, es la capacidad de transmitir un mensaje a miles o millones de personas. Para que esto pueda realizarse se necesita un canal de gran alcance. El desarrollo



Ilustración 4: Comunicación masiva

tecnológico de la comunicación está íntimamente ligado al desarrollo de la cultura de masas. La razón, es porque existe la posibilidad de crear nuevas tecnologías con mayor alcance de receptores.

Cuando el número de receptores es tan amplio toman características que determinan su actuar frente al mensaje emitido, se da una democratización del gusto. Entonces los medios de comunicación acogen características de sus destinatarios para diseñar estrategias que les permitan crear mensajes más contundentes.

Por la naturaleza masiva de la difusión de sus productos y servicios y por la naturaleza universal y estandarizada de sus formas de organización, gestión y

⁷Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt; “Comunicación de masas”; Alemania, Periodismo online, p. 5-6.

producción, los medios de comunicación juegan un importante papel en el desarrollo y consolidación de la cultura de masas.⁸

Este cambio en el paradigma de la comunicación. Donde el auge tecnológico facilita el consumo de los medios masivos de comunicación y con ello la creación de una cultura de masas repercute directamente en la dinámica social.

Paralelamente la aparición de nuevos medios de expresión, como la fotografía, el cine, la prensa, la radio o la TV da lugar a un nuevo ámbito cultural que se caracterizaba por la amplitud de su público y por la aparición de nuevos géneros, soportes, temas y lenguajes estéticos.⁹

1.2.- Cultura de masas

Estas alteraciones en la dinámica social desembocan en nuevas formas de concebir al mundo y por ende un cambio cultural. Pero ¿qué es cultura? Responder esta interrogante no es sencillo, no obstante, la definición del antropólogo social Bronislaw Malinowski va más de acuerdo con el objeto de estudio de esta investigación.



Ilustración 5: Componentes de la cultura

Hacia la mitad de la década de los 40, Malinowski defiende en su obra *Una Teoría científica de la cultura* (1944) la idea de que la cultura existe para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del individuo. La cultura, de esta

manera, se constituye como una herramienta que responde a las necesidades de los seres humanos [...] Uno de los axiomas del funcionalismo planteado por Malinowski dice: “Desde un punto de vista dinámico, esto es, con referencia al tipo de actividad, la cultura puede ser analizada en cierto número de aspectos como la educación, el control social, la economía, los sistemas de conocimiento, creencia y moralidad y demás modos de expresión artística y creadora”.¹⁰

⁸Universidad de Murcia; *Sociedad de masas, cultura de masas y comunicación de masas*; España, Universidad de Murcia, 2011, p. 233.

⁹*Ibidem*; p. 226.

¹⁰ Fernández Prado, José María; *Industrias culturales, medios de comunicación y fenómeno fan: el particular caso de los Beatles*; España, Campus Público María Zambrano Segovia, 2015, p. 9-10.

Antes de siglo XIX la cultura estaba dividida en alta cultura o de elite y cultura popular o baja. Cada una estaba orientada hacia un tipo determinado de público, designado en mayor medida por el prestigio social y los recursos económicos.

La cultura de élite o 'alta cultura' venía a corresponder con la cultura formalizada y reconocida como tal, expresada en las obras de arte, y caracterizada por la autoría reconocida, el refinamiento, el prestigio social, la codificación intencional de las formas y recursos, y el valor político. Las primeras tecnologías de la comunicación (el pergamino, el papel, la imprenta) y las tecnologías de la expresión artística aparecen asociadas a la cultura de élite y contribuyen a configurar la cultura letrada, fundamentalmente basada en la escritura, que caracteriza la historia de Occidente.



Ilustración 6: Ballet, considerado una expresión artística de alta cultura



Ilustración 7: Traje tradicional para rito popular, considerado baja cultura

La cultura popular o 'baja cultura' venía a corresponder con el inmenso territorio de la tradición, donde confluyen los usos sociales del pueblo, los relatos orales, los ritos populares, la artesanía y la música popular, etc. Constituye la expresión

de identidad de grupos sociales más o menos diferenciados y forma estrechamente parte de su vida cotidiana. Se caracteriza por el anonimato, la espontaneidad, la codificación no intencional de las formas y recursos, la ausencia de prestigio social o valor político, su naturaleza esencialmente pragmática y oral, la ausencia de refinamiento o abstracción, etc.¹¹

El auge tecnológico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX trajo consigo una diversificación de los medios de comunicación y la oportunidad de llegar a un mayor número de personas. Comenzó una nueva orientación de la cultura.

¹¹Universidad de Murcia; *op. cit.*; p. 226.

La cultura que antes se había dividido en alta cultura o de elite y cultura popular o baja serían absorbidas, transformadas, producidas, reproducidas y difundidas por los medios masivos de comunicación; sujetas al consumo de un amplísimo número de receptores. En esta industrialización convergen lo cultural, lo tecnológico-industrial y lo económico.



Ilustración 8: La radio fue uno de los primeros medios masivos surgidos del auge tecnológico

La reorientación de una economía de producción (capitalismo industrial) hacia una economía financiera desde finales del siglo XIX, converge así con las nuevas formas de vida urbana y con los nuevos rasgos del sujeto individual (división trabajo/ocio). El racionalismo funcional se extiende a la vida cotidiana, con el consiguiente desarrollo del sector terciario (servicios) cuyo proceso satisface simultáneamente los requisitos funcionales de la vida urbana (comercio, transportes, etc.) y de la vida individual (distribución de productos, ocio...).¹²

Ante este panorama los medios masivos de comunicación se convirtieron en productores y difusores de cultura. Los productos culturales son difundidos, evaluados y calificados por los propios medios de comunicación quienes los presentan ante un gran público.

Los productos culturales deben cumplir con ciertos estándares que garanticen su aceptación en la sociedad. La aceptación de una propuesta cultural dependerá de que tan útil le sea al espectador en sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales, como lo expone Malinowski. Estas necesidades son el resultado del entorno social, las tensiones y los conflictos dados dentro de un espacio y tiempo determinados.

Como sucede siempre, la inserción de nuevas tecnologías trajo repercusiones en la forma y organización del trabajo. De pronto había más instantes libres y menos horas de labor. Las personas utilizaron este tiempo para la recreación en los

¹²*Ibidem*; p. 219.

medios masivos de comunicación. Pronto la producción de contenidos rebasó los ratos libres del público desembocando en la sobreproducción cultural.



Ilustración 9: La televisión medio para la recreación

El aumento de la oferta de los mensajes de los mass media ha sido verdaderamente atisigador, encontrándose los ciudadanos euroamericanos con una gran oferta cultural muy superior a la admitida por las posibilidades de su tiempo libre y que les obliga a una estricta selectividad en sus opciones.¹³

Surgió entonces la pregunta de cómo el público selecciona los mensajes de los mass media. Se comenzó con el estudio de los mensajes emitidos por los medios masivos de comunicación y la forma en que intervenían en la vida cotidiana de las personas.

¹³Gubern, Román; *Comunicación y cultura de masas*; España, Ediciones Península, 1977, p. 176-177.

1.3.- Teoría de Usos y Gratificaciones



Ilustración 10: Elihu Katz

A finales de la década de 1950 el joven sociólogo Elihu Katz emprendió sus estudios orientados a crear una nueva teoría en el campo de la comunicación masiva. Basado en los principios funcionalistas de Lasswell, Merton, Wright y Lazarsfeld; quienes establecieron en la década de los 40 la premisa de considerar al individuo como un ente activo, correlacionado con su entorno y por ende contextualizado. Estas observaciones rompían con las teorías anteriores para las cuales los medios masivos de comunicación eran

omnipotentes y cuyo mensaje era infalible ante receptores descontextualizados, manipulables y pasivos.

Robert Merton fue uno de los teóricos de esta corriente, pero se le debe reconocer que fue el que más se dedicó a los aspectos comunicacionales. Se movió dentro de la naciente especialización en mass communication research e invirtió parte de sus primeros escritos en definir las *funciones* y *disfunciones* en una sociedad. Entendía a las primeras como las conductas esperadas o deseadas por la autoridad social mientras que las segundas son las respuestas no deseadas y hasta contrarias a las del mensaje.¹⁴

Fue hasta el año de 1974, después de una intensa investigación durante la década de 1960, que Elihu Katz publicó junto a Jay G. Blumler *Los usos de la comunicación masiva* donde se abordó por primera vez la Teoría de Usos y Gratificaciones. Su hipótesis establece que los medios de comunicación masiva son eficaces solo cuando las necesidades del individuo son gratificadas.

El público escoge deliberadamente los medios que mejor se adecuen a sus exigencias. El cuestionamiento de ¿qué efecto tienen los medios de comunicación en las personas? Cambia a ¿qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación?

¹⁴ Do Campo Spada, Daniel; "CORRIENTES DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS—II La Teoría Funcionalista"; Argentina, *Grupo Interamericano de Reflexión Científica*, marzo 2015, p. 4.

El rol de la audiencia es activa en una competencia entre medios de comunicación para obtener más público. Con este nuevo enfoque donde el público posee mayor inferencia sobre los contenidos en los medios masivos de comunicación y por ende tiene la oportunidad de escoger aquellos que le parezcan más útiles dentro de su contexto social. Se establecieron categorías de las relaciones de las audiencias con los medios de comunicación que después derivaron en una tipología de gratificaciones:



Ilustración 11: El público gratifica con su preferencia al medio con su preferencia.

Evasión:

La situación social produce tensiones y conflictos, el consumo de los medios los atenúa.

Entrega información:

La situación social crea la conciencia de determinados problemas que exigen atención. La información sobre ellos puede buscarse en los medios.

Ilusión:

La situación social ofrece escasas oportunidades reales de satisfacer determinadas necesidades. Estas necesidades se procuran satisfacer, de forma delegada, en los medios.

Refuerzo de valores:

La situación social crea determinados valores. Su satisfacción y su refuerzo son facilitados por las comunicaciones de masa.

Sensación de pertenencia e identidad grupal:

La situación social proporciona y determina expectativas de familiaridad, pertenencia e identidad con grupos sociales con consumos específicos. El consumir y disfrutar los mismos mensajes permite sostener la pertenencia a grupos sociales de referencia.¹⁵

¹⁵ S/N; "La Teoría de Usos y Gratificaciones"; <http://comunicacion2ucg.blogspot.mx/2011/06/la-teoria-de-usos-y-gratificaciones.html?m=1>, Fecha de publicación: Junio de 2016, Fecha de acceso: 13 de julio de 2017.

Elihu Katz afirmó: *no importa cuán grande y poderoso sea el medio, éste no podrá ejercer ningún tipo de influencia sobre un individuo al que la información o el impacto creado por dicho medio no le haya resultado útil dentro del contexto social y psicológico en el que éste se desenvuelve.*

La gratificación de necesidades ocurre de dos maneras distintas: 1) gratificaciones que resultan de la experiencia placentera del contenido de los medios y que son sueltas durante el proceso de consumo (gratificaciones culturales), y 2) gratificaciones que resultan del aprendizaje de información del contenido de los medios, y subsecuentemente utilizarlo en asuntos prácticos (gratificaciones de contenido, cognitivas o instrumentales).¹⁶

Los estudios de Katz en el terreno de la comunicación se dieron a la par de una serie de cambios sociales que pudieron influenciar fuertemente en sus observaciones. Sí bien es cierto que antes con el funcionalismo ya se le había dado al público un papel más determinante ante los medios masivos de comunicación la teoría de Usos y Gratificaciones le concedió el papel central.

Así pues, la contribución más importante de Usos y Gratificaciones al campo de la comunicación es el hecho de que la audiencia no es impotente ante los 'mass media', más bien es activa y se propone utilizar el contenido de los medios para servir a sus muy particulares propósitos e intereses.¹⁷

Este nuevo paradigma en teorías de comunicación masiva dio pie a una nueva interpretación de la sociedad y sus alcances. Un gran cambio si tenemos en cuenta que durante los años 20 del siglo XX se reducía a la sociedad a un papel pasivo y descontextualizado.

Es impensable que la plasmación de esos ideales que los jóvenes trataban de transmitir hubieran calado en la población sin la masificación y el desarrollo de la industria de la información.

¹⁶ Varela Mejía, José Ignacio; "La dura realidad: Usos y Gratificaciones aplicada a los "Reality Shows"; http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n24/24_jvarela.html, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 12 de julio de 2017.

¹⁷ *Ídem.*

Muchas fueron las causas que produjeron estos cambios sociales, pero la más importante estuvo ligada a lo que denominamos Mass Media y a su cambio en el emisor del mensaje. Según Umberto Eco, “la situación como cultura de masas tiene lugar en el momento en el que la masa es la protagonista de la vida social”.¹⁸



Ilustración 12: Marcha feminista, 1960

Uno de los fenómenos que Katz pudo observar y que posiblemente ayudó a construir la teoría de Usos y Gratificaciones fue el divismo contemporáneo. El divismo es un “centro de relaciones estructurales y concreta actividad social en gran parte de las sociedades contemporáneas”.¹⁹



Ilustración 13: Claudette Colbert, actriz del Star System

Entre la década de 1920 y 1930 la industria cinematográfica de Estados Unidos comenzó el *star system*. Es decir que “el interés de la prensa de masas estadounidense ya se había volcado sobre la <<biografía>> y la vida privada de personajes célebres (sobre todo de los lanzados por la industria del espectáculo)”.²⁰ Sin embargo dados los cambios en la industria cultural y los cambios sociales el divismo de la

década de 1960 era muy diferente.

Sí bien el divismo de 1920 y 1930 se caracterizaba por la exaltación eufórica de personajes por parte de sectores de la sociedad, igual que el divismo contemporáneo, se distingue porque solo es proyectivo y estático. También por la distancia que se crea entre divo y público; la extensión e inmediatez de los medios de comunicación masivos han propiciado un deterioro de formas de espectáculo más directas.

¹⁸ García Galicia, Samuel; *El impacto mediático de los Beatles en el cine*; España, Universidad de Valladolid, 2015, p. 6.

¹⁹ Rositi, Franco; *Historia y teoría de la cultura de masas*; España, Editorial Gustavo Gili, 1980, p. 110-111.

²⁰ *Ibidem*; p. 111.

Lo que más lo caracteriza respecto a épocas anteriores es la riqueza de sus componentes imitativos [...] a través de la exhibición de cualidades y virtudes imitables o en cualquier caso susceptibles de ser sometidas a normales criterios de valoración: o sea, a través de la propuesta, rechazada o aceptada colectivamente de los modelos de comportamiento realizables.²¹



Ilustración 14: Janis Joplin es considerada una de las figuras más destacadas del nuevo divismo de la década de los 60

refieren generalmente a la esfera de las relaciones interindividuales”.²² En contraste con el divismo del *star system* donde los divos estaban sujetos a las rígidas exigencias morales deseadas por la sociedad burguesa además de una vida emocional al margen de toda emotividad.

Estas simples pero muy marcadas diferencias entre la concepción de los ídolos denotan ya un cambio de valoración y apreciación en torno a la cultura. Un cambio con respecto a los estándares establecidos en épocas anteriores. Las diferencias se pueden resumir en tres puntos esenciales:

- a) Surge a partir de sociedades extremadamente complejas y extendidas, cuyas partes integrantes mantienen una alta interdependencia recíproca; sus dimensiones de desarrollo son a menudo internacionales o, para utilizar una palabra más sugestiva, planetarias;
- b) Se sirve sobre todo de medios de comunicación de masas; por otra parte aumenta cierto tipo de contactos más directos entre divos y sectores de su público (por ejemplo, en manifestaciones más o menos espontáneas de simpatía por parte de

²¹Ídem.

²² Ibídem; p. 113.

la multitud), pero la posibilidad de aproximarse al divo ya apenas corresponde, con escasas y determinadas excepciones, a las líneas de la estratificación social;

- c) Se configura como ampliamente orientado hacia la dirección identificativa y semirrealista, proponiendo a la valoración colectiva <<configuraciones de lo posible>>.²³

Desde luego que los medios masivos jugaron un papel importante en este cambio de noción pero es más claro que este cambio no hubiera sido posible sin la presión de la sociedad. Una sociedad que deseaba cada vez más sentir familiaridad, pertenencia e identidad frente a las propuestas culturales ofrecidas.

Es justamente en ese momento cuando los medios de comunicación se centran en esos cambios artísticos y sociales y los hacen protagonistas de la cultura de masas. Así pues, movimientos culturales emergentes en el cine, arte y música fueron el canal mediante el cual los jóvenes pudieron expresarse ante las adversidades y el malestar social que sufrieron.²⁴



Ilustración 15: Durante la década de 1960 surgieron movimientos sociales desarrollados mayoritariamente por jóvenes

²³ *Ibíd*em; p. 112.

²⁴ Galicia García, Samuel; *op. cit.*, p. 6.

2.- Contexto socioeconómico de la década de 1960

Para alcanzar los fines de esta investigación se debe abordar el contexto socioeconómico de la época. La sociedad y economía de los 60 tuvieron características que terminaron por influir en el cuarteto de Liverpool y en su avasalladora influencia en la cultura. La década de 1960 fue testigo del crecimiento artístico y desarrollo de uno de los fenómenos más impresionantes en la cultura de masas, The Beatles.

Abarcar todos y cada uno de los hechos definitorios de este contexto sería una tarea titánica que escaparía al objetivo de este trabajo. Por esa razón, se han escogido los fenómenos con mayor impacto a escala mundial.

La década de 1960 es sin lugar a duda una de las más convulsas etapas en la historia moderna. En sus anales quedaron escritos el nuevo equilibrio geopolítico resultado de la segunda guerra mundial, el orden social en el que la juventud tomaría el control, la lucha por los derechos civiles, la equidad de género, el movimiento hippie y una corriente cultural que terminaría por representar las esperanzas y sueños de toda una generación.

Los jóvenes rechazaban los ideales materialistas que eran emitidos concienzudamente por el capitalismo de posguerra y se rebelaban contra sus gobiernos. Nació un clima de inestabilidad social en el que se rompieron las barreras sociales y culturales, teniendo como consecuencia un nuevo futuro de posibilidades para los jóvenes de generaciones posteriores.²⁵

Lo antes enunciado no habría sido posible sin que se desarrollara un clima social, político y económico muy particular. En el ambiente de la década de los 60 se podía oler el cambio. Bob Dylan lo cantaba, la respuesta estaba ya en el aire; una serie de sucesos surgidos en décadas anteriores, estaban a punto de explotar. En el ajedrez del tiempo las piezas estaban ya acomodadas para que 1960 se convirtiera en la década de ruptura y creación de nuevos paradigmas. Una época llena de conflictos de los cuales nacería una nueva luz.

²⁵ García Galicia, Samuel; *El impacto mediático de los Beatles en el cine*; España, Universidad de Valladolid, 2015, p. 6.

2.1.- La Guerra fría



Ilustración 16: E.E.U.U y la URSS se reparten el mundo

La segunda guerra mundial culminó cuando Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para derrocar a las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón). Después de ello el globo terráqueo quedó repartido entre las dos potencias de la segunda guerra mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética.

El mundo se polarizó, por simplificarlo de alguna manera, entre socialistas y capitalistas. La zona que había ocupado la URSS al final de la segunda guerra sería para ésta. Mientras E.E.U.U controlaría el resto del mundo donde el capitalismo estaba asentado, además del hemisferio occidental y los océanos.

La repartición había sido inequitativa sin embargo ambas potencias terminaron por aceptar que ninguno de los dos podía meterse en los dominios del otro. El caso más claro es Alemania que quedó dividida no solo ideológicamente, sino físicamente. En 1961 fue construido el muro de Berlín. Éste dividía a Alemania Federal perteneciente al bloque capitalista de la Alemania del Este perteneciente al bloque socialista.

Después de la segunda guerra mundial Estados Unidos se alzó como el gran ganador; había impuesto su hegemonía en gran parte del mundo aumentando su avasallador dominio militar y, por lo tanto, político. La Unión Soviética en cambio había sufrido grandes bajas en lo militar y en lo económico.

En resumen, mientras que a los Estados Unidos les preocupaba el peligro de una hipotética supremacía mundial de la URSS en el futuro, a Moscú le preocupaba la hegemonía real de los Estados Unidos en el presente sobre todas las partes del mundo no ocupadas por el ejército rojo. No hubiera sido muy difícil convertir a una URSS agotada y empobrecida en otro satélite de la economía estadounidense, más poderosa por aquel entonces que todas las demás economías mundiales juntas. La intransigencia era la táctica lógica.²⁶

No obstante al arreglo al que habían llegado de no meterse en los dominios del otro ambos frentes comenzaron un plan de ataque contra su rival ideológico. La Unión Soviética comenzó a financiar revueltas y gobiernos socialistas; como la revolución cubana en 1953. Mientras E.E.U.U apoyaba revueltas y golpes de estado como la guerra de Vietnam.

Además el apoyo a la ideología comunista por parte de diversos sectores de la sociedad provenientes de países capitalistas propició un clima de psicosis por parte de las dos potencias. Tanto la URSS como los Estados Unidos querían demostrar su dominio político, militar e ideológico. Sin embargo uno y otro estaban conscientes de los riesgos que traería consigo un nuevo enfrentamiento.



Ilustración 17: Capitalismo y Socialismo eran las dos vertientes ideológicas durante la guerra fría

La solución fue seguir en paz con la advertencia de que cualquier afrenta podría desembocar en un conflicto militar. Ambas potencias comenzaron una carrera para construir la tecnología militar más innovadora.

Este proceso comenzó casi inmediatamente después de la segunda guerra mundial y culminó 40 años después, con la caída de la URSS.

²⁶ Hobsbawn, Eric; *Historia del siglo XX*; Argentina, Grijalbo Mondadori, 1999, p. 238.

Así, ambos bandos se vieron envueltos en una loca carrera de armamentos que llevaba a la destrucción mutua, en manos de la clase de generales atómicos y de intelectuales atómicos cuya profesión les exigía que no se dieran cuenta de esta locura. Ambos grupos se vieron también implicados en lo que el presidente Eisenhower, un militar moderado de la vieja escuela que se encontró haciendo de presidente en pleno viaje a la locura sin acabar de contagiarse del todo, calificó, al retirarse, de «complejo militar industrial», es decir, la masa creciente de hombres y recursos dedicados a la preparación de la guerra. Los intereses creados de estos grupos eran los mayores que jamás hubiesen existido en tiempos de paz entre las potencias. Como era de esperar, ambos complejos militar-industriales contaron con el apoyo de sus respectivos gobiernos para usar su superávit para atraerse y armar aliados y satélites, y, cosa nada desdeñable, para hacerse con lucrativos mercados para la exportación, al tiempo que se guardaban para sí las armas más modernas, así como, desde luego, las armas atómicas.²⁷

Hacia finales de la década de 1950 los ánimos se calentaron entre ambos bloques con la intervención de la URSS en la revolución cubana que acabó con la ascensión al poder de un gobierno socialista. Hecho que a E.E.U.U ponía nervioso dada su



Ilustración 18: Fidel Castro líder de la revolución cubana

cercanía geográfica; su contrataque fue imponer un embargo comercial a principios de 1960. Este agravio propició un clima de hostilidad que perduraría toda la década.

La generación de 1960 veía un futuro incierto. Aunque en los países desarrollados existía una riqueza económica sin precedentes se les determinó a trabajar bajo la consigna de destinar los más recursos posibles al desarrollo militar. Crecieron con el constante temor de una tercera guerra mundial, pero no habían experimentado en carne propia las vicisitudes de un enfrentamiento global. Fueron el resultado de

²⁷ *Ibíd*em; p. 339-340

la explosión demográfica de la posguerra, el denominado *baby boom*. Nunca antes el planeta había estado tan habitado.

Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. [...]Con el correr del tiempo, cada vez había más cosas que podían ir mal, tanto política como tecnológicamente, en un enfrentamiento nuclear permanente basado en la premisa de que sólo el miedo a la «destrucción mutua asegurada» (acertadamente resumida en inglés con el acrónimo MAD, «loco») impediría a cualquiera de los dos bandos dar la señal, siempre a punto, de la destrucción planificada de la civilización. No llegó a suceder, pero durante cuarenta años fue una posibilidad cotidiana.²⁸



Ilustración 19: Durante la década de 1960 se dio un cambio cultural alrededor de todo el mundo

expansionismo político-militar. Sin embargo por virtud de esa misma juventud la generación de la década de 1960 no se quedaría callada, tomaría las calles y comenzaría la primera revolución juvenil.

Esta explosión demográfica trajo como consecuencia que durante la década de 1960 la sociedad estuviera constituida en su mayoría por jóvenes. A pesar de ser mayoría sus deseos y opiniones eran acalladas por gobiernos intransigentes y autoritarios. Interesados más que cualquier otra cosa en el

Al llegar la década de los sesenta, el joven airado de la década anterior, atormentado en sus propias confusiones por su paso a la madurez, prepararía el camino a una nueva generación dispuesta a enfrentarse a todo símbolo de autoridad y echarse a la calle para mostrar su contrapoder. Sería la primera revolución juvenil de la historia. Las nuevas costumbres juveniles librarían un combate abierto contra el poder político imperante y los convencionalismos del orden moral burgués. Un movimiento que ya no encabezarían los desheredados de la fortuna sino los hijos privilegiados de las clases medias y los obreros ilustrados, tras un siglo de escuelas públicas.²⁹

²⁸ *Ibíd.*; p. 230.

²⁹ Solé Blanch, Jordi; *op. cit.*, p. 255.

2.2.- Movimiento Hippie: el *flower power*



Ilustración 20: El poder de las flores

Para la juventud de la década de 1960 no había tiempo que perder. La constante inestabilidad política en el planeta y la posibilidad de que toda vida acabara con solo pulsar un botón creó un clima de inmediatez.

Ahora tenían acceso a la educación, nunca antes hubo tantos jóvenes integrados a una educación universitaria. Además la reorganización del trabajo les dio más tiempo libre. Como resultado tuvieron más oportunidad de convivir, de organizarse, de debatir y exponer sus opiniones.

Desde los beats, a través del movimiento por los Derechos Civiles y la lucha racial, la pobreza, hasta la guerra y el imperialismo americano, la línea sería la de un creciente compromiso, activismo político y participación. Sería así como se forjaría una crítica contra el “sistema”: pobreza en medio de la opulencia, el poder del complejo “militar-industrial” [...], la obscenidad de la guerra y el neo-imperialismo americano a escala global, la “gran mentira” de la manipulación de los mass media, el “creciente absurdo” de amplios sectores de la juventud...³⁰

³⁰ *Ibidem*; p. 268.

Ese despertar a la realidad en la que vivían desembocaría en un creciente movimiento de oposición a las estructuras institucionales. El movimiento hippie fue una respuesta transgresora a los valores implantados tras la segunda guerra mundial.

Nacido en E.E.U.U rechazaba abiertamente aquellas mentiras que el sistema se había encargado de implantar y pronto se extendería por todo el mundo. Sus antecesores directos eran la Beat Generation, un movimiento literario que buscaba generar conciencia social a través del arte.

La Beat Generation se desplegarían definitivamente los deseos de marginación, de no integrarse en el sistema porque había que oponerse a las formas de pensar y de vivir de su país, así como a sus planteamientos políticos y a la conformación de la sociedad, llena de puritanismos, prejuicios y convencionalismos.³¹

El movimiento hippie tomó ese rechazo a las estructuras, a la forma de vida imperante, la moral burguesa, la discriminación y la intervención político-militar a países oprimidos y comenzó un proyecto social opositor. Creó un sistema de contravalores en el que el amor era la principal fuerza de cambio.

Representaría algo más amplio que abarcaría más que el sexo. Sería una afirmación compleja, una auténtica caja de resonancias. <<Primero es una liberación de los tabús represivos de la vida de clase media que rodean la experiencia sexual. Segundo,



Ilustración 21: El amor es la continuidad física y espiritual

el Amor representa la continuidad física y espiritual entre los hombres. Tercero, significa una ternura inclusiva y receptiva hacia los otros, un respeto sagrado por las relaciones personales (en un mundo donde las relaciones personales son frágiles y contingentes). Cuarto, está el amor que abarca la totalidad de la humanidad, ingenuo y

³¹ *Ibíd*em; p.256.

vulnerable en su simplicidad aparente pero transformado en la filosofía hippie en una especie de poder silencioso.³²



Ilustración 22: Los nativos americanos se convirtieron en un emblema para los hippies

Esta filosofía la pondrían de manifiesto en la nueva cultura. Tomarían como emblema a los indios americanos quienes relegados por la sociedad estadounidense representaban la simplicidad en medio de la acelerada carrera tecnológica. La idea de poseer solo lo necesario, lo vital para sobrevivir y esa veneración hacia la

naturaleza. “Sarapes, cascabeles y cencerros, bandas en la cabeza, plumas y mocasines se convertirían en los rasgos centrales de la manera de vestir hippie”.³³ También convergerían con las ideologías religiosas y místicas de oriente. Adoptarían como propias las figuras de Buda, Karma y la música emanada del citar de Ravi Shankar. Comenzaría la búsqueda del zen.

En la experimentación por nuevos caminos en el subconsciente emprenderían el uso recreativo de las drogas. En busca de expandir más la conciencia y en oposición a esa idea de un mundo dirigido por el trabajo, en donde no hay momento para soñar y fantasear. Con el uso de las drogas alucinógenas se podía lograr percibir nuevos mundos; alcanzar otro tipo de realidad. Bajo el influjo de estos alucinógenos surgió la psicodelia; el estallido de colores y sonidos tan representativos de la década de 1960.

³² *Ibídem*; p. 264.

³³ *Ídem*.

2.3.- La guerra de Vietnam



Ilustración 23: Soldados vietnamitas

Mientras la influencia hippie se propagaba por todo el mundo el poderío militar de Estados Unidos seguía en expansión. Existían protestas pacíficas de grupos antibélicos que encontraron nulo interés en las élites gobernantes. Sin embargo, la decisión de E.E.U.U. de ir a la guerra de Vietnam fue un detonante para que más sectores de la sociedad se unieran a las protestas en contra del belicismo y la militarización.

La amenaza de guerra constante generó movimientos pacifistas internacionales, dirigidos fundamentalmente contra las armas nucleares, que ocasionalmente se convirtieron en movimientos de masas en parte de Europa, y que los apóstoles de la guerra fría consideraban como armas secretas de los comunistas. Los movimientos en pro del desarme nuclear tampoco resultaron decisivos, aunque un movimiento antibelicista en concreto, el de los jóvenes norteamericanos que se opusieron a ser reclutados para participar en la guerra de Vietnam (1965-1975), demostró ser más eficaz. Al final de la guerra fría, estos movimientos dejaron tras de sí el recuerdo de una buena causa y algunas curiosas reliquias periféricas, como la adopción del logotipo antinuclear por parte de los movimientos contraculturales post-1968, y un arraigado prejuicio entre los ecologistas contra cualquier clase de energía nuclear.³⁴

La guerra de Vietnam fue un conflicto armado que comenzó en 1955 y culminó en 1975. El principal motivo de este enfrentamiento fue la oposición a unificar a Vietnam bajo un gobierno socialista. Vietnam estaba dividido en Vietnam del Norte

³⁴ Hobsbawn, Eric; op. cit.; p.341.

perteneciente al bloque socialista, apoyado por China y la URSS; y Vietnam del sur perteneciente al bloque capitalista y apoyado por Estados Unidos.

No fue hasta el 7 de febrero de 1965 que Estados Unidos participó activamente en la guerra de Vietnam. Bajo la excusa de un supuesto ataque por parte de Vietnam del Norte a barcos de la armada estadounidense en el sudeste asiático entre julio y agosto de 1964. Tras esta aparente agresión el gobierno de la nación más poderosa del mundo comenzó con el reclutamiento de jóvenes.

A pesar de que un sector de la sociedad estaba de acuerdo en defender la soberanía de la nación. La gran mayoría, en especial los jóvenes, estaban en contra del intervencionismo militar. Una de las razones principales era el reclutamiento de jóvenes que sabían poco o nada de estrategia militar y que



Ilustración 24: Marcha contra el reclutamiento militar para la guerra de Vietnam

solo serían utilizados como carne de cañón. Además del derramamiento de sangre de civiles y el gasto desmesurado del ejército.

Las primeras muestras de rechazo comenzaron en E.E.U.U con marchas pacíficas convocadas por profesores y estudiantes de universidades. A estas marchas asistían, además de estudiantes y profesores, madres de soldados, miembros del movimiento hippie, afroamericanos, obreros y profesionistas de todas las carreras. También hubo llamadas más radicales, orientadas a la resistencia civil y huelgas.

Y a medida que los problemas se ampliaron y empezaron a encrespase, se forjaría también un nuevo estilo de activismo político: las marchas por la libertad, la organización de comunidades [...] la ocupación de los campus, el teach-in, las manifestaciones de masas, los levantamientos urbanos espontáneos caracterizados por el saqueo y el incendio, los varios tipos y estilos de “confrontación”... Y como símbolo de la cultura popular juvenil, una flor amarilla emergería contra los aliados de

la cultura no humana: el flower power, es decir, “el poder de las flores” –un poder que se ejercía pacíficamente y que se imponía como consecuencia de procesos naturales.³⁵



Ilustración 25: Protestas pacíficas

Conforme el tiempo pasaba el movimiento fue extendiéndose primero por todo Estados Unidos y después por el mundo entero. Ciudadanos de naciones como Italia, Francia y Reino Unido (por mencionar solo algunas) se unieron a la ola de protestas desde sus países. Conjuntamente a las acciones de la sociedad civil artistas como Bob Dylan, Joan Baez, John Lennon, Yoko Ono entre muchos más mostraron su absoluto rechazo al belicismo.

La solidaridad internacional se activó en todas partes y el 28 de abril de 1968 se convoca a manifestaciones contra la guerra de Vietnam en las principales capitales de todo el mundo. La valiente resistencia del pueblo vietnamita dirigido por Ho Chi Minh despierta la simpatía de los pueblos y muestra a los jóvenes que vale la pena enfrentar al imperialismo.³⁶

Se tiene estimado que los muertos durante la guerra de Vietnam fueron entre un millón y seis millones, no se posee el dato exacto. Tan solo las bajas en el ejército estadounidense ascienden a cerca de sesenta mil. Las cifras de dinero destinado a esta guerra son estratosféricas. Y a pesar de todo el poderío militar los Estados Unidos perdieron la contienda contra el socialismo en Vietnam.

³⁵ Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 268.

³⁶ Barragán, Moctezuma Pablo; “El movimiento de 1968”; México, *Alegatos*, septiembre-diciembre 1998, p.318.

El nuevo activismo político encontraría en Vietnam, entre 1966 y 1968, el catalizador de todas las formas de protesta. El 17 de abril de 1965 tuvo lugar en Washington la primera protesta masiva contra la guerra de Vietnam, organizada por el Students for a Democratic Society



Ilustración 26: Manifestación contra la guerra de Vietnam

(SDS). En octubre más de 100.000 estudiantes norteamericanos participaron en el Vietnam-Day en contra de la guerra. En noviembre de 1966 decenas de miles de personas se manifestaban en Washington contra la guerra de Vietnam. El 21 de octubre de 1967 el Pentágono era asediado por decenas de miles de personas. En noviembre de 1969 cientos de miles de personas se manifestaron en varias ciudades de los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Fue el momento de mayor apogeo del movimiento contra la guerra de Vietnam y de mayor expansión del SDS.³⁷

³⁷Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 269.

2.3.- Los derechos civiles



Ilustración 27: Marcha a favor de los derechos civiles

Estados Unidos era el país más poderoso del mundo lo que lo convirtió en modélico para el resto. Su supuesto discurso de libertad y abundancia para todos sus ciudadanos quedó exhibido cuando los afroamericanos comenzaron movimientos contra la segregación racial.

Los afroamericanos a pesar de ser ciudadanos del país eran tratados como ciudadanos de menor categoría solo por el color de su piel. Su contribución para hacer de E.E.U.U potencia mundial había sido determinante y aun así eran relegados y segregados sistemáticamente. Existían leyes que no les permitían mezclarse con la sociedad blanca. Además de la gran brecha en la calidad de la educación, trabajo y estilo de vida en comparación con los caucásicos.

...no lograron entender que se prohibiera a un negro el acceso a la escuela. O que el gobierno, garante de la Constitución, aceptara que los negros no pudieran sentarse en las plazas públicas, en los bancos reservados a los blancos. O que hubiera bares para negros y bares para blancos... No era tolerable, así que el problema negro y el estallido de la rebelión en los ghettos de las grandes ciudades industriales, mostrarían las contradicciones de la legitimidad del sueño americano.³⁸

³⁸ *Ibídem*; p. 267.

A finales de la década de 1950 las protestas y manifestaciones contra esta tremenda desigualdad tomaron importancia política y social. De la mano del activista afroamericano Martin Luther King se llamó a una resistencia pacífica para exigir la integración e igualdad entre personas sin importar la raza. Este llamado encontró apoyo en grandes sectores de la población norteamericana, incluso de los blancos, pero sobre todo de los estudiantes de las universidades.



Ilustración 28: Existían lugares exclusivos para personas negras

El principal impulso fue el Movimiento por los Derechos Civiles, especialmente aquella fase de los sit-ins, boicots y protestas de mostrador (en los bares donde había segregación racial), y más tarde, la lucha antisegregacionista en las escuelas y la lucha por el derecho al voto en el Sur, para las que los estudiantes, blancos y negros, formaron la mayoría de tropas de choque. Educados en el respeto al derecho del individuo.³⁹

Extensas secciones de la sociedad se volcaron para exigir la derogación de las leyes que justificaban la segregación racial pero sobre todo consentían la discriminación y el derecho a tratar de manera desigual a los ciudadanos de un mismo país. Al mismo tiempo los medios de comunicación jugaron un papel central en la expansión de este movimiento. Con el auge tecnológico de los últimos años eran mostrados casi en directo la represión y brutalidad de la fuerza policial.

Durante los primeros años de la década de los sesentas, la televisión desempeñó un papel decisivo al llevar a los hogares estadounidenses una realidad de la cual sabían pero que habían ignorado deliberadamente. Las escenas del odio racial, los epítetos de adultos blancos contra niños que marchaban a la escuela resguardados por la guardia nacional, la policía reprimiendo con perros, agua y bombas lacrimógenas o golpeando a los manifestantes pacíficos fueron escenas que conmovieron a la opinión pública y

³⁹*Ídem.*

llevaron a ciertos grupos liberales blancos, en el norte y el oeste (entre los que se contaban religiosos, estudiantes, activistas, hombres y mujeres, judíos, protestantes y católicos), a unirse al movimiento en su momento de mayor apoyo por parte de la opinión pública blanca.⁴⁰

El punto más álgido del movimiento se llevó a cabo durante 1963 cuando en la capital, Washington, se realizó una marcha a la que asistieron cerca 200,000 personas. La sublevación había llegado a las entrañas de la morada de la clase política y habría de sacudir el corazón de la nación con el famoso discurso de Martin Luther King.

Entonces les digo a ustedes, mis amigos, que aunque nosotros enfrentemos las dificultades de hoy y de mañana, aún yo tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño Americano, que un día esta nación surgirá y vivirá verdaderamente de su credo, "nosotros mantenemos estos



Ilustración 29: Martin Luther King durante su discurso en Washington

derechos patentes, que todo hombre es creado igual." Yo tengo un sueño que ese día en las tierras rojas de Georgia, hijos de esclavos anteriores e hijos de dueños de esclavos anteriores se podrán sentar juntos a la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día aún el estado de Mississippi, un estado ardiente por el calor de justicia, ardiente por el calor de la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis cuatro pequeños hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de la piel, sino por el contenido de sus caracteres.⁴¹

⁴⁰ De los Ríos, Patricia; "Los movimientos sociales de los años sesentas en Estados Unidos: un legado contradictorio"; México, *Sociológica*, septiembre-diciembre 1998, p. 18-19.

⁴¹ King, Luther Martin; "Discurso durante la Marcha a Washington por Trabajos y por la Libertad"; https://www.msssi.gob.es/ssi/.../Martin_Luther_King_Tengo_un_sueno.pdf, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 29 de mayo de 2018.

Uno de los mayores logros llegó en 1964 cuando el Congreso aprobó la ley que prohibía la segregación en lugares públicos y la discriminación. Esta ley no acabó con el racismo, pero era una herramienta legal para combatirlo. No obstante, la comunidad afroamericana no tenía representación en el gobierno, por ello un grupo de afroamericanos crearon el partido de la Panteras Negras. De corte más radical e insurrecto tenían el proyecto de emancipar de los blancos a la raza negra.



Ilustración 30: Las Panteras Negras

El grupo más radical del movimiento separatista fue el partido de las Panteras Negras que fue organizado en 1966 por Bobby Seale, Huey P. Newton y Eldridge Cleaver. Ese partido adoptó una organización de tipo militar que a pesar de sus pocos miembros

causó gran preocupación al gobierno por la simpatía que habían despertado entre los jóvenes.

Así, a pesar de la fractura interna que crearon los sectores más radicales del movimiento negro, su radicalismo contribuyó a que el gobierno y la sociedad se dieran cuenta de la urgencia de adoptar medidas para restañar algo del daño que se había infligido a la población negra desde la época colonial.⁴²

⁴² De los Ríos, Patricia; op. cit.; p.20.

2.4.- La liberación de la mujer



Ilustración 31: Movimiento feminista

El 18 de agosto de 1960 Estados Unidos autorizó la comercialización de la píldora anticonceptiva. Este simple pero sustancial paso dio como consecuencia el cambio de concepción del papel de la mujer en la sociedad. La píldora anticonceptiva ponía al alcance de las mujeres el control de su sexualidad.

El término feminismo se comenzó a utilizar durante el siglo XIX en Francia para designar la emancipación de la mujer. A pesar de que el papel de la mujer en la historia de la humanidad había sido siempre activo se le proscribía por cuestiones biológicas. A lo largo de la historia se habían dado pequeñas manifestaciones de inconformidad por la separación que se hacía de acuerdo al sexo. Sin embargo, estas manifestaciones eran esporádicas e inarticuladas.

El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer -y también del varón- a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. También puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes -familia, educación, política, trabajo, etc.-, pretende transformar las relaciones

basadas en la asimetría y opresión sexual, mediante una acción movilizadora. La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. Se diferencia de los Estudios de la Mujer por su perspectiva estratégica. Además de analizar y/o diagnosticar sobre la población femenina, busca explícitamente los caminos para transformar esa situación.⁴³

Fue hasta el siglo XIX que de la mano de pensadoras como Concepción Arenal, Alexandra Kollontai entre otras comenzó una corriente de pensamiento organizado, que exigía las mujeres tuvieran el derecho al sufragio. Hecho que se concretó durante la primera mitad del siglo XX, ésta es considerada la primera ola feminista.

Por eso la comercialización de la píldora anticonceptiva era un paso enorme en el reconocimiento de que el cuerpo de la mujer y las decisiones sobre éste le pertenecían a ella. No a su pareja, no a la sociedad. Se inició así la que es considerada la segunda ola feminista.

Los ejes por los que se desenvolvería esta nueva ola sería el cuestionamiento de una de las instituciones más arraigadas, el matrimonio. Un rito preponderante en la sociedad que por siglos había confinado a la mujer al papel de la crianza de los hijos por mandato biológico. Obligación



Ilustración 32: Unión libre

dada desde su nacimiento y destinada a cumplirla por toda la vida. La contraposición al matrimonio se dio en la unión libre. La libertad de poder estar con quien se quisiera sin deber tener la aprobación religiosa y/o estatal.

⁴³Gamba, Susana; "Feminismo: historia y corrientes"; Argentina, *Mujeres en red*, 2005, P. 2.

El libre ejercicio de las relaciones sexuales –ya fuera con fines reproductivos o recreativos– sin intervención de institución alguna, ni el matrimonio, ni la prostitución, era [...] una herramienta con la cual socavar la moral social burguesa. [...] el vínculo matrimonial era entendido como “el rito que permitía la constitución plena de la identidad femenina”, al ser esposa, ama de casa y madre. Así también, era el rito para configurar la identidad masculina, “en tanto que convertía al hombre en un jefe de familia con autoridad sobre la esposa y los hijos y la responsabilidad de satisfacer sus necesidades”.⁴⁴



Ilustración 33: Consigna feminista

Con los cuestionamientos al matrimonio y al papel de la mujer como ama de casa, madre y esposa las mujeres comenzaron cada vez en mayor medida a incorporarse al mundo laboral. En consecuencia cada vez más mujeres realizaban actividades que hasta entonces eran

consideradas solo para varones. Gozaban además de independencia económica.

Aunado a todo ello, el 10 de julio de 1964 de la mano de la costurera inglesa Mary Quant se dio a conocer la minifalda. Esta prenda no solo significaba un cambio en la estética del vestir, era una auténtica revolución que ponía en evidencia el disfrute abierto de la sensualidad de la mujer.

Causaría un gran furor. Las jóvenes británicas empezarían a utilizarla, ya fuera como moda, ya fuera como provocación, enseñando las piernas con la consecuente polémica de las mentes tradicionales. La diseñadora manifestaría que la creaba como oposición a los aburridos vestidos de las mujeres adultas.



Ilustración 34: Chicas usando minifaldas

⁴⁴ Prietto, Ledesma Nadia; “La revolución sexual antes de la revolución sexual. Discursos de los médicos libertarios sobre el placer”; Argentina, *Sexualidad, Salud y Sociedad*, agosto 2017, p. 159-160.

La minifalda sería el gran reto de la juventud contra la sociedad adulta: era mucho más que una provocación, era un símbolo identificativo que los adultos no podían asumir, ni tan solo tratar de adaptar.⁴⁵



Ilustración 35: David Hemmings y Vanessa Redgrave

La igualdad de los sexos fue orientándose a lo físico y emocional. Hombres y mujeres estaban pareciéndose más y lo ponían de manifiesto. Los hombres comenzaron a dejar crecer su cabello y las mujeres comenzaban a cortar el suyo. Estos cambios estéticos fueron la más notable afirmación de la reorientación en los parámetros de lo masculino y lo femenino.

Tal y como nos los cuenta Terenci Moix <<extraños andróginos empezarán a pulular por Chelsea, y los habitantes más conservadores se volvían en la calle para descubrir cuál era el sexo de los nuevos ángeles. En las revistas empezaron a verse cosas extrañas: Mia Farrow, con el pelo rapado, podía ser chica, chico o acaso caniche. La espalda desnuda de Vanesa Redgrave podía corresponder a David Hemmings y la de éste a la de ella.⁴⁶

⁴⁵ Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 285.

⁴⁶ *Ibíd*em; p. 285-286.

2.5.- 1968: el año de los movimientos estudiantiles



Ilustración 36: "Se realista, demanda lo imposible"

1968 es el ocaso de los 60. Sí bien no es el último año de la década, es el año en el que la inocencia y buena voluntad de los movimientos antes mencionados serían reprimidos por el autoritarismo e intransigencia del gobierno. No obstante, su influencia en la conciencia de las generaciones venideras no dejaría que la agitación transformadora de estos movimientos desapareciera del todo.

Las revueltas por los derechos civiles, la liberación de la mujer y las marchas que proclamaban amor y paz para el mundo tuvieron eco en los más recónditos países del globo terráqueo. Jóvenes de todas las latitudes comenzarían movimientos llenos de entusiasmo en rechazo a la autoridad y a las jerarquías.

...un contexto planetario de luchas sociales surgidas y recreadas de las universidades luego de vivirse un periodo de bonanza económica por la Posguerra, siendo Braudel el primero en denominar al movimiento Revolución cultural de 1968, caracterizado por revolucionar para siempre los tres principales espacios de recreación de la cultura: la familia, los medios de comunicación y la escuela.⁴⁷

⁴⁷ Aquevedo, Eduardo; "Movimiento estudiantil en México de 1968 y masacre de Tlatelolco"; <http://depa.fquim.unam.mx/>, Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2008, Fecha de acceso: 6 de junio de 2018.

Como resultado del acceso a la educación los estudiantes, mayoritariamente de preparatoria y universidad, comenzaron a tomar conciencia de cuál sería su papel en el sistema económico reinante. Eran vistos como simples piezas de un engranaje al servicio de las élites. Además de la deshumanización del trabajo y las escasas oportunidades de crecimiento en un mundo dominado cada vez más por el capital.



Ilustración 37: 1968 fue el año de diversos movimientos estudiantiles

En contraposición al futuro que estaban destinados a cumplir se organizaron, tomaron las calles y llenos de esa vigorosidad que la juventud da reclamaban para sí mismos el derecho de diseñar su futuro. Contagiados por los movimientos sociales de

años pasados jóvenes de todo el mundo se congregaban para lograr esta facultad.

El año 1968 fue un año de grandes movilizaciones [...] que suscitaron el despertar de la conciencia social y política de la juventud. A nivel internacional en 1968 hubo movimientos estudiantiles en los más diversos puntos del globo: Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, India y Turquía.⁴⁸

Este contagio de deseo de cambio se debió en gran medida a la participación de los medios masivos de comunicación. Como antes ya se había mencionado, los mass media se volcarían a difundir las revolucionarias revueltas y éstas se replicarían por todo el orbe.

Ayudados por el fulgurante desarrollo de los medios de comunicación y la televisión, los jóvenes de los años sesenta fueron la primera generación que viviría, a través de una oleada de imágenes y sonido, la presencia física y cotidiana de la totalidad del

⁴⁸Barragán, Moctezuma Pablo; op. cit.; p. 312.

mundo. Los desastres y la inmoralidad de la guerra del Vietnam, las imágenes de los jóvenes plantando cara a los tanques rusos que entraron en Praga, Carlos y Smith levantando sus puños enguantados de negro en el pódium de los Juegos Olímpicos de México, el rostro del Che Guevara, etc.; todas estas imágenes provocarían reacciones, indignaciones, adhesiones violentas que soliviantarían a muchos jóvenes, cualquiera que fuese su nacionalidad. Bastaría con que pudieran ver esas imágenes, con que el nivel de vida de sus países permitiera el desarrollo de los media y con que los regímenes políticos que padecían permitiesen circular aquellas informaciones.⁴⁹

2.5.1.- Mayo francés

Uno de los movimientos estudiantiles con mayor impacto cultural fue el denominado Mayo Francés. Surgido en las aulas de la universidad de Nanterre comenzó con un pequeño incidente que fue creciendo hasta poner en riesgo la estabilidad del gobierno del general Charles De Gaulle.

Aunque el punto más álgido de la revuelta se dio durante mayo de 1968 sus inicios se remontan al mes de enero cuando el alumno Daniel Cohn-Bendit encaró al ministro de juventud y deporte durante su visita a la universidad de Nanterre. El 22 de marzo Dany el rojo, como se le conocería



Ilustración 38: Daniel Cohn-Bendit, líder estudiantil

después a Cohn-Bendit, junto con otros estudiantes de la universidad se encerrarían en la instalaciones para reprochar la severidad de las normativas internas. Tras una larga negociación que culminó con la aparición de la policía se desalojó la universidad.

⁴⁹ Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 281.

Este incidente daría pie a las movilizaciones de estudiantes en Nanterre para exigir la liberación de algunos estudiantes acusados de dañar empresas estadounidenses. En contraposición a estos estudiantes de ideología izquierdista y a su llamado a boicotear los exámenes parciales los alumnos de ideología derechista exigían freno total a todo ello.

El 3 de mayo estas movilizaciones se trasladan a la capital París, donde el movimiento había ganado simpatizantes. El 6 de mayo se convocó a otra manifestación en apoyo a los estudiantes de Nanterre, sin embargo esta vez fue reprimida por la policía. Este hecho solo consolidó más el apoyo de la sociedad al movimiento estudiantil. Con el apoyo de la sociedad y cada vez mayor atención sobre ellos el 10 de mayo de 1968 una multitud de estudiantes acudieron al barrio Latino para participar en las barricadas y exigir la liberación de los estudiantes detenidos. De nueva cuenta fueron reprimidos por la policía.



Ilustración 39: Manifestación de estudiantes de la Sorbona

Con la simpatía de la sociedad francesa y frente a la represión sufrida se convoca el 13 de mayo a una huelga general. A la marcha asisten cerca de 200 mil personas. Esta vez los estudiantes tomarían las instalaciones de la Sorbona, acción que sería repetida por obreros quienes ocuparían sus fábricas extendiendo la huelga a niveles insospechados.

...un movimiento profundamente popular y pacífico recorrió París y las principales ciudades de provincias. (Un movimiento) al mismo tiempo reivindicativo y lleno de esperanza. Sin violencia desmesurada o irreparable, hasta el punto de que, un tiempo después, algunos intelectuales pudieron hablar –lamentándose, curiosamente- de un simulacro de revolución. En realidad, la juventud se unió para acabar con cierta clase de autoritarismo, para denunciar las castas del poder y del saber, para cambiar la condición de las mujeres y también de todos aquellos enfermos, inmigrantes, los

dejados a su suerte por la vida moderna, cuyos sufrimientos, hasta entonces sin rostro, pronto describió Michael Foucault>>. ⁵⁰

Aunque existía la voluntad de los estudiantes de unirse a los obreros esta unión nunca llegó. Pese a ello, estos levantamientos lograron unir a la sociedad francesa. La huelga duró alrededor de un par de semanas poniendo en entredicho el poder del régimen. Ante la crisis del gobierno el general Graulle convocó a elecciones anticipadas en las que su administración resultó fortalecida.

Al final los movimientos de los estudiantes y obreros en Francia fueron una revolución a medias. No obstante, quedó para los anales de la historia cómo un movimiento que demostró



como la organización social capaz de sacudir la conciencia de toda una nación.

Ilustración 40: "Por un movimiento revolucionario"

⁵⁰ *Ibidem*; p. 283.

2.5.2.-Movilización estudiantil México 1968



Ilustración 41: Consignas del movimiento estudiantil en México, 1968

México es uno de los países más influyentes en Latinoamérica. Su cercanía geográfica con Estados Unidos ha facilitado el intercambio cultural, comercial y político. Por eso las movilizaciones y agitación social desarrolladas en Estados Unidos durante las década de los 60 habían permeado hondamente en la opinión pública mexicana.

Durante la década de 1960 México era un país en vías de desarrollo gobernado, autoritariamente desde hacía ya varias décadas por un partido hegemónico, el PRI. Y por otro lado aún existía una profunda desigualdad en la calidad de vida entre las zonas urbanas y provincia. Esta desigualdad había ocasionado, antes de 1968, una serie de movimientos rebeldes al gobierno.

De modo que la situación internacional y el ambiente de movilización y protestas previas a las jornadas estudiantiles en la Ciudad de México, crearon un ambiente propicio a la toma de conciencia de los estudiantes. Esto tenía muy preocupado al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que se caracterizaba por su extremo autoritarismo, rigidez y falta de comprensión a los fenómenos sociales. Por su mentalidad era proclive a creer en “complots” y en la amenaza inminente del comunismo.⁵¹

⁵¹Barragán, Moctezuma Pablo; op. cit.; p. 319.

De manera muy parecida al mayo francés el movimiento estudiantil de México en 1968 inició con un hecho que parecía intrascendente. No obstante terminó en el movimiento social más significativo de la segunda mitad del siglo XX en México.

El 22 de julio de 1968 la vocacional 2 perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria privada Isaac Ochoterena, afiliada a la Universidad Nacional Autónoma de México, jugaron un partido de fútbol americano que terminó en gresca. El pleito acabó cuando el cuerpo de granaderos de la policía ingresó a las instalaciones de la vocacional deteniendo a varios estudiantes.

El hecho de que la policía actuara con fuerza desmedida ante una riña de estudiantes puso de manifiesto el poder opresor y rigidez del gobierno. Motivados por el contexto internacional, los estudiantes de varias escuelas llamaron a paro de labores del 26 al 29 de julio. Esta provocación al gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz derivó en la intrusión violenta del ejército a varios de los planteles en paro. El más destacado fue la toma de la preparatoria 1 de la UNAM, donde la puerta del siglo XVIII fue derribada por un bazucazo del ejército.

El 1 de agosto de 1968 Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, condena tales hechos y recalca la autonomía de la universidad mientras iza la bandera a media asta. Después encabezaría una marcha pidiendo la libertad de los detenidos de la preparatoria 1.



Ilustración 42: Javier Barros Sierra durante su discurso en C.U., 1968

Durante la marcha se convoca también a la unión de otros sectores de la sociedad.

El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno

mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.⁵²



Ilustración 43: Estudiantes de preparatoria durante congregación estudiantil, 1968

Las manifestaciones se extendieron hasta el mes de agosto y septiembre. Pero fue después del incesante llamado por parte de los estudiantes para concientizar a los demás sectores de la ciudadanía de unirse a su movimiento que el gobierno implantó medidas desesperadas. La primera medida, fuertemente criticada por la sociedad, fue la toma de Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás por parte del ejército mexicano.

La situación se ponía cada vez más tensa, el gobierno no estaba dispuesto a mostrar debilidad ante la población. Menos aún ante el mundo entero quienes expectantes se preguntaban en qué clima se desarrollarían las olimpiadas programadas para el mes de octubre de 1968 en la ciudad de México. Además cada día intelectuales, figuras públicas y auditorio en general apoyaban al movimiento. Ante estas condiciones la administración de Díaz Ordaz decidió acabar de raíz las movilizaciones.

El movimiento creció vertiginosamente hasta que la provocación y la represión lo aplastaron violentamente. La masacre del 2 de octubre fue planificada por las cúpulas del poder con el pretexto de evitar la subversión que supuestamente alimentaban la URSS y Cuba de cara a las olimpiadas de 1968. En realidad, hay varios indicios de que la intervención externa pudo provenir de Washington y de la CIA con el fin de dar un “golpe preventivo”.⁵³

⁵² Aquevedo, Eduardo; op. cit.

⁵³ Barragán, Moctezuma Pablo; op. cit.; p. 312.

El 1 de octubre el ejército desocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, parecía entonces que el gobierno comenzaba a ceder. Al día siguiente, el 2 de octubre, se llamó a una reunión en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Como ya era frecuente desde mítines anteriores elementos del ejército vigilaban todo acto público del movimiento. Sin embargo esa tarde fue distinto, la orden no era la de vigilar, esta vez era atacar.

Infiltrados del gobierno se inmiscuyeron durante el mitin y justo cuando un helicóptero sobrevolaba la plaza de las tres culturas se detonaron algunas bengalas en el cielo. Ese fue el comienzo de una de las peores masacres en la historia de México.



Ilustración 44: Detenido durante la masacre del 2 de octubre

Cerca de las seis de la tarde, casi finalizado el mitin, un helicóptero sobrevoló la plaza del cual se dispararon bengalas, presumiblemente, como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia apostados en el edificio “Chihuahua” abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el mitin, para hacerles creer a estos últimos, que los estudiantes eran los agresores. Los militares en su intento de defenderse, repelieron “la agresión de los estudiantes“, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco.⁵⁴



Ilustración 45: Emblema de los juegos olímpicos México 1968

Aquella noche los sueños y esperanzas del movimiento quedaron sepultadas bajo ráfagas de balas. Los sobrevivientes fueron encarcelados por varios años. El número de asesinados no se ha dado a conocer exactamente. En oposición a las cifras ofrecidas por las autoridades, quienes sostienen fueron 68 asesinados, las evidencias muestran que fueron centenares. Los juegos olímpicos de 1968 se llevaron a cabo en un ambiente de simulada paz.

⁵⁴ Aquevedo, Eduardo; op. cit.

Aunque hubo muestras esporádicas de descontento y desaprobación.

El sábado 12 de octubre de 1968, el presidente mexicano, Díaz Ordaz, inauguró los XIX Juegos Olímpicos, bautizados como “ La Olimpiada de la Paz “, en ese momento un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco presidencial, un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio por la matanza del 2 de octubre.⁵⁵

Aunque el movimiento estudiantil en México tuvo un trágico desenlace que desarticuló y llenó de miedo a quienes pensaran en un futuro hacer algo similar la historia señala su triunfo a la postre. Las generaciones venideras tomaron como ejemplo a la



Ilustración 46: Inauguración juegos olímpicos 1968

generación de 1968 para ser más críticos con el gobierno y a cuestionar los instrumentos y estructuras utilizadas por éste. Además, la brutal masacre se quedó en la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Quien cada aniversario sale a las calles para conmemorar y sentenciar que el ¡2 de octubre no se olvida!

⁵⁵ *Ibidem*; p. 5.

3. - Quiénes son The Beatles



Ilustración 47: The Beatles, 1963

The Beatles son probablemente la banda musical más popular y aclamada de toda la historia, o por lo menos de los siglos XX y XXI.

...la humanidad sigue forjándose leyendas, como en todos los tiempos, y el coro divino de los Beatles, por sus hazañas, por su carisma, por su karma. Por su música incomparable son los héroes legendarios vivos, la leyenda dorada de nuestros tiempos.⁵⁶

Sin embargo aun poseyendo todo ese talento su éxito e influencia en la sociedad no hubiera sido lo mismo sin la colaboración mutua que tuvieron con los medios masivos de comunicación. Su aparición en medio de una serie de cambios económicos, políticos y sociales contribuyó a formar un modelo cultural que traspasaría las barreras geográficas.

Pero quiénes eran estos cuatro chicos de Liverpool, cómo unos jóvenes apenas mayores de edad lograron enloquecer al mundo tan solo con sus instrumentos musicales. La historia los dibuja como provenientes de familias de clase media baja que alcanzaron un éxito irrepetible. Una verdadera hazaña en una época

⁵⁶ Hurtado, José; *The Beatles la leyenda de oro del siglo XX*; México, Anaya Editores, 2002, p. 7.

donde los medios masivos de comunicación apostaban poco a las propuestas juveniles, más aun con propuestas disruptivas con los valores preestablecidos tras la segunda guerra mundial. Hablamos de un fenómeno que rompió los paradigmas de su época y que terminó por marcar una parte de nuestra historia.

3.1.- Yeah, yeah, yeah: Inicios 1959-1963



Ilustración 48: Pete Best, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon

Sus inicios se remontan a 1957 en Liverpool, Inglaterra, cuando en marzo de ese año John Lennon tenía 16 y creó un grupo con sus compañeros de escuela al que llamaría The Quarrymen, influenciado fuertemente por la música de Elvis Presley.

El 6 de julio de 1957, Paul fue a un festival de la iglesia de St. Peters donde se anunció a la banda The Quarrymen como telonera. McCartney quedó impresionado con el carisma y desparpajo de su vocalista y guitarrista, un joven de 16 años originario también de su ciudad natal.⁵⁷

Paul se acercó a Lennon en cuanto terminó la presentación para pedirle lo dejara formar parte de su banda. John Lennon quedó sorprendido ante la habilidad de McCartney para tocar la guitarra y por su interpretación de *Be-Bop-A-Lula*. Ya dentro de la banda McCartney decidió integrar al grupo a George Harrison amigo suyo con quien compartía gustos musicales y quien sabía tocar la guitarra con

⁵⁷ Ruíz, Gerardo; "Paul McCartney"; México, *Ok*, 14 de mayo de 2010, p. 10.

gran habilidad. Harrison se unió al grupo en febrero de 1958, pese a la renuencia de John, pues tenía apenas 14 años.

En 1960, los compañeros de colegio de Lennon abandonaron la agrupación para ingresar a la Escuela de Arte de Liverpool entonces un amigo de John, Stuart Sutcliffe, se unió como bajista y sugirió cambiar el nombre de la banda. Primero a “The Beattles (como homenaje a Buddy Holly y The Crickets), después a The Silver Beatles, y finalmente a The Beatles (una combinación de escarabajo y Beatnik)”.⁵⁸

Juntos comenzaron a tocar en pequeños festivales en Liverpool, cuando recibieron la oferta de ir a tocar a bares de Hamburgo por parte del gerente no oficial del grupo, Allan Williams. Para ello planearon mentir respecto a la edad de Harrison quien tenía apenas 17 años, diciendo que éste era ya mayor de edad.

Antes de su gira hacia Hamburgo realizaron audiciones para conseguir un baterista, pues no contaban con uno de cabecera. Esta situación se había convertido en un problema, fue así como Pete Best entró a la banda. “Se expatrian luego en Alemania, donde se forman, se foguean, tratando de destacarse en medio del ensordecedor espectáculo del rock”.⁵⁹



Ilustración 49: Harrison, Best, McCartney y Lennon en The Cavern Club

En aquellos tiempos Hamburgo contaba con bares en donde la juventud se reunía para hacer desmanes. El quinteto era parte de un enorme espectáculo llamado *non stop*, en donde hora tras hora un gran número de jóvenes se apresuraba a salir, mientras las bandas tocaban continuamente para atraer público.

⁵⁸ *Ibidem*; p. 10-11.

⁵⁹ Hurtado, José; *op cit.*; p. 9.

Su estancia en Hamburgo no duró mucho, pues las autoridades descubrieron la edad de Harrison y fue deportado a Liverpool. Lo mismo sucedería con McCartney y Best, quienes fueron echados por provocar un incendio en el hotel al prenderle fuego a un condón. Lennon regresó a Liverpool por sí mismo y Sutcliffe permaneció en Hamburgo con su novia alemana Astrid Kirchherr.

Con la salida de Stuart Sutcliffe de la banda McCartney se vio obligado a suplirlo en el bajo, instrumento con el cual formaría su leyenda personal. Por dos años el grupo realizó viajes a Hamburgo por pequeños periodos para efectuar presentaciones. El productor alemán Bert Kaempfert contrató al cuarteto como extras de soporte al conocido cantante Tony Sheridan, grabaciones conocidas como *Tony Sheridan and The Beat Brothers* de la cual el sencillo *My Bonnie* es el más conocido.

Al regresar a Liverpool el cuarteto ahora estaba integrado solo por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best. Habían cobrado un poco de fama en la ciudad y se presentaba en The Cavern Club. Lugar donde Brian Epstein, dueño de una tienda de discos y columnista de música, se entusiasmó al escucharlos y les propuso ser su manager; hecho consolidado en enero de 1962.



Ilustración 50: Brian Epstein, manager de The Beatles

De origen judío, Brian Epstein fue quien le diera una forma definitiva al cuarteto mágico. Consejero inestimable, gracias a él consiguieron contratos millonarios; coordinador y director de primera categoría, Epstein supo mantenerlos unidos, dirigirlos por el camino de flores y espinas que dirige a la gloria.⁶⁰

Epstein, quien tenía varios contactos en el ámbito musical, logró el 1 de enero de 1962 The Beatles realizaran una audición para la casa discográfica Decca Studios. En dicha audición se grabaron quince temas, sin embargo fueron rechazados.

⁶⁰ *Idem.*

A pesar del rechazo de Decca, Epstein consiguió que el productor George Martin del sello *Parlophone* aceptara realizar una prueba a la banda. Tuvieron su primera sesión de grabación bajo la dirección de Martin el 6 de junio de 1962. En ésta se registraron *Bésame Mucho*, *Love Me Do*, *P.S. I Love You* y *Ask Me Why*.

Tras el fracaso en DECCA, Mr. Epstein logra que los firmen en Parlophone, filial de segunda categoría de EMI destinada a desaparecer – y sin nada que perder- concede una prueba a este desconocido conjunto de Liverpool. A punto de llegarles la fama, sucede el cambio de Peter Best por Richard Starkey (Ringo Starr)...⁶¹

George Martin quedó deslumbrado con el talento de la agrupación, sin embargo, no terminaba de convencerle Pete Best. Tras aconsejar a Brian Epstein de conseguir un nuevo baterista, “siempre buscando lo mejor para sus *golden boys* el manager no



Ilustración 51: Sir George Martin, el 5° Beatle

se tentó el corazón y lo despidió. Ringo Starr, miembro de Rory Storm and the Hurricanes, y a quien ya conocían de sus días en Hamburgo, entró en su lugar”.⁶²

A pesar de ello, Martin ya había contratado a Andy White, un baterista de sesión que utilizaron para grabar las canciones *P.S. I Love You* y *Love Me Do*. Esta última fue lanzada como sencillo y logró el lugar diecisiete en la lista británica *Record Retailer*.

El segundo sencillo sería *Please Please Me*, el cual rápidamente se colocó en el lugar número dos en el *Record Retailer* debido a la expectativa causada por *Love Me Do*. Tras estos hechos George Martin decidió apresurarse para grabar el

⁶¹ Aguilera, César; “The Beatles. Canción por canción, disco por disco”; México, *Monstruos del Rock*, septiembre de 2010, p. 7.

⁶² Ruíz, Gerardo; *op. cit.*; p. 12.

primer álbum de la agrupación. El resultado fue el disco *Please Please Me* el cual contiene 14 canciones, de las cuales 10 fueron grabadas consecutivamente.

Fue lanzado en el mes de marzo y pronto alcanzó el lugar número uno de las listas inglesas. Los sencillos *From Me To You* y *She Loves You* alcanzaron el lugar número uno e incluso este último se convirtió en el sencillo más vendido en Inglaterra hasta ese momento.



Ilustración 52: The Beatles con Chris Montez y Tommy Roe

Después de tocar 292 veces en The Cavern Club, el cuarteto se despidió del lugar y comenzó a aprovechar el éxito obtenido con su álbum llevando a cabo tres giras por Reino Unido. A pesar de la fama de The Beatles, no se presentaban como los artistas principales de las giras. Otros cantantes como Tommy Roe, Chris Montez y Roy Orbison eran presentados como los solistas centrales en los conciertos.

Para octubre de ese 1963 y tras la notoriedad lograda en Gran Bretaña realizaron una gira de cinco días por Suecia. A su regreso cientos de enloquecidos fans los esperaban en el aeropuerto de Heathrow entre los asistentes también se encontraban cincuenta periodistas, fotógrafos y un equipo de cámaras de la televisión de la BBC.

Tras el arrasador éxito obtenido con su primer álbum el cuarteto junto a Epstein y Martin decidieron grabar en noviembre de 1963 el quinto sencillo de su carrera titulado *I Want to Hold Your Hand*. El sencillo se colocó velozmente entre los favoritos del público inglés. Por ello decidieron grabar su segundo álbum titulado *With The Beatles* “de los 14 números, 8 son composiciones del grupo siendo la revelación juvenil más prometedora en la industria del disco a nivel mundial”.⁶³

With The Beatles se convirtió, igual que *Please Please Me*, en el primer lugar durante veintiún semanas, ratificando a la banda como un verdadero suceso musical.

Entre el 11 de septiembre de 1962 y el 9 de febrero de 1964 los Beatles lograron la fama internacional. O sea que les bastó un año y cinco meses para lograr esa meta. Y cuando digo internacional realmente es eso. El fenómeno Beatles se extendió por todo el planeta y se hizo común y corriente el uso de la expresión *beatlemania*.⁶⁴

Después del incipiente éxito de The Beatles en 1963 la prensa británica acuñó el término *beatlemania*. Este concepto hacía (y sigue haciendo) referencia a la desenfrenada euforia que la agrupación levantaba; los desbordamientos de ánimo y las tremendas muestras de afecto. Era el inicio de una revolución cultural que surgía en Inglaterra y años después se expandiría a casi todo el mundo.

A pesar de la gran popularidad poseída en Inglaterra y Europa, eran prácticamente desconocidos al otro lado del mundo, en América. “En septiembre de 1963, Harrison había visitado a su hermana Louise en Beneton, Illinois. -No saben quiénes somos- les dijo más tarde a sus camaradas. -Será una tarea muy dura-”.⁶⁵ Pese a ello Brian Epstein, George Martin y Paul McCartney estaban decididos a lograr el éxito también en América.

Conforme 1963 avanzaba, Martin fue cayendo en la cuenta de que se encontraba en la médula de algo muy particular. No veía por qué el éxito apabullante de The Beatles no pudiera ocurrir también en Estados Unidos, así que tanto él como EMI intentaron persuadir repetidas veces a la sucursal norteamericana Capitol, para que editara los sencillos de la banda domésticamente. EMI decidió ofrecer la licencia de los sencillos a disqueras independientes, entre ellas Vee Jay y Swan.⁶⁶

Poco pasó con el lanzamiento de los sencillos *Please Please Me* y *From Me to You* lanzados por disqueras independientes en E.E.U.U, fue hasta que Capitol comenzó a editar los sencillos que la banda empezó a ganar popularidad.

⁶⁴Ortiz Gómez, Octavio; *www.esteticas.unam.mx*, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 7 de octubre de 2014.

⁶⁵Gilmore, Mikal; “De cómo The Beatles conquistó América”; México, *Rolling Stone*, febrero de 2014, p. 54.

⁶⁶*Ibidem.*; p. 55.

3.2.- El tonto de la colina: Los años revolucionarios 1964-1966



Ilustración 53: The Beatles, aeropuerto John F. Kennedy, 1964

El año 1964 comenzó atareadamente, debido a la gran fama obtenida por The Beatles en Europa. Mientras se encontraban en París, Epstein recibió un telegrama de Capitol Records notificándole que *I Want to Hold Your Hand* había vendido un cuarto de millón de copias en Estados Unidos.

Ya eran un suceso en Estados Unidos. Epstein logró que fueran presentados en el Show de Ed Sullivan. Se trataba del programa estadounidense más importante en aquellos tiempos. Su salida de Reino Unido con destino a América se dio el 7 de febrero de 1964, en el aeropuerto se reunieron alrededor de 4,000 aficionados para despedirlos.

Durante el vuelo los cuatro músicos, su manager, Cinthya Powell (la primer esposa de Lennon) y algunos otros acompañantes mostraban un poco de ansiedad ante la interrogante de cómo los recibiría el público americano. Aunque confiaban en alcanzar el éxito.

Ahora, mientras The Beatles volaban a Estados Unidos, *I Want to Hold Your Hand* ocupaba el primer sitio en la lista de los sencillos Hot 100 de la revista *Billboard* y su primer álbum para Capitol, *Meet The Beatles!*, encabezaría la lista de *long plays* el 15

de febrero. Lennon, Harrison, McCartney y Starr se habían comportado con vivacidad en el avión, charlando con sus amigos y compañeros, entre ellos Epstein y el productor Phil Spector. -Ya que América siempre lo ha tenido todo-, le comentó McCartney a Spector, -¿qué razón tendrían sus habitantes para invitarnos a hacer un poco de dinero?, ¿acaso podríamos ofrecerles algo con lo que no cuenten ya?-.⁶⁷

A su llegada al aeropuerto, recién bautizado John F. Kennedy, una multitud los esperaba entre gritos y aplausos. Los cuatro Beatles descendieron del avión asombrados ante el furor de cerca de 4,000 personas, mientras la policía formaba vallas para evitar que los fans se arrojaran sobre ellos. McCartney tiempo después declaró: “en una escala del uno al diez, eso fue un 100 en lo tocante al shock generado”.⁶⁸ La beatlemania había llegado a América.



Ilustración 54: Beatlemania

Después de su llegada Brian había arreglado una conferencia de prensa en la terminal de Pan Am. La mayoría de los reporteros asistentes veían en los ingleses solo una moda más, algo pasajero. Atrás habían quedado cantantes de rock & roll como Buddy

Holly, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry. No obstante a The Beatles no les preocupaban los cuestionamientos, estaban preparados para ello y salieron triunfantes.

El debut televisivo del cuarteto en la televisión norteamericana se realizó el 9 de febrero ante una audiencia de 73 millones de televidentes. La euforia para asistir al programa se disparó y se recibieron cerca de 50 mil solicitudes para un foro donde apenas cabían 728 personas. Ed Sullivan los presentó, ellos comenzaron a tocar *All My Loving* y el público asistente enloqueció. Eran cuatro jóvenes enfrentado su inevitable destino. Sin saberlo esa noche abrían las puertas para una generación de músicos que venía detrás de ellos.

⁶⁷Mikal, Gilmore; *op. cit.*; p.54.

⁶⁸*Idem.*



Ilustración 55: The Ed Sullivan Show, 1964

-Ladies and gentlemen:... the Beatles!-, y los muchachos se arrancan con *All My Loving* en medio de una gritería ensordecedora del público presente en el estudio. Tan pronto como Ed presentó al grupo y Paul [McCartney] tocó su canción [...], ocurrió una revolución en la cultura popular de Estados Unidos.⁶⁹

El martes 11 de febrero realizaron un concierto en el Washington Coliseum, ante una audiencia de 8 mil personas. Pese a los gritos de los fans que dificultaban la audición, el concierto fue un éxito. De vuelta a Nueva York, se presentaron en dos ocasiones en el Carnegie Hall, recinto reservado para eventos de alta cultura.

La primer visita a Estados Unidos había sido un éxito, la fama internacional era ya una realidad. De regreso a Inglaterra comenzaron a filmar su primer largometraje *A Hard Day's Nigh*t, dirigida por Richard Lester. Su rodaje se realizó durante tres semanas entre marzo y abril. Al mismo tiempo, 12 de sus canciones habían logrado situarse en el Billboard Hot 100

En junio de 1964, tras el arrollador éxito obtenido en la Unión Americana, decidieron realizar la gira internacional llamada *Tiket to Ride: Inside the Beatles' 1964 Tour That Changed the World* por Dinamarca, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. La carga de trabajo era intensa pues en tan sólo 19 días ofrecieron 32 conciertos, logrando en todos un arrollador éxito. Jimmy Nicole debió sustituir a Ringo Starr durante las primeras diez fechas, de Copenhage a Melbourne, pues se encontró hospitalizado después de una amigdalotomía.

⁶⁹Ortiz Gómez, Octavio; *op. cit.*



Ilustración 56: The Beatles y Jimmy Nicole, Australia, 1964

Nicol gozó de un punto de mira privilegiado: -Paul-, comentó tiempo después, -no es ese chaval decente que él mismo se encarga de encarnar ante el mundo entero. Nadie menciona su pasión por las rubias y su odio hacia las muchedumbres. Por otro lado, John disfrutaba de la compañía, pero implementaba su sentido del humor para alejar a todos aquellos por

los que no daba ni un centavo. Asimismo, bebía en exceso. George no era nada tímido a pesar de la manera como los medios solían pintarlo. Le encantaban el sexo y las fiestas nocturnas tanto como a todos nosotros...Yo creía que podía beber y acostarme con mujeres como los grandes pero luego conocí a estos chicos-.⁷⁰

En julio su álbum *A Hard Day's Night* se estrenó en Gran Bretaña y Estados Unidos. Fue esta producción donde se mostró al mundo el gran talento de la agrupación, pues todos los temas contenidos fueron de autoría beatle. "Contiene material de su primer filme en blanco y negro, en Estados Unidos el sello United Artist difunde el soundtrack total, incluyendo temas instrumentales".⁷¹

Su regreso a Estados Unidos se dio en agosto de 1964. Realizarían una gira de 30 conciertos en 23 ciudades que duraría 34 días. Además de estrenar su nueva película *A Hard Day's Night* en 500 salas el 13 de agosto. A pesar de que todos los conciertos habían sido un éxito existía un problema constante. Debido al gran bullicio de miles de asistentes y la calidad del sistema de audio sus interpretaciones apenas eran audibles.



Ilustración 57: Estragos de la beatlemania

⁷⁰Mikal, Gilmore; *op. cit.*; p. 60.

⁷¹César Aguilera; *op. cit.*; p.8.

Durante su estancia en Nueva York conocieron a Bob Dylan, quien fue presentado por el periodista Al Aronowitz. Durante este encuentro Dylan los inició en el consumo de marihuana. Su influencia se vería reflejada meses después en la agrupación, un ejemplo de ello es la canción *You`ve Got To Hide Your Love Away*.

Aunque el éxito de *A Hard Day`s Night* era reciente, el cuarteto estaba ya preparando su siguiente disco: *Beatles For Sale*. Después de su gira por Europa, Asia y Norteamérica, The Beatles comenzaron las grabaciones del nuevo material en agosto y concluyeron en octubre.

Pretendían grabar sólo canciones de su autoría, pero esto no fue posible y terminaron por incluir seis canciones de otros autores. A pesar de ello, sus canciones resaltaban de las demás. El álbum fue lanzado en diciembre de 1964.

A principios de 1965, la gloria de Los Beatles eclipsa a todos lo demás artistas y grupos musicales. La competencia a nivel musical popular se vuelve muy reñida, y los imitadores de Los Beatles se multiplican como plagas. Incluso grandes artistas de la talla de Erick Clapton, Pete Townsend, Keith Richard y Jeff Bee, adoptan el estilo del cuarteto del siglo.⁷²

En marzo de 1965 comienzan a grabar su siguiente disco que además será utilizado para su segunda película *Help!*. El público se mantenía siempre a la expectativa de lo que realizaban, aspecto que comenzaba a crear un poco de presión en el cuarteto. A pesar de ello seguían buscando innovar en el ámbito musical.

La dupla Lennon-McCartney era cada vez más prolífera. Pero aún faltaba un ingrediente que haría a sus composiciones aún más interesantes, el LSD. Durante la primavera de 1965 Harrison y Lennon asistieron a una comida en la casa del dentista de George. Sin saberlo fueron drogados por éste, cuando añadió LSD a sus cafés. Ya en el pasado habían probado la marihuana pero esto era muy diferente.

⁷² Hurtado, José; *op cit.*; p. 22.

Ambos comenzaron a utilizar el LSD como un medio de experimentación. Después se encargaron de convencer a Starr y por último a McCartney, quien se mostraba renuente a probar esta droga.

Su éxito alcanzó alturas insospechadas. Ello quedó demostrado cuando el 12 de junio de 1965 la Reina Isabel II los nombró miembros de la Orden del Imperio Británico (MBE) y los condecoró con la Medalla del Imperio Británico por sus contribuciones a la nación.

En julio el álbum y la película *Help!*, que fue dirigida de nueva cuenta por Lester, fueron estrenados. En este álbum de nueva cuenta Paul y John se esforzaron para integrar el mayor número de composiciones propias. Esta vez solo agregaron dos temas de otros autores, esta situación no se volvería a repetir hasta su álbum *Let It Be*.

Help! es el inicio de una serie de cambios que a partir de ese momento se reflejarían en la discografía de la agrupación. A pesar de lo prolifero de la mancuerna Lennon-McCartney sus diferencias comenzaban a notarse. La utilización de doblajes vocales y la incorporación de instrumentos clásicos en sus arreglos hicieron de este disco, como los demás, un éxito rotundo.



Ilustración 58: 55600 personas en el Shea Stadium, 1965

El 15 de agosto durante su tercera visita a Estados Unidos, llevaron a cabo un concierto en el Shea Stadium de Nueva York. Cerca de 55,600 personas acudieron para corear las canciones del cuarteto. Realizaron también otros nueve conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Fue durante este viaje que el 27 de agosto de 1965 conocieron a Elvis Presley, una gran inspiración para la banda. El encuentro se realizó en la mansión de

Presley de Bel-Air. Durante el encuentro Elvis intercambió anécdotas con los oriundos de Liverpool, tocaron y discutieron sobre el negocio de la música.

Al regresar a Inglaterra comenzaron la grabación de un nuevo material, esta vez se trataba de *Rubber Soul*. Fue lanzado a principios de diciembre de 1965 y como era de esperarse fue aclamado por sus seguidores y la crítica especializada. Lennon y McCartney comenzaban a tener diferencias en torno a la composición de las canciones.

Según Paul McCartney confiesa, la experimentación por nuevos caminos no tiene ningunas limitaciones. Paul tenía en sus propios sueños las revelaciones para sus canciones y para las letras de sus melodías. Así ocurrió con el título y las canciones del álbum "Rubber Soul" ("Alma de Hule"), llena de un profundo simbolismo. El público creyó que Los Beatles habían tomado el camino de la música verdaderamente nueva.⁷³

Rubber Soul representó la evolución de la música de The Beatles, sus composiciones ahora además del amor abordaban temas más profundos e invitaban a sus seguidores a la reflexión.

En 1966 debido al desagrado que tenían por tocar música en vivo, decidieron realizar su última gira. El sistema de sonido representó siempre un problema debido a la poca audibilidad, el tremendo escándalo de sus seguidores y la sofisticación de sus nuevos temas hacia prácticamente imposible poder tocar en vivo.

Muchas de sus anteriores giras se las tomaron como un trabajo necesario para luego pasar a otra cosa, pero la gira del verano de 1966 parecía bastante más atractiva. Los Beatles regresaban a Hamburgo, donde a principios de los sesentas habían forjado su poderosa reputación con una serie de actuaciones en los clubs Reeperbahn. También se le había contratado para hacer su aparición en Japón, un exótico y misterioso país que nunca antes habían visitado.⁷⁴

La gira duró menos de dos semanas, sin embargo un incidente en Manila los sacudió. Debido al rechazo de Epstein a la invitación de Imelda Marcos a un

⁷³ *Idem.*

⁷⁴ Hearn, Marcus, Whitaker, Robert; *Eight Days A Week*; España, H Kliczkowski, 2012, p. 2.

desayuno en honor a The Beatles que se llevaría a cabo en el Palacio Presidencial, los ánimos se tornaron hostiles y debieron huir del país.

Revolver fue lanzado el mes de agosto de 1966, una semana antes de su última gira. Y por primera vez, pese a ser un gran compositor, George Harrison logró incluir tres canciones de suyas.

Revolver es un parte aguas en la historia de los Beatles, antes de este álbum hay unos Beatles roqueros y pop con bella música para el público adolescente y después de él hay unos Beatles psicodélicos y experimentales con música eterna para todos los públicos.⁷⁵

The Beatles se encontraron en el ojo del huracán. De gira por Estados Unidos grupos de religiosos y conservadores comenzaron a quemar sus discos. En protesta por el comentario, realizado por John Lennon durante una entrevista a la periodista Maureen Cleave. La declaración de que eran más famosos que Jesucristo fue publicado por la revista *Datebook*. Finalmente Lennon se disculpó públicamente por su comentario en una conferencia de prensa en Chicago el 11 de agosto de 1966.

El cuarteto realizó su último concierto en vivo el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco. Representaba el final de una etapa en la que realizaron cerca de 1,400 apariciones en conciertos a nivel internacional. "...los muchachos ya estaban cansados de todo lo que acontecía alrededor de una gira".⁷⁶

Aunque *Revolver* gozaba de gran éxito el cuarteto se enfrascó en la grabación de un nuevo disco, al que titularían *Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band*. Oficialmente las grabaciones comenzaron el 24 de noviembre en los estudios Abbey Road, su producción llevó poco menos de siete meses.

⁷⁵ Mendiola, Salvador; "Toreando Escarabajos", www.toreandoescarabajos.net46.net, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 5 de noviembre de 2013.

⁷⁶S/N; "The Beatles capítulo IV de V los años revolucionarios"; *México, Nocturna*, 2010, p. 2.

3.3.- Y al final el amor que recibes es igual al amor que das: La separación 1967-1970



Ilustración 59: The Beatles, 1968

El *Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band* salió a la venta el 10 de junio de 1967, causando un revuelo nunca antes visto. El nuevo concepto que la agrupación lanzaba era verdaderamente innovador “el disco que trae una brillante portada doble diseñada por Peter Blake, se llevó 600 horas de estudio, 9 meses de grabaciones y 25 mil libras de producción”.⁷⁷

El éxito del álbum fue abrumador, la sociedad de aquel momento adoptó rápidamente el estilo de The Beatles. El sencillo *All You Need is Love* fue interpretado el 25 de junio para los televidentes de todo el mundo a través de *Our World*. Se convirtió en el primer programa transmitido vía satélite.

El 24 de agosto Paul, John y George asistieron a una lectura con el Maharishi Mahesh Yogi en Londres. Al día siguiente los tres más Ringo marcharon a Gales para estudiar meditación trascendental. Estando en el retiro reciben la noticia de que Brian Epstein había muerto a causa de una sobredosis de anfetaminas.

⁷⁷S/N; *Op. cit.*, p. 10.

Pero los días de paz y amor no durarían mucho. Brian Epstein, el creador y colaborador más cercano de la banda falleció por sobredosis de drogas en agosto de 1967. John, Paul, George y Ringo estaban ante el principio del fin al no tener más sus cimientos. Además, Lennon, siempre necesitado del afecto femenino, se había hecho inseparable de Yoko Ono – a quien conoció en una exposición en 1966- y la llevaba a todas las sesiones de grabación.⁷⁸

La muerte de Epstein fue un golpe doloroso para la agrupación, pero sobre todo para John Lennon. El manejo de The Beatles era incierto. En un principio quedó en manos del hermano de Brian Epstein, pero tiempo después decidieron manejarse ellos solos. Tras esta serie de hechos McCartney propone realizar un nuevo filme, para unir de nueva cuenta al grupo.

El nuevo proyecto era *Magical Mystery Tour*. Fue grabado como un doble EP que contenía seis temas y apareció en diciembre de 1967. El nuevo álbum seguía el carácter psicodélico establecido anteriormente en el *Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band*. Como ya era costumbre contenía canciones de muy alta calidad, razón por la cual estableció un nuevo record en sus primeras tres semanas de venta en Estados Unidos.



Ilustración 60: *Magical Mystery Tour*, 1967

La película por otro lado, dirigida prácticamente por Paul McCartney no fue bien recibida, fue poco valorada por la crítica especializada de aquella época.

A la muerte de Mr. Epstein [...] Paul tomaría la dirección del grupo evitando su desintegración, uno de esos intentos es este filme, al que en un principio ni John y George estuvieron de acuerdo, pero terminaron muy participativos.⁷⁹

A pesar del “fracaso” de *Magical Mystery Tour* la agrupación filmó en enero de 1968 el corto de la nueva película *Yellow Submarine*. Una cinta que mostraba a

⁷⁸ Ruiz, Gerardo; *op. cit.*, p. 18.

⁷⁹ Aguilera, Cesar; *Op. cit.*, p.10.

The Beatles en una versión animada y fantasiosa. El soundtrack corrió a cargo de la agrupación quienes optaron por integrar varias piezas instrumentales. Se estrenó en junio de 1968, y esta vez a diferencia de *Magical Mystery Tour* fue ovacionada pues tenía un estilo visual diferente. En discrepancia con los films anteriores el material discográfico salió seis meses después del estreno.

Mientras esto sucedía, apareció el álbum *The Beatles*, mejor conocido como álbum blanco por su icónica portada blanca diseñada por Richard Hamilton. La realización de este álbum estaba cargada de las experiencias adquiridas por el cuarteto en suashram en Rishikesh, India. El curso guía con Maharishi Mahesh Yogi era una decisión realizada por The Beatles para tratar de resolver los problemas tras la muerte de Epstein.

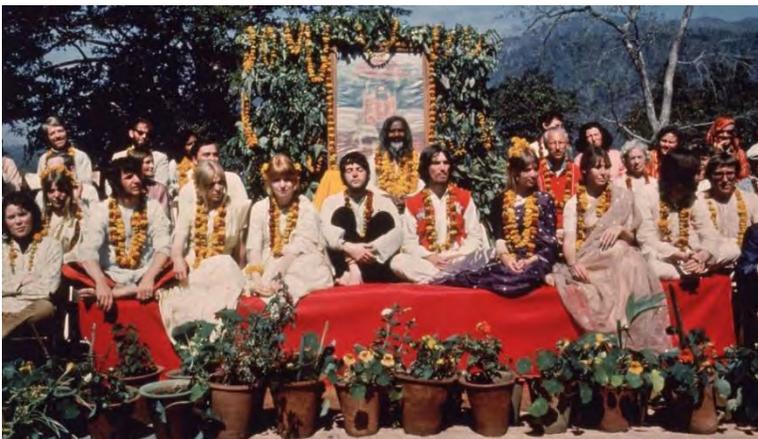


Ilustración 61: The Beatles y compañía en Rishikesh, 1968

En primera instancia el curso duraría tres meses, pero tras diez días Ringo decidió marcharse, éste le parecía un campamento común y corriente. Después de un mes Paul también decide retirarse pues le parecía aburrido.

Sin embargo Lennon y Harrison estaban más comprometidos con este proceso espiritual, a pesar de los cuestionamientos respecto la supuesta manipulación del Maharishi. Lo que hizo que abandonaran el campamento fue el constante acoso sexual del Maharishi a varias de las asistentes. Lennon molesto tomó a su comitiva y junto con Harrison se fueron de aquel lugar. Pese a la desagradable experiencia que resultó el retiro, fue una gran fuente de inspiración, durante su estancia compusieron numerosas canciones y fuera de éste también.

Las diferencias que desde tiempo atrás venían mostrando McCartney y Lennon aunado al menosprecio constante de ambos hacia Harrison y Starr se hicieron

notorias, convirtiendo las sesiones del *White Album* un verdadero dolor de cabeza. La grabación se realizó durante mayo y octubre de 1968.

El *White Album* representó el principio del fin para la agrupación. Desde la renuncia momentánea de Ringo Starr, quien cansado de las continuas peleas entre McCartney y Lennon decidió abandonar la grabación; las constantes visitas que Yoko Ono, la entonces novia de John Lennon, realizaba a las sesiones de grabación y rompían la regla primordial de no llevar a ninguna mujer a las grabaciones.

THE BEATLES, también es conocido como ALBUM BLANCO por lo sui géneris de la cubierta, además incluye un póster y cuatro fotos de cada Beatle, captados por Linda Eastman.⁸⁰

The Beatles se convirtió en el primer disco editado por Apple Records, la cual formaba parte de la empresa Apple Corps propiedad del cuarteto y los convertía en empresarios. Como era de esperarse el álbum alcanzó gran notoriedad, a pesar de que a la prensa especializada no le pareció tan bueno en su momento.

En enero de 1969 sale a la luz *Yellow Submarine* aunque su lanzamiento fue un poco desangelado debido al poco contenido inédito. Solo cuatro temas eran nuevos.

Contiene canciones y música para su filme animado, planeado desde 1965, debido a la exitosa serie televisiva de caricaturas en Estados Unidos, pero con el advenimiento de la psicodelia, el concepto cambia por completo bajo los trazos del dibujante alemán Heinz Edelman.⁸¹

Para esas fechas el cuarteto vislumbraba la separación, pero contra lo esperado se enfrascaron en la preparación del álbum *Let It Be*. En un principio llamado *Get Back*, “no es el último en grabarse, pero sí en salir al público tras la separación del cuarteto, en tanto se comercializa el álbum debut McCartney”.⁸² La grabación de este material fue filmada por Michael Lindsay-Hogg, el material fue utilizado en el

⁸⁰Aguilera, Cesar; *Op. cit.*, p. 11.

⁸¹*Ídem*.

⁸²*Ibidem*, p. 12.

documental del mismo nombre. Presenta las tensas relaciones que existían dentro de la agrupación y la constante lucha entre McCartney y Lennon.



Ilustración 62: Billy Preston, 1969

Ante el intenso ambiente Harrison abandonó las grabaciones durante una semana y regresó con el teclista Billy Preston, considerado por algunos como el quinto Beatle. Para la realización de *Let It Be* además de filmar las sesiones tenían contemplado realizar un concierto, pero como en los demás aspectos no lograban ponerse de acuerdo. Al final lo realizaron en la azotea de Apple Corps, ubicado en el número 3 de Savile Row, el 30 de enero de 1969 convirtiéndolo en uno de los más legendarios conciertos de la historia.

Además de los problemas que tenían en el ambiente artístico y creativo se sumó el de nombrar un asesor financiero para manejar los aspectos económicos. Allen Klein quien era apoyado por Lennon, Harrison y Starr contra John Eastman cuñado de McCartney resultó ser una batalla más en donde no hubo ningún ganador. Al no poderse poner de acuerdo ambos candidatos fueron contratados para el mismo puesto.

La compleja maraña de intereses que administraban las fabulosas ganancias del Cuarteto del Siglo consistía en toda una serie de empresas como la Plastic Ono Band, Phil Spector, George Martin, Allen Klein, Apple, Nems, Triumph Investment, Dick James, Northern Songs, ATV y sus respectivos intereses. Todo este emporio, que se había construido al conjuro de la palabra mágica de los Beatles, estalló y se derrumbó haciéndose añicos.⁸³

Aunque las grabaciones de *Let It Be* resultaron ser una desagradable experiencia para todos los presentes, McCartney se puso en contacto con su productor de cabecera George Martin para poner en marcha lo que sería su último álbum.

⁸³ Hurtado, José; *Op. cit.*, p. 29.

mezclaran en oposición a la propuesta de George Martin quien sugirió una obra musical continua. Finalmente, se grabó según lo sugerido por McCartney: la primera parte contiene canciones individuales y la segunda canciones continuas como lo proponía Martin.

A mediados de ese año, el productor George Martin recibió una llamada de McCartney: -Queremos grabar otra vez-, le dijo. Se reunieron en los estudios Abbey Road; como finalmente se llamaría el disco, con la promesa de que no habría más peleas, pues los cuatro pensaban que sería su último trabajo juntos. Y así fue.⁸⁴

La evidente ruptura de la agrupación se hizo visible cuando en julio de ese mismo año John decidió lanzar *Give Peace a Chance* con la Plastic Ono Band. La última sesión para el *Abbey Road* se llevó a cabo el 20 de agosto de 1969 y fue la última vez que Starr, Harrison, McCartney y Lennon se encontraban juntos en un estudio de grabación. La salida de Lennon se dio en septiembre pero debido a los problemas legales que acarrearán decidieron no anunciarlo públicamente.

Abbey Road se colocó con rapidez entre los álbumes más vendidos tras su lanzamiento en septiembre, vendió cuatro millones de copias en dos meses sólo en Reino Unido. *Let It Be* aún no se había lanzado pues estaba incompleto. Por ello Harrison convocó a una sesión el 3 de enero de 1970 para grabar *I Me Mine*. Al llamado asistieron únicamente Starr y McCartney.

Las cintas de las grabaciones fueron entregadas al productor Phil Spector por Klein. Spector remezcló e hizo diversos arreglos, hecho que no le agradó en lo absoluto a McCartney. Muchas de las canciones se oían sobre producidas cuando la intención en un principio era que fueran simples y sencillas.



Ilustración 63: Phil Spector

⁸⁴ Gerardo Ruiz; *op. cit.*, p. 19.

The Long and Winding Road resultó ser la canción que más molestaba a Paul, pues le resultaba exagerado la música orquestal y los coros que Spector había agregado. Ante ello trató de evitar el lanzamiento de *Let It Be* pero no lo logró.

El álbum solista *McCartney* estaba a punto de ser lanzado, razón por la cual Lennon y Harrison mandaron a Ringo para convencer a Paul de posponer su lanzamiento pues interfería con sus intereses. Como era de esperarse Paul no accedió a su petición y corrió a Ringo de su casa.

Los otros Beatles no estaban conformes con que Paul tratara de sacar su disco antes del *Let It Be* y mandaron a Ringo, que también ya tenía su primer disco terminado, para convencer a Paul de que retrasara su lanzamiento. McCartney declaró tiempo después -ellos mandaron a Ringo a mi casa en Cavendish con un mensaje: 'queremos que postergues la salida de tu disco, es por el bien del grupo' y más cosas en ese estilo. A Ringo lo convirtieron en un mensajero, así que hice algo que nunca había hecho o he vuelto a hacer, le dije que se largara! Tuve que hacer algo así para reafirmar mi posición, me querían hundir. Estaba siendo golpeado en la cabeza, en mi forma de pensar-.⁸⁵

Tras esta última discusión Paul decidió anunciar su salida del grupo el 10 de abril de 1970 justo una semana antes del lanzamiento de su primer disco como solista titulado *McCartney*, donde incluía una nota explicando la separación de The Beatles.

El jefe de prensa de la Apple, Derek Taynor, elaboró el boletín de prensa que anunciaba oficialmente la separación de la banda, escribiendo -la primavera está aquí y el Leeds juega contra el Chester mañana. Ringo, John, George y Paul están vivos y bien y viviendo con esperanza. El mundo sigue girando y nosotros también y tú también. Cuando el mundo se detenga, ese será tiempo para preocuparse. No antes-⁸⁶

El documental *Let It Be* ganaría en 1971 el premio Oscar a la mejor banda sonora, como es de suponerse ningún Beatle asistió a la entrega. El fin de la colaboración musical de John, Paul, George y Ringo había terminado, no así sus diferencias.

⁸⁵ Castelazo Jr, Arturo; "Los Beatles después de los Beatles"; México, *Monstruos del Rock*, febrero de 2010, p. 18.

⁸⁶ *Ibidem.*; p. 7.

Los conflictos administrativos incrementaron cuando Paul McCartney presentó una demanda para la disolución legal de The Beatles el 31 de diciembre de 1970. Las disputas legales continuaron mucho tiempo después de la ruptura, y la disolución de la asociación no surtiría efecto hasta 1975.

4.- El fenómeno cultural The Beatles

En capítulos anteriores se han planteado los parámetros socioculturales y comunicacionales en los que se desarrolló la carrera de The Beatles. Hemos visto que durante la década de 1960 una serie de movimientos sociales derivaron en el cambio de emisor del mensaje. La juventud, aquel sector de la sociedad que por décadas había sido sometido a placer en 1960 tomaría las riendas de la vida pública y construiría sus propios medios de expresión.

En décadas anteriores los medios masivos de comunicación habían operado bajo el supuesto de tener un público contemplativo y manipulable. Por ello cuando en los años 60 las propuestas culturales surgidas de los usos sociales ganaban seguidores los medios de comunicación no tuvieron más que abrir las puertas a esas nuevas propuestas. Una cultura hecha de jóvenes para jóvenes.

Con gran renuencia en un principio los mass media debían, sí es que querían gozar de la preferencia del sector más grande del público, dar cabida a estas nuevas expresiones. En la década de 1960 la mayoría de la población eran jóvenes, resultado de la explosión demográfica de la posguerra. Así que las demandas de este sector de la sociedad tenían la legitimidad de ser las de la mayoría.

En ese momento la propuesta cultural de The Beatles encontró cabida en la esfera pública mundial. Su influencia en la escena cultural de esa época es perceptible aun cuando nos separan casi medio siglo de su disolución. Los componentes que hicieron posible tal proeza no son fortuitos.

La carrera musical y personal de los Beatles es una de las más interesantes, densas y apasionantes de la historia del pop-rock. No sólo se convertirían en los artistas más populares y vendidos de su tiempo, pues en sus ocho años de trayectoria conseguirían los hitos musicales más importantes de la época, sino que adoptarían una dimensión social incuestionable, siendo las personalidades que mejor contribuirían a hacer de una determinada cultura juvenil un auténtico fenómeno de masas.⁸⁷

⁸⁷Solé Blanch, Jordi; *Antropología de la educación y pedagogía de la juventud: procesos de enculturación*; España, Universitat Rovira, 2007, p. 298.

4.1.- Primera etapa Beatle: el amor adolescente y el rock and roll



Ilustración 64: The Beatles, 1963

Denominaremos como la primera etapa Beatle al periodo en la carrera del cuarteto de Liverpool que comprende desde el año 1962 hasta el lanzamiento de su cuarto disco *Beatles for Sale* en 1964. En este primer ciclo el concepto cultural de The Beatles está marcado por su icónico Mop Top (corte de hongo), los trajes sastre con botines y las canciones pegadizas, simples, enfocadas más a las armonías corales.

Simultáneamente, algo llegaba desde Liverpool con la etiqueta de Mersey Beat. Eran grupos mucho más suaves que los mods, y en contraposición a estos anteponían la faceta vocal a la instrumental.

...destacarían los Beatles, el principal grupo de la música popular del siglo XX. Los jóvenes de los años sesenta les deben el modelo que crearon y el haber sido capaces de convertirse en correa de transmisión de sus ansias de libertad y de expresión por todo el mundo.⁸⁸

No hay cosa en este mundo que no funcione con un toque de casualidad, con la unión de pequeñas decisiones que terminan por definir el rumbo de la vida. Paul y

⁸⁸ *Ibíd*em; p. 291-292.

John se habían conocido en una presentación de The Quarrymen en la iglesia de St. Peters en Liverpool. McCartney metió al grupo a George Harrison, a quien conoció en el autobús de la escuela y comenzaron a tocar en los bares del puerto. Unos años después Ringo Starr se unió a ellos y así quedó constituido el cuarteto que dominaría la escena musical de los 60.

Nacidos en una Inglaterra en ruinas tras la segunda guerra mundial; habían crecido en el seno de una familia de clase media baja. Su destino, como el de la gran mayoría de los jóvenes, era convertirse en obreros. Sin embargo desde muy chicos mostraron interés en la música. Frente al destino que les esperaba y sin nada que perder decidieron embarcarse en el ensordecedor espectáculo del rock and roll.

Los primeros años de la década de 1960 eran agitados. Existían diversos bares y pubs donde bandas de rock and roll y skiffle tocaban durante los almuerzos y noches para jóvenes de clase media y obreros de la ciudad. Uno de esos grupos eran The Beatles.



Ilustración 65: The Beatles con sus trajes de cuero, 1960

Como todos los grupos de aquellos años buscaban parecerse a los ídolos del rock and roll norteamericano. Vestían chaquetas y pantalones de cuero y se peinaban con grandes copetes llenos de vaselina. Influenciados en el nombre de otras bandas del momento y la generación Beatnik decidieron llamarse

The Beatles. La generación Beatnik había generado gran influencia sobre la juventud y terminaría por ser la base de la contracultura en la década de 1960.

Sobre el escenario la exhibición de cualidades y virtudes imitables creaba un sentido de pertenencia e identidad entre los asistentes. Este sentimiento de semejanza aunado a su talento llamó la atención de Brian Epstein, quien veía en ellos algo diferente al resto de bandas que en ese entonces inundaban las tabernas de Liverpool. Ya siendo su manager los animó a crear una imagen

diferente que los distinguiera del resto de los grupos. Los alentó a ponerse trajes sastres y adoptar el estilo motonw.

The Beatles querían desmarcarse, buscaban la originalidad y la hallaron en las líneas clásicas del diseñador inglés Douglas Millings quien, inspirándose en los trajes de los camareros de crucero, creó más de 500 diseños para la banda. Su corte también fue revolucionario: ellos implantaron el Mop Top o peinado de hongo, que consiste en dejar que el fleco cubra la frente.⁸⁹

Este cambio en la imagen del grupo estaba influenciada por los mods y los rockers. Quienes en forma de protesta utilizaban prendas que con anterioridad habían sido distintivos de las clases sociales altas. Los Fab Four contribuyeron a que esta propuesta tuviera efectos mundiales. Llevando al punto más álgido el sincretismo entre cultura popular y cultura de élite.

...decretaría una revolución en la moda que estaría destinada a tener repercusiones incalculables. Si hasta entonces la rebeldía juvenil se había caracterizado por la chaqueta de cuero típica de los teddy boys y los barjot franceses, los nuevos rebeldes se inclinarían por el eclecticismo y la vistosidad. Esta mezcla podía dar resultados contradictorios, especialmente cuando los rebeldes pretendían usurpar los modelos de las clases elegantes combinando el traje tradicional con pañuelos chillones, corbatas estridentes, pantalones con bajos estrechos, y hasta unos botines que se vendían en Carnaby Street (por no hablar de las chaquetas sin

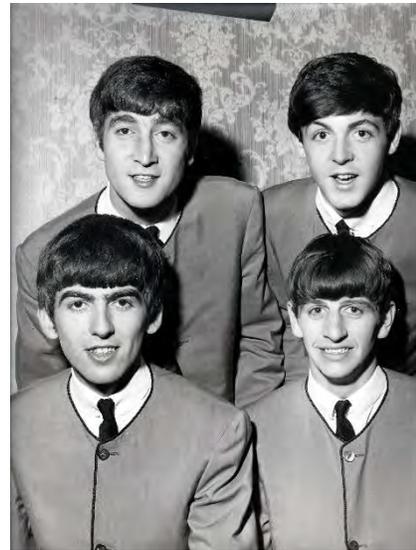


Ilustración 66: The Beatles con su nueva imagen, 1963

solapas que Pierre Cardin había diseñado para el omnipresente grupo). Era más que una revolución de la moda. Era un grito de protesta de clases inferiores, animadas sin duda al ver a muchos de sus hijos elevados a la categoría de ídolos públicos.⁹⁰

En el aspecto musical las canciones del cuarteto de Liverpool en esta etapa, eran una mezcla entre melodías que John Lennon y Paul McCartney componían y

⁸⁹González, Renata; “10 notas de estilo de sir Paul”; ok!, 14 de mayo de 2010, p.48.

⁹⁰Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 286.

covers del rock and roll norteamericano. Esta influencia de música estadounidense se hizo presente desde sus inicios y se vio reflejada en sus composiciones. Ubicados en el puerto de Liverpool recibían de primera mano los álbumes traídos por los marineros desde la Unión Americana. A diferencia de ésta en Liverpool existía gran diversidad racial que permitía enriquecer la música sin restricciones étnicas.

Otro de los factores relevantes sería el fin del Imperio británico, con la consiguiente llegada a la metrópoli de grandes contingentes de inmigrantes provenientes de las antiguas colonias que traerían consigo sus pautas estéticas y culturales, agrupándose en barrios pluriétnicos.⁹¹

Durante la segunda mitad de 1962 los fans comenzaron a mandar cartas a la pequeña televisora Granada originaria de Manchester. En ellas advertían sobre una banda musical de rock and roll local quienes comenzaban a ganar fama en un bar. Gracias a esta presión la televisora decidió mandar cámaras a The Cavern Club y grabar al cuarteto. Este hecho se magnificaría y repetiría a nivel mundial, el público demandaba lo que quería colocando a The Beatles en la agenda de los mass media.

A principios de 1963 grabaron su primer álbum *Please Please Me*. La grabación se dio en tan solo 16 horas y fue producido, desde luego, por George Martin. Se publicó el 22 de marzo, transcurrió poco menos de mes y medio cuando el 11 de mayo alcanzaron el número uno en el Reino Unido y permaneció así por 30 semanas.

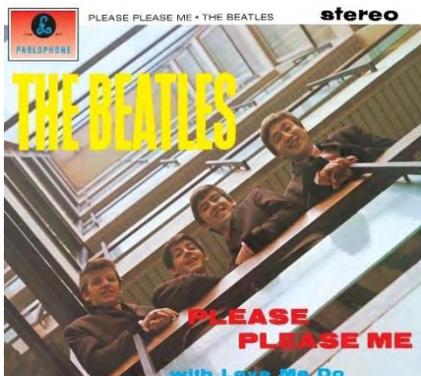


Ilustración 67: Disco *Please Please Me*, 1963

A las 10 de la mañana del lunes 11 de febrero de 1963, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y el ingeniero de sonido George Martin comenzaron a grabar *Please, please me*, el primer LP de The Beatles, en los estudios de EMI en Londres.

A las 19.45, tras tres sesiones y dos descansos, daban por finalizado el trabajo. Les bastaron 585 minutos para

⁹¹ *Ibíd.*; p. 288.

registrar el álbum que cambiaría la música popular. El “1,2,3,4” de McCartney en *I saw her standing there* sirve para mucho más que para comenzar el disco. Da comienzo a la década y a la música tal y como la conocemos...⁹²

Era el primer disco de un grupo de rock tal y como lo conocemos. Antes de The Beatles no estaba claro que un grupo de rock eran dos guitarras eléctricas, bajo, batería y voz. El cuarteto de Liverpool desbancaba a artistas respaldados por las grandes compañías disqueras. Le mostraban a la industria el modelo de negocio a seguir, en el cual las demandas del público debían ser escuchadas para gozar su preferencia y consumo.

El éxito se disparó en octubre de 1963 con la edición de “She Loves You”, que fue durante los siguientes catorce años el single más vendido de la historia del Reino Unido. La canción tenía un estribillo que serviría para denominar también un estilo e incluso toda una forma de vida: el que se denominaba ye-yé. Los Beatles llevaban flequillo y utilizaban algunas formas superficiales de los mods, pero eran más refinados y querían ser aceptados por toda la sociedad, no quedarse en un reducido grupo musical.⁹³

La crítica estaba dividida en dos bandos: los más conservadores quienes gozaban de más capital, veían en el cuarteto a transgresores de las buenas costumbres; una alteración en la constitución y apreciación de la cultura. Y los que estaban convencidos que su propuesta cultural era una bocanada de innovación y creatividad.

Aquellos que se oponían a la alteración en la producción de la industria musical ingeniaban estrategias de conservación. Mientras en el lado opuesto aquellos que veían en ellos una oportunidad de cambiar los paradigmas culturales realizaban estrategias de subversión.

Las estrategias subversivas resultaron triunfadoras en esta batalla. La aceptación y éxito de The Beatles entre la sociedad inglesa llegó al grado de atraer importantes personalidades. Era común encontrar entre sus seguidores a

⁹² Palacios López, Iñigo; “El disco que lo cambió todo”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/13/actualidad/1386965518_096230.html, 25 de octubre de 2013, 30 de mayo de 2016.

⁹³ Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 286.

aristócratas, intelectuales y figuras del mundo artístico. La industria musical percibió muy bien este cambio en la manera de hacer pero sobre todo de vender un concepto musical.



Ilustración 68: Beatlemania

Surgió entonces el fenómeno de la Beatlemania. La prensa inglesa describió así la euforia desmedida de los seguidores del cuarteto. Cada presentación significaba el arrojito y la fuerza de una juventud desbordante tomando las calles. Se formó una comunidad que brindaba a sus seguidores la oportunidad de

intercomunicarse, compartir intimidades, ser parte del cambio. Emociones que por mucho tiempo fueron reprimidas y obligadas a vivirlas en el terreno de lo privado.

El Daily Mirror describió así el fenómeno: "Tienes que ser un amargado si no amas a los extravagantes, ruidosos y bien parecidos Beatles. Si ellos no barren todas tus tristezas, hermano, eres un caso perdido. Si no te pones a bailar, hermana, no estás viva. Qué refrescante es ver a estos bulliciosos y jóvenes Beatles cuando toman por sus bufandas a los mayores en los conciertos del Royal Variety y los ponen a `beatlear` como adolescentes. Lo cierto es que gente beatle hay por todas partes. Desde Wapping hasta Windsor, niños desde siete años hasta ancianos de 70. Es grato ver cómo estos chicos de Liverpool nos han cambiado tanto. Son jóvenes y novedosos. Tienen un gran espíritu y están llenos de alegría. ¡Qué cambio hemos tenido!" Y marcaba un antes y un ahora: "Atrás han quedado los quejumbrosos, llenos de autocompasión, llorando con sus cantos de amor que salían de los torturados rincones de sus tibios corazones. Los Beatles son absurdos. Usan el cabello como un trapeador, pero se lo lavan muy bien. Así es su forma de actuar, fresca y joven. No tienen que apoyarse en chistes desteñidos frente a sus competidores. Jóvenes como ellos le

están dando un vuelco al mundo del espectáculo y a todo lo nuestro con sus nuevos sonidos y su nueva imagen. ¡Buena suerte, Beatles!" La beatlemania estaba ahí".⁹⁴

Frente al huracán que los Fab Four eran en Reino Unido Brian Epstein y George Martin, quienes conocían el negocio de la industria musical desde años atrás por ser dueño de una tienda de discos y un experimentado productor musical respectivamente, se apresuraron para grabar su segundo disco. Tenían clara la fórmula para el éxito. Composiciones de Lennon, McCartney y Harrison mezcladas con temas de artistas estadounidenses como Chuck Berry y The Marvelettes.

Las alegrías y los sinsabores del amor juvenil o los eternos sueños adolescentes quedan representados en un vendaval sonoro compuesto de eufóricas voces, intensos *riffs* de guitarra, estribillos pegadizos y melodías intachables. *All my loving, I wanna be your man*, cantada por Ringo, o *Don't bother me*, primera partitura aportada por George Harrison, son buenos ejemplos al respecto.⁹⁵

El 2 de noviembre de 1963 salió a la venta *With The Beatles*. Las 21 semanas que el disco permaneció en primer lugar ayudaron a mantener al cuarteto por 51 semanas en el primer sitio. Además se convirtió en el segundo álbum en vender un millón de copias en el Reino Unido.

En este disco se revelan como verdaderos genios, como maestros consumados en el arte de escribir canciones originales, inolvidables,

y sobre todo, de un éxito comercial arrollador. El triunfo de este disco se basa en sutileza y audacias que revelan investigación en el campo de la música.⁹⁶



Ilustración 69: Disco *With The Beatles*, 1963

⁹⁴ Toledo, Alejandro; "Yeah, Yeah, Yeah... 40 años de beatlemania"; <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/29916.html>, Fecha de publicación: 2 de agosto de 2003, Fecha de acceso: 29 de marzo de 2017.

⁹⁵ Navarro, Fernando; "De Liverpool a la historia"; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/20/actualidad/1387564571_111769.html, Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2013, Fecha de acceso: 2 de junio de 2016.

⁹⁶ Hurtado, Jose; *op. cit.*; p. 19.

A finales de 1963 y principios de 1964 Brian Epstein estaba convencido del talento de sus chicos. Con el apoyo mediático en Inglaterra y alentado por el productor George Martin buscaría llegar a Estados Unidos. Sí querían lograr expandir su concepto por todo el mundo primero debían conquistar al país modélico que desde entonces era E.E.U.U.

El primer movimiento de Epstein fue ver a Alan Livingston, jefe de la compañía discográfica EMI. Epstein convenció a Livingston de que tras de The Beatles existía ya un discurso que los medios de comunicación ingleses se habían encargado de difundir, no eran solo un grupo de música. Eran la punta de lanza de la subversión de los jóvenes, aquella que traía consigo sus propios valores y sus pautas artísticas. Con ello la subsidiaria de EMI en Estados Unidos Capitol Records firmó al cuarteto y los promocionó en ese país. La mayor difusión de la banda en los medios de comunicación la convirtió en la sensación.

Su segundo movimiento fue buscar al presentador de televisión Ed Sullivan. *The Ed Sullivan Show* era uno de los programas televisivos más populares entre el público de la Unión Americana y no solo eso, gozaba de una posición dominante frente a los demás medios de comunicación. Epstein estaba consciente de la legitimidad que le daría al cuarteto poder aparecer en la transmisión. El trato se hizo, The Beatles aparecerían con Ed Sullivan durante tres noches en el mes de febrero de 1964.

Cuando Epstein y Sullivan se conocieron, el empresario de la televisión ya conocía la leyenda de la banda, pero le sorprendió el trato que Epstein deseaba negociar. Epstein estaba dispuesto a aceptar una cantidad mucho menor a la que Sullivan solía ofrecer a sus artistas a cambio de que Sullivan incluyera en el elenco –y además en el espacio consagrado – a The Beatles durante tres noches consecutivas en febrero de 1964. Para Epstein, los beneficios de semejante exposición pesaban mucho más que el dinero en efectivo.⁹⁷

Con estos dos pasos Brian logró que los intérpretes de *She Loves You* se convirtieran en el primer grupo de rock and roll inglés en triunfar en América. Ello

⁹⁷ Gilmore, Mikal; “De cómo The Beatles conquistó América”; México, *Rolling Stone*, febrero 2014, p. 55.

marcó una división entre las demás propuestas musicales. División que nunca desapareció y consolidó el discurso del cuarteto de Liverpool como el grupo innovador y líder de la denominada Ola Inglesa.

Con la ayuda invaluable de los medios de comunicación el clima para que The Beatles alcanzaran notoriedad en Estados Unidos estaba dado. En enero de 1964 bajo el sello de Capitol Records lanzó el sencillo *I Want To Hold Your Hand* consiguiendo un éxito sin precedentes. La expectativa creada logró que antes de salir al mercado tuviera pedidos por 700,000 copias. Ya a la venta vendió un millón de copias en el país.



Ilustración 70: The Beatles en el aeropuerto John F. Kennedy, 1964

El 7 de febrero de 1964 John, Paul, George y Ringo abordaron el avión que los conduciría a su inevitable destino. Cerca de 4,000 fans los esperaban en el recién bautizado aeropuerto John F. Kennedy. Decenas de reporteros se aglomeraban alrededor de unos asombrados Beatles. Las cámaras de televisión estaban ahí para

grabar un momento decisivo en la historia de The Beatles y de la década de 1960: la llegada de la invasión inglesa a Estados Unidos.

John Lennon se volvió cada vez más silencioso conforme el vuelo avanzaba. En el mismo sentido, Paul McCartney –quien había declarado que comenzó a creer fielmente en el éxito de The Beatles desde aquel momento, en diciembre de 1962, cuando el sencillo debut de la banda “Love Me Do”, apareció en las listas británicas- tenía sus propios temores, a pesar de que aún se atrevería a negarlo [...] y tan solo unas cuantas horas antes The Beatles habían dejado atrás Inglaterra en pos de sus primeras presentaciones norteamericanas, incluyendo su debut televisivo en el inmensamente popular programa dominical de Ed Sullivan”.⁹⁸

⁹⁸*Ibidem*; p. 53.

Estados Unidos vivía una de las épocas más turbulentas de su historia. Durante los primeros años de la década de 1960 había reavivado la posibilidad de una guerra nuclear con la Unión Soviética, la lucha por los derechos civiles vivía su punto más álgido de la mano de Luther King, John F. Kennedy había sido asesinado a plena luz del día y la ola de músicos y cantantes de rock and roll habían desaparecido. Elvis Presley se enlistó en el ejército, Buddy Holly murió en un accidente de avión, mientras Chuck Berry y Jerry Lee Lewis fueron vetados.

El arribo de The Beatles a E.E.U.U llenó ese vacío que el público tenía. Sin embargo, y como era de esperarse, existían medios de comunicación estadounidenses que sentían amenazado su poder de constituir la cultura. Veían en el cuarteto una novedad adolescente irritante, algunos los calificaban como Peters Pans desaliñados. Pero ello se disipó durante su primer conferencia de prensa.

En su primer encuentro con la banda, algunos reporteros formularon preguntas que señalaban la existencia de algo fraudulento o hiperbólico en el grupo en sí o en su fama –pero esta noción no halló quórum esa tarde. “¿No les avergüenza un poco la clase de locura que propician?”, fue la pregunta inicial. “Nos gustan los lunáticos”, respondió Lennon. “¿Están a favor de la locura?” John: “Es muy saludable”.

Poco después, otra insinuación: “Algunos dudan que ustedes sepan cantar”.

Lennon, examinando casualmente las mangas de su camisa, dijo: “No, nosotros necesitamos algo de dinero, antes que nada”.

Otro reportero: “¿Cuántos se han quedado calvos? ¿Por qué usan esas pelucas?”

Ringo: “Todos estamos calvos”.

Paul: “Yo estoy calvo”.

“¿De verdad?”

John: “Claro, por supuesto. Todos somos calvos”.

“¿Conocen el *slang* norteamericano? ¿Son ustedes auténticos?”.

John: “Acércate y tócanos”.⁹⁹

La fecha dispuesta para la explosión de la Beatlemania llegó. El 9 de febrero de 1964 The Beatles se presentaron en *The Ed Sullivan Show*. Cerca de 50,000

⁹⁹*Ibidem*; p. 57.

solicitudes para boletos llegaron al estudio pero solo 728 personas tuvieron la oportunidad de presenciar el espectáculo en el foro.

Ed Sullivan saltó al escenario y luego de unos minutos presentó al cuarteto: –Esta noche, el país entero está esperando escuchar a The Beatles de Inglaterra–. Y arribaron John, Paul, George y Ringo. El primer tema en interpretar para el público estadounidense fue *All My Loving* después le siguieron *Till There Was You* y *She loves You*.



Ilustración 71: The Beatles en The Ed Sullivan Show, 1964

McCartney hizo el conteo para poner en marcha “All My Loving” mientras la cámara se centraba en él: Se le veía radiante, hablando con el televidente al mismo tiempo que cantaba – “Close your eyes and I’ll kiss you” – y movía la cabeza de atrás para adelante mientras Harrison tocaba figuras cortantes y económicas con su guitarra. ¹⁰⁰

Esa noche tocaron ante un estudio eufórico. Hecho que se replicó en los televisores de todo Estados Unidos. La presentación rompió todos los records de audiencia establecidos hasta ese entonces. 73,700,000 de personas vieron *The Ed Sullivan Show* en 23,240,000 hogares estadounidenses. John, Paul, George y Ringo habían logrado conquistar América.

Elvis Presley nos había mostrado algo acerca de la implementación de un estilo rebelde como medio para un cambio, pero The Beatles contribuirían a incitar algo mucho más poderoso en la juventud norteamericana esa noche –algo que comenzó como un consenso. Como un gozo compartido, pero que con el tiempo semejaría un prospecto de poder. Su impacto tenía que ver con algo ajeno a la celebridad o la moda: Giraba en torno a un reclamo por una novísima clase de mandato juvenil. ¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ídem*.

¹⁰¹ *Ibidem*; p. 57.

Ese reclamo de mandato juvenil se extendió hasta demandar para sí los más reservados recintos. Con The Beatles llegó la apertura para que los jóvenes pudieran disfrutar de aquello que por años se les había negado. El ejemplo más claro fueron las dos presentaciones que el cuarteto tuvo en el Carnegie Hall durante su primera visita a E.E.U.U.

Ampliamente considerado en su momento como un lugar de prestigio reservado para el mejor de los mejores, el Carnegie Hall rara vez se consideró como anfitrión de una banda de rock and roll, o cualquier tipo de música popular. El rendimiento de los Beatles fue un momento decisivo para la sala de conciertos, allanando el camino para futuras actuaciones de rock y pop.¹⁰²

Comenzó así la expansión del fenómeno de la beatlemania. El revuelo causado en la sociedad estadounidense haría que los ojos del mundo posaran sobre el cuarteto, siempre expectantes de lo que éstos harían.

Algunos días después la productora United Artist contactó al manager de la banda Brian Epstein para proponerle grabar una película, donde The Beatles serían los protagonistas. La película describiría un par de días en la vida del cuarteto, mostrando las peripecias vividas a causa de su fama y los enredos creados por el pulcro abuelo de Paul McCartney.

El título de la película fue *A Hard Day's Night* y contendría canciones de su tercer disco de mismo nombre. Gracias al avance tecnológico de la época se grabó al estilo de cine *vérité*. Un tipo de cine de corte documental filmado por cámaras portátiles y dirigido por Richard Lester.

El resultado fue una película divertida y desenfadada donde se exponía el lado más simple de la banda británica. El estilo de documental ficticio permitió a los chicos mostrarse al natural ante las cámaras y burlarse de como había cambiado su vida al explotar mundialmente la beatlemania.

¹⁰²Dolloff, Matt; "5 cosas que no sabías de la presentación de The Beatles en el Carnegie Hall"; <http://wzlx.cbslocal.com/2015/02/12/beatles-carnegie-hall-1964-sid-bernstein/>, Fecha de publicación: 12 de febrero de 2015, Fecha de acceso: 6 de abril de 2017.

Usando una variedad de técnicas cribbed de Hollywood, comedias slapstick, la "nueva ola" del movimiento francés, y sus propias experiencias como director de televisión comercial, Lester, con el guionista Alun Owen, formaron un estudio estimulante de un "típico" 36 horas en las vidas de los Fab Four.¹⁰³



Ilustración 72: Cartel de la película A Hard Day's Night

El estreno se realizó en Londres en el Pavilion Theatre el 6 de julio de 1964. Al principio los críticos asistían a ver el largometraje de manera condescendiente pero todo cambió. "Estaba claro desde el principio que *A Hard Day's Night* estaba en una categoría diferente de los musicales de rock que había protagonizado Elvis y sus imitadores".¹⁰⁴

El estreno en Estados Unidos se llevó a cabo en 500 salas cinematográficas y como era de esperarse fue todo un acontecimiento. El crítico Roger Ebert considera a *A Hard Day's Night* como una de las cinco mejores películas musicales de la historia, poniéndola a la altura de *Singin' in the Rain*.

Eso es, posiblemente, el cine de vanguardia más accesible que jamás se ha hecho. Cuenta con algunas de las canciones más exquisitamente elaboradas y alegres de los Beatles (entre ellas la canción principal, *She Loves You* y *Can't Buy Me Love*). La fotografía en blanco y negro por Gilbert Taylor hace de éste uno de los más impresionantes y hermosos de todos los filmes.¹⁰⁵

Por su parte el disco se lanzó el 10 de julio. Los siete primeros temas eran la banda sonora del filme. Es el primer disco de la agrupación donde solo composiciones originales fueron incluidas, colocando a Lennon y McCartney como una mancuerna

¹⁰³ S/N; "A Hard Day's Night"; <http://www.nytimes.com/movies/movie/21522/A-Hard-Day-s-Night/overview>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2015.

¹⁰⁴ Ebert, Roger; "Great movie A Hard Days Night"; <http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-a-hard-days-night-1964>, Fecha de publicación: 27 de octubre de 1996, Fecha de acceso: 19 de septiembre de 2015.

¹⁰⁵ Kelly, Christopher; "Beatles película "La Noche de un día duro" todavía te hace sentir bien", <http://web.archive.org/web/20050507151131/http://seattlepi.nwsource.com/movies/hard08.shtml>, Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2000, Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2015.

de autores sobresalientes. Con *A Hard Day's Night* el cuarteto ganó en 1964 el Grammy por Mejor Nuevo Artista y Mejor Interpretación Grupal.

Y la beatlemania conquistó el mundo. *A hard day's night* fue el disco de la consolidación de los cuatro de Liverpool como fenómeno musical y social en el planeta. Grabado entre enero y junio de 1964, el tercer trabajo de los Beatles se coció de forma extraordinaria en mitad del espectacular ajetreo que a la banda le supuso aterrizar en Estados Unidos y grabar su primera película. Dos hechos que marcaron un antes y un después en la historia del grupo y, por consiguiente, de la música popular.¹⁰⁶

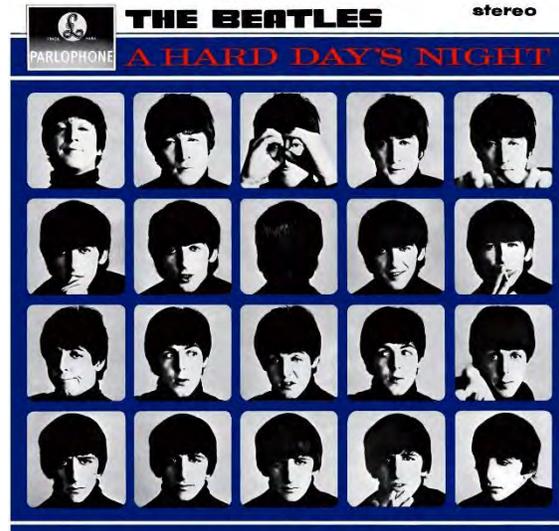


Ilustración 73: Disco *A Hard Day's Night*, 1964

La incursión de The Beatles en el cine y la música fue el comienzo de una integración multimedia y con ello la expansión geocomunicacional de la cultura. Lo intentado años antes con Elvis Presley se tomó como un ensayo del cual la industria cultural había tomado notas y que ahora con The Beatles perfeccionaría hasta convertirlos en el modelo a seguir.

Lo alcanzado por *A Hard Day's Night* tenía a McCartney, Lennon, Harrison y Starkey envueltos en la agitación de conciertos, entrevistas y toda esa parafernalia tejida por la industria musical a su alrededor para explotar su talento. Para terminar 1964 debían preparar su cuarto material discográfico.

No era una tarea sencilla. El interés se acrecentaba en torno a los Fab Four. Sobre todo en McCartney y Lennon, quienes componían casi todas las canciones. El tiempo apremiaba y los compromisos no cesaban.

¹⁰⁶Navarro, Fernando; "Y los Beatles se ganaron el mundo"; http://cultura.elpais.com/cultura/actualidad/1386355369_930844.html, fecha de publicación: 6 de diciembre de 2013, Fecha de acceso: 4 de junio de 2016

En el verano de 1964, los Beatles se embarcaron en una gira mundial nunca antes intentada por una banda de rock, tocando en Australia, Nueva Zelanda, Europa, los EE.UU. y Canadá. Sólo en los EE.UU., tocaron 30 shows en 24 ciudades en 32 días con localidades abarrotadas.¹⁰⁷

A pesar de todo el cuarteto lo logró otra vez. Componiendo entre presentaciones se aventuraron a grabar su siguiente disco *Beatles For Sale*. La dupla Lennon-McCartney consiguió componer ocho canciones en conjunto con seis canciones de otros autores, daban forma al disco del final de la primera etapa beatle.

Hacia 1964, Los Beatles comenzaron a experimentar con la música grabada, la cinta magnetofónica ofrecía grandes posibilidades de grabación, o sea, todo un mundo nuevo para el artista, entre ellas la de grabar música al revés. Este recurso musical, en Los Beatles, se convirtió en todo un arte, porque el ritmo adquirió una notable estructura.¹⁰⁸



Ilustración 74: John Lennon con Bob Dylan

Sus canciones además de hablar del amor se aproximan a otros pensamientos. Fue su reunión con otro legendario como lo es Bob Dylan cuando el cuarteto comenzó a experimentar con la

marihuana y a profundizar los temas abordados en sus canciones. La influencia mutua es notable en composiciones posteriores. Tiempo después fusionarían el folk y el rock dando paso a un ritmo nuevo.

...y en este disco abunda la melancolía. Lennon encadena, como apertura, dos canciones sobre el desengaño: *No reply* y *I'm a loser*. En ambas intenta crecer como

¹⁰⁷ S/N; "Beatles For Sale y los Beatles la primera gira americana"; <http://www.beatles-history.net/beatles-for-sale.html>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 7 de junio de 2016.

¹⁰⁸ Hurtado, Jose; op. cit.; p. 22.

escritor, contar historias. Él quedó más satisfecho de la segunda. “Era yo en mi periodo Dylan”, confesó.¹⁰⁹

Además la ejecución de los instrumentos mostraba a unos Beatles más reflexivos quizás por lo vivido el último año. Daban muestra de cómo serían sus futuros discos. Con la beatlemania en pleno apogeo *Beatles For Sale* tenía un pedido de 700,000 copias antes de publicarse. George Martin resumió tiempo después aquella etapa en una frase: -Durante la grabación de *Beatles For Sale* estaban agotados. El éxito es algo maravilloso, pero muy, muy cansado-.

Agobiados por mil exigencias, los cuatro de Liverpool tiraron de oficio en *Beatles for sale*, que no es la obra de la que se sintieron más orgullosos. Pero, a estas alturas del repaso a la carrera de los Beatles, ustedes ya habrán entendido que el menos importante de sus discos —supongamos por un momento que fuera este— todavía es muy, muy bueno.¹¹⁰

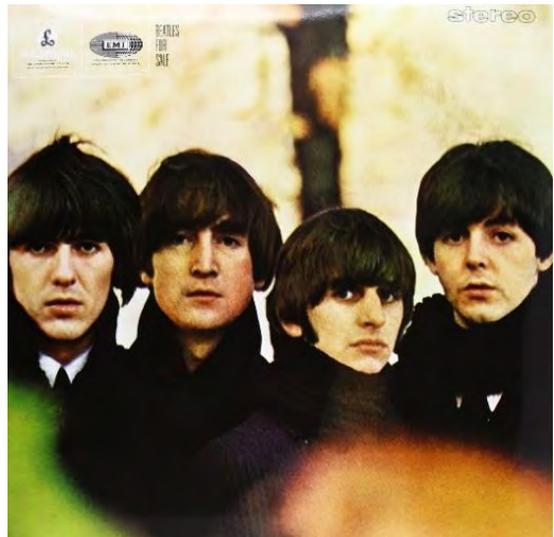


Ilustración 75: Disco Beatles For Sale, 1964

¹⁰⁹ De Querol, Ricardo; “Los Beatles del frenesí”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/26/actualidad/1388089043_738612.html, Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2013, Fecha de acceso: 7 de junio de 2016.

¹¹⁰ *Idem*.

4.2.- Segunda etapa Beatle: el despertar de la conciencia



Ilustración 76: The Beatles, 1965

La segunda etapa beatle comprende su disco *Help!* y *Rubber Soul* ambos de 1965. Este pequeño intervalo de tiempo bastó para que el concepto cultural de The Beatles transitara hacia la madurez artística. Su imagen física no cambiaría demasiado respecto a la primera etapa. La innovación se reflejaría más en sus letras profundas inspiradas en el devenir de sucesos mundiales y personales. Comenzaron a experimentar en el arreglo de las melodías.

Intenten imaginar sentirse actores secundarios de su propia vida. En 1965 los Beatles se encontraban en esa situación. Todo había sido muy rápido: en agosto de 1962 Ringo Starr se convertía en su batería oficial, lo que completaba el cuarteto. El 5 de octubre se editaba su primer sencillo. En poco más de un año, en su primera visita a EE UU, actúan en televisión para una audiencia récord de 73 millones de personas.¹¹¹

¹¹¹ López Palacios, Iñigo; “Un luminoso grito de auxilio”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/08/actualidad/1383941883_376617.html, Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2013, Fecha de acceso: 8 de junio de 2016.

Beatles For Sale era un éxito, como todo lo emanado con el nombre de The Beatles. La industria musical había encontrado la gallina de los huevos de oro y debían aprovecharla. El quinto material de la agrupación sería lanzado durante el verano de 1965 acompañado de una nueva película.

Como con *A Hard Day's Night* el cuarteto se convertiría en el protagonista de la película y sus canciones serían el sound track. No obstante, a diferencia de aquellos días el cuarteto comenzaba a sentir los estragos del éxito. Empezaban a sentirse rebasados por la realidad.

El disco y la película se llamarían *Help!*. La primera parte del disco estaría constituida por los 7 temas que formaban parte de la película. George Martin fue quien “sugirió que *Yesterday* se completara con un arreglo de cuerdas y cantada solo por Paul”.¹¹² Pequeños, pero sustanciales detalles que resultarían determinantes para el quinto disco de la agrupación.

Por otro lado, la película fue dirigida de nueva cuenta por Richard Lester. Estaba inspirada en el clásico de la filmografía de los hermanos Marx, *Sopa de pato*. En un principio la cinta se llamaría *Eigth Arms To Hold You (Ocho Brazos Para Abrazarte)* en referencia a la diosa hindú Parvati, pues se abordaba el misticismo oriental que comenzaba a ganar fuerza en sectores de la sociedad occidental. Sin embargo a Lennon no le agradó mucho el título y terminaron llamándola *Help!*



Ilustración 77: Disco *Help!*, 1965

El álbum y la película se estrenaron el 6 de agosto de 1965. Al estreno asistieron la princesa Margarita y los condes de Snowdon, hecho sin precedentes pues la realeza no acostumbraba asistir a ese tipo de eventos. El disco obtuvo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos el puesto número uno durante nueve semanas. Las canciones *Help!* y

¹¹² Guzmán, José Luis; “25 canciones para dejar de odiar a The Beatles (y amar a George Martin); México, *Rolling Stone*, abril de 2016, p. 32.

Yesterday obtuvieron disco de oro por sus altas ventas. Además fue catalogado por la revista especializada Rolling Stone en el sitio 332 de su lista *Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos*.

La película fue recibida tibiamente por la crítica. Sí bien no tuvo el mismo impacto que *A Hard Day's Night*, poseía varias cosas rescatables: "El encanto y experimental espontaneidad de *A Hard Day's Night* aquí ha sido reemplazada por un aumento profesional, un trabajo de cámara cuidadoso, calculado siempre el corte".¹¹³

Para la gran mayoría de los críticos resultaba ser una comedia delirante, rayando en lo absurdo. Representaba un intento de ir contra los valores establecidos en aquella época. Lo más destacable eran los grandiosos videoclips. Contenían un gran valor técnico comparado con lo mostrado por otros artistas.

Este es el comienzo en la realización de videos musicales. Los videos musicales representaron para The Beatles y para la industria musical una nueva forma de ofrecer su concepto. Imágenes llamativas acompañadas de música y efectos especiales se convirtieron en una novedad



Ilustración 78: Escena de Help!

que atraía más público. Además de contribuir a la integración multimedia al aparecer además de la radio en la televisión. El auge de videoclips fue tan grande que años después se creó un canal de televisión exclusivo para la reproducción y difusión de videos, MTV.

Entonces el cuarteto de Liverpool comenzaba a sentir que sus vidas y talento ya no les pertenecían. Años después John hablaría de lo brutal que fue. "se refiere en

¹¹³ S/N; "Un último esfuerzo "antes de su larga historia de amor con los soplones"; <http://time.com>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 3 de febrero de 2016.

varias ocasiones a ese periodo como uno de los más duros. -Esos cabrones solo querían exprimírnos hasta la muerte-, resume".¹¹⁴ Ese sentir lo manifestó en la canción *Help!*

Aseguraba que era una de las canciones de las que más orgulloso se sentía. -Porque lo decía en serio. Es real. La letra es tan buena ahora como lo era entonces. No es diferente. Me hace sentir bien saber que era consciente de las cosas por las que estaba pasando. Era tan solo yo cantando ¡Ayuda! Y lo decía en serio-.¹¹⁵



Ilustración 79: Condecoración a The Beatles, 1965

1965 fue el año de la aceptación, reconocimiento pero sobre todo legitimidad de The Beatles por el establishment. Ello quedó de manifiesto al ser condecorados como miembros del Orden del Imperio Británico. Al ser distinguidos el gobierno inglés los reconocía como parte importante en la

expansión de la influencia anglosajona en el mundo. Y con ello The Beatles quienes habían sido considerados subversivos por la usurpación y tergiversación de modelos culturales establecidos ahora gozarían de una posición dominante.

A pesar de ello la agrupación no mostró gran emoción al respecto, sobre todo Lennon quien siempre sintió aversión por las figuras de poder. El galardón causó gran polémica. Cómo el imperio británico podía igualar las aportaciones de unos melencidos que iban por ahí tocando música con las aportaciones de militares y políticos.

Harold Wilson pudo haber pensado que la adjudicación de los MBE sería un movimiento popular, pero atrajo muchas críticas - en particular de los condecorados anteriores, algunos de los cuales regresaron sus medallas en protesta. Entre ellos

¹¹⁴ López Palacio, Iñigo; *op. cit.*

¹¹⁵ *Idem.*

Hector Dupuis, un MP canadiense que se quejó de estar "al mismo nivel que bobos vulgares".¹¹⁶

La antipatía a las figuras de poder estaba cimentada en todo lo que habían vivido durante los últimos años. A sus conciertos asistían todo tipo de personas. Sin embargo los representantes políticos abusaban de su poder y dinero para conseguir los mejores lugares. Esta situación disgustaba al cuarteto.

Recuerdo tocar en una gran plaza de toros de Barcelona, donde el Señor Alcalde tenía grandes asientos y toda la gente rica tenía asientos pero los chicos, nuestra audiencia real, estaban fuera. Esto nos molestó y nos preguntamos: "¿Por qué vamos a tocar para todos estos funcionarios? Debemos estar tocando para las personas fuera. Dejarlos en..." Pero por supuesto que no lo harían.¹¹⁷

El verano de 1965 los Fab Four lanzaron su quinto disco, su segunda película y emprendían su segunda gira por Norteamérica. El concierto más memorable de aquella gira fue el realizado en el Shea Stadium.

Antes habían tocado frente a desenfundadas multitudes pero el concierto en el Shea Stadium marcaría un antes y un después en los conciertos. Tan solo la organización de un evento de tal magnitud era ya un reto. Aunque en retrospectiva The Beatles eran los únicos que podían lograr la hazaña de meter a 55,600 personas en aquel lugar. Para asombro de los organizadores los boletos se vendieron rápidamente y aún más, marcaron un record en ganancia.

El día del concierto los amplificadores Vox de 100 vatios creados exclusivamente para The Beatles no fueron competencia para los gritos de 55,600 personas. Gritos de miles de jóvenes que por años fueron ahogados ante el mar de prejuicios y represión se liberaban ante el placer físico y emocional de ver a sus ídolos.

¹¹⁶ S/N; "Press Conference MBE Announcement"; <https://www.beatlesbible.com/1965/06/12/press-conference-mbe-announcement/>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 8 de febrero de 2017.

¹¹⁷ McCartney, Paul; "Plaza de toros Monumental, Barcelona, España"; <https://www.beatlesbible.com/1965/07/03/live-plaza-de-toros-monumental-barcelona-spain/>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 22 de abril de 2017.

En 1992 las feministas Barbara Ehrenreic, Elizabeth Hess y Gloria Jacobs expondrían a la beatlemania como una revolución feminista. El sexo formaba parte de la emoción en millones de mujeres, era una rebelión que consistía en reclamar para ellas mismas sentimientos sexuales.

Aún arriba del escenario los intérpretes de *Love Me Do* no eran capaces de escucharse a sí mismos. Entonces los ingenieros de sonido usaron el sistema de sonido del Shea Stadium. A pesar de la mala calidad del sonido los asistentes no dejaban de corear las canciones.

Estaba constantemente atónito por la histeria de los fans de Los Beatles y todavía hoy me sorprende que se pudiera influir a la humanidad hasta tal punto. Hace varios años conocí a Astrid Kerchherr, que había fotografiado al grupo durante su primera estancia en Hamburgo, y ella me comentó: “Imagínate que habría ocurrido si uno de los chicos hubiera sido efectivamente



Ilustración 80: Público durante el concierto de The Beatles

capturado por uno de esos fans. ¡Le habría dejado completamente desnudo!”

Por lo general eran las chicas quienes perseguían al grupo, pero alguna que otra vez un chico escalaba hasta el escenario en un esfuerzo por dejar su huella.¹¹⁸

El éxito amenazaba con tragárselos. Ya no eran los chiquillos del yeah...yeah...yeah..., el éxito los había cambiado. Meses antes habían lanzado una prueba de lo que estaba sucediendo al interior de la agrupación. En otoño de 1965 debían preparar un nuevo material discográfico para ser vendido en navidad.

En otoño de 1965, a su regreso de una agotadora gira por Europa y Estados Unidos, los Beatles tenían poco tiempo para tener listo un disco para Navidad. La presión de una Beatlemania insaciable, el frenético ritmo que imponía la industria, no era el mejor

¹¹⁸ Hearn, Marcus, Whitaker, Robert; *Eight Days A Week*; España, H Kliczkowski, 2012, p. 13.

modo de conseguir una obra maestra. Sin embargo, *Rubber soul* es uno de los mejores discos de su carrera, el más perfecto que habían hecho hasta ese momento”.¹¹⁹

Aquel fastidio parece ser ideal para la inspiración en el cuarteto. Sí, estaban hartos, pero el momento creativo franqueado por la banda era fascinante. Este disco contendría el clamor de unos Beatles en busca de la libertad, los chiquillos dejaban de serlo y se rebelaban. Un acto que sus seguidores imitarían en lo público y lo privado.

El nombre del disco lo deja claro desde el inicio *Rubber Soul*, el fresco y energético pop le daba paso a un sonido más maduro, ahora harían música para pensar. Como *Nowhere Man* donde Lennon revela su decepción. Las melodías adquieren un carácter más introspectivo y el rock and roll queda de lado. Los muchachos habían crecido



Ilustración 81: Disco *Rubber Soul*, 1965

Lejos de estancarse en un mismo sonido la agrupación buscaba nuevos ecos, siempre tuvieron libertad creativa. Además George Martin los alentaba y ayudaba en esa incesante búsqueda de sonidos. Comenzaron con la implementación de instrumentos poco comunes para la época; un falso clavicordio recordando al barroco y el sitar hindú. Con la utilización del sitar The Beatles

introdujeron la influencia oriental a la música occidental hecho imitado por otras bandas.

¹¹⁹ De Querol, Ricardo; “‘Rubber soul’, la primera cumbre”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/15/actualidad/1384515601_604964.html, Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2013, Fecha de acceso: 11 de junio de 2016.

El resultado de ese viaje que iniciaron unos veinteañeros abrumados por el éxito es *Rubber soul*. Domina el folk, lo acústico antes que lo eléctrico, lo sugerente mejor que lo obvio. Las letras son introspectivas. Es un disco reposado, con medios tiempos y baladas, aunque alguna descarga rítmica, como el rotundo *Drive my car* que abre el disco.¹²⁰

El material discográfico fue lanzado el 3 de diciembre de 1965. La fe ciega que el mundo tenía en ellos se manifestó cuando incluso antes de su lanzamiento se tenía un pedido por 500,000 copias. Las ventas a nivel mundial alcanzaron los 3,000,000. Tan solo en Estados Unidos vendieron 1.2 millones de copias en los nueve días posteriores a su lanzamiento.

Otra de las causas de notoriedad que define a Los Beatles, era su IMPREDICTIBILIDAD. Mantenían en ellos FIJA LA ATENCION DE TODO EL MUNDO, que esperaba a ver qué era lo que harían a continuación. Jamás se quedaban quietos y siempre se les ocurría lo más rebuscado, lo más demente o lo más genial.¹²¹

¹²⁰ *Idem*.

¹²¹ Hurtado, José; *op. cit.*; p. 97.

4.3.- Tercera etapa Beatle: la psicodelia



Ilustración 82: The Beatles, 1967

La tercera etapa beatle abarca desde su disco *Revolver* de 1966 hasta *Magical Mystery Tour* de 1967. Este lapso de tiempo puede considerarse el punto álgido de su impacto en la cultura. La imagen del cuarteto cambio diametralmente; implementarían el estilo hippie y la psicodelia. Caracterizado por el cabello largo, bigotes y extendidas patillas. Además de prendas de vestir con motivos orientales y de colores llamativos. Sus letras adquieren una contextura mucho más elaborada, influenciada en los movimientos sociales, políticos y literarios de la época. La música se vuelve un experimento de sonidos en el estudio de grabación.

Fue en esa época cuando pasaron del consumo de marihuana al consumo del recién prohibido LSD. Según los mismos Beatles, el consumo de esta droga expandió sus horizontes y les dotó de inspiración para crear el mejor disco hasta ese momento. *Revolver*.

De esa imagen dubitativamente transgresora por el tamaño de sus flequillos a la estética confraternización hippie no pasarían ni cinco años. Los Beatles, como tantos

otros ídolos de la juventud de la época, no dudarían a la hora de ser los primeros en encabezar cada una de las manifestaciones de la cultura juvenil del momento. El paso por las drogas y la psicodelia, el viaje a la India y la meditación oriental se convertirían en un tour obligado para millones de jóvenes dispuestos a cambiar el mundo al ritmo de su música y de sus nuevas percepciones de la conciencia.¹²²

El disco fue puesto a la venta el 5 de agosto de 1966. Tony Visconti (productor de David Bowie, otro grande de la música) manifiesta “Hasta entonces eran una magnífica banda de pop. Con esto suben a otro nivel”.¹²³ The Beatles siempre contaron con el reconocimiento de su campo. Esa es una de las razones por la cual tenían legitimidad; no solo los medios de comunicación, el público y la élite gobernante los reconocía. Aquellos que compartían y competían con ellos en un juego idéntico admitían que The Beatles y quienes estaban detrás de ellos contaban con la legitimidad de imponer las reglas por las cuales se desarrollaría la competencia.

Para este momento ya habían comprendido su papel de voceros de una juventud poco escuchada. En *Revolver*, los que habían sido considerados hasta entonces los chicos buenos del rock, le daban una cachetada con guante blanco al gobierno inglés. *Taxman* se convertía en su primera canción de protesta, la causa los altos impuestos cobrados por el Imperio Británico.

Conocían el movimiento psicodélico de sus giras estadounidenses —*Tomorrow never knows* es una inmersión en la experiencia del LSD, lo mismo que *She said she said*—. McCartney deslumbra con *Eleanor Rigby*, con *Got to get you into my life* o con *Here there and anywhere*, en la que se adivina la profunda impresión que le causaron Beach Boys. Harrison, brillante y cínico, aporta *Taxman*.¹²⁴

La portada de *Revolver* también significó una revolución estética en la industria discográfica. Realizada por el artista Klaus Voormann dotó al disco de un plus. Ya no se trataba solo de música, se trataba de mostrar al disco como un objeto de

¹²² Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 298.

¹²³ López Palacios, Iñigo; op. cit.

¹²⁴ *Idem*.

arte en todos los aspectos. El innovador diseño fue reconocido con el premio Grammy a la mejor portada.

Efectivamente en el álbum *Revolver*, el Divino Cuarteto alcanzó una de las cumbres de su carrera. NACEN LOS BEATLES a una nueva era [...] como ARTISTAS DE ESTUDIO. La onda nueva era “gruesísima”: la alegría, el entusiasmo, la exaltación delirante, nutrida de ideología psicodélica, las drogas llevadas a la sublimación, tomadas como inspiración, como suprema liberación. Los deseos se liberan, y la personalidad queda plasmada artísticamente en la música.¹²⁵



Ilustración 83: Disco *Revolver*, 1966

La imagen que hasta entonces habían tenido se rompió cuando la revista estadounidense *Datebook* publicó en 1966 unas declaraciones de John Lennon a la reportera Mauren Cleave. Lennon comentó, probablemente sin imaginar lo que desencadenaría, el declive de la religión católica y comparó la popularidad de los Fab Four con la de Jesucristo. Mientras en Inglaterra dichas declaraciones pasaron desapercibidas en Estados Unidos sería otra la historia.

El Cristianismo se irá. Desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso, tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús, no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el Cristianismo. Jesús estaba bien pero sus discípulos eran ordinarios, son ellos los que para mí lo arruinan.¹²⁶

La indignación en ciertos sectores de la sociedad estadounidense se volcó en contra de The Beatles, en especial contra Lennon. El ambiente era ríspido sobre todo en Alabama donde los locutores de radio Doug Layton y Tommy Charles incitaron a un boicot contra los intérpretes de *Love Me Do*. Se animaba a llevar discos o cualquier cosa referente al cuarteto para realizar hogueras públicas.

¹²⁵ Hurtado, Jose; *op. cit.*; p.23.

¹²⁶ Salmerón, Cristina; “The Beatles crearon el culto de ser más grandes que Jesús”; <http://www.vanityfair.mx/people/articulos/the-beatles-mas-grandes-que-jesus-50-anos-otros-famosos-que-lo-han-dicho/21243>, Fecha de publicación: 4 de marzo de 2016, Fecha de acceso: 16 de febrero de 2017.

Aquella sentencia generaría una reacción social que las mentes conservadoras no le perdonarían. Desde todos los estamentos se intentaría lincharlo moral y físicamente, más por su soberbia que por una afirmación tan poco respetuosa para la época. Empezaría a salir la otra cara de la moneda, la parte más amarga y menos dulce del fenómeno ye-yé, la que podía asustar más a los adultos: la autonomía de una juventud triunfante que imponía unos valores nuevos y muy diferentes de los comúnmente establecidos.¹²⁷

Cuando la banda recién comenzaba John Lennon solía preguntarle a los demás integrantes – ¿a dónde vamos chicos? –, ellos respondían – ¡hasta la cima Johnny!–, –y ¿dónde es eso?–, – ¡en la cima de las cimas!– contestaban todos al unísono.



Ilustración 84: The Beatles. 1967

Pasaron cerca de 10 años, desde sus inicios en ferias locales, cuando la agrupación alcanzó la cima de las cimas. Tras el lanzamiento de *Revolver* la agrupación se dio un pequeño descanso y decidieron no volver a realizar más giras.

A su regreso en diciembre de 1966 McCartney, después de escuchar el disco *Pet Sounds* de The Beach Boys, sugirió realizar un nuevo disco. La agrupación aceptó y se puso a trabajar en la producción del mejor disco de todos los tiempos.

Mientras tanto en febrero de 1967 se les notifica que la venta total de sus discos alrededor del mundo sobrepasa los 180 millones de copias. La industria cultural había logrado un fenómeno de características singulares, al menos hasta ese momento. El fenómeno cultural de The Beatles era transterritorial y multilingüista.

¹²⁷ Solé Blanch, Jordi; op. cit.; p. 293.

Rasgos que, como el Dr. Hugo Sánchez Gudiño afirma, cualquiera en el mundo podía consumir.

La elaboración del nuevo disco fue verdaderamente extensa. Las horas de estudio fueron aproximadamente 600, algo nunca hecho para esa época. Nueve meses de grabaciones y 25 mil libras de producción después tenían una oda a la psicodelia. La innovación en cada aspecto del LP lo convertía en el mejor de la agrupación.

George Martin fue el traductor y parte central de las ideas musicales de la banda. Los ritmos plasmados en el *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* eran tan diversos como las técnicas de grabación utilizadas. Abundaban los matices melódicos, los efectos de sonido encajaban perfectamente con los instrumentos y los múltiples juegos de voces. El resultado de todo eran 39 minutos suficientes para crear impacto por el resto de los tiempos.

Aunado a lo musical se prestó gran atención a lo visual. En el pasado el aspecto del cuarteto aspecto había dado de que hablar; su cabello largo, su ropa y la forma de comportarse marcaban tendencia en la sociedad. Sin embargo para el *Sgt. Pepper's Lonely Club Bands* la imagen fue esencial.

En la portada podían apreciarse a The Beatles rodeados de sus ídolos y amigos, referencias a la cultura hindú y a la naturaleza; todo un collage de imágenes referentes a la cultura pop. La casa inglesa de diseño Berman fue la encargada de crear el icónico vestuario. Enfundados en trajes de satín de llamativos colores y



Ilustración 85: Disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967

grandes bigotes la agrupación implantaba una nueva moda.

Para su venta fue incluido una cartulina diseñada por Blake y Howort, un bigote falso, una postal, dos pares de barras de sargento, dos insignias para solapa y un recorte del cuarteto para brindarle al público la experiencia de pertenecer al *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*. Era desplegable y fue el primer disco en contener las letras de las canciones impresas. Además un recordatorio al público: *–Recuerda, la Banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta es The Beatles–*

Por sus surcos desfilan canciones emblemáticas como *With a little help from my friends* o *Lucy in the sky with diamonds*, que encontró su inspiración en *Alicia en el país de las maravillas*. En ella, lo exótico del sitar y la tambura de George Harrison brindan espacios riquísimos y diferentes a lo que se cocía en la psicodelia de California. Solo para *Within you without you* se añadieron ocho violines y tres chelos mientras que un tema menor como *Being for the benefit of Mr. Kite!* era un canto a los arreglos o *Good morning, good morning* daba testimonio del lado más loco de Lennon. El rock se podía encontrar en *Getting better*. El disco se cierra con una oda sonora universal, *A day in the life*, con ese mi mayor suspendido durante casi un minuto y la orquesta de 40 músicos en pleno clímax”.¹²⁸

Salió a la venta el 1 de junio de 1967. La agrupación ya había conocido el éxito anteriormente pero *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* rompió todos los parámetros. La innovación en la realización, producción y difusión deslumbró a propios y extraños. Los medios de comunicación colaboraron para convertirlo en el disco más vendido, hasta ese entonces. Este impacto mediático contribuyó para que la imagen del cuarteto fuera imitada por la sociedad que veía en ella una crítica al



Ilustración 86: Contraportada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

¹²⁸ Navarro, Fernando; *op. cit.*

imperante belicismo. El cuarteto de Liverpool, como Joan Baez declaró: *puso los años sesenta en una sola canción*.

Por aquel tiempo McCartney sufrió un accidente de tránsito y se corrió el rumor de su fallecimiento. Surgieron miles de teorías respaldando la supuesta muerte del Beatle. Una de ellas aseveraba había sido sustituido en secreto por William Campbell evitando así el éxito de la banda se viera mermado y la icónica portada daba algunas pistas. El clima creado por conspiraciones acerca de la guerra fría contribuyó a que este rumor se convirtiera en un lubricante social.

En la portada de este álbum, las flores amarillas se encuentran dentro de una funda de bajo, el instrumento que Paul tocaba; la gente supuestamente miraba hacia el montón de tierra formada por el sepulcro de Paul; bajo la T está el dios Hindú Shiva el Destructor, cuya mano señala directamente a Paul; además hay una mano sobre su cabeza. De acuerdo con la tradición india, eso le pasa a la gente que va a morir o ha muerto recientemente. En la contraportada Paul es el único que aparece de espaldas.¹²⁹

Tuvo siete nominaciones en los premios Grammy en las categorías: Álbum del año, Mejor álbum contemporáneo, Mejor arte del álbum, Mejor dirección de grabación no clásica, Interpretación de grupo vocal, Mejor grupo vocal y Mejor arreglo instrumental de acompañamiento vocal. Ganando las cuatro primeras nominaciones.

Al mismo tiempo, *Sgt. Pepper* permitió formalmente la entrada de una formidable temporada rebosante de esperanza, agitación social y logros: los años sesenta tardíos, pero sobre todo el verano del amor de 1967. Con esos pasajes instrumentales iridiscentes, las ensoñaciones versificadas y el sorprendente empaque, este álbum definió el opulento optimismo revolucionario de la psicodelia y enseguida diseminó el evangelio del amor, el ácido, la espiritualidad oriental y las guitarras electrónicas alrededor del mundo. Ningún otro disco pop de su era, así como ninguno otro emergido de otra era, ha tenido un impacto tan titánico e inmediato”.¹³⁰

¹²⁹ González, Renata; “Los mitos de una estrella”; México, *Ok*, 14 de mayo de 2010, p. 45.

¹³⁰ Sheffield, Rob; “50 años del mejor álbum”; Mexico, *Rolling Stone*, junio 2017, p 29-30.

En 1966 Aubrey Singer, productor de la BBC, tuvo la idea de realizar una transmisión satelital a través de varios países. Sería la primera transmisión de proporciones mundiales, algo nunca antes visto. Las únicas reglas eran no mostrar a jefes de estado ni políticos y los actos debían realizarse en vivo. El programa se llamaría *Our World* y se transmitiría el 25 de junio de 1967.

Cada país escogió a los representantes que mostraría durante su sección. La Gran Bretaña decidió escoger a The Beatles. La encomienda era crear un mensaje positivo y simple para que los televidentes de todo el mundo y de diferentes idiomas pudieran entenderlo. Lennon se puso a trabajar en la letra de una nueva canción y así nació *All You Need Is Love*. Inspirado en la atmósfera del llamado verano del amor creó el himno al Flower Power.

El 1 de junio de 1967, los Beatles liberaron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, impulsaron las ventas de los uniformes militares de la época y consolidaron aún más su estado como el grupo de rock más grande en el mundo. Dos semanas más tarde, empezaron a trabajar en su próximo evento musical omnipresente: la participación en el programa de televisión *Our World* el 25 de junio, el empleo de la tecnología de satélites de nueva construcción de la Tierra para realizar una emisión mundial desde lugares tan lejanos como Takamatsu y Túnez.¹³¹



Ilustración 87: The Beatles en *Our World*, 1967

El broche de oro de la primera transmisión a nivel mundial sería el cuarteto de Liverpool. Cerca de diez mil técnicos trabajaron para lograr que llegara a 24 países. Los ojos de alrededor de 400 millones de personas estaban sobre ellos. En el estudio se encontraban

varios amigos suyos como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Marianne Faithfull entre otras celebridades.

¹³¹Edwards, Gavin; "Los Beatles hacen historia con 'All You Need Is Love': Minuto a Minuto"; <http://www.rollingstone.com/music/features/the-beatles-make-history-with-all-you-need-is-love-a-minute-by-minute-breakdown-20140828>, Fecha de publicación: 28 de agosto de 2014, Fecha de acceso: 18 de octubre de 2016.

La canción comenzó con la orquesta tocando "La Marsellesa", el himno nacional francés. Este guiño a la naturaleza global de nuestro mundo era el mejor uso no francés de la canción desde Casablanca. También garantizó que, hasta el fin del tiempo, cualquier ceremonia de medalla olímpica donde un atleta francés gane el oro sonará como un renacimiento de los Beatles.¹³²

En un ambiente festivo The Beatles mostraron al mundo su mensaje. Entre flores, globos y sus llamativas camisas los cuatro interpretaron uno de los temas musicales más populares de la historia. Amor, amor, amor todo en la actuación de The Beatles ese día indudablemente llevaba esa palabra. Amor escrito en varios idiomas en cartelones pegados a hombres desfilaban ante las cámaras además de un mensaje para la tía perdida de McCartney: "Come Back Milly".

Our World resultó ser la muestra más del evidente apoyo que los medios masivos de comunicación brindaban a The Beatles. Su aparición estelar les brindó la distinción de ser la primera banda musical en aparecer en una transmisión satelital mundial. Y con ello la posibilidad de llegar a un inimaginable número de personas. Además de convertir a *All You Need Is Love* en una canción histórica y a ellos mismos en voceros de una generación.

Dieciocho años más tarde, Elvis Costello interpretó "All You Need Is Love" en el Live Aid, una selección de la canción que sutilmente trazó una línea entre dos transmisiones globales, desde *Our World* a la emisión de Live Aid. "Quiero que me ayudes a cantar esta vieja canción popular del Norte Inglés", dijo a la multitud - y eso es exactamente en lo que la canción se había convertido, una melodía que había dado la vuelta al mundo y pertenece a todo el mundo".¹³³

Por sí el *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* y *Our Word* fueran poco se unió a la lista de sucesos que terminaron por convertir al cuarteto en los guías de la cultura de los 60 una película animada.

Para finales de 1966 la industria ya había perfeccionado la integración multimedia. Por ello cuando llegó la propuesta del experimentado Al Brodax de realizar un

¹³²*ídem.*

¹³³*ídem.*

largometraje animado con The Beatles como protagonistas Brian Epstein aceptó sin miramientos.

Dirigida por George Dunning, y escrita por Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelsohn y Erich Segal, *Yellow Submarine* comenzó su viaje a la pantalla cuando Brodax, que había producido previamente cerca de 40 episodios de la serie de televisión de los Beatles animados de la cadena ABC, se acercó al gestor de los Beatles Brian Epstein con una visión única para una película animada de larga duración.¹³⁴

La idea era crear una animación del cuarteto, basada en la canción *Yellow Submarine* congruente con el concepto de la ideología hippy y la psicodelia. Realizar una apología a un mundo lleno de paz y amor. Aparte de cumplir con la exigencia de una nueva película para United Artist.

Inspirado por las nuevas tendencias de la generación en el arte, la película reside con los estilos del arte pop deslumbrantes de Andy Warhol, Martin Sharp, Alan Aldridge y Peter Blake. Con la dirección de arte y diseño de producción de Heinz Edlmann, *Yellow*



Ilustración 88: *Yellow Submarine*, 1968

Submarine es un clásico del cine de animación, que ofrece el trabajo creativo de los directores de animación Robert Balser y Jack Stokes con un equipo de animadores y artistas técnicos.¹³⁵

La animación resultó colmada de colores, dibujos psicodélicos y delirantes inmersos en un universo repleto de referencias a la cultura pop pero sobre todo era representación de los deseos de la sociedad. En pantalla se mostraba a un John inteligente y sarcástico, Paul educado y vanidoso, George místico y reflexivo y Ringo aturdido y compasivo.

¹³⁴S/N; "Yellow Submarine"; <http://www.yellowsubmarine.com/#>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 22 de febrero de 2016.

¹³⁵*Idem*.

John Lasseter (director creativo de Walt Disney y Pixar Animation Studios) escribe en su ensayo: como fan de la animación y como cineasta, me saco el sombrero ante los artistas del Yellow Submarine, cuya obra revolucionaria ha ayudado a allanar el camino para el increíblemente diverso mundo de la animación que todos disfrutamos hoy en día.¹³⁶

Pese a lo que se cree el cuarteto tuvo poco que ver con la creación de la película. Más allá de prestar su imagen y sus canciones no tuvieron más participación en ella. Solo al final aparecen para reafirmar el mensaje esbozado en el film.



Ilustración 89: The Beatles en Yellow Submarine, 1968

Sin embargo el producto final sobrepasó sus expectativas. Muchos no creyeron que hubieran sido ajenos a aquella fantasía y aseguraban que la simbología estaba plagada de mensajes ocultos, antibélicos, psicodélicos, ecologistas o gnósticos según la versión.¹³⁷

La propuesta innovadora de la película, llena de encanto e imaginación sorprendió en pleno apogeo de la psicodelia. Las salas de cine estaban repletas de fans del cuarteto de Liverpool, niños y amantes de la psicodelia. *Yellow Submarine* se convirtió en un modelo de negocio que más adelante se explotaría hasta el cansancio. Su comercialización conllevaba difusión audiovisual, la venta del disco, y la producción y venta de artículos de colección.

...cuando su característica y espectacular, *Yellow Submarine*, debutó en 1968, fue inmediatamente reconocida como una película histórica. Al fusionar el esplendor visual de la animación con la fantasía - cuento de aventuras lleno de paz, amor, esperanza y, por supuesto, la música, submarino amarillo capturó la esencia de los años sesenta. Y

¹³⁶ *Idem.*

¹³⁷ López Palacios, Iñigo; "La historia del patito feo"; http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/10/actualidad/1389380112_621779.html, Fecha de publicación: 1 de octubre de 2014, Fecha de acceso: 15 de julio de 2016.

mediante la integración del enfoque del estilo libre de la época con técnicas de animación innovadoras, que revolucionó el género.¹³⁸

No obstante al gran éxito que tenían al interior del grupo comenzaban a surgir roses que Brian Epstein conciliaba. Pero todo cambió cuando Epstein, quien llevaba tiempo sintiéndose desplazado, murió. La ausencia del manager del grupo creó un vacío que amenazaba con acabar al cuarteto.

Entonces McCartney tomó las riendas y sugirió realizar una película acompañada de un nuevo disco. El proyecto siguió el concepto psicodélico del *Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band* y se llamó *Magical Mystery Tour*. Dirigida, producida y editada en su totalidad por el cuarteto.

La película fue transmitida por la BBC1 el 26 de diciembre de 1967 en blanco y negro y el 5 de enero de 1968 a través de la BBC2 a colores. Tuvo alrededor de 20 millones de espectadores. La trama



Ilustración 90: Escena de *Magical Mystery Tour*, 1967

rosaba constantemente el surrealismo, tan acorde a la psicodelia. Contenía claras referencias al clásico de la filmografía de Buñuel *Un perro andaluz*. Su aproximación a la experimentación con drogas como el LSD ayudó al acercamiento de la agrupación a esta corriente artística.

Era una gamberrada sin guión coherente, ni grandes pretensiones cinematográficas, que recibió una crítica demoledora cuando se emitió el día después de Navidad en la BBC. Era la primera vez que a los Beatles les llovían los palos. "No fue el peor

¹³⁸ S/N; "Yellow Submarine"; <http://www.thebeatles.com/film/yellow-submarine>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 25 de febrero de 2016.

programa de Navidad. Tampoco es que el discurso de la Reina fuera excepcional, ¿verdad?", bromeó McCartney.¹³⁹

Aun cuando fue mal recibida por la mayoría del público algunos críticos la destacaban como un experimento cinematográfico adelantado a su época lleno de buena música. Elevándola a la categoría de película de culto. Incluso directores como Steven Spielberg han mencionado era una película de arte y ensayo.

El disco en contraste fue lanzado a la venta el 19 de noviembre de 1967. Se posicionó en los primeros lugares de popularidad. Tan solo en Estados Unidos logró un nuevo record de ventas en las primeras tres semanas.



Ilustración 91: Disco *Magical Mystery Tour*, 1967

Magical Mystery Tour fue el final de una fecunda fase psicodélica que corría riesgo de empachar. Después de este álbum, los Beatles viajaron con un santón a India, de donde volvieron decepcionados pero con un saco de canciones. Dieron otro paso adelante: se quitaron los disfraces, se despojaron de barroquismo y se agarraron, en el álbum blanco de 1968, a la sencillez del rock. Seguían quemando etapas rápidamente. Pero en cada una lo bordaban”.¹⁴⁰

¹³⁹De Querol, Ricardo; “Delicioso postre de la psicodelia”; <http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/29/>, Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2013, Fecha de acceso: 8 de febrero de 2016.

¹⁴⁰*Idem*.

4.4.- Cuarta etapa Beatle: el final de una era



Ilustración 92: The Beatles, 1968

La cuarta y última etapa beatle está marcada por una notoria división personal pero sobre todo intelectual de los integrantes del cuarteto. Comprende desde su disco *The Beatles* de 1968 hasta *Let It Be* de 1970. Ahora cada integrante posee una imagen propia, ya no están uniformados. Dejan la parafernalia de la psicodelia e intentan regresar a la sencillez del rock.

Tras la muerte de Brian Epstein Lennon y Harrison convencen al resto de la banda de ir a un retiro espiritual a la India con el Maharishi Mahesh Yogi. Motivados por la idea de que podrían resolver sus problemas y acercarse a su lado espiritual. Sin embargo la experiencia resultó un



Ilustración 93: The Beatles y sus parejas en la India

fiasco que fortuitamente ayudó al cuarteto a componer buenas canciones.

Por eso, en búsqueda de la quietud espiritual, lejos de las preocupaciones, los cuatro, acompañados de esposas, novias y otros artistas como Donovan o el *beach boy* Mike Love, se fueron a la ciudad de Rishikesh, al norte de India, para iniciar un curso de meditación trascendental impartido por el Maharishi Mahesh Yogi. Pero las cosas fueron a peor: Ringo salió huyendo de todo aquello, seguido de Paul McCartney, mientras John Lennon y George Harrison desvariaban cada uno a su manera.¹⁴¹

Con un amplio número de composiciones deciden volver al estudio de grabación. A diferencia de los discos anteriores, la grabación de *The Beatles* resultó caótica, se necesitaron tres estudios de grabación diferentes. Cada Beatle trabajaba por su lado, aunque a veces colaboraban con sus compañeros.

El disco doble *The Beatles* fue lanzado el 22 de noviembre de 1968. Contiene piezas reflejantes del carácter de sus creadores. Como *Blackbird* que McCartney escribió en apoyo al movimiento por los derechos civiles, *Piggies* de Harrison donde critica ferozmente al gobierno, *Back In The URRS* que muchos interpretaron como un guiño al comunismo en plena guerra fría y *Revolution* de Lennon una incitación a un cambio de conciencia.



Ilustración 94: Disco *The Beatles*, 1968

Respaldando las ideas y valores que un extenso sector de la sociedad tenía.

Con su acabado a lo Frankenstein, *The Beatles (White Album)* es una criatura extraordinaria, confirmando la teoría de que todo caos alumbró una estrella, más cuando de por medio se hallaban nada menos que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.¹⁴²

Resultó el disco doble más vendido de todos los tiempos, convirtiéndose así en el álbum más vendido de The Beatles. Fue disco de platino en 19 ocasiones, primer

¹⁴¹ Navarro, Fernando; "Un rompecabezas extraordinario"; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/25/actualidad/1382730621_180542.html, Fecha de publicación: 25 de octubre de 2013, Fecha de acceso: 9 de julio de 2016.

¹⁴² *Idem*.

lugar en ventas según el compendio de *Los 100 discos más vendidos de los 60* por Gene Sculatti y número 10 en la encuesta *Music of the millennium*.

Pese al éxito que The Beatles alcanzaban en cada proyecto que lanzaban los problemas al interior iban aumentando. La situación del grupo musical más influyente del planeta solo era una representación del ambiente que ya para finales de la década de 1960 se vivía. Todo el amor, la benevolencia y la esperanza comenzaban a disiparse.

Déjalo ser es el mantra repetido una y otra vez en *Let It Be* y parece ser de esa manera llevaron a cabo el álbum. La primera mitad de 1969 logró reunir de nueva cuenta al cuarteto. A pesar de lo áspero de la grabación del álbum blanco consiguieron hacer más desagradable la grabación de *Let It Be*. La batalla encarnizada mostrada durante las grabaciones se convertiría en la caja negra para explicar la separación del cuarteto.

Los altos grados de complejidad en la producción de sus materiales habían hecho imposible pudieran tocar en vivo. Tras el lanzamiento del álbum blanco McCartney propuso regresar a sus orígenes, volver a realizar rock and roll “simple” como en aquellos tiempos en Hamburgo. De esta idea surgió filmar un concierto para luego transmitirse por televisión.

Los cuatro integrantes de Los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tenían pensado originalmente titular el álbum “Get Back”. Este disco pretendía volver a retomar la esencia de la banda, usando sus guitarras, voces y la buena manufactura de canciones sin usar efectos de consolas ni de doblajes.¹⁴³

Los preparativos para la filmación de los ensayos eran simples, no se necesitaba una gran producción: se mostraría la intimidad de la banda, al natural, solo se necesitaron algunas luces de colores para lograr un ambiente. A diferencia del documental de The Rolling Stones; éste sería más orientado a mostrar los sentimientos, las cualidades inherentes a la vida privada, gustos e idiosincrasias personales del cuarteto.

¹⁴³ Cifuentes, J.; “A 48 años del último concierto de Los Beatles”; <http://www.latercera.com/noticia/48-anos-del-ultimo-concierto-los-beatles/>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 19 de mayo de 2017.



Ilustración 95: Escena de *Let It Be*, 1969

...la película fue quizás inspirada por el cine directo de documentalistas independientes de América como Richard Leacock y DA Pennebaker, cuya *Do not Look Back* (1966) y *Monterey Pop* (1968) se ha centrado fundamentalmente en la captura de los íntimos momentos del impasible 'backstage' de personalidades públicas.¹⁴⁴

Fue el 30 de enero de 1969 cuando The Beatles realizaron su legendario último concierto en la azotea. Una multitud inverosímil de lo que presenciaba se reunió alrededor del edificio de Apple en Savile Row. Atrás habían quedado los malos momentos y las tensiones, The Beatles se mostraban otra vez como una agrupación unida.

De manera similar, la película también evita significantes convencionales de lugar, y con la excepción de algunos disparos de los Beatles que entran en las oficinas de Apple, se proporciona al público muy poca información acerca de donde el grupo está trabajando. Al evitar estos convenios, la película centra la atención del espectador por completo en las relaciones de los Beatles, y les dota de un sentido mítico de atemporalidad y universalidad. De hecho, como Jonathan Cott y David Dalton mantienen, 'Si *A Hard Day's Night* retrata a los Beatles en imagen la vida real como ficción, y si *Yellow Submarine* materializa esa imagen mítica, *Let It Be* documenta los momentos de The Beatles juntos despiertos y de verdad.¹⁴⁵

¹⁴⁴*Idem.*

¹⁴⁵S/N; "Let It Be"; <http://www.beatlesmovies.co.uk/let-it-be/analysis.asp>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 29 de febrero de 2016.

El concierto culminó 42 minutos después cuando la policía tras recibir algunas quejas por el volumen irrumpió en el número



3 de Savile Row. Su *Ilustración 96: Concierto en la azotea, 1969*

llegada dio un poco de dramatismo al documental pero ciertamente en 1969 The Beatles eran intocables. La misma policía llamó 10 minutos antes a las oficinas de Apple para amablemente avisar que se dirigían hacia allá.

Sobre el final inesperado de la presentación en el techo, con su habitual sentido del humor, Ringo Starr comentaría el hecho. “Si me decepcionó la policía con algo, fue el que no nos arrestara. Hubiera sido genial terminar el concierto en la azotea con un titular ‘Beatles acaban concierto en la cárcel.’¹⁴⁶

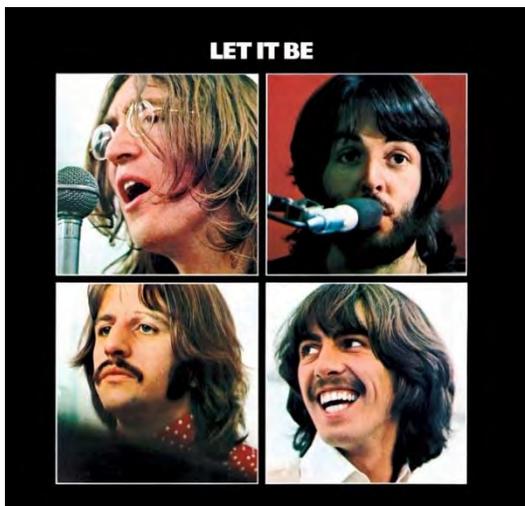


Ilustración 97: Disco Let It Be, 1970

El lanzamiento del disco se realizó el 8 de mayo de 1970. Paso más de un año cuando *Let It Be* por fin pudo ver la luz. La separación del grupo ya era un hecho. La curiosidad en el público logró convertir en todo un fenómeno el último disco y el documental de The Beatles. Un gran número de seguidores devastados por fin tenían el consuelo de un último material de la banda más famosa de los años 60.

Tenemos sin duda al mejor McCartney, que brilla como rockero (*Get back, I've got a feeling*) y como baladista (*Let it be, The long and winding road*). Podemos oír al Lennon intimista (la bellísima *Across the Universe*, descarte del año anterior para enfado de su autor, se recuperó para este álbum), al surrealista (*Dig a pony*) y al que remite a los pioneros del rock (*One after 909*). Y no se explica que se quedara fuera del montaje

¹⁴⁶ Cifuentes, J.; op. cit.

final su desgarrador tema *Don't let me down*. Y tenemos al Harrison más creativo, reclamando su lugar: firma *I me mine*, cuya letra reprocha al resto su enorme ego, y el blues *For you blue*. Ringo solo participa en la composición de *Dig it*, breve pieza que firman los cuatro, y, cosa rara, no canta ninguna canción. Hay dos guiños al folk que tan influyente fue para ellos: *Two of us* y la tradicional *Maggie Mae*. Con todo en contra, y los nervios a flor de piel, los Beatles vuelven a reunir una colección de píldoras de genialidad.¹⁴⁷

Abbey Road es el último disco de The Beatles juntos. Significa el último esfuerzo de una agrupación presagiando el final. Ya durante las grabaciones del álbum *The Beatles* y sobre todo con la grabación y filmación de *Let It Be* se da cuenta de las tensiones entre el cuarteto.

Ahí estaban seis años y medio después de la grabación de su álbum debut. Esta vez el estudio de grabación sería testigo del último material discográfico de The Beatles. A diferencia de aquellos primeros años cuando todo era entusiasmo, la grabación de *Abbey Road* resultó un duelo de egos.

Cualquiera pensaría que bajo esas condiciones no podría brotar algo bueno. Pero el cuarteto dio cuenta de su enorme talento y realizó un disco para la posteridad. *Abbey Road* muestra a un John Lennon melancólico y sagaz como siempre lo fue, Paul McCartney brillante y altivo, Ringo Starr divertido y fresco pero sobre todo George Harrison confirma su genialidad está a la altura de la mancuerna Lennon-McCartney, como lo venía mostrando discos atrás.

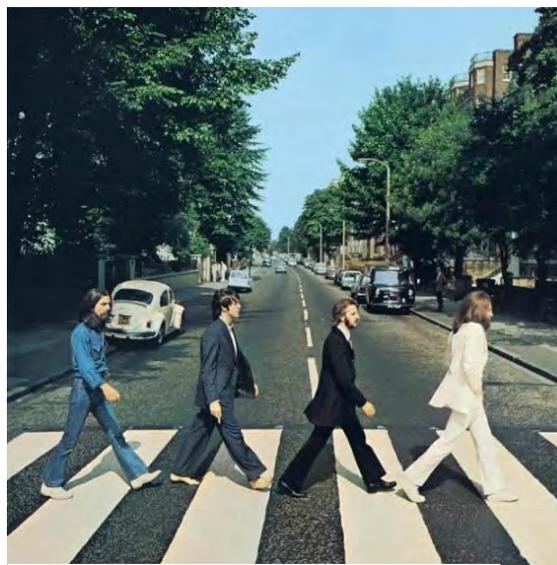


Ilustración 98: Disco *Abbey Road*, 1969

Salió a la venta en septiembre de 1969, antes que su disco *Let It Be* pese a ser el último en grabarse. Solo en el primer año llegó a los 5 millones de copias

¹⁴⁷ De Querol, Ricardo; *op. cit.*

vendidas, rebasando a *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* por 2 millones de ejemplares. Ello lo colocó en el sitio número tres de los 100 mejores discos en la década de los 60, en segundo sitio se encuentra *Led Zeppelin II* y en el sitio de honor *The Beatles* (Álbum Blanco).

Además de dar rienda a la supuesta muerte de Paul. Teorías desenfundadas comenzaron a surgir del supuesto mensaje oculto en la portada. Detalles como la matrícula del vocho en el fondo y el carro negro fueron tomados como indicios.

La portada del disco ha sido interpretada por fans como una procesión fúnebre, en la que Lennon es el sacerdote (pues esta de blanco); Ringo, el doliente (viste de negro); George el enterrador (trae ropa de trabajo), y Paul... sí, adivinaron, es el muerto: va descalzo, sus ojos están cerrados y camina con el paso cambiado.¹⁴⁸

Esta serie de rumores surgidos alrededor del grupo solo contribuyeron a mitificar su imagen. La rareza en las personalidades del cuarteto y la manera en la que habían logrado el éxito solo puede explicarse en aquello que suelen llamar magia. The Beatles movilizaron la fe en la música como un arte; la singularidad de poder crear canciones de gran agudeza intelectual y éxito comercial.

Durante los primeros meses de la década de 1970 Paul, quien intentó mantener al grupo unido, se dio cuenta que ya no tenían un futuro juntos. Los problemas financieros pero sobre todo los problemas personales entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr acabaron con The Beatles. El 10 de abril de 1970 se confirma a los medios de comunicación su separación y con ello el final de una era. The Beatles no volvieron nunca a aparecer juntos.

...su separación tomó una importancia histórica mucho mayor que la desaparición de las estrellas del pop; más bien, como el asesinato de presidentes o la llegada a la luna en julio de 1969 la separación de los Beatles fue considerado como uno de los eventos definitorios de los años sesenta. De hecho, la incautación de la separación llegó a escasos cuatro meses en la nueva década, los expertos en medios

¹⁴⁸ González, Renata; *op. cit*; p. 45.

invariablemente lo interpretaron una señal de que la era de los años sesenta de optimismo y buena voluntad había terminado de manera concluyente.¹⁴⁹



Ilustración 99: The Beatles, 1969

Una era en la que los medios masivos de comunicación afinaron la mercantilización de la cultura. Sin embargo, al menos en el caso de The Beatles su valor de uso no fue sustituido por su valor de cambio. Su función y uso no estaban totalmente determinados por las intenciones corporativas. Sí así hubiera sido no podrían haber cumplido con la reproducción ideológica de su propuesta cultural.

Los medios masivos de comunicación contribuyeron para hacer del discurso de rebeldía contra la autoridad y las ansias de liberación de las normas impuestas por la sociedad una forma de vida que se veía reflejada en el arte pop. El cuarteto de Liverpool se convirtió en guía de este nuevo estilo de vida, imperante durante toda la década de 1960. Su imagen representaba las nuevas manifestaciones que tenían que ver con “la música de rock, el arte del poster, el culto a la rebeldía y el hipismo, las drogas y, en general, cualquier manifestación de la “subcultura” y lo “subterráneo”.¹⁵⁰

Los mass media perfeccionaron, también con ellos, el modelo de integración multimedia. Los videoclips, películas, CD, singles, programas de televisión y publicaciones periódicas se volcaron a la reproducción de una reproducción. The Beatles al ser ídolos de masas fueron convertidos en un cliché al aparecer millones de veces en los medios de comunicación logrando penetrar en la conciencia de un público masivo.

¹⁴⁹S/N; “Let It Be”; <http://www.beatlesmovies.co.uk/let-it-be/analysis.asp>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 29 de febrero de 2016.

¹⁵⁰ Huyssen, Andreas; *Después de la gran división: modernismo, cultura de masas, posmodernismo*; Adriana Hidalgo Editora, Argentina, 2006, p. 245.

Es verdad que la industria cultural capitalista produce mucho, de lo que algunos críticos llaman, basura y kitsch; pero también es verdad que deben producir un mínimo de arte que les permita seguir trabajando. Los oriundos de Liverpool pertenecen a ese mínimo de arte producido que le permitió a la industria realizar un “análisis comunicativo de la obra de arte en su creación y en su percepción propone, pues, una primera etapa en una estrategia del estudio de innovación”.¹⁵¹

En su papel de artistas las intérpretes de *A Day In The Life* colaboraron en la transformación de la vida cotidiana. Siguieron la consigna de eliminar la distancia entre alta y baja cultura. De esta manera lograron contribuir a que la cultura fuera accesible para las masas. Un concepto transterritorial y multilingüista que encontró eco en los deseos y anhelos de la sociedad.

¹⁵¹ De Moragas, Miguel; *Sociología de la comunicación de masas*; Editorial Gustavo Gil, España, 1985, p. 134.

Conclusiones

A través de este trabajo de investigación, hemos visto como el desarrollo tecnológico de finales del siglo XIX y principios del XX trajo como consecuencia una diversificación de los medios masivos de comunicación y una reorganización del trabajo. Con la reorganización del trabajo hubo más tiempo libre que derivó en una mayor demanda a los medios de comunicación por contenidos.

Sin embargo, este auge de contenidos hizo que en poco tiempo existiera una sobreproducción. La teoría de Usos y Gratificaciones estableció que el público escoge deliberadamente los medios de comunicación que mejor satisfacen sus necesidades. Estas necesidades surgen del contexto en el que el auditorio se encuentra. El devenir de sucesos personales, políticos, económicos y sociales tiene repercusiones en el individuo que hacen que intencionadamente se incline hacia el consumo de medios que mejor respondan a sus exigencias.

Al llegar a amplios sectores de la sociedad los medios masivos de comunicación comenzaron a diseñar estrategias basadas en el comportamiento y gustos de la audiencia. Absorbieron la cultura popular y cultura de elite; y comenzaron a diseñar, elaborar, producir, difundir y evaluar propuestas culturales. Convirtiéndose en industrias culturales.

Vimos también como la década de 1960 resultó ser una de las más revolucionarias en la historia moderna. Comenzó una creciente toma de conciencia sobre las mentiras que el sistema se había encargado de establecer como verdades y con ello la rebelión a los valores y estructuras implantadas por la sociedad burguesa. La latente posibilidad de un enfrentamiento nuclear letal, la polarización resultado de la guerra fría, la lucha por los derechos civiles, la creciente demanda por la paz, la búsqueda por un rol más activo e incluyente de la mujer en la sociedad fueron algunos de los movimientos socioeconómicos resultado de esta toma de conciencia.

Los medios masivos de comunicación jugaron un papel determinante en cada una de las alteraciones antes mencionadas. La generación de 1960 fue la primera que pudo presenciar casi en directo los acontecimientos de prácticamente el mundo entero

en cuestión de minutos. La inmediatez de los medios masivos de comunicación contribuyó a soliviantar a amplios sectores de la sociedad.

El denominador común en todo ello fue la juventud y la participación de ésta en la esfera pública. Todos los movimientos contaron con la participación, jamás vista hasta entonces, por parte de la sociedad. La masa se convirtió en la protagonista de la vida social. Estos deseos de cambio encontraron eco en las nuevas propuestas culturales. Sobre todo en la música, que desde entonces se convirtió en el producto de consumo más popular.

Así The Beatles aparecieron en la esfera pública de los 60. A través de su música, imagen y vida privada lograron crear un vínculo con el público. Cuando aparecieron en la escena cultural de 1960 con su corte de hongo, sus trajes sastres y sus canciones pegadizas fueron la punta de lanza de la subversión de los jóvenes, aquella que traía consigo sus propios valores y sus pautas artísticas.

Representaban una protesta de clases que incitó a muchos jóvenes a un cambio de conciencia al verlos elevados a la categoría de ídolos públicos. La imagen estilizada de The Beatles contrastaba con el tipo de música que tocaban. El rock and roll que había nacido de la mezcla del R&B y el góspel, considerado por muchos como música para esclavos negros, era tocado por chicos blancos. Y a medida que los 60 avanzaban el cuarteto transitaba de la mano de la audiencia hacia la madurez.

Influenciados por la filosofía oriental y la literatura, sus canciones tomaron una composición retórica sobresaliente. Con ello daban un paso más allá. Su singularidad se encontraba en la capacidad de crear música de gran agudeza intelectual y éxito comercial. Sus proyectos repercutieron en el ambiente de la sociedad mundial.

Pero el optimismo de los 60 comienza su declive conforme se acerca el final de la década. Y con ella la carrera de The Beatles. El asesinato de Luther King en 1968, las crecientes movilizaciones estudiantiles y la represión de éstas por parte de la autoridad fueron el reflejo de que hacía falta algo más que paz, amor y buena voluntad para cambiar al mundo. Para ese entonces incluso los mensajeros de *All*

You Need Is Love, quienes en un principio eran capaces de dar la vida por el otro, no soportan estar juntos en la misma habitación.

Con la entrada de la década de 1970 el clima de optimismo, transformación e innovación que encubría a los 60 se desvaneció. Invariablemente The Beatles se separaron. Al fin y al cabo, como varios autores lo señalan, eran hijos de los 60 y su faceta como agrupación debía morir con ella. No así su imagen y legado cultural.

Concluyendo todo lo expuesto hasta ahora podemos decir The Beatles tenían una alta interdependencia recíproca con la sociedad de la década de 1960. El cuarteto de Liverpool tuvo ese impacto en la cultura porque lograron que su concepto artístico fuera transterritorial y multilingüista; un montaje de rasgos que cualquiera en el mundo podía entender.

Su imagen y propuesta artística siempre estuvo orientada hacia lo identificativo, sometida constantemente a una valoración colectiva. La exhibición de cualidades y virtudes imitables por parte de los intérpretes de *Eleanor Rigby* encontró cabida en el público pues gratificaban las exigencias y necesidades que tenían. Respalda lo que el antropólogo social Bronislaw Malinowski sostenía: la cultura existe para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del individuo.

Con el cuarteto de Liverpool también se perfeccionó la integración multimedia. Podía encontrarse contenido de The Beatles en la televisión, radio, cine y prensa de manera que era casi imposible desconocerlos. En este punto el papel de los medios de comunicación resultó determinante. Sin la exposición y apoyo de los mass media su impacto y trascendencia en la cultura no hubiera tenido tales dimensiones.

...tengo la impresión de que el mundo fue igual desde mi nacimiento hasta que los Beatles empezaron a cantar. Todo cambió entonces. Los hombres se dejaron crecer el cabello y la barba, las mujeres aprendieron a desnudarse con naturalidad, cambió el modo de vestir y de amar, y se inició la liberación del sexo y otras drogas para soñar.

Fueron los años fragorosos de la guerra de Vietnam y la rebelión universitaria. Pero, sobre todo, fue el duro aprendizaje de una relación distinta entre los padres e hijos, el principio de un nuevo diálogo entre ellos que había parecido imposible durante siglos.¹⁵²

Definitivamente la década de los sesenta resultó ser una de las épocas más revolucionarias en la historia moderna. The Beatles lograron convertirse en el referente indiscutible de la cultura de la época. Al grado de que sin ellos en la escena pública mundial las cosas no serían igual. A casi cincuenta años de distancia podemos apreciar que tal como lo afirmaba George Harrison -The Beatles salvaron al mundo del aburrimiento-.



¹⁵²García Márquez, Gabriel; “Sí: la nostalgia sigue siendo igual que antes”; España, *El País*, 16 de diciembre de 1980, p. 17.

Fuentes de consulta

Fuentes bibliográficas

- De Moragas, Miguel; *Sociología de la comunicación de masas*; Editorial Gustavo Gil, España, 1985, p. 616.
- Escandell Vidal, Victoria; *La comunicación. Lengua, cognición y sociedad*; España, Ediciones Akal, 2014, p. 154.
- Fernández Prado, José María; *Industrias culturales, medios de comunicación y fenómeno fan: el particular caso de los Beatles*; España, Campus Público María Zambrano Segovia, 2015, p.68.
- García Galicia, Samuel; *El impacto mediático de los Beatles en el cine*; España, Universidad de Valladolid, 2015, p. 61.
- Gubern, Román; *Comunicación y cultura de masas*; España, Ediciones Península, 1977, p.300.
- Hearn, Marcus, Whitaker, Robert; *Eight Days A Week*; España, H Kliczkowski, 2012, p. 212.
- Hobsbawn, Eric; *Historia del siglo XX*; Argentina, Grijalbo Mondadori, 1999, p. 602.
- Hurtado, José; *The Beatles la leyenda de oro del siglo XX*; México, Anaya Editores, 2002, p. 135.
- Huyssen, Andreas; *Después de la gran división: modernismo, cultura de masas, posmodernismo*; Adriana Hidalgo Editora, Argentina, 2006, p. 380.
- Rositi, Franco; *Historia y teoría de la cultura de masas*; España, Editorial Gustavo Gili, 1980, p.364.
- S/N; *Sociedad de masas, cultura de masas y comunicación de masas*; España, Universidad de Murcia, 2011, p. 251.
- Solé Blanch, Jordi; *Antropología de la educación y pedagogía de la juventud: procesos de enculturación*; España, Universitat Rovira, 2007, p. 324.

Fuentes hemerográficas

- Aguilera, César; “The Beatles. Canción por canción, disco por disco”; México, *Monstruos del Rock*, septiembre de 2010, p. 64.
- Barragán, Moctezuma Pablo; “El movimiento de 1968”; México, *Alegatos*, septiembre-diciembre 1998, p.340.
- Castelazo Jr, Arturo; “Los Beatles después de los Beatles”; México, *Monstruos del Rock*, febrero de 2010, p. 64.
- De los Ríos, Patricia; “Los movimientos sociales de los años sesentas en Estados Unidos: un legado contradictorio”; México, *Sociológica*, septiembre-diciembre 1998, p. 30.
- Do Campo Spada, Daniel; “Corrientes de la comunicación de masas—II La Teoría Funcionalista”; Argentina, *Grupo Interamericano de Reflexión Científica*, marzo 2015, p. 9.
- Gamba, Susana; “Feminismo: historia y corrientes”; Argentina, *Mujeres en red*, 2005, P. 8.
- García Márquez, Gabriel; “Sí: la nostalgia sigue siendo igual que antes”; España, *El País*, 16 de diciembre de 1980, p. 60.
- Gilmore, Mikal; “De cómo The Beatles conquistó América”; México, *Rolling Stone*, febrero de 2014, p. 100.
- González, Renata; “10 notas de estilo de sir Paul”; ok!, 14 de mayo de 2010, p.80.
- González, Renata; “Los mitos de una estrella”; México, *Ok*, 14 de mayo de 2010, p. 80.
- Guzmán, José Luis;”25 canciones para dejar de odiar a The Beatles (y amar a George Martin); México, *Rolling Stone*, abril de 2016, p. 76.
- Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt; “Comunicación de masas”; Alemania, Periodismo online, p.13.
- Prietto, Ledesma Nadia; “La revolución sexual antes de la revolución sexual. Discursos de los médicos libertarios sobre el placer”; Argentina, *Sexualidad, Salud y Sociedad*, agosto 2017, p. 170.

- Ruíz, Gerardo; “Paul McCartney”; México, *Ok*, 14 de mayo de 2010, p. 80.
- Sheffield, Rob; “50 años del mejor álbum”; Mexico, *Rolling Stone*, junio 2017, p. 66.
- S/N; “The Beatles capítulo IV de V los años revolucionarios”; *México, Nocturna*, 2010, p. 32.

Fuentes cibernéticas

- Aquevedo, Eduardo; “Movimiento estudiantil en México de 1968 y masacre de Tlatelolco”; <http://depa.fquim.unam.mx/>, Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2008, Fecha de acceso: 6 de junio de 2018.
- Cifuentes, J.; “A 48 años del último concierto de Los Beatles”; <http://www.latercera.com/noticia/48-anos-del-ultimo-concierto-los-beatles/>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 19 de mayo de 2017.
- De Querol, Ricardo; “Delicioso postre de la psicodelia”; <http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/29/>, Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2013, Fecha de acceso: 8 de febrero de 2016.
- De Querol, Ricardo; “Los Beatles del frenesí”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/26/actualidad/1388089043_738612.html, Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2013, Fecha de acceso: 7 de junio de 2016.
- De Querol, Ricardo; “‘Rubber soul’, la primera cumbre”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/15/actualidad/1384515601_604964.html, Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2013, Fecha de acceso: 11 de junio de 2016.
- Dolloff, Matt; “5 cosas que no sabías de la presentación de The Beatles en el Carnegie Hall”; <http://wzlx.cbslocal.com/2015/02/12/beatles-carnegie-hall-1964-sid-bernstein/>, Fecha de publicación: 12 de febrero de 2015, Fecha de acceso: 6 de abril de 2017.
- Ebert, Roger; “Great movie A Hard Days Night”; <http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-a-hard-days-night-1964>, Fecha

de publicación: 27 de octubre de 1996, Fecha de acceso: 19 de septiembre de 2015.

- Edwars, Gavin; “Los Beatles hacen historia con 'All You Need Is Love': Minuto a Minuto”; <http://www.rollingstone.com/music/features/the-beatles-make-history-with-all-you-need-is-love-a-minute-by-minute-breakdown-20140828>, Fecha de publicación: 28 de agosto de 2014, Fecha de acceso: 18 de octubre de 2016.
- Kelly, Christopher; “Beatles película "La Noche de un día duro" todavía te hace sentir bien”,<http://web.archive.org/web/20050507151131/http://seattlepi.nwsource.com/movies/hard08.shtml>, Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2000, Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2015.
- King, Luther Martin; “Discurso durante la marcha a Washington por trabajos y por la libertad”;https://www.msssi.gob.es/ssi/.../Martin_Luther_King_Tengo_un_sueno.pdf, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 29 de mayo de 2018.
- López Palacios, Iñigo; “La historia del patito feo”; http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/10/actualidad/1389380112_621779.html, Fecha de publicación: 1 de octubre de 2014, Fecha de acceso: 15 de julio de 2016.
- López Palacios, Iñigo; “Un luminoso grito de auxilio”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/08/actualidad/1383941883_376617.html, Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2013, Fecha de acceso: 8 de junio de 2016.
- McCartney, Paul; “Plaza de toros Monumental, Barcelona, España”; <https://www.beatlesbible.com/1965/07/03/live-plaza-de-toros-monumental-barcelona-spain/>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 22 de abril de 2017.
- Mendiola, Salvador; “Toreando Escarabajos”, www.toreandoescarabajos.net46.net, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 5 de noviembre de 2013.
- Navarro, Fernando; “De Liverpool a la historia”; <http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/20/actualidad/1387564571>

- [_111769.html](#), Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2013, Fecha de acceso: 2 de junio de 2016.
- Navarro, Fernando; “Un rompecabezas extraordinario”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/25/actualidad/1382730621_180542.html, Fecha de publicación: 25 de octubre de 2013, Fecha de acceso: 9 de julio de 2016.
 - Navarro, Fernando; “Y los Beatles se ganaron el mundo”; http://cultura.elpais.com/cultura/actualidad/1386355369_930844.html, fecha de publicación: 6 de diciembre de 2013, Fecha de acceso: 4 de junio de 2016
 - Ortiz Gómez, Octavio; www.esteticas.unam.mx, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 7 de octubre de 2014.
 - Palacios López, Iñigo; “El disco que lo cambió todo”; http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/13/actualidad/1386965518_096230.html, 25 de octubre de 2013, 30 de mayo de 2016.
 - Salmerón, Cristina; “The Beatles crearon el culto de ser más grandes que Jesús”; <http://www.vanityfair.mx/people/articulos/the-beatles-mas-grandes-que-jesus-50-anos-otros-famosos-que-lo-han-dicho/21243>, Fecha de publicación: 4 de marzo de 2016, Fecha de acceso: 16 de febrero de 2017.
 - S/N; “A Hard Day’s Night”; <http://www.nytimes.com/movies/movie/21522/A-Hard-Day-s-Night/overview>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2015.
 - S/N; “Beatles For Sale y los Beatles la primera gira americana”; <http://www.beatles-history.net/beatles-for-sale.html>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 7 de junio de 2016.
 - S/N; “La Teoría de Usos y Gratificaciones”; <http://comunicacion2ucg.blogspot.mx/2011/06/la-teoria-de-usos-y-gratificaciones.html?m=1>, Fecha de publicación: Junio de 2016, Fecha de acceso: 13 de julio de 2017.
 - S/N; “Let It Be”; <http://www.beatlesmovies.co.uk/let-it-be/analysis.asp>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 29 de febrero de 2016.

- S/N; “Press Conference MBE Announcement”;
<https://www.beatlesbible.com/1965/06/12/press-conference-mbe-announcement/>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 8 de febrero de 2017.
- S/N; “Tipos de comunicación: Intrapersonal e Interpersonal”;
<http://www.universidadupav.edu.mx/>, S/F, Fecha de acceso: 15 de mayo de 2018.
- S/N; “Un último esfuerzo “antes de su larga historia de amor con los soplonés”;
<http://time.com>, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 3 de febrero de 2016.
- S/N; “Yellow Submarine”; *<http://www.yellowsubmarine.com/#>*, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 22 de febrero de 2016.
- S/N; “Yellow Submarine”; *<http://www.thebeatles.com/film/yellow-submarine>*, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 25 de febrero de 2016.
- Toledo, Alejandro; “Yeah, Yeah, Yeah... 40 años de beatlemania”;
<http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/29916.html>, Fecha de publicación: 2 de agosto de 2003, Fecha de acceso: 29 de marzo de 2017.
- Varela Mejía, José Ignacio; “La dura realidad: Usos y Gratificaciones aplicada a los "Reality Shows";
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n24/24_jvarela.html, Fecha de publicación: S/F, Fecha de acceso: 12 de julio de 2017.