

UNIDAD 1.1: HISTORIA DE LA MÚSICA EN DIRECTO SIGLOS XX Y XXI. RETROSPECTIVA HISTÓRICA Y MODELOS.

Esta unidad explora la evolución de la música y la cultura popular desde los años sesenta hasta los años noventa y dos mil, destacando su papel en transformaciones sociales y artísticas, así como su influencia en la identidad colectiva y los movimientos culturales contemporáneos.

UNIDAD 1.1: HISTORIA DE LA MÚSICA EN DIRECTO SIGLOS XX Y XXI. RETROSPECTIVA HISTÓRICA Y MODELOS.

- Introducción
- Años 60, la década del cambio
- Años 70, la explosión
- Años 80
- Años 90. El auge de los festivales en España
- La explosión en los años 2000

Recomendaciones de libros y documentales

Introducción

The Open Faculty University of Murcia

En esta unidad abordaremos el papel de la música y de la cultura popular desde los años sesenta hasta la actualidad, entendiendo cómo cada década ha estado marcada por transformaciones sociales, políticas y artísticas que encontraron en la música uno de sus principales vehículos de expresión.

Hablaremos de cómo los años 60 se convirtieron en la “década del cambio”, en la que el pop, el rock y los movimientos contraculturales abrieron el camino hacia una nueva manera de vivir la juventud, la moda y la protesta social. Analizaremos después cómo, a lo largo de los 70 y 80, la música se diversificó y los festivales se consolidaron como espacios de encuentro masivos, mientras que en España emergieron fenómenos propios como la Movida Madrileña.

Avanzaremos hacia los años 90 y 2000, momentos en los que los festivales se multiplicaron y comenzaron a adquirir la dimensión internacional que hoy conocemos, con propuestas que abarcan desde el indie hasta la música electrónica o el reggae, reflejando la globalización cultural y la diversidad de públicos.

En definitiva, este recorrido nos permitirá comprender cómo la música y los festivales se han convertido no solo en formas de entretenimiento, sino en auténticos movimientos sociales, símbolos de identidad colectiva y motores de cambio cultural que siguen vigentes en pleno siglo XXI.

CONTINUAR

Años 60, la década del cambio

The Open Faculty University of Murcia

Comencemos por la definición de música pop según la RAE:

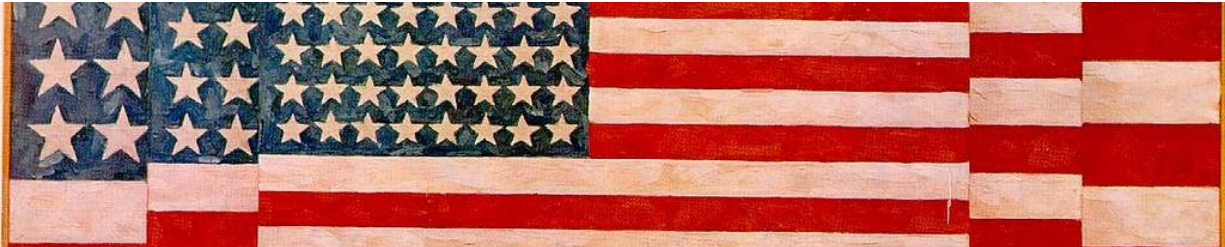
m. Estilo musical de origen angloamericano nacido al final de los años cincuenta del siglo XX, caracterizado por la creación de canciones de ritmo marcado acompañadas de instrumentos eléctricos y batería, y que busca lograr una gran difusión comercial

CONTINUAR

Contextualización histórica

El movimiento pop fue uno de los fenómenos culturales más importantes de se produjeron en la segunda mitad del siglo XX, más concretamente durante la década de los 60.

Es considerado como una situación histórica en la que la **juventud** lideró toda una **revolución en los hábitos y costumbres** sociales, que tuvo especial importancia en el campo artístico y del diseño. Esa mezcla de arte y vida fue lo que dio dimensión cultural a los **años sesenta** y por ello, más de cincuenta años después y ante la previsible fugacidad que le vaticinaban sus principales detractores, el pop sigue estando omnipresente y es de dimensión global (Francis, 2005).

Superado el difícil periodo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los años sesenta trajeron consigo el desarrollo económico, la plena ocupación, el primer baby boom y la aparición de la sociedad de consumo en la mayoría de los países industrializados.

Esa euforia económica y consumista conllevó una revolución en el estilo de vida, en las formas y maneras de una sociedad, de

los jóvenes principalmente, que querían olvidar la austeridad impuesta por la postguerra a través del consumo.

En este periodo, todo objeto era susceptible de un cambio, por lo que incorporaron nuevos cánones estéticos, como por ejemplo a través del maquillaje, el perfume, la indumentaria y los complementos. Mary Quantz, bajo el lema "*By the Young, for the Young*", popularizó la minifalda en la colección de verano de 1964 y consiguió convertirla en el elemento de un estilo de vida, como el elemento de la feminidad de la mujer pop.

Con esto debemos entender, que la *popular culture* es aquella cultura industrial que sustituyó a la cultura popular preindustrial con sus tradiciones (Burke, 2009; Busquets, 2008). De este modo,

el sentido de “lo popular” se entiende como el imaginario resultante de la industria cultural de masas.

El desplazamiento de la moción “popular” desde el ámbito de la tradición hasta el de la nueva cultura capitalista de la sociedad de masas se produjo durante la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial; mientras que el momento álgido de la *popular culture* fue a finales de los cincuenta, momento en que tuvieron lugar los grandes cambios que implicaron un nuevo rol de arte, la cultura y por ende en la música en el mundo anglosajón.

 YOUTUBE

Swinging London 1967

Swinging London 1967

Here is swinging 1967 London in all its glory complete with a Groovy soundtrack.

VER EN YOUTUBE >

El periodo clásico del pop puede situarse entre 1956 y 1968, momento en el que se cuestionó el modelo de sociedad capitalista con el estallido de revueltas juveniles en diversos lugares del mundo, entre ellas, la de Mayo francés del 68. Es importante que, a mediados de 1965, aparece el movimiento *hippi*, representante de la contracultura social americana. En Reino Unido, como respuesta a la crisis y la desaparición del bienestar económico, apareció el movimiento *punk*.

CONTINUAR

1964, el año del cambio: la invasión inglesa

El año 1964 marcó un hito en la historia de la música y la cultura pop. Este año fue testigo de cambios profundos en la industria musical, con la llegada de nuevas tendencias que transformarían el panorama artístico. Además de ser el año de famosos lanzamientos de álbumes, también fue el período en el que la banda británica The Beatles consolidó su estatus como iconos internacionales.

El 7 de febrero de 1964, The Beatles aterrizaron en Estados Unidos, y su llegada fue cubierta ampliamente por los medios de comunicación. Su primer sencillo en EE. UU., "I Want to Hold Your Hand", se convirtió en un fenómeno instantáneo. Las masas se agolpaban en los aeropuertos, y sus conciertos, llenos de fervor juvenil, eran eventos explosivos. Durante este tiempo, la banda lanzó su álbum debut en América, *"Introducing... The Beatles"*, que rápidamente se convirtió en un éxito comercial.

The Beatles Arrive In New York for their First US Visit

Además de The Beatles, otros artistas y bandas emergieron en 1964, demostrando la diversidad y la riqueza del panorama musical. La influencia del rock and roll seguía expandiéndose, mientras que el folk también ganó terreno gracias a figuras como Bob Dylan, quien lanzó su álbum "The Times They Are A-Changin'". Este álbum no solo incluyó himnos de protesta, sino que también reflejó los cambios sociales y políticos que ocurrían en América.

A medida que los géneros musicales evolucionaban, la televisión también jugó un papel crucial en el consumo de música. Programas como "The Ed Sullivan Show" ofrecieron a los artistas una plataforma para llegar a audiencias masivas. El

impacto de la televisión en la música se hizo evidente en 1964, ya que las presentaciones en vivo no solo eran una forma de entretenimiento, sino también un medio de promoción vital.

1964 también fue un año de cambios significativos en la industria musical. Se crearon nuevas conexiones entre artistas, productores y discográficas, lo que propició la producción de música innovadora y de calidad. Este período establece las bases para el desarrollo de géneros que posteriormente dominarían la escena musical en las décadas siguientes.

En resumen, 1964 fue un año fundamental que sentó las bases de lo que conocemos como la cultura pop moderna. La influencia de las bandas que emergieron y la evolución de diferentes géneros musicales continúan resonando hasta nuestros días, haciendo de este año un punto de referencia esencial en la historia de la música.

Los años 60 en España

La década de 1960 fue una época de efervescencia musical en todo el mundo, y en España no fue una excepción. El país experimentó una revolución musical que dejó una huella perdurable en la cultura nacional. Los nuevos géneros musicales extranjeros se difundieron de una manera tan veloz como lo hacían en los países vecinos, a pesar de que ellos se encontraban bajo modelos políticos liberales.

Las influencias musicales de la década anterior provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y el resto de Europa Occidental convergieron para dar vida a un nuevo estilo musical, cantado en español, e intercalando palabras en inglés: el sonido Torrelaguna.

Este sonido tomó inspiración de los éxitos musicales de otros países (EEUU, UK), incorporando elementos autóctonos, como ritmos sensuales y toques de dramatismo influenciados por el flamenco, toda una fusión de lo global y lo autóctono.

KARINA - Romeo y Julieta (1968)

Otro movimiento no menos importante en España fue el movimiento yeyé, originado en Francia, pero proveniente de la expresión anglosajona “yeah”, un nuevo punto de vista de la música pop con más ritmo y orientado más concretamente a la juventud. Este movimiento no solo se centró en el contexto musical, sino que también influyó en la moda y la actitud social de los jóvenes; las chicas yeyés se convirtieron en iconos de estilo, con el uso de la minifalda.

“La moda ye-ye no duró muchos años. Se puede situar su cenit en 1965 y su declive en 1967. A continuación, vino la moda hippie que introdujo una nueva estética e ideología mucho más contestataria e inconformista. Probablemente

el movimiento peace and love, aunque menos mayoritario, no hubiera podido abrirse paso sin la ruptura iniciada por los jóvenes ye-ye."

Paola Otaola

CONTINUAR

Monterey Pop (1967). El gran precedente

Durante los días 17 y 18 de junio de 1967, tuvo lugar en Monterey, en el estado de California, el primer festival de gran formato de

la historia, EL MONTEREY POP FESTIVAL, creando los pilares para los venideros festivales como Isla de Wight o Woodstock.

Este festival, que duró tres días, reunió a más de 25.000 personas, creado por J. Philips, Lou Adler y Derek Taylor, dio cabida a los diferentes géneros musicales y visibilizó a los emergentes.

Los organizadores del festival buscaron realizar un evento que rompiera con lo establecido. El objetivo era la inclusión y la diversidad. La elección del céntrico condado de Monterey en California para el festival no fue una casualidad, ya que se buscó la conexión con las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, ciudad que sería la cuna del «Summer of Love».

El festival contó con uno de los carteles más importantes entre todos los del siglo XX:

- Janis Joplin with Big Brother and the Holding company
- The Who
- Jimi Hendrix ExperienceS
- Simon and Garfunkel
- Mamas and the Papas
- Otis Redding

MONTEREY POP FESTIVAL

3 BIG DAYS - JUNE 17-19, 1967

★ ★ ★ **FRIDAY** ★ ★ ★

SIMON & GARFUNKEL - ERIC BURDON - JOHNNY RIVERS
LOU RAWLS ★ ★ ★ THE ASSOCIATION

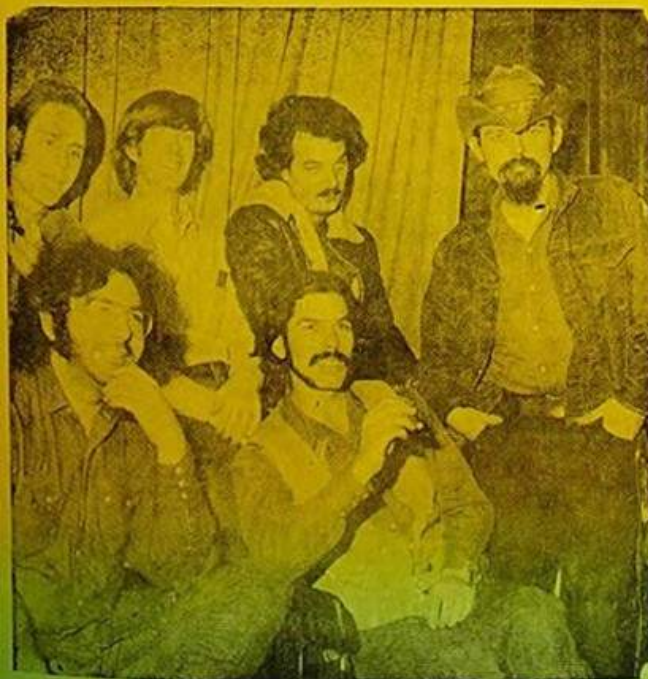
SATURDAY - THE BEACH BOYS - OTIS REDDING
JEFFERSON AIRPLANE - THE BYRDS

JANIS JOPLIN and GRACE SLICK

**BIG BROTHER
AND THE
HOLDING
COMPANY**

SUNDAY GRATEFUL DEAD

**THE
WHO**

**JIMI HENDRIX
RAVI SHANKAR
BUFFALO SPRINGFIELD
MAMAS & PAPAS**

THE BEST IN THE WEST

Además de dar cabida a grupos emergentes como Canned Heat, Laura Nyro y Quicksilver Messenger Service.

El centro del festival fue el pop, pero la propuesta y uno de los fines del mismo fue crear un evento musical para el cambio, la libertad y la diversidad, teniendo cabida géneros como el jazz, el country o el blues, con artistas como: Country Joe and the Fish, The Electric Flag, Ravi Shankar...

CONTINUAR

Woodstock. El festival de la historia “hippie”

“Teníamos ganas de cambiar el mundo”

El Festival de Woodstock fueron tres días de música, paz que, sin embargo, durarían para el resto de la eternidad como el cénit

de la cultura hippie y del movimiento protesta más grande contra la guerra de Vietnam.

Un festival de música sin headliners, sin géneros, sin entradas VIP, sin taquilla: Woodstock fue la cúspide del movimiento hippie. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who y Joe Cocker tocaron para quienes gustaran escucharlos. Medio millón de almas caminaron descalzas y se perdieron en un baile de tres días, en una granja lechera de Bethel Woods, al sur de Nueva York.

En 1969, EEUU llevaba unos cuantos años sumergido en una guerra catastrófica en el país asiático, La guerra de Vietnam, que lejos de mejorar, no hacía nada más que empeorar. Las protestas en el país eran diarias, gran parte de los ámbitos sociales de la potencia militar estaban en contra del conflicto bélico, y la juventud quería un cambio.

Eventos de protesta como el mayo francés y la Primavera de Praga, junto con artistas que alentaban el pacifismo, como era Jhon Lennon, sirvieron como elemento para que los jóvenes se unieran en contra de la guerra y a favor de la paz y el amor, este movimiento sería el posteriormente conoceríamos como el movimiento hippie.

Los jóvenes levantaron la voz para pedir al entonces presidente, Richard Nixon, un mundo sin tropas en Vietnam y más libertad, algo que el festival de Woodstock reflejó a través de la música. El festival celebrado los días 15 y el 18 de agosto de 1969, en el estado de Nueva York, acogió a más de 400.000 personas.

Un total de 32 artistas como Joan Baez, Santana, Incredible String Band, Canned Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater

Revival, Janis Joplin, Sly & The Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat & Tears, Crosby, Still, Nash & Young y, por supuesto, Jimi Hendrix, fueron algunos de los nombres más destacados de aquel mítico cartel.

CONTINUAR

Festival de la Isla de Wight

En el verano de 1969, la pequeña Isla de Wight, ubicada en la costa sur de Inglaterra, se convirtió en el epicentro de una revolución cultural y musical. Inspirado por el éxito de Woodstock en los Estados Unidos, este evento reunió a más de 150,000 personas para celebrar la música, la libertad y el espíritu de una generación. Esta sería su segunda edición.

Más allá de la música, el festival reflejó el espíritu contracultural de los años 60. Los asistentes, provenientes de toda Europa, abrazaron ideales de paz, amor y unidad, continuando con la corriente proveniente de EEUU.

Completa el contenido antes de seguir.

Años 70, la explosión

The Open Faculty University of Murcia

Contextualización histórica

Los principios de 1970 vieron una continuación de la explosión del pop de finales de 1960. Los éxitos de Woodstock y festivales de Monterey inundaron los años 70 con bandas tocando para audiencias cada vez más grandes. Mientras los géneros musicales cambiaron, algunas bandas con seguidores leales mantienen su popularidad. Tristemente, la industria de la música lloró la muerte de grandes músicos y artistas, mientras que otras bandas simplemente se separaron y tomaron caminos distintos.

CONTINUAR

Outdoor Rock Concerts y Festivales.

Si bien los conciertos de interior continuaron floreciendo, oportunidades masivas audiencias realizadas conciertos al aire libre fueron alternativas lucrativas. Los años 70 también vieron la continuación de conciertos gratuitos al aire libre:

FESTIVAL DE BATH, 1970	HYDE PARK, 1970	ISLE OF WIGHT, 1970
En junio de 1970, el Festival de Bath en el Reino Unido fue el primer gran concierto de la década. Encabezado por Led Zeppelin, atrajo a 150.000 asistentes.		

FESTIVAL DE BATH, 1970

HYDE PARK, 1970

ISLE OF WIGHT, 1970

Un concierto gratuito celebrado en Hyde Park, Londres, un mes más tarde, contó con Pink Floyd y atrajo a 120.000 aficionados para el

concierto de seis horas.

FESTIVAL DE BATH, 1970

HYDE PARK, 1970

ISLE OF WIGHT, 1970

El mayor de todos los festivales del Reino Unido fue el festival Isle of Wight de 1970, que atrajo a unos 600.000 fans.

En los EE.UU., la seguridad en los conciertos se volvió un tema de gran preocupación, a raíz de la muerte de 11 fans por aplastamiento mientras entraban a un concierto en Cincinnati en 1979.

Durante las décadas de 1960 y 1970 surgieron múltiples estilos musicales que marcaron la historia. El sonido Motown y la música más “fácil de escuchar” dominaron la transición entre ambas épocas. El hard rock, que había nacido en los años 60, se consolidó en los 70 con bandas icónicas como Led Zeppelin, Black Sabbath y AC/DC.

Black Sabbath

Paralelamente, a mediados de los 70 emergió una nueva corriente: el punk rock, con exponentes como The Sex Pistols, The Clash y X-Ray Spex. Estos grupos, formados por jóvenes antisistema, se caracterizaban por sus letras provocadoras y su actitud desafiante ante audiencias entusiastas.

En contraste, el glam rock apostó por lo visual: brillo, maquillaje exagerado y vestimenta colorida. Aunque su música era sencilla, resultaba pegadiza y estaba dirigida a un público juvenil. Entre sus representantes destacan The Sweet y Gary Glitter.

Algunas agrupaciones que ya habían despuntado en los 60, como The Who y The Rolling Stones, consolidaron su influencia

durante los 70. Al mismo tiempo, artistas como Elton John marcaron tendencia con nuevos estilos y propuestas musicales.

Sex Pistols

El punk, con los Sex Pistols como estandarte, no solo introdujo un sonido rebelde, sino también una ideología radical que impactó en la cultura juvenil. Por otro lado, el heavy rock tuvo como máximos referentes a Led Zeppelin y Queen, mientras que bandas como Eagles y Dire Straits ofrecieron un sonido más accesible para un público amplio.

Los 70 también fueron una década dorada para los musicales. “Godspell” se estrenó en 1971 y su versión cinematográfica llegó dos años después, incluyendo una canción que entró en listas de éxitos. “Grease”, estrenada en teatro en 1971, alcanzó fama mundial con la película de 1978.

Elton John

En 1971 también debutó en Broadway “Jesucristo Superstar”, la controvertida ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Otro hito fue “Tommy”, álbum conceptual de The Who, llevado al cine en 1975 con participaciones de Elton John, Tina Turner y Eric Clapton. Finalmente, en 1978 llegó al West End londinense “Evita”, otro éxito del dúo Webber-Rice.

Los años 70 también estuvieron marcados por la pérdida de grandes músicos. Jimi Hendrix (1970), Janis Joplin (1970) y Jim Morrison (1971) murieron todos a los 27 años, dando origen al famoso "Club de los 27". A este grupo se sumaron otros artistas menos conocidos de la época.

Jim Morrison

Otras muertes notables incluyen: Mama Cass Elliot (1974), Marc Bolan (1977), Keith Moon (1978), Sid Vicious (1979) y, de forma

especialmente impactante, Elvis Presley en 1977. Muchos de estos fallecimientos estuvieron relacionados con el abuso de drogas, dejando una huella trágica en la historia de la música.

CONTINUAR

Festivales de rock en las décadas de los 70 y 80

A partir de los años 70, los festivales de rock comenzaron a diversificarse y a adaptarse a las nuevas tendencias musicales. Durante esta época, el rock progresivo y el hard rock ganaron popularidad, lo que llevó a la creación de festivales que celebraban estos estilos. Eventos como el Isle of Wight Festival y el California Jam atrajeron a grandes multitudes y presentaron a bandas emblemáticas como Led Zeppelin y The Doors. Estos festivales no solo ofrecían música, sino que también se convirtieron en plataformas para el arte y la cultura del momento.

The Doors

La década de los 80 trajo consigo un cambio significativo en la música rock, con la aparición del heavy metal y el punk. Festivales como el Monsters of Rock en Europa y el US Festival en California reflejaron esta transición, presentando a bandas que definieron la era, como AC/DC, Van Halen y The Ramones. La energía cruda y la actitud rebelde de estas bandas resonaban con una juventud que buscaba nuevas formas de autoexpresión. Estos eventos no solo eran espectáculos musicales; eran manifestaciones de una cultura juvenil en evolución que desafiaba las normas establecidas.

ACDC

Sin embargo, no todo fue fácil durante estas décadas. Los festivales también enfrentaron desafíos significativos, como la falta de organización y problemas de seguridad. A medida que las multitudes crecían, la necesidad de una mejor infraestructura y planificación se hizo evidente. A pesar de estos obstáculos, los festivales continuaron prosperando y evolucionando, estableciendo un camino para los eventos que vendrían en el futuro.

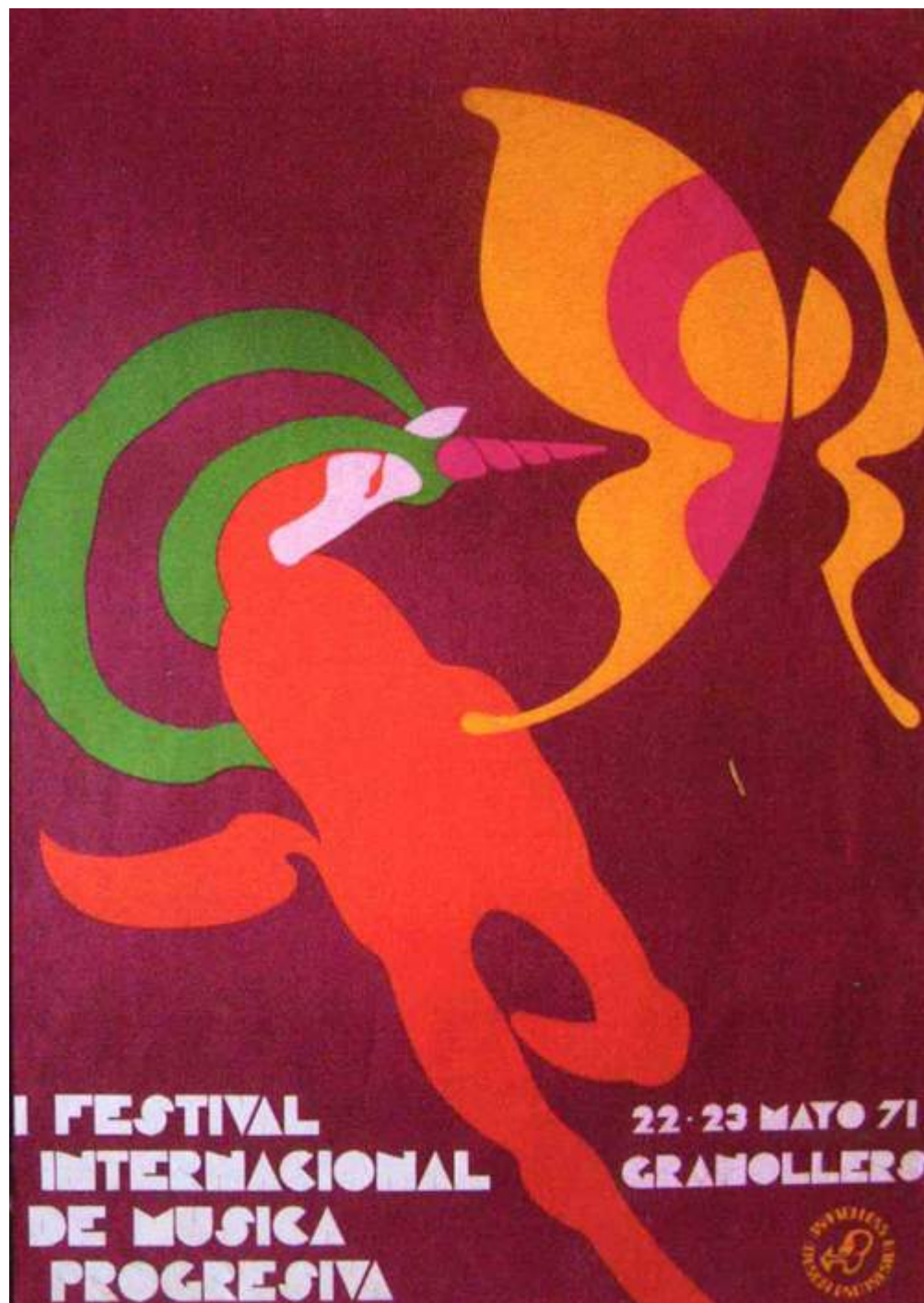
CONTINUAR

Los festivales en España

En 1971 se celebró el primer festival al aire libre, concretamente en Granollers, bajo el nombre de Festival Internacional de Rock Progresivo. En él participaron más de 25 grupos durante una jornada de 20 horas ininterrumpidas de música en directo.

Todas las bandas eran nacionales salvo el cabeza de cartel, que recayó en la por entonces conocida banda británica The Family. Fue un evento totalmente novedoso en nuestro país, y a pesar de la crítica de los medios de comunicación del franquismo, que

tacharon el festival como "*invasión hippie*" debido a la influencia directa del Festival de la Isla de Whigt en Reino Unido o el Festival de Woodstock en Estados Unidos, el buen clima fomentó que se siguieran realizando con regularidad este tipo de acontecimientos.

En 1975, tras la muerte de Franco, comenzó la era de los grandes festivales. Con la llegada de la democracia, desaparecieron las dificultades para ofrecer música en vivo, lo que permitió

diversificar la oferta y mejorar la organización de estos eventos hasta convertirlos en fenómenos masivos.

CONTINUAR

Años 80

The Open Faculty University of Murcia

Contextualización histórica

En los 60's, 70's y 80's todavía había un número relativamente bajo de festivales, pero en los 90's el boom los hizo colosales, épicos y totalmente masivos, nos centraremos en la música de contracultura y en la movida. La **movida madrileña**, el movimiento contracultural que movilizó y liberó a la juventud española.

Aunque se inició en Madrid, su espíritu pronto se extendió a otras ciudades, incluyendo Barcelona, Valencia y Bilbao. A menudo se asocia a la Movida con las numerosas bandas musicales que surgieron en ese entonces; sin embargo, este movimiento fue mucho más allá de la música.

“No éramos una generación; éramos un movimiento artístico; no éramos un grupo con una ideología concreta.

Éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país”

- Pedro Almodóvar

Como hemos comentado anteriormente, España vivió durante 40 años bajo una dictadura conservadora y fascista, caracterizada por las limitaciones a la libertad de expresión. Tras la muerte de Franco en 1975, España inició un proceso de transición pacífica hacia la democracia, la cual, dio lugar a una época de liberación cultural e ideológica, donde la homosexualidad y el consumo de drogas empezaron a dejar de ser tabú.

En algunas capitales, sobre todo en Madrid, emergerían muchos grupos jóvenes con inspiraciones en las diferentes subculturas

británicas (punk, pop art y la estética del glam rock).

El comienzo de la movida y lo que convertiría este movimiento en la base de lo que hoy conocemos como festivales sería cuando en la Nochevieja de 1979, José Enrique Cano Real, baterista de una banda de pop llamada Tos, falleció en un accidente de tráfico.

En su honor, la emisora de radio Onda 2 organizó un concierto con algunos de los grupos *new wave* que empezaban a destacar en la escena musical madrileña. El **concierto en homenaje a Canito**—en el que participaron Alaska y Los Pegamoides, Mamá, Nacha Pop y Mermelada, entre otros—tuvo lugar el 9 de febrero de 1979, y a menudo es considerado el evento que concretó la Movida Madrileña.

Edición especial de Popgrama - ...

CONTINUAR

Impacto cultural

Este movimiento tuvo repercusión en el mundo del arte, pintores, músicos, escultores generaban sinergias rompedoras, modistas hacían el vestuario para estos nuevos adalides de la subversión.

Cine

En el cine, el gran protagonista es sin duda Pedro Almodóvar.

Este director manchego—quien también formó parte de un dúo de punk-glam rock junto a Fabio McNamara—logró crear un género cinematográfico propio a través de sus historias en torno al amor, el sexo, la religión y la muerte. Conocidas por su naturaleza tragicómica y estética *kitsch*, las películas de Almodóvar lo llevarían a convertirse en un referente del cine español a nivel mundial.

Conocidos también por sus películas provocadoras y que exploraban la sexualidad de forma transgresora son Fernando Trueba y Álex de la Iglesia utilizando la libertad individual y la marginalidad como leit motiv.

Diseño, pintura y fotografía

Uno de los nombres más destacados cuando se habla de diseño gráfico en la Movida Madrileña es, sin duda, Juan Gatti. Conocido por sus colaboraciones con Pedro Almodóvar y otros

artistas de la época, Gatti aportó una visión única y audaz que capturó el espíritu de la Movida.

La fotografía también fue un medio de expresión clave en este movimiento. Ouka Leele, cuyo nombre real era Bárbara Allende Gil de Biedma, fue otra figura clave en la Movida Madrileña, conocida por su trabajo como fotógrafa y artista visual. Aunque su enfoque principal no era el diseño gráfico en el sentido estricto, sus obras fotográficas se convirtieron en iconos de la época, influyendo en la estética general de la Movida. Alberto García-Alix destacó por sus retratos de los jóvenes que formaron parte de la Movida, así como de subculturas como la de los motociclistas. También es de importancia el trabajo de Pablo Pérez-Mínguez.

Junto con los músicos, los pintores jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la Movida Madrileña. De esta generación destacan el pintor e ilustrador Carlos Sánchez Pérez,

o Ceesepe, y el pintor José Alfonso Morera Ortiz, mejor conocido como el Hortelano.

Además de la pintura tradicional, otra forma de expresión popular durante la Movida fue el grafiti, que también estaba cobrando fuerza en otras partes del mundo. En este ámbito destaca Juan Carlos Argüello: su firma de Muelle, con terminación en forma de flecha, se convertiría en un clásico del estilo del graffiti madrileño.

Manuel Piña, Manuel Piña vistió a las actrices y cantantes *más* señaladas del momento como: Bibiana Fernández (una de sus musas), Carmen Maura, Paola Dominguín... Y sobre todo Rossy de Palma, cuyo nombre artístico fue obra de Piña y del fotógrafo Alberto García-Alix.

Manuel Piña. Diseñador de Mod...

Antonio Alvarado, amigo desde que desfilaron juntos en la mítica sala Rockola en 1983, dibuja el retrato humano del creador: «Le gustaba ser abanderado y protagonista. Fue el pionero en agruparnos a los diseñadores españoles en lo que hoy es Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)».

Primeros brotes del mundo festivalero

En otros ámbitos musicales El Iberpop '84, que bajo el subtítulo 'Primera muestra de nuevos panoramas' pretendía ser un festival dedicado a las principales figuras del pop y el rock español, acabó convirtiéndose en el que podríamos llamar el primer festival masivo tal y como los conocemos hoy en día.

iberpop 84

primera muestra de nuevos panoramas

polideportivo municipal, día 5
La Mode, Danza Invisible y Vertical
Dada, día 6 Nacha Pop y
Alaska y Dinarama. 22 horas
Carlos Tena, Diego A. Manrique
Ramón de España y Patricia
Godes. Cine y Video.

ORGANIZA LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA) COLABORA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

No solo contaba con artistas de la talla de Danza Invisible, La Mode, Nacha Pop y Alaska y Dinarama, sino también con un programa de actividades y conferencias que hacían partícipes a los periodistas, lo cual contribuyó de manera notable a su difusión.

El Espárrago Rock en 1989 no se quedó atrás y acabó convirtiéndose en un festival de dimensión internacional con elencos internacionales.

CONTINUAR

Años 90. El auge de los festivales en España

The Open Faculty University of Murcia

A partir de los 90, no se sabe bien por qué ni por quién, los festivales empezaron a convertirse en un reclamo y una propuesta que ha resultado atractiva cada vez para más generaciones. A partir de este momento otros festivales empezaron a asomar por toda la Península, como el Doctor Music Festival, el Sónar, el Viña Rock, Rototom o el FIB, todos ellos en los años noventa, que marcaron un antes y un después en el mapa de festivales en España.

Doctor Music Festival

La historia de la música en nuestro país no estaría completa sin citar los mayores festivales jamás organizados aquí. Las cuatro ediciones del Doctor Music Festival, un concepto pionero que Neo Sala introdujo en nuestro territorio, son hitos fundamentales en la historia de nuestra cultura pop.

En la memoria de muchos perdura un cartel como el del Doctor Music Festival: David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Iggy Pop, Rage Against The Machine, Blur, Pulp, Suede, Beastie Boys, Patti Smith, Steve Winwood, Deep Purple, Alice Cooper, Bad Religion, David Byrne, Moby, Neneh Cherry, Pet Shop Boys, Muse, Beck, Placebo, Portishead, Underworld y Massive Attack son solamente algunos de los casi cuatrocientos artistas que pasaron por los diferentes escenarios del mítico festival también conocido popularmente como “La Vaca”.

Viña Rock

Hablar de Viña rock es hablar de un referente absoluto dentro del panorama musical español. Desde que arrancó en 1996 en Villarrobledo (Albacete), ha crecido junto a varias generaciones que cada primero de mayo se preparan para vivir tres días de música, libertad y comunidad.

Lo que empezó como un encuentro dedicado exclusivamente al rock nacional ha evolucionado de forma natural hacia un espacio mucho más amplio y diverso, sin perder su identidad adaptándose a las nuevas tendencias musicales de una manera orgánica y basándose en las necesidades del público.

Algo que diferencia a este festival, es ese ambiente que hace único al Viña. Un lugar donde confluyen estilos, tribus, generaciones y formas de entender la música. Donde puedes saltar con una banda de punk, emocionarte con una letra de

rap, bailar flamenquito bajo las estrellas o descubrir un grupo nuevo que te cambia el día. Esta unión le dota de identidad y personalidad, que hacen que sea el reflejo de la cultura urbana de la música.

CONTINUAR

FIB Festival Internacional de Benicàssim

Festival Internacional de Benicàssim, también conocido como FIB, es uno de los eventos musicales más importantes de España y de Europa. Fundado en 1995, este festival ha pasado a ser un referente en la música indie, pop, rock y electrónica a lo largo de los años del panorama internacional.

La primera edición del FIB contó con la presencia de bandas como The Charlatans, Primal Scream y Supergrass, entre otros. Desde entonces, el festival ha ido ampliando su cartel y atrayendo a artistas de renombre a nivel mundial, consolidándose como uno de los eventos más importantes del verano en España.

El FIB ha sido a lo largo de los años uno de los festivales que ha sabido adaptarse a las nuevas corrientes y añadiéndolas a su propuesta musical, desde el Indie al sonido más urbano nacional e internacional, brindando momentos inolvidables a sus asistentes.

Artistas como Arctic Monkeys han contribuido a la internacionalización del FIB, Franz Ferdinand y Lana del Rey han marcado su presencia en el escenario del festival.

CONTINUAR

Rototom Sunsplash

Lo que hoy es un encuentro internacional multitudinario e intercultural nació en 1994 en una pequeña localidad del norte de Italia, Gaio di Spilimbergo, como un modesto homenaje a la cultura jamaicana impulsado por un grupo de jóvenes apasionados por el reggae y el activismo social.

Se le considera el festival más importante de su género en Europa y en 2010 recibió el reconocimiento y patrocinio de la UNESCO como Acontecimiento Emblemático del Decenio Internacional para una Cultura de Paz y No Violencia (ONU - UNESCO del 2001 a 2010) y como actividad conexas de Cultura Sin Fronteras, CSF, y del Seminario Interdisciplinario Mundial permanente de "La Cultura de Paz y No Violencia" de las Naciones Unidas (UNESCO-IPT-UCM), además de trasladarse a la localidad de Benicàssim.

Quizás sea uno de los festivales más comprometidos con la sociedad, realizando durante el mismo foros sociales, exposiciones, danzas africanas, percusión, medicinas alternativas... además de ofrecer comidas vinculadas al mismo festival, es una de las mejores propuestas integrales de la actualidad musical.

CONTINUAR

Sónar Festival

Convertido desde hace tiempo en uno de los acontecimientos musicales más importantes internacionalmente, el Sónar, Advanced Music Meeting, así se presentó en sociedad el Sónar, festival que acabaría siendo referencia mundial de la música electrónica. Repartido entre el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Sala Apolo, ya aquella primera edición, contó con sus dos características versiones de Sónar de día y Sonar de noche.

El sign del Festival Sónar va más allá de ser un simple evento musical. Este festival es un espacio donde se presentan las últimas tendencias en música electrónica, pero también es un punto de encuentro para artistas, productores y profesionales del sector creativo. A través de su programación, Sónar promueve la diversidad cultural y la inclusión, ofreciendo una plataforma para talentos emergentes y artistas consolidados.

CONTINUAR

La explosión en los años 2000

The Open Faculty University of Murcia

Durante los años 2000 hasta 2010, los festivales se mantuvieron en un plano más discreto, a partir de 2010, el boom de festivales se extendió como la pólvora.

Aquí haremos una revisión genérica de las propuestas, algunos de los cuales iniciaron su andadura a finales de los 90 pero su punto álgido es unos años después.

Nos centramos en los de música:

- Sonorama (1998)
- Primavera Sound (2001)
- S.O.S. 4.8 (2008)
- Warm Up (2017)

- Arenal Sound (2010)
- Dreambech (2010)
- Granada Sound (2012)
- Medusa (2014)
- A Summer Story (2015)
- Festival De Les Arts (2015)
- Mad Cool (2016)
- Puro Latino (2018)
- Spring Festival (2018)
- O So Do Camiño (2018)
- Leturalma (2018)
- Antorchas (2022)
- Boombastic (2022)

CONTINUAR

Recomendaciones de libros y documentales

The Open Faculty University of Murcia

A continuación podrás encontrar un listado de libros y documentales para aprender más:

Libros —

- Festivales (Guías Singulares). Guía de un melómano sobre los festivales que debes conocer. Oliver Keens (2021)
- Festivales de España. David Saavedra Vázquez (2022)
- Escucha Esto. Alex Ross (2012)
- El Ruido Eterno. Alex Ross (2009)
- Macrofestivales: el agujero negro de la música. Nando Cruz (2023)
- ¿Hay música en el hombre? John Blacking (2015)
- El Alma de Hegel y las Vacas de Wisconsin. Alessandro Baricco (1999)

Documentales

- Trainwreck: Woodstock '99 – Netflix
- The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years – Prime Video
- Rock-Ola, Una noche en la Movida – Filmin
- Sympathy For The Devil (One Plus One) – Filmin