

IA
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAGISTER EN HUMANIDADES Y ARTES

¿Cuántos kilómetros se necesitan caminar para reconocer que Bob Dylan

Cantó la cruda verdad de los sesenta?

Tesista: Isabel Margarita Binviñat

Profesor Guía: Gonzalo Larico

2013

ME. MAGHA

26192

413
M 044113-20

(06)

2013

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAGÍSTER EN HUMANIDADES Y ARTES

¿Cuántos kilómetros se necesitan caminar para reconocer que Bob Dylan cantó la
cruda verdad de los sesenta?

Tesista: Isabel Margarita Binvignat

Profesor Guía: Gonzalo Larios

2013

1

10469

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
CAPÍTULO 1: EL COMIENZO: FORMACIÓN E INICIOS DE BOB DYLAN	7
La familia Zimmerman.....	7
Hibbing, Minnesota.....	7
Bob Zimmerman y primeras actuaciones.....	8
Época universitaria.....	11
Bob Dylan.....	12
Verano 1960.....	14
CAPÍTULO 2: INFLUENCIAS.....	16
Música.....	17
Actuación.....	19
Literatura.....	20
CAPÍTULO 3: DYLAN Y NUEVA YORK.....	24
En Greenwich Village.....	24
Primeras grabaciones.....	26
Blowin' in the Wind.....	27
CAPÍTULO 4: DYLAN Y SU VISIÓN DE LOS AÑOS SESENTA.....	29
Protagonismo de la juventud.....	29
Nuevos estilos musicales.....	30
Timothy Leary y la droga.....	31
CAPÍTULO 5: TEMAS DE SUS CANCIONES.....	34
Los derechos civiles.....	34
Situación de la Guerra Fría.....	38
El conformismo.....	40
CAPÍTULO 6: REINVENCION DE DYLAN.....	44
1966-1967: El accidente en moto y su rehabilitación.....	44
1968: Asesinatos de Martin Luther King, Jr. y Robert Kennedy.....	45
1969: Nashville Skyline, The Johnny Cash Show y Woodstock.....	46
CONCLUSIÓN.....	48
BIBLIOGRAFÍA.....	51

INTRODUCCIÓN

Los sesenta fueron una época emblemática en Estados Unidos, Europa y en el resto del mundo. Década de grandes cambios marcados por la Guerra Fría, un mundo en que se despliega la revolución comunista por una parte; y por otra, se predica que es necesario liberar al resto de los países del comunismo, usando en ambos casos, la fuerza si fuese ineludible.

La llegada de la televisión a los hogares expuso a la población a lo que realmente estaba sucediendo en el exterior, lo que generó reacciones en diversos sectores de la sociedad, y particularmente, en la juventud.

Una juventud que cuestionó a sus padres, la sexualidad, los derechos civiles —principalmente para la población negra—, y la actitud del gobierno frente a la guerra. Poco a poco empezaron a adquirir un mayor protagonismo; sin embargo, no los abarca en su totalidad: hubo algunos que siguieron los modelos de la generación anterior, otros son pacifistas o extremistas (libertad total, sin restricciones, sexualidad), otros experimentaron con las drogas psicodélicas y el LSD, y también hubo adultos que vieron en los jóvenes la oportunidad de realizar los cambios que necesitaba la sociedad.

Se renovó la música —en la década anterior, se había producido un cambio con la aparición del rock and roll—, que expresó lo que muchos querían callar. En este contexto, apareció un joven llamado Bob Dylan —oriundo de Minnesota, que entre los diez y dieciocho años escapó frecuentemente de su casa en las ferias itinerantes, donde aprendió a tocar diversos instrumentos musicales, en especial la guitarra y la armónica—, que llegó a Nueva York tras abandonar la Universidad al enterarse que su ídolo estaba hospitalizado.

Fue descubierto por John Hammond, un busca talentos de Columbia Records, cuando Dylan actuaba en uno de los locales de Greenwich Village. Después de lanzar su disco homónimo, *Bob Dylan* (1962), impactó a la juventud con su sencillo *Blowin' in the Wind* (1963) en su segundo álbum. La canción expresaba mucho de los sentimientos que ellos querían expresar, y se convirtió en una estrella. Sus principales temas fueron los derechos civiles, la Guerra Fría y el conformismo.

Además, su repertorio incluyó las siguientes canciones —las más conocidas y/o sus favoritas— son “*Let Me Die in My Footsteps*”, “*A Hard Rain's A-Gonna Fall*”, “*Girl from the North Country*”, “*The Times They Are A-Changin'*”, “*Boots of Spanish Leather*”, “*Chimes of Freedom*”, “*To Ramona*”, “*Mr. Tambourine Man*”, “*Desolation Row*”, “*Like a Rolling Stone*”, “*Just Like a Woman*” y “*Lay, Lady, Lay*”.

Junto a otros artistas participó en la marcha pacífica de Washington, D.C. (agosto de 1963) organizada por el Reverendo Martin Luther King, quien realizó uno de los discursos más leídos de todos los tiempos: “Yo tengo un sueño”.

El objetivo de esta tesis es determinar: ¿Cuántos kilómetros se necesitan caminar para reconocer que Bob Dylan cantó la cruda verdad de los sesenta?

Para esto, se examinará su vida y sus influencias en música, actuación y literatura; luego, los hechos de los sesenta en los que participó con datos históricos y letras de sus canciones que muestran su actitud frente a lo que estaba sucediendo.

Es importante recordar que Bob Dylan aún está vivo y su modo de ver las cosas no sólo motivó a sus congéneres a cantar sus canciones, sino que también sigue ejerciendo una gran influencia en la música de Estados Unidos.

Tanto es así que en 2007 se realizó una película titulada *I'm Not There*, basada en su vida, contando con la participación de seis actores interpretando diversos aspectos de su característica personalidad.

CAPÍTULO 1: EL COMIENZO: FORMACIÓN E INICIOS DE BOB DYLAN

Robert Zimmerman — mejor conocido como Bob Dylan— nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, uno de dos niños de la familia.

1. *La familia Zimmerman*

Sus antepasados provenían de Rusia, de origen judío, los que habrían emigrado a Estados Unidos en los años veinte. El apellido es alemán, por lo que es probable que el cambio se haya realizado durante la ocupación alemana durante la Primera Guerra Mundial, para evitar ser descubiertos e ingresar a su nuevo destino sin que se les tildara de comunistas.

El abuelo Norman, quería ser boxeador, lo que no sucedió, y tuvo que contentarse con ser un pintor de retratos en Minnesota. Su padre Abraham tenía una tienda de electrodomésticos en Hibbing, lugar que habían establecido como su hogar.

2. *Hibbing, Minnesota*

Pueblo cercano a la frontera canadiense, cuyo principal ingreso provenía de las minas de hierro que abastecían al país, aunque para los años cuarenta, ya había sido explotado la mayoría del material, y se recurría a lugares con costos de producción más baratos. Sin embargo, la mayoría del pueblo mantuvo su trabajo, siendo una especie de tradición en las familias para las generaciones posteriores, o quizás no habrían tenido los medios suficientes para trasladarse a otros pueblos, ciudades o estados con mejor calidad de vida y oportunidades laborales.

Un pueblo fantasma, cuya principal fuente de entretenimiento eran los lugares en que se podía comprar o escuchar discos de música folk, conciertos de artistas de los años cincuenta —como lo hiciera Buddy Holly unos días antes de su muerte—, y las ferias itinerantes que promocionaban productos medicinales y traían consigo artistas de toda índole para que les ayudaran a que los ciudadanos compraran sus mercancías.

La generación de los años sesenta se mantuvo trabajando en las minas o partieron a probar suerte en otros lugares. Para Bob, sus amigos que optaban por uno u otro camino, lo hacían por decisión propia; no tenía el derecho de decirles cómo debían manejar su vida.

3. *Bob Zimmerman y primeras actuaciones*

Cuando Bob tenía tres años empezó a actuar en las oficinas de su padre, llamando la atención de los trabajadores; a los cinco habría cantado en el matrimonio de una prima. Fueron los esbozos del éxito venidero, aunque no recuerda que alguna vez haya tocado o cantado con sus padres.

Sus primeros años de escuela parecen haber sido solitarios, que fueron llevados entre la aceptación de sus interpretaciones por parte de su familia, y, por otro lado, su don para la música ya es sinónimo de conflicto: era bueno para el piano, pero no quiere tomar clases; disfruta ser el centro de la atención familiar, aunque se siente privado de su libertad y no tiene inconvenientes en ir a otras ciudades estadounidenses con las ferias itinerantes (nota: sus padres se daban cuenta y lo mandaban a buscar, y suponemos que sin castigo o de recalcarle lo importante que eran sus estudios).

La vida familiar es confusa — recuerda que su padre le dio un par de consejos que le ayudaron a enfrentar distintas situaciones; sus sentimientos para con su madre los expresó

en una de sus canciones; su hermano era bueno para el estudio, y quizás como una manifestación de su rebeldía se mostraba indiferente a los conocimientos que le proporcionaba la escuela (las normas son para los que están dispuestos a seguirlas y ser consecuente con ellas).

«Se fugó de casa en siete ocasiones: a los diez años, a los doce, a los trece, a los quince, a los quince y medio, a los diecisiete y a los dieciocho»¹. Desde chico empieza a “ir a la carretera” — quizás inspirado por *On the Road* de Jack Kerouac—, realizando cualquier tipo de trabajo, por insignificante que fuera, para disfrutar al máximo de ese tiempo para descubrirse a sí mismo e ir perfeccionándose en los instrumentos que le llamaban la atención —entre los que se destacan la guitarra y la armónica, elementos esenciales para su futura carrera musical—, que bien podía ser a través de la compra de algún folleto con varios acordes o viendo a los que tenían más experiencia.

Bob Zimmerman, de naturaleza autodidacta, también pasaba sus horas redactando poemas como el que le dedicó a Brigitte Bardot, actriz de la época. Independiente y convencido de que sus padres querían que fuera como ellos; una señal de su futuro lema de ser fiel a sí mismo, de su manía de evitar ser etiquetado, de su aceptación de ser diferente del resto (en el sentido de no dejarse llevar por las opiniones de los demás, o actuar de cierta manera para ser aceptado).

Ser judío no le ocasionó problemas en la escuela, y si alguien lo ofendía, se defendía con los puños, seguramente de la misma forma en que lo hacían el resto de sus compañeros.

¹Hentoff, Nat. “Crujidos, Temblores, Estallidos”. **En:** Cott, Jonathan. *Dylan sobre Dylan. 31 entrevistas emblemáticas*. Traducción de Miguel Izquierdo. Global Rhythm Press, Barcelona.2008. Págs. 29-45.

Ajeno a comentarios antisemitas, se muestra un poco insatisfecho con su religión, aunque igual realizó su Bar Mitzvah.

Una vez que entró a la adolescencia, comenzó a hacer amistades con alumnos de su misma edad, a formar grupos musicales y continuar desarrollando su aptitud para la improvisación. En el libro, *Positively Main Street* (Toby Thompson), su mejor amigo, John Bucklen, relata que desde «al menos de los catorce en adelante hacía música y jugaba con ella todo el rato, componiendo canciones constantemente, o improvisando letras y trozos de melodía y ritmos interesantes, o aprendiendo canciones que le impresionaban: rock, pop, hillbilly y blues, para rehacerlas, examinarlas desde dentro, interpretarlas, experimentar con ellas y hacérselas suyas»².

Bob era el líder de la banda *The Golden Chords*, integrada también por John Bucklen y dos amigos más. Absorbió con rapidez los ritmos negros que escuchaba en una radio de Louisiana por las noches, y las transformaba a nuevas melodías, a reinventar las letras de las canciones, cimentando las bases de su propio estilo.

Tocaban en concursos del colegio, en las reuniones entre profesores y padres, en restaurantes; cualquier lugar que les permitiera hacerse presentes sobre el escenario. Lo más importante era que la música se escuchara muy fuerte en todos lados. Si lo aplaudían o lo abucheaban, era un asunto de la audiencia, y cantaba hasta que alguien lo forzara a terminar sus conciertos.

La banda se desarmó, lo que en vez de ser un obstáculo para Bob, fue un incentivo para formar otro grupo con un primo y compañeros de colegio. La única limitante era que

²Williams, Paul. *Bob Dylan. Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. Traducción de Joan Sardà (Coordinador del Jubilee Jazz Club de Barcelona). Ediciones Robinbook, Barcelona.2004. Pág. 24.

de vez en cuando aparecían cantantes en busca de orquesta y se llevaban a uno o más de los integrantes.

Entre los quince y los dieciocho años se interesó en el rock and roll al surgir cantantes como Elvis Presley y Little Richard. Años más tarde admitiría que era la edad para adoptar este ritmo, y que luego los jóvenes se interesaban en otros estilos musicales como el country y el folk. Mostraron su versatilidad para adaptarse a los géneros cada vez que se aburría del anterior.

Por otro lado, la idea de tener una banda permanente le parecía poco atractivo, ya que implicaba compartir créditos en cualquiera de los instrumentos utilizados, en los arreglos, en las letras, de ceder en un par de cosas. Bob Zimmerman prefería actuar en solitario en ese momento; más tarde se sentiría cómodo con bandas que fueran capaces de adaptarse a su estilo, que estaban dispuestas a aceptar que cambiara las cosas a último momento.

En 1959 se graduó de la secundaria a pesar de sus continuas escapadas a otros estados e incluso México; postuló a la Universidad de Minnesota, y al ser aceptado debió trasladarse a Minneapolis, que le sirvió para irse acostumbrando a la vida en la ciudad, que tenía mayores actividades que su pueblo natal.

4. *Época universitaria*

Empezó el bachillerato y pronto se dio cuenta de que los estudios no le satisfacían: le limitaban su manera de expresarse porque tenía que hacerlo como un trabajo, y no como lo hablaba naturalmente; intentaban obligarlo a abrir animales, lo que consideraba cruel; tenía que asistir a las clases, incluso si quería estar en otro lugar o no tenía intenciones de presentarse. Descubrió que una mente como la suya no podía estar sometida a un

sinnúmero de reglas —eso era para los que querían ser abogados, doctores, cualquier trabajo que requiera un título.

También aprovechó la oportunidad para cantar en locales de Minneapolis, ciudades relativamente cercanas en otros estados o cualquier local donde los dueños lo dejaran cantar su música (muchos de ellos mostraban una marcada preferencia por el folk, y él quería interpretar a sus artistas predilectos).

«El primer lugar en el que Dylan tocó en Minnesota era un café llamado *The Ten O' Clock Scholar*, donde empezó en octubre de 1959»³. Sus actuaciones recibían buenas críticas, sin remuneración. También estuvo en los escenarios del *Bastilley* el *Purple Onion* (St. Paul). A principios de 1960 estuvo en Colorado y Denver, y un día regresó como Bob Dylan, sin dar mayores explicaciones.

5. *Bob Dylan*

La selección del apellido ha sido debatida por sus biógrafos, ya que algunos señalan que se debería a la influencia que el poeta Dylan Thomas habría ejercido sobre él, mientras que Dylan entrega información completamente distinta.

Dylan Thomas⁴ (1914-1953) fue un poeta galés que escribió artículos sobre poetas nacionales en los últimos años de colegio; luego trabajó como periodista en un diario y comenzó a publicar sus escritos, entre los que se encuentra *Y la muerte no tendrá señorío*(1933), que se compara con la canción *Mr. Tambourine Man* de Bob Dylan, debido a que ambos tratan de la muerte.

³Williams, Paul. *Bob Dylan. Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. Ediciones Robinbook, Barcelona.2004. Pág. 29.

⁴Jones, Thomas Henry. *Dylan Thomas*. Barnes & Noble Inc. New York.1963, 118 págs.

Thomas y Bob tuvieron experiencias parecidas, y se vieron enfrentados a situaciones diferentes. A Thomas le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, lo que afectó su escritura; se mantuvo alejado de la política, transmitió la cruda realidad que enfrentaba Londres durante los bombardeos, reflejó la cotidianidad de su vida (creación de empatía para con las personas que han pasado por circunstancias similares) y dejó su huella como poeta religioso. Su opinión era personal, sin mostrar el ambiente que lo rodea o representar a su generación.

Bob Dylan vivió en una época de cambios drásticos, que fueron evidenciados a finales de los cincuenta: temas como la desigualdad social, el cuestionamiento del manejo gubernamental de las guerras en el exterior, entre otros; experimentó la tensión máxima de la Guerra Fría— La Crisis de los Misiles (1962) —, el nuevo protagonismo de la juventud en temas como la educación, sexualidad, elección de su propio destino y cómo enfrentar la vida, la música. Dylan lo mostró en sus letras, canciones, participación en marchas pacifistas para la igualdad de los negros, en concentraciones de música, festivales; y sin quererlo, se convirtió en una de las voces de su generación.

Bob, durante una entrevista manifestó que «me quedé con Dylan porque tengo un tío que se llama Dillon. Cambié la grafía únicamente porque quedaba mejor. He leído algo de Dylan Thomas, y no es como lo que yo hago. Somos distintos»⁵. Su motivo parece ser más familiar que un intento por emular a un poeta galés (agregó que se habría puesto Bob Thomas si se hubiera identificado con él), que es discutible ya que él no era muy asiduo a estar cerca de sus parientes; más bien podría ser su manera de abandonar la universidad, después de unos

⁵Haas, Joseph. *Chicago Daily News*, 27 de noviembre de 1965. **En:** Cott, Jonathan. *Dylan sobre Dylan. 31 Entrevistas Memorables*. Global Rhythm Press, Barcelona.2008. Págs. 74-81.

seis meses de ingresar a ella, el cambio que necesitaba para dedicarse a la música ciento por ciento.

Ante esta situación, es necesario inclinarse a la versión que ofrece el cantante, puesto que sus biógrafos no muestran evidencia que soporte la teoría de la influencia galesa.

6. *Verano 1960*

Período en el que redescubrió a Woody Guthrie, que rápidamente se convierte en su gran ídolo. Se obsesionó con sus canciones, por lo que recorrió todos los lugares donde pudiera obtener sus melodías, letras, y la manera en que rasgueaba la guitarra —descubrió que era más complicado de lo que pensaba, y que aunque se demorara un poco más en aprender la técnica, lo haría para incorporarlas a su repertorio.

Cuando se enteró de que Guthrie estaba en el hospital debido a su enfermedad, se fue de Minneapolis —volvió en mayo de 1961 para una concentración folk en la universidad— y empezó a viajar a dedo o en tren por la carretera sesenta y uno (que más tarde sería el título de su tercer álbum). Se detuvo por un tiempo en Chicago (IL) y Madison (WI), antes de llegar a Nueva York a principios de 1961.

«Dylan se trasladó al Greenwich Village de Nueva York en 1961 y visitaba a Guthrie (que se estaba muriendo) en el Hospital Greystone de Morristown (Nueva Jersey)»⁶. Quería conocer personalmente a Woody para recibir sus consejos, escucharlo y se encontró con que su ídolo no hablaba mucho y que con mucho esfuerzo podía pronunciar el nombre de sus canciones favoritas.

⁶Crampton, Luke; Dafydd, Rees; Marsh, Wellesley. *Bob Dylan. Icons*. Italia, Editorial Taschen. 2009. Pág. 9.

Bob se limitaba a tocárselas, sin importarle que otros fans lo visitaran. Para muchos, Dylan estaba tan inmerso en ser como su ídolo que llegó incluso a imitar el estilo, la pronunciación, la coordinación vocal que tenía Guthrie —su voz no es la misma que su ídolo; hubiera requerido un entrenamiento vocal (si un cantante de folk de Missouri encontró que Dylan cantaba “como un perro atrapado en la alambrada”, es improbable que eso haya efectivamente ocurrido) —. Era un intérprete, no un imitador.

Fue una época difícil para Bob, ya que no tenía dinero para vivir en la Gran Manzana, principalmente porque muchos de los locales del Village no pagaban a los artistas que subían al escenario. Esa constituiría una de las razones por la que empezó a componer; su primera canción escrita enteramente por él fue “*Song to Woody*”; Dylan decía que cada vez que veía a Woody le tocaba la canción (la realidad era que esa lírica y música lo hacía sentirse orgulloso de poder escribir sus propias canciones e interpretar las de otros cantantes que admiraba).

CAPÍTULO 2: INFLUENCIAS

«Le inspiraban y conmovían un panteón de voces norteamericanas, héroes musicales, desde Johnnie Ray, Jimmie Rodgers, Elvis Presley y Little Richard hasta Odetta, Ray Charles, Hank Williams, Leadbelly, pasando por Robert Johnson, Buddy Holly y Woody Guthrie, y un par de actores, Marlon Brando y James Dean»⁷.

Están los cantantes que lo llevaron a incursionar en el folk, arreglando canciones—se las apropiaba y las hacía suyas: se las aprendía todas, las mezclaba para experimentar con el resultado, y de esta manera creaba un estilo propio—sus melodías; los que escuchaba en su casa de Hibbing por las noches; los intérpretes del rock and roll durante su adolescencia; cantantes country; sus fuentes de inspiración y sus ídolos.

Junto a los cantantes encontramos a un par de actores de la generación de los cincuenta que habían interpretado a jóvenes rebeldes, valorados por la juventud de la época y que también ejercieron influencia sobre sus predecesores.

Además de esta lista, se encuentran un par de poetas—Arthur Rimbaud y Allen Ginsberg— y un escritor, Jack Kerouac, que influenció a su generación y a la siguiente con el libro *On The Road*.

⁷Williams, Paul. *Bob Dylan: Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. EdicionesRobinbook, Barcelona.2004. Pág. 32.

1. *Música*

Woody Guthrie (1912-1967)⁸: aprendió a tocar la guitarra, la mandolina, el violín y la armónica. Escribía, leía, dibujaba caricaturas y pintaba.

Entre los años treinta y cuarenta convirtió al folk en un vehículo para la protesta y crítica social, por lo que es considerado uno de los genios del género. Escribió clásicos como “*This Land is Your Land*”, “*So Long, It’s been Good to Know You*”, “*Grand Coulee Dam*”, “*I Ain’t Got No Home*”, “*Dust Bowl Refugees*” y “*Pastures of Plenty*”. A mediados de los cuarenta comenzó a experimentar episodios de depresión y desorientación, marcando el inicio de la enfermedad de Huntington.

Fue el ídolo más importante e influyente para Dylan: Guthrie venía del campo, sus canciones habían sido revolucionarias para su época (fuera de lo común), era un cantautor e intérprete que cantaba por los derechos de los ciudadanos más marginados.

En definitiva, lo motivó a escribir sobre sus experiencias, reafirmó su visión de que podía cantar sobre lo que veía en la sociedad —la hipocresía y altivez de los ricos, las dificultades que enfrentaban los pobres y los negros, la educación que enseñaba a los niños a comportarse de cierta manera pero que no correspondía a la realidad. Woody escribía para todos, su mensaje traspasaba las clases sociales, especialmente a través de la radio, lo que consideraba el único medio que entregaba información verídica.

Johnny Cash (1932-2003)⁹: cantante country. Sus canciones más conocidas son “*I Walk the Line*”, “*Don’t Take your Guns to Town*”, “*I Got Stripes*”, “*Ring of Fire*”,

⁸Woody Guthrie |The Rock and Roll Hall of Fame.Biografía: <<http://rockhall.com/inductees/woody-guthrie/bio/>>. [consulta: octubre2012]

⁹Cash, Johnny.*The Official Johnny Cash Website—Johnny Cash.com.*<www.johnnycash.com> [Consulta: octubre 2012]

“*Understand your Man*” y “*The Ballad of Ira Hayes*”. Conoció a Dylan en el Newport Folk Festival de 1964 y esa noche le regaló una guitarra Martin¹⁰.

En 1969, grabó una canción¹¹ con Bob para el álbum *Nashville Skyline* (de Dylan). Posteriormente grabaron veintitrés temas con sus canciones y de otros intérpretes. Bob Dylan fue su primer invitado en el programa de televisión, *The Johnny Cash Show*, transmitido por la cadena ABC. La interpretación de la canción “*Girl from the North Country*” en vivo se convirtió en un éxito por la buena afinidad que existía entre ellos.

Buddy Holly (1936-1959)¹² había escrito una canción a partir de una frase de una película, mostrándole a Dylan que la inspiración podía venir de cualquier parte: de la calle, las noticias, comentarios sobre algún tema, una línea de una canción, etc.

Harry Belafonte (1927-)¹³: cantante y actor que participó en los movimientos sociales, financió al Comité Estudiantil de la No-Violencia en los años sesenta y logró reunir a varios cantantes (entre ellos Bob Dylan), para grabar la canción “*We are the World*”¹⁴ para recolectar fondos.

Hubo otros cantantes que le ayudaron a crear su sello, entre los que se encuentran: Odetta (1930-2008)¹⁵; Robert Johnson (1911-1938)¹⁶, considerado como el Rey del Delta

¹⁰Corbett, Ben. *Bob Dylan and Johnny Cash: Two songwriting titans make history*. <<http://folkmusic.about.com/od/bobdylan/a/Bob-Dylan-Johnny-Cash.htm>>. [consulta: enero 2013]

¹¹“*Girl from the North Country*”. *The Freewheelin' Bob Dylan* (1963).

¹²Buddy Holly Biography. The Rock and Roll Hall of Fame. Biografía: <<http://rockhall.com/inductees/buddy-holly/bio/>> [consulta: abril 2012]

¹³Harry Belafonte Biography —Facts—Birthday—Lifestory—Biography.com. <<http://www.biography.com/people/harry-belafonte-12103211>> [consulta octubre 2012]

¹⁴ Escrita por Michael Jackson y Little Richard.

¹⁵Stuart Rampson Associated Press. *The New York Times*. 3 de diciembre de 2008. <<http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/o/odetta/index.html>>. [consulta octubre 2012]

¹⁶Johnson, Robert. *Official Robert Johnson Site|The Robert Johnson Blues Foundation*. <<http://www.robertjohnsonbluesfoundation.org/biography>> [consulta: abril 2012]

Blues; Johnnie Ray (1927-1940), Jimmie Rodgers (1827-1933)¹⁷, Victoria Spivey (1906-1976)¹⁸, Big Joe Williams (ca. 1903-1982), Ray Charles (1930-2004)¹⁹, Hank Williams (1923-1953)²⁰; Elvis Presley (1935-1977)²¹, Little Richard (1932-)²²; y Leadbelly (ca.1885-1949)²³, conocido por su maestría de la guitarra de 12 cuerdas.

2. *Actuación*

Los actores fueron para Dylan una guía para su vestuario rebelde y la actitud predominante de los años sesenta. A pesar de que ellos pertenecieron a la generación anterior, se convirtieron en referentes para la juventud de su época y, de cierto modo, impulsores de los movimientos de los años sesenta.

Marlon Brando (1924-2004)²⁴: estudió en el Teatro de Erwin Piscator en *New School*, Nueva York. En 1951 interpretó a Stanley Kowalski en *Un Tranvía llamado Deseo*. Dentro de sus grandes éxitos de los años cincuenta está la película “*El Salvaje*” (1953), donde interpretó al notable rebelde sin causa, Johnny Stabler, que es recordado por la escena en que le preguntan “¿*Contra qué te rebelas?*” y él responde “*dímelo tú*”. Otras películas

¹⁷Rodgers, Jimmie. *Jimmie Rodgers, the Father of Country music*. Biography:

<<http://www.jimmierodgers.com/biography.html>> [consulta: abril 2012]

¹⁸Spivey, Victoria. *The Blues Trail*. Biography:< http://www.thebluestrail.com/artists/mus_vspiv.htm>[consulta: abril 2012]

¹⁹Ray Charles´s biography: <<http://raycharles.com/biography/>> [consulta: abril 2012]

²⁰Escot, Colin. *Hank Williams —Country Music Hall of Fame and Museum*. Biografía: <<http://countrymusichalloffame.org/full-list-of-inductees/view/hank-williams>>Redactado desde Country Music Hall of Fame® and Museum’s Encyclopedia de Música Country, publicadapor Oxford University Press.[consulta: abril 2012]

²¹Elvis Presley Official Website. Biografía: <http://www.elvis.com/about-the-king/biography_.aspx> [consulta: abril 2012]

²²Little Richard Biography |*The Rock and Roll Hall of Fame*.<<http://rockhall.com/inductees/little-richard/bio/>> [consulta: octubre 2012]

²³Leadbelly Biography |*The Rock and Roll Hall of Fame*.<<http://rockhall.com/inductees/lead-belly>> [consulta: abril 2012]

²⁴Brando, Marlon. The Biography Channel Uk: <<http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/marlon-brando.html>> [consulta: abril 2012]

importantes dentro de su carrera son *Nido de Ratas*(1954), *El Padrino*(1972,) *Apocalipsis Ahora*(1979) y *El último Tango en París*(1973).

James Dean (1931-1955)²⁵: estudió con Lee Strasberg en el *Actor's Studio*. James participó en series de televisión. En 1954 rodó *Al este del Edén* (1955). Luego protagonizó *Rebelde sin Causa* (1955) y *Gigante*(1956).

Bob Dylan fue impresionado por la manera en que Marlon Brando y James Dean interpretaron la idea del joven rebelde, y trataría de verse como ellos. El cantante además señala que otra de las razones por las cuales quería ir a Nueva York era porque Dean había estado allí.

3. *Literatura*

Arthur Rimbaud (1854-1891)²⁶: oía el llamado de su vocación: “¡Ser poeta!”. En 1869 escribió *Aguinaldos de los Huérfanos*. Amó a los pobres, humildes, desdichados, revoltosos, obreros, niños; era irritable, grosero, desordenado, provocador. Intenta anticiparse a su tiempo, ser un profeta y un vidente. En 1871 escribe su obra maestra, *Barco Ebrio*. Escribió en prosa *Iluminaciones* y *Una Temporada en el Infierno*.

Bob Dylan se siente identificado con Rimbaud al estar continuamente reinventándose, confiar en su talento, instintos y manera de ser, adueñarse de su propio destino e ir en búsqueda de aventuras.

²⁵Dean, James, The Biography Channel Uk: <<http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/james-dean.html>> [consulta: abril 2012]

²⁶Carré, Jean-Marie. *La Vida Aventurera de Jean-Arthur Rimbaud*. Traducción de Julio Meza. Editorial Zig-Zag. Santiago, Chile. 1930.

Allen Ginsberg (1926-1997)²⁷: en 1943, cuando estudiaba en la Universidad de Columbia conoció a Jack Kerouac y William Burroughs, quiénes se convirtieron en los referentes del movimiento Beat.

Muchos de sus poemas hablan sobre los problemas de los sindicatos en los años treinta, figuras radicales, la caza de comunistas de McCarthy y otros problemas de la izquierda. Entre sus influencias se encuentran Walt Whitman, William Carlos Williams y Jack Kerouac —escribía “prosa espontánea”, un estilo que le gustó, adaptándolo para sus obras.

Experimentó con las drogas para escribir, pero después de viajar a la India en 1962, su actitud frente a las drogas cambió. Se convenció de que la meditación y el yoga eran mejores para elevar la consciencia, aunque seguía diciendo que las drogas psicodélicas podían ser útiles al escribir poesía.

La publicación de *Howl and other Poems (1956)* atrajo la atención de la sociedad norteamericana. “*Howl*” — un grito de rabia y consternación por el abuso y la destrucción a su alrededor—, se convirtió en el manifiesto del movimiento Beat. Fue prohibido por la policía de San Francisco por tener un contenido sexual explícito. Su segundo libro *Kaddish and Other Poems (1961)*, contenía el poema “*Kaddish*”, inspirado en una oración judía para los muertos, cuenta la historia de su madre, Naomi, quien sufría de problemas mentales.

A mediados de los sesenta fue identificado como uno de los líderes de la contracultura y movimientos pacifistas. Proclamó y abogó por la “Revolución de las

²⁷Ginsberg, Allen. *Poetry Foundation*. <<http://www.poetryfoundation.org/bio/allen-ginsberg>> [consulta: enero 2013]

flores”, una estrategia que promovía valores positivos como el amor y la paz en oposición a la muerte y destrucción en Vietnam. En 1967 organizó “*Gathering of the Tribes for a Human Be-In*” (convocatoria para reunirse en el *Golden Gate Park* de San Francisco en contra de una ley que prohibía el uso de LSD; asistieron 20.000 personas y participaron The Grateful Dead, Timothy Leary, Allen Ginsberg, Jefferson Airplane y Gary Snyder)²⁸.

Bob Dylan lo conoció en 1963 y se hicieron amigos. En 1975, el cantante contrató a Ginsberg para interpretar al personaje “*The Father*” en su película *Renaldo y Clara*, e incluyó pedazos de “*Kaddish*” en la banda sonora.

Jack Kerouac (1922-1969)²⁹: de chico le gustaba leer y hacer deportes. Soñaba con ser escritor y redactar “la gran novela norteamericana”, pero pensaba que su futuro estaba asegurado si prefería dedicarse al deporte. A los 17 años, recibió una beca de fútbol americano para estudiar en la Universidad de Columbia, pero primero tenía que estar un año en la Escuela Horace Mann para Hombres.

Trabajó como periodista para *Horace Mann Record* y publicó cuentos en la revista de la escuela, *Horace Mann Quarterly*; aquí fue donde comenzó a tomar en serio la escritura. Ingresó a la Universidad de Columbia en 1940, pero después de una lesión en la pierna que no le permitió seguir jugando, puso fin a su etapa universitaria. En 1943 se hizo amigo de Allen Ginsberg y William Burroughs.

Otro de sus amigos fue Neal Cassady, con quien viajó a Chicago, Los Angeles, Denver y Ciudad de México. Estos viajes fueron la inspiración para su novela *On the Road*

²⁸Pettinato, Tom. “‘Human Be-In’ at S.F. ’s Golden Gate Park”. *News in History.com*. <<http://www.newsinhistory.com/blog/'human-be-in'-sf's-golden-gate-park>> [consulta: enero 2013]

²⁹Kerouac, Jack. *Biography.com*. <<http://www.biography.com/people/jack-kerouac-9363719>> [consulta: enero 2013]

(1957), un casi ficticio recuerdo de lo que sucedía, lleno de sexo, drogas y jazz. Denominó a su estilo de escribir “prosa espontánea”, que comparó con la improvisación del jazz. Se convirtió rápidamente en un clásico.

A pesar de que siguió escribiendo y lanzando libros, Jack no volvió a tener la fama alcanzada después de su gran novela, por lo que su vida se volcó al alcoholismo y la drogadicción.

Dylan encontró en Jack Kerouac un alma afín que tal como él abandonó la universidad y fue tras su sueño de escribir una novela, que se convirtió en el referente para la juventud de los sesenta. También le rindió homenaje a través de Allen Ginsberg en una escena de *Renaldo y Clara*, cuyo personaje visita la tumba de Kerouac.

CAPÍTULO 3: DYLAN Y NUEVA YORK

1. *En Greenwich Village*

La juventud comenzó a reunirse en este barrio a medida que la música irrumpía con mayor fuerza e iba hablando de los temas que les preocupaban: la libertad sexual, no ser obligados a ir a la guerra, la igualdad de oportunidades para los negros y otras minorías, determinar el rumbo que seguirían sus vidas, entre otros.

Artistas como Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul and Mary alcanzaron la fama a medida que se corría la voz sobre sus actuaciones en los cafés y bares de Greenwich Village, pero los dueños se reservaban el derecho a admitirlos o no según sus preferencias musicales. Pronto los busca talentos de los sellos discográficos comenzaron a frecuentar el lugar, ofreciendo contratos para uno, dos o tres álbumes dependiendo de la cantidad de discos que se iban vendiendo.

El *Cafe Wha?* fue uno de los primeros en recibir a Bob. Otro local que visitaba fue el *Gaslight*, que pertenecía a Juanita Rieloff, una chilena. Una de las personas que trabajaba en la cocina comentó «No encontré que cantara lindo, ni que tocara bien, pero le venía del corazón»³⁰. Bob estaba preparado para tocar si se le presentaba la oportunidad, aunque le interesaba estar en el escenario más que fijarse en cómo lo percibían los demás.

Sin una técnica de guitarra sorprendente o una voz potente, empezó a interpretar canciones de los artistas que lo habían marcado en su juventud. Una vez que se sintió cómodo con su propia música y letras, empezó a atraer a los fans del folk.

³⁰ Fluxá, Rodrigo. "La chilena que lanzó a Bob Dylan". *Revista El Sábado de El Mercurio*. 28 de abril de 2012. Pág. 30.

En julio de 1961, conoció a Susan (Suze) Rotolo, mientras actuaba en un concierto de folk. Bob rápidamente quedó cautivada con la bella italiana, y empezaron a salir. Se fueron a vivir juntos, a pesar de que la familia de ella no aprobaba al cantante.

Suze introdujo a Bob a otros mundos fuera de la música, entre los que cabe mencionar a Kandinsky, Rimbaud, Cézanne. Ella participaba activamente en el movimiento de los derechos civiles, y tras contarle varias de las violaciones cometidas contra los negros, Dylan escribiría *The Death of Emmett Till*.

También tocaba regularmente en el *Gerde's Folk City*, donde fue descubierto por John Hammond, de Columbia Records, lo que trajo como resultado su primera grabación, *Bob Dylan (1962)*. En este disco, dos canciones eran de su autoría, “*Song to Woody*” y “*Talking New York*”.

A pesar de que su primer disco, *Bob Dylan (1962)* tuvo menos éxito de lo esperado, comenzó a realizar algunos conciertos y presentaciones en televisión, además de su primera aparición en el *Newport Folk Festival* de 1962.

En “*Talking New York*” manifestó: «Me congelé hasta los huesos/El *New York Times* dijo que era el invierno más frío en los últimos 17 años/Ahí no sentí tanto frío»³¹. Dylan escribió esto tras la partida de Rotolo a estudiar a Italia, al año de estar viviendo juntos. Una estrategia planificada por la familia de ella, y que Suze alargó de tres a seis meses, mientras Bob le escribía pedazos de sus canciones donde la recordaba.

En 1962, Dylan sacó su segundo disco, *The Freewheelin` Bob Dylan*, en la que aparecieron algunas de sus canciones que lo llevaron a ser famoso de un minuto a otro. Es

³¹Dylan, Bob. “*Talking New York*”. *Bob Dylan*. 1962.

interesante mencionar que mientras Suze y Bob caminaban por las heladas calles de Nueva York, le tomaron varias fotografías y una de ellas fue elegida para la portada. No estaba hecha en el estudio por lo que resultó ser innovadora, y de paso, convirtió a Rotolo en un ícono de la generación.

La relación comenzó a deteriorarse porque a pesar de ser la musa inspiradora, ella no le gustaba que la consideraran como la pareja del talentoso Bob Dylan; también debe agregársele a esto, la constante presión de la madre y hermana de Suze que veían al cantante llenarla de promesas de matrimonio, mientras que al mismo tiempo, comenzaban a circular rumores de que Joan Baez y el cantante estaban juntos. Finalmente, Suze dio por terminada la relación y siguió su propio camino (que era completamente distinto del de Dylan), aunque se mantuvieron en contacto de vez en cuando.

2. *Primeras grabaciones*

Entre el lanzamiento de su primer disco y finales de 1963, Bob escribió varias canciones: algunas las incorporó a sus dos álbumes siguientes, otras eran maquetas para hacer un disco, grabaciones en hoteles, en casas de amigos, que algunas veces fueron recopiladas y lanzadas al mercado como copias “ilegales”³², otras generaron controversia, unas eran interpretadas en los conciertos, otras se olvidaron y varias quedaron en el papel.

Las melodías podrían ser suyas — o de otros, dando créditos a sus artistas predilectos o simplemente se apropiaba de las letras—, pero una vez que llegaban al estudio de grabación, cualquier cosa podía pasar. «En el entorno del estudio ha elegido actuar en directo o

³²Más conocidas como *bootleg records*, entre las que se encuentran *The Basement Tapes* (1975), *The Bootleg Serie Vols. 1-3: Rare and Unreleased (1961-1991)*, *The Bootleg Serie Vol. 4: Bob Dylan Live 1966- The “Royal Albert Hall” Concert (1998)*, *The Bootleg Serie Vol. 5: Bob Dylan Live 1975 –The Rolling Thunder Revue (2002)*, *The Bootleg Serie Vol. 6: Bob Dylan Live 1964 – Concert at Philharmonic Hall (2004)*.

lo más en directo posible. Graba sus canciones, a menudo, en una o dos tomas, con músicos que habitualmente tocan al mismo tiempo que canta Dylan (y que en muchos casos no han tenido la oportunidad de ensayar la canción antes de ir al estudio)»³³.

Su estilo de grabación debía ser manejado cuidadosamente por su manager, Tony Wilson, con los técnicos porque muchos de ellos querían grabar cada canción cuando ésta saliera perfecta. Dylan aparecía con las letras y melodías en los días fijados por los estudios, y los músicos trataban de seguirlo como él manifestaba al principio, pero algunas veces decidía cambiar un par de notas, algunas palabras, poner énfasis en una estrofa diferente, lo que extendía las sesiones hasta altas horas de la madrugada.

Sus amigos también lo acompañaban en las sesiones, lo que causaba revuelo porque siempre estaban de acuerdo con Bob, y Wilson se molestaba por esas interrupciones en particular, por lo que tenía que equilibrar las relaciones entre todos los involucrados para que éstas no se excedieran demasiado.

3. *Blowin' in the Wind*

A finales de 1963, Dylan lanzó el sencillo “*Blowin' in the Wind*”, que cambió rápidamente su estatus como cantante. De pasar casi desapercibido pasó a ser la revelación del año. Entregó unas preguntas para hacer que los jóvenes de Greenwich Village abrieran sus ojos ante la destrucción masiva. Tomemos, por ejemplo, la siguiente: « ¿Cuánto hay que esperar para que vuelen los cañones/Y sean prohibidos para siempre?»³⁴.

³³Williams, Paul. *Bob Dylan: Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. EdicionesRobinbook, Barcelona.2004. Pág. 43.

³⁴ Dylan, Bob. “*Blowin' in the Wind*”.*The Freewheelin' Bob Dylan*.1963.

El mensaje es simple y fuerte: nuestro país pregona de que vendrá una tercera guerra mundial, manda a los jóvenes a diversos lugares del globo a matar a tantos como sea posible y les dice que serán recibidos con honores al volver; pero lo hacen desde sus escritorios alejados del conflicto, en la comodidad de sus hogares ven lo que están proyectando y les parece que están haciendo el bien. Por esto, ojalá que se prohíban las balas para que el mundo esté en paz, donde cada país se preocupe de lo suyo sin la intervención de “esta gran potencia”.

Bastó con escuchar esta canción para tocar los corazones de jóvenes y adultos, y sin quererlo, se convirtió en el portavoz de su generación.

CAPÍTULO 4: DYLAN Y SU VISIÓN DE LOS AÑOS SESENTA

1. *Protagonismo de la juventud*

La juventud empezó a tomar un rol más activo en la sociedad. Decidió «el gusto en la moda, música y cultura popular. No abarcó la juventud completa: en algunos aspectos se refería a adolescentes, en otros a menores de treinta años»³⁵.

Se fueron creando distintos tipos de subculturas juveniles: algunos siguieron el curso establecido por sus padre, otros se arriesgaron con la moda —lo que incluso podría verse como una característica del grupo al que pertenecían, como por ejemplo, los hippies—, unos experimentaron con drogas y/o una sexualidad sin tabúes (“amor libre”), algunos se involucraron en movimientos pacifistas o violentos para cambiar la sociedad. E incluso fue más allá, ya que en este espacio encontraron los adultos una manera de canalizar las ideas que los venían molestando desde la década anterior y los jóvenes estaban dispuestos a llevar la batalla.

Temas como la segregación racial y la guerra rápidamente transformaron a la sociedad, que se vio obligada a aceptar que ya los adultos perdieron esa autoridad privilegiada de dirigir a sus hijos, lo que trajo como resultado que se comenzara a ver con otros ojos lo que proclamaban los gobiernos de turno.

La música se convirtió en uno de los canales más poderosos para transmitir lo que estaba sucediendo, y este grupo étereo se sintió plenamente identificado con ellos, porque decían lo que ellos no se atrevían a decir públicamente.

³⁵Maverick, Arthur. *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c.1974*. Oxford University Press. Oxford. 1999, pág. 17.

Se empezó a proyectar un “aspecto juvenil”, lo que podría haber sido la razón detrás de la elección del presidente John F. Kennedy (42 años y atractivo). Esta revolución trató de ser contenida, eliminada, tratada a golpes, exacerbada por líderes carismáticos que promovían la violencia, separada del resto.

Muchos optaron por irse a vivir en comunidades o experimentar la vida en la carretera, como promovía Kerouac con su libro *On the Road*. Algunos, como Bob Dylan, cambiaron para siempre el modo de hacer las cosas; otros llevaron sus experiencias al límite de lo inverosímil, cuyo efecto se vería en el transcurso de las décadas siguientes.

2. *Nuevos estilos musicales*

La música había cambiado durante la década anterior cuando los blancos comenzaron a cantar las canciones de los negros o a mezclar ambos géneros (rock and roll), lo que ayudó a la creación de sellos musicales para negros y blancos. El blues resurgió de entre las cenizas, el jazz se hizo más versátil, la canción protesta se difuminó aún más que en las tres décadas previas, la música folk pasó a ser una de las preferidas —como lo que sucedían en Nueva York a la llegada del joven cantante. Había espacio para todo estilo musical, así como también para influencias extranjeras.

Lo único que se necesitaba era tener la autorización del dueño para tocar en un local y el resto dependía de los fans, ya que éstos eran los que de alguna manera decidían la continuidad del músico en los sellos.

Grupos como *The Beatles* y *The Rolling Stones* lograron cautivar a miles de fanáticos en el mundo entero, cantantes como *Eric Clapton* y *Bob Dylan* —el protagonista de esta tesis— pasaron de ser teloneros a ser las estrellas. Hubo una fuerte conexión con las drogas,

el alcohol y el tabaco como una manera de sobrellevar el ajetreado calendario del año; unos perdieron la batalla después de alcanzar la fama a una edad temprana, así como hubo otros que se dieron cuenta de que esa dependencia tendría funestas consecuencias y tuvieron el valor para empezar un proceso de desintoxicación.

3. *Timothy Leary y la droga*

Timothy Leary (1920-1996)³⁶ —psicólogo contratado por Harvard en 1959—, realizó experimentos con hongos alucinógenos en 1960, y dado que logró elevar su conciencia, no dudó en replicarlos con sus alumnos. Para él, esto era una nueva fuente de estudio, ya que sostenía que ayudaba a la persona a conocer a sí misma, y se sentía obligado a describir sus efectos —sensaciones de pánico, euforia, paranoia; mayor capacidad creativa y alteración del sentido del tiempo.

Los “buenos resultados” lo llevaron a probar el LSD y promocionar su consumo, ya que permitía un estado de alerta permanente. En 1963, la Universidad de Harvard, tomó la decisión de despedirlo bajo el pretexto de la controversia de sus estudios —no querían asociarse a la mala publicidad y poder así mantener su estatus de universidad de prestigio.

Sin embargo, eso no fue un impedimento, sino que más bien ayudó a fomentar su popularidad a través de los sesenta. Para algunos, Leary era considerado como un líder espiritual asociado a esa búsqueda permanente de saber quiénes somos, y para otros, era una estrella como los cantantes, los artistas de cine y la juventud en general. Entre sus

³⁶Sante, Luc. “The Nutty Professor”. *Sunday Book Review*, *NewYorkTimes.com*. <http://www.nytimes.com/2006/06/25/books/review/25sante.html?pagewanted=all&_r=0> June 25th, 2006.

seguidores podemos mencionar a Allen Ginsberg, Aldous Huxley, Jack Kerouac, Bob Dylan y John Lennon.

Corría el año 1966 y mientras el ex profesor se encontraba en San Francisco, dio a conocer su famoso *slogan* «*Turn in, Turn on and Drop Out*»³⁷, lo que puede considerarse como la concentración de todos sus pensamientos.

- a) “Entra en contacto contigo mismo”: esta premisa hace referencia a que mediante el consumo de la droga, las personas empezarían un viaje de autoconocimiento, se darían cuenta de que las energías de sus ancestros los mantenía y protegía.
- b) “Aprovecha la experiencia”: el segundo paso, era prestar atención a las respuestas o movimientos de su cuerpo una vez que se lograba la conexión, y dejarse transportar hacia un estado de “consciencia superior, transcendental”.
- c) “Comparte lo que has vivido”: después de haber logrado esos pasos anteriores, las personas estaban libres para compartir sus experiencias, para enfrentarse al yugo opresor de la sociedad, y de esta manera, olvidarse del que dirán y hacer su vida como les sentaba mejor.

Dicho de otras palabras, “conéctate internamente, experimenta lo vivido y llama a los otros a que se unan a tu camino”.

Bob Dylan comentó que «Timothy Leary tuvo mucho que ver en el tiro de gracia a la escena neoyorquina de la que estábamos hablando. Cuando surgieron las sustancias psicodélicas, todo pasó a ser irrelevante. Porque aquello no tenía nada que ver con hacer música, con escribir

³⁷ Maverick, Arthur. *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c.1974*. Oxford University Press. Oxford. 1999, pág. 310.

poesía o con tratar de verte a ti mismo en aquel momento y período»³⁸. Timothy no era nada más que un elemento de entretenimiento en los escenarios y situaciones que rodeaban a Dylan; el acceso a las drogas era fácil puesto que lo proporcionaban los mismos locales, estaba incorporada en los círculos que congregaban la atención de la juventud.

Las drogas ayudaban para mantener el ritmo ajetreado de las grabaciones, los conciertos, y olvidarse del paso del tiempo. Por ende, ser una fuente de inspiración, estaba muy lejos de acercarse a la realidad. Los que componían, escribían, hacían cine, protestaban tenían el talento para hacerlo; es algo que se da naturalmente como pintar, bailar o tocar un instrumento.

A pesar de lo que decía Leary, muchos de sus objetos de sus estudios dejaron de consumir la sustancia porque, al igual que Bob, se dieron cuenta de que el efecto no era duradero y que si bien les ayudaba durante sus encuentros sexuales para “mejorar la sensación”, empezaron a probar otras quizás más fuertes y podemos asumir que en varios casos pudo haber tenido consecuencias fatales.

³⁸Rosenbaum, Ron. *Playboy*, marzo de 1978. **En:** Cott, Jonathan. *Dylan sobre Dylan. 31 Entrevistas Memorables*. Global Rhythm Press, Barcelona.2008. Págs. 222-261.

CAPÍTULO 5: TEMAS DE SUSCANCIONES

La muerte, el sexo, el amor, la desilusión, las relaciones familiares estaban presentes en su repertorio — “*Mr. Tambourine Man*” (1965), “*Girl of The North Country*”(1962), “*Boots of Spanish Leather*”(1964), “*Lay, Lady, Lay*” (1969), “*Mama, You Been on My Mind*” (1964). Con todo, se lograron destacar tres temas principales (que lo consagraron como uno de los cantantes más influyentes de la década de los sesenta): los derechos civiles, la situación de la Guerra Fría y el conformismo.

1. *Los derechos civiles*

En los estados del norte, los negros habían comenzado a tener un mayor poder adquisitivo, lo que le permitió acceso a una mejor educación, viviendas y empleos. Se implementaron reformas tendientes a eliminar la segregación racial, gestión que era aprobada por parte de sus ciudadanos.

Por otra parte, en los estados sureños las cosas no habían cambiado: los negros seguían siendo vistos como sirvientes por los blancos, a pesar de la abolición de la esclavitud y del esfuerzo del gobierno norteamericano por integrarlos a la sociedad. Si a eso le agregamos la presencia de inmigrantes que llegaban en busca del “gran sueño americano”, los guetos tenían un crecimiento constante y aprovecharon la fuerza de la juventud para obtener lo que les prometía la Constitución.

Bob Dylan sabía que existían estas situaciones, aunque durante su vida en la carretera había compartido con negros, escuchaba su música cuando era joven y pudo cantar con ellos en sus comienzos en Nueva York.

Gente de todas partes comenzaron a preparar el camino para integrar definitivamente a la población afroamericana; algunos tomaron la vía pacifista —liderados por el Rvdo. Martin Luther King Jr.— y otros la violenta, que proclamaba el término de las duras condiciones de los negros e inmigrantes con lamisma violencia que habían recibido de la represión blanca.

Una de las primeras víctimas asesinadas fue Medgar Evers, lo que Bob Dylan tomó como inspiración para escribir *Only A Pawn in Their Game* (1963), dónde se veía claramente que a los blancos se les protegía por matar a un negro, recibían menores tiempos de condena, eran los “héroes” por defender su territorio y contaban con la aprobación de la gente del pueblo (en los estados sureños, era notorio, y a pesar de que se realizaron las reformas tendientes a mejorar esta situación, las diferencias entre unos y otros permanecen en la actualidad; quizás con un menor grado de violencia que en sus inicios).

No es de extrañar, entonces que la canción *The Death of Emmett Till* (1963) se situó en Mississippi, basado en el ataque a un niño afroamericano, que como mencionamos anteriormente, Suze le había contado. Ante esa muerte tan horrible, el pueblo norteamericano pide justicia y dos hermanos confiesan haber cometido el hecho.

Los medios de comunicación eran los que transmitían las noticias, donde se ensalzaba a los blancos que recibían una completa inmunidad. Dylan lo expresa así: «Hoy leí con indignación/que los acusados sonreían en las afueras de la corte/al ser declarados inocentes/mientras que Emmett se hunde en el mar. Si no protestamos contra esta injusticia,/nuestras mentes y nuestros

ojos están llenos de polvo,/nuestras manos y pies deberían encadenarse, y la sangre dejara de bombear/porque hemos perdido nuestra humanidad»³⁹.

Una justicia que protegía al agresor y el muerto pasaba a ser una victoria para la comunidad. La actitud altanera y condescendiente de la mayoría blanca se olvidaban de que los negros también tenían una familia, una educación, y por ende, eran parte del mundo. Al ser partícipes de esa injusticia, al celebrar, la sociedad era la que estaba muriendo; la humanidad dentro de cada uno se esfumaba simplemente por permitir que estas situaciones siguieran ocurriendo.

La situación se iba haciendo insostenible, y el Reverendo Martin Luther King junto a grupos estudiantiles, empezaron a realizar marchas pacíficas, con el permiso de las autoridades correspondientes en Selma, Birmingham, Memphis, Baton Rouge y Washington, D.C. Los permisos se demoraban porque los gobernadores de los estados de Alabama, Tennessee, Louisiana y D.C, pedían el apoyo de fuerzas armadas o cambiaban las fechas para que desistieran de su protesta.

Se permitía que la fuerza armada golpeará, usara gas lacrimógeno o empezara una balacera; si por algún error una de esas balas le llegaba a un inocente, la culpa se traspasaba al barrio. Al final lo que lograron fue generar más frustración y violencia tanto por blancos como negros (policía, apoyo militar, uso de gas lacrimógeno), quienes reaccionaban con violencia ante estas manifestaciones, y todo error cometido involuntariamente se culpaba al barrio en el que se efectuaban los tiroteos.

³⁹Dylan, Bob. *"The Death of Emmett Till"*. 1963.

Martin Luther King Jr llevó a cabo la “Marcha por Libertad y Trabajo en Washington” el 28 de agosto de 1963, en la que participó Bob Dylan. Fue ahí donde King realizó uno de los discursos más recordado, “Yo tengo un sueño”: «Les digo, mis queridos amigos, que a pesar de las dificultades de hoy y mañana, tengo un sueño. Yo tengo un sueño que esta nación se levantará y considerará que todos los hombres nacen iguales. se sentarán juntos a la mesa...Cuando la libertad resuene en cada pueblo, ciudad y estado, estaremos más cerca del día en que los hijos de Dios —negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos— unirán sus manos y cantarán “¡Finalmente libres!, ¡finalmente libres!, Demos gracias a Dios, ¡al fin somos libres!»⁴⁰.

Expresó todas las injusticias cometidas contra los negros, y recordó que los fundadores de los Estados Unidos habían manifestado que no habría discriminaciones por el color de la piel o la religión que se profese. Quería abrir el diálogo entre las autoridades del norte y del sur para ir erradicando barrios de judíos, negros, latinos; abogó por una educación buena para todos, sin derrame de sangre.

Dylan siguió incorporando estos mensajes en canciones como “*Oxford Town*” y “*The Lonesome Death of Hattie Carrol*”. Su compromiso era con la causa, y su participación iba disminuyendo. Conocía a algunos miembros de las organizaciones estudiantiles, cantaba para que la violencia dirigida hacia cualquier grupo se terminara. Si en alguna de las entrevistas que daba le mencionaban su falta de participación, él legitimaba el movimiento y las marchas, y que sentía que sus amigos que se mantenían activos lo hacían por convicción.

⁴⁰Maverick, Arthur. “I Have a Dream” (extracto).*The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c.1974*.Oxford University Press. Oxford. 1999, pág. 229.

Si no hubiera encontrado en Suze Rotolo una experta en el tema de la violencia racial, de haber formado parte de la “Marcha de Agosto de 1963”, hubiera seguido considerando al Rvdo como un rebelde sin causa condenado a fracasar por sus políticas de integración y más que nada, de su deseo de un Estados Unidos en donde no importara la nacionalidad o el color de la piel, todos pudieran convivir en paz.

2. *Situación de la Guerra Fría*

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las nuevas superpotencias mundiales, y consideraron que el resto del mundo tenía que elegir cuál manera de gobernar era la más adecuada: la democracia y el comunismo, respectivamente. El surgimiento del muro de Berlín dividió al mundo en dos, y el resto del mundo tenía que situarse bajo el amparo de un lado u el otro.

La Crisis de los Misiles en Cuba (1962) fue uno de los momentos de mayor tensión, con misiles dirigidos hacia Estados Unidos, lo que supuestamente causaría una gran cantidad de muertes en los estados más próximos a la isla, por lo que había que evacuar la zona rápidamente. Esa fue la inspiración de Bob Dylan para escribir “*A Hard Rain’s A-Gonna Fall*”(1963).

Según el cantante, esta canción no tenía nada que ver con la bomba atómica, sino que más bien en el comienzo de una política armamentista usando esta nueva fuente de destrucción. «¿Qué vistes, mi querido niño?/Vi un infante rodeado por lobos salvajes/Vi una carretera de diamantes vacía/Una rama negra que goteaba sangre/Un cuarto lleno de hombres con hachas sangrientas/Una escalera blanca inundada/Diez mil personas hablantes

con sus lenguas partidas/Armas y espadas en manos de niños/Y caerá, caerá, caerá/ Y una fuerte lluvia caerá»⁴¹.

Una voz protectora se dirige a un niño pidiéndole que diga qué cosas ha visto, y todo está cubierto de sangre, lo que representa las miles de muertes que produciría un ataque a los estados más cercanos a Cuba. La carretera de diamantes podría referirse a los inmensos gastos en los que incurriría el país para arreglar la zona de catástrofe; la escalera blanca presagia la devastación que dejaría a los habitantes sin un lugar bajo el cual aferrarse. El horror sería tan inmenso que todos se quedarían sin palabras e inhabilitados para entenderse entre ellos mismos. Las armas y espadas en manos de los niños sería la inocencia arrebatada por el desastre, y la lluvia atómica que traerá consecuencias a largo plazo, quizás de la misma manera que habían experimentado las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón que dieron por terminada la Segunda Guerra Mundial.

Bob Dylan transmitió que era necesario ir en busca de lugares alejados de la destrucción, en donde el sol brilla y los bosques están llenos de vida, donde la paz sea la única soberana.

Se creó un estado de paranoia total generado porque «el gobierno y los ciudadanos norteamericanos estaban convencidos de que el país tenía que garantizar la paz mundial, y para eso era crucial detener al Comunismo dondequiera que surgiese»⁴². El gobierno necesitaba tener un ejército y una fuerza naval que estuviera dispuesta a viajar a diferentes lugares del globo para evitar que el comunismo se expandiera como una plaga en los países que estaban buscando su independencia. El enemigo estaba en todas partes, razón por lo que era

⁴¹ Dylan, Bob. Dylan, Bob. *Bob Dylan Lyrics: 1962-2001*. Simon & Schuster. UK. 2004. Págs. 59-60.

⁴² Maverick, Arthur. *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c.1974*. Oxford University Press. Oxford. 1999, pág. 31.

esencial identificar rápidamente a aquellas personas que promovían el comunismo dentro del país y necesitaban que la ciudadanía estuviera alerta frente a la presencia de “espías” que podían desestabilizar al país y no les quedaría más remedio que pedirle ayuda a los soviéticos.

La canción “*Talkin’ John Birch Paranoid Blues*” (1963) había sido la elección de Dylan para tocar en una cadena de televisión y fue censurado porque parodiaba a una institución en un lenguaje mordaz que prevenía a los ciudadanos a no creer cien por ciento en lo que decía el gobierno. Trataron de que cambiara su canción a una más moderada, que no transmitiera desconfianza y Bob tomó la decisión de no salir al aire. Si examinamos la siguiente estrofa, «Ahora todos estamos de acuerdo con Hitler/A pesar de que mató a seis millones judíos/No importa mucho que fuera fascista/Lo único que puedes decir es ¡que no era comunista!/Es como decir que para quitar un resfriado hay que contagiarse de malaria»⁴³.

El paralelo con Hitler y su atroz genocidio subrayaba la noción de que la democracia que se quería implementar no dependía de la situación particular de cada país, sino que más bien le daba un motivo para cometer iguales o peores atrocidades que los rusos; el comunismo tenía que desaparecer a toda costa y la cura era peor que la enfermedad.

3. *El conformismo*

Como mencionamos en párrafos anteriores, el conformismo se relaciona con la actitud que las personas toman en respuesta a los cambios que se van produciendo a su alrededor. En este caso, había una cierta reticencia en los que tenían el poder o eran considerados como la élite de la sociedad. Había «una gran disposición a mantener el status

⁴³ Dylan, Bob. “Talkin’ John Birch Paranoid Blues”. *Bob Dylan Lyrics 1962-2001*. Simon & Schuster UK Ltd. 2004. Pág. 17.

quo. Las reglas sobre cómo debía ser el comportamiento correcto no era solamente un asunto del estado, sino que también de la sociedad»⁴⁴. No estaban dispuestos a perder su posición social o el respeto que la gente les tenía por sus opiniones, por lo que se protegían decidiendo cuáles comportamientos eran aceptables o no para formar parte de este grupo exclusivo.

Bob Dylan se dio cuenta de que muchas de las organizaciones que habían surgido para promover los cambios no estaban realmente interesadas en el asunto, sino que esperaban que todos estuvieran de acuerdo con la manera en que ellos veían al mundo.

La canción “John Brown” (1963), Dylan remeció con la idea de una madre que no reconoce a su hijo al volver de la guerra: «No sabía qué estaba haciendo en ese lugar/Tenía que matar a alguien o morir intentándolo/Mi mayor sorpresa al encontrarme con el enemigo/Fue que se parecía a mí»⁴⁵. Si no eras uno de los buenos alumnos que podía costear una buena educación en la universidad, entrar a cualquier rama de las fuerzas armadas era considerado por muchas familias como motivo de orgullo. La idea era que fueran a pelear para defender la democracia, por lo que les decían que volverían como héroes y si lograban conseguir alguna medalla por alguna hazaña en particular, serían tan respetados como el resto del mundo.

Si nos fijamos en las letras, nos damos cuenta de que los jóvenes no sabían lo que realmente les esperaba en el exterior. Los habían llenado de palabras adornadas sobre el valor, ser el orgullo de la familia y se veían enfrentados a una realidad difícil de digerir. John le dice a su madre que se dé vuelta y se comporte tan orgullosamente como lo hizo al despedirlo hacia el exterior. Al estar en el campo de batalla no entendía cuál era la razón

⁴⁴Maverick, Arthur. *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c.1974*. Oxford University Press. Oxford. 1999, pág. 117.

⁴⁵Dylan, Bob. “John Brown”. *Bob Dylan Lyrics: 1962-2001*. Simon & Schuster Uk Ltda. 2004, pág. 47.

por la que estaba allí; la muerte estaba esperándolo porque había que matar o ser matado. Nadie entendía lo que estaba sucediendo y cuando decidió averiguar cómo era el enemigo, se encontró con que esa otra persona se sentía igual que él, y que por barreras del idioma (Guerra de Vietnam) no se podía diferenciar entre las fuerzas opresoras y los oprimidos.

Bob Dylan sintió el efecto del conformismo en su ceremonia del premio Tom Paine, «se suponía que iba a decir: “Agradezco vuestro premio, soy un gran cantante y creo firmemente en los progresistas, y ustedes compren mis discos y yo respaldo su causa.” Pero no fue así, de modo que no fui aceptado. Esa es la causa de muchas de esas cadenas de las que hablaba: la gente desea ser aceptada, no quiere estar sola»⁴⁶. Iba con un par de amigos, que no pudieron ingresar al recinto porque no estaban con “la ropa adecuada” para el evento; y vio que las personas que lo rodeaban no estaban realmente interesados en lo que había logrado. Querían que dijera lo que ellos esperaban escuchar: gracias por el premio y creo que sus acciones están bien encaminadas, su causa es justa y al comprar mis discos están ayudando a la gente que realmente lo necesita.

Eran los antiguos izquierdistas que se ocultaban bajo la careta de estar realizando una buena acción, cuando lo único que les interesaba era seguir siendo los ricos, vestirse a la última moda porque si no lo hacían, la sociedad los dejaría a un lado. Ocurrió un par de días después del asesinato del presidente John F. Kennedy, y de cierta manera, se identificó con Lee Oswald —el supuesto asesino—, que al parecer, tenía las características ideales para ser el chivo expiatorio de la justicia en su búsqueda del culpable. En unos segundos, dejó de

⁴⁶Hentoff, Nat. “Crujidos, Temblores, Estallidos”. *The New Yorker*, 24 de octubre de 1964. **En:** Cott, Jonathan. *Dylan sobre Dylan. 31 Entrevistas Memorables*. Traducción de Miguel Izquierdo. Global Rhythm Press, Barcelona.2008. Págs. 29-45.

gustarles porque asumieron que él consideraba que la muerte de Kennedy estaba justificada.

Por otro lado, en el año 1964, una de sus canciones más conocidas, *The Times They Are A-Changin'* hacía un llamado a la sociedad para que se diera cuenta de que los cambios eran reales y había que dejar de pretender que las cosas volverían a ser como antes. Les dice «senadores y diputados/Presten atención/No se queden esperando en la puerta/No bloqueen el pasillo/Quedarán heridos/Los que se detuvieron/Hay una batalla afuera/Que romperá sus vidrios y muros/Porque los tiempos están cambiando»⁴⁷.

Las leyes tendrían que haber cambiado para adecuarse a la situación actual. No sacaban nada con seguir dilatando el asunto porque los únicos que saldrían perjudicados serían ellos. Se estaba peleando por la igualdad de las razas, de los sexos, por encontrar el camino más adecuado para sus vidas, para terminar con una guerra que se había extendido demasiado y que sólo causaba un millón de muertes innecesarias.

Es necesario mencionar que en 1965, el grupo *The Byrds* hizo una versión de *Mr. Tambourine Man*, que fue del gusto de Dylan, y también del público al elevarse al número 1 de las listas de las canciones más escuchadas.

⁴⁷Dylan, Bob. *"The Times They Are A-Changin'". Bob Dylan Lyrics: 1962-2001.* Simon & Schuster Uk Ltda. 2004, pág. 81.

CAPÍTULO 6: REINVENCIÓN DE DYLAN

1. *1966-1967: El accidente en moto y su rehabilitación*

En 1966, Dylan acababa de lanzar su nuevo álbum, *Blonde on Blonde*, y su manager le había organizado una gira por el país con conciertos prácticamente todos los días. A eso se le agregaba la revisión de su libro *Tarantula*, un compromiso adquirido con una editorial, y un documental para la televisión, *Don't Look Back*.

Sólo quería descansar de tanto ajetreo y no le permitían tomarse vacaciones. «El 29 de julio de 1966, el astro del pop Bob Dylan salió despedido de su moto mientras daba una vuelta cerca de su casa en Woodstock (Nueva York). Siempre artista, él reconoció en eso una oportunidad para poner fin al mundo tal como lo había conocido hasta el momento, y no titubeó ni un instante»⁴⁸.

Dylan tuvo un accidente de moto, que de cierto modo, lo liberó de esa agenda interminable que no lo dejaba respirar. Al salir despedido por los aires quedó malherido y fue necesario internarlo en el hospital, aunque solamente su círculo más íntimo estaba en conocimiento de la gravedad de la situación. Entre la recuperación y su vuelta al mundo artístico pasó un año en que nadie supo si estaba vivo o muerto, ocasión que aprovechó para pasar más tiempo con su familia y replantearse el estilo de vida que había llevado hasta el momento.

Hizo lo que necesitaba hacer, darse un tiempo para ver las cosas con calma, y no se arrepintió de la decisión que tomó. Fue uno de los artistas que pudo superar su adicción a

⁴⁸Williams, Paul. *Bob Dylan: Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. EdicionesRobinbook, Barcelona.2004. Pág. 207.

las drogas y al abuso del alcohol antes de terminar muerto, como le sucedió a artistas como Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison.

Tarantula y *Don't Look Back* no fueron lanzados al público ese año, por las razones estipuladas anteriormente, aunque aparecieron más tarde en el mercado para los interesados.

En 1967 sacó un nuevo álbum, *John Wesley Harding*, junto con *The Basement Tapes*, que a pesar de que no causaron tanto revuelo como sus discos anteriores, hizo una sola aparición pública. En octubre murió Woody Guthrie, el gran ídolo de Dylan, y alguien tuvo la idea de hacer un concierto a beneficio por su descanso, que finalmente fue realizado al año siguiente, oportunidad que significó el regreso de Dylan a los escenarios tras su accidente.

2. **1968: Asesinatos de Martin Luther King, Jr. y Robert Kennedy**

El año 1968 sacudió a la sociedad norteamericana por completo, porque fueron asesinados dos líderes que promovían la integración afroamericana en forma pacífica: el Rvdo. Martin Luther King y Robert Kennedy.

«El 4 de abril de 1968 Martin Luther King Jr. fue asesinado, lo que provocó altercados en todo el país»⁴⁹. El Rvdo había viajado al sur con la intención de establecer un mayor diálogo, sin saber que las cosas estaban más mal de lo que pensaba. Se reuniría con su grupo de trabajo para discutir futuras estrategias para una presentación en un par de días más, pero cuando se encontraba todavía en el hotel, una bala atravesó su cuerpo mientras estaba en el balcón.

⁴⁹Miles, Barry. *Hippie*. Global Rhythm Press S.L. Barcelona. 2006.

La noticia estremeció al país, porque nadie esperaba ese tipo de reacción para alguien que había recibido el Premio Nobel de la Paz, que promovía la no violencia como la mejor manera de integrar a la población.

Dylan parece estar molesto con lo que le sucedió a King; en una estrofa de *I Dreamed I Saw Saint Augustine* (1968) dice «Soñé que yo estaba entre aquellos que le llevaron a la muerte»⁵⁰. Quizás sintió que al mantenerse alejado del ámbito público, podría haberse evitado la situación, o más bien, de darse cuenta de que el líder pacifista seguía creyendo en su causa a pesar del riesgo que corría al hacerlo.

Un par de meses más tarde, el candidato a presidente, Robert Kennedy también recibió un disparo mientras realizaba su campaña, que dejaba en claro que el problema ya no estaba en el color de la piel, sino en eliminar a los que se mostraban a favor de la integración.

Aparte de grabar *John Wesley Harding*, no realizó más actividades que el concierto en memoria de Woody Guthrie por todo lo que había sucedido.

3. ***1969: Nashville Skyline, The Johnny Cash Show y Woodstock***

Bob Dylan estaba en el estudio grabando *Nashville Skyline* a comienzos de 1969, momento en que recibió la sorpresiva visita de Johnny Cash, y curiosamente terminaron grabando a dúo la canción “Girl from the North Country”. Como mencionamos en el capítulo uno, ambos interpretaron la canción en vivo en el estreno del programa *The Johnny Cash Show*, y fue todo un éxito por la buena química musical que había entre ellos.

⁵⁰Williams, Paul. *Bob Dylan: Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. Ediciones Robinbook, Barcelona. 2004. Pág. 228.

En julio se realizó el Festival de Woodstock, concierto que marcó a la época por la concentración de artistas y de público por cuatro días con unas actuaciones memorables. Sin embargo, Dylan no estuvo presente, prefiriendo ir al Festival de Wight en agosto con *The Band* como la gran atracción, y otros artistas como *The Who*, *Joe Cocker*, *Tom Paxton* y otros grupos británicos.

Hizo pocas apariciones públicas, al igual que el año anterior, no sólo por mantenerse más cerca de su familia, sino también de tener un mayor poder de decisión en cuanto a sus actividades de grabación, de elegir cuidadosamente sus entrevistas y dejar atrás el ritmo acelerado desde la aparición de su primer disco hasta su trágico accidente.

CONCLUSIÓN

Bob Dylan caminó más de 1640 kilómetros para convertirse en uno de los personajes más representativos de los años sesenta. Su vida en la carretera, entre su niñez y adolescencia, le enseñaron a tolerar a los negros; a tocar la guitarra y la armónica por iniciativa propia, comprando revistas con los principales acordes de cada instrumento, y viendo las diferentes técnicas de los más experimentados.

Recién llegado a Nueva York a visitar a su ídolo, Woody Guthrie, compartió experiencias de vivir en la pobreza y tener que ganarse el dinero para subsistir — luego pudo vivir entre sus amigos, y más tarde comprarse una casa en Woodstock; New York; a trabajar en los locales que le permitieran tocar — sin remuneración en un principio, aunque para comienzos de abril de 1961 le pagaron por actuar en *New York University Folk Society*, y aún mejor al asegurarse un contrato de dos semanas como telonero de John Lee Hooker.

Grabó su primer disco en noviembre de 1961, el que fue lanzado oficialmente en 1962. En su segundo disco, Bob Dylan sacudió a la juventud por decir lo que ellos pensaban acerca de lo que sucedía a su alrededor. Pasó de ser telonero a una estrella debido al lanzamiento de “*Blowin’ in the Wind*”, llegando a ser considerado como un portavoz de su generación.

Sus líricas crudas, irónicas y que reflejaban la realidad de la época fueron recibidas con entusiasmo por la comunidad neoyorquina, y decidieron entregarle un premio por su contribución, lugar que le demostró que a ellos no les interesaba realmente lo que estaba haciendo, sino que eran personas que no querían perder su posición social. Ese

conformismo lo retrató, lo hizo suyo y rápidamente se tuvo que acostumbrar a los abucheos.

La Guerra Fría lo llevó a componer canciones sobre la paranoia de la llegada del comunismo a Estados Unidos, donde se instaba a la población a espiar y denunciar a cualquier adherente a esa ideología. Quizás, el país podría verse en serios problemas si las bombas atómicas destruyeran algunos estados sureños; y tal vez, después de tanta investigación, encontrarían que todos los estadounidenses eran “comunistas”.

Con respecto a los derechos civiles, mostró la impunidad que tenían los blancos al cometer crímenes contra la población afroamericana (menores tiempos de sentencia, el veredicto de inocencia), cómo las autoridades aprovechaban cualquier ocasión (incluso las protestas pacíficas) para descargar una violencia desenfrenada y abrir los ojos a la comunidad frente a los asesinatos a sangre fría (como el de Medgar Evers) de ser cómplices de estas atrocidades, obligándolos a reflexionar sobre su actitud.

Fue censurado en la televisión por parodiar a una sociedad, participó en los Festivales de Newport y Monterrey, realizó giras en el Reino Unido, y múltiples giras para prácticamente todos sus primeros álbumes hasta el verano de 1966.

Cuando desesperadamente buscaba el descanso de la gira de *Blonde on Blonde*, de revisar su próximo libro, tuvo un accidente de motocicleta cerca de su casa. Realizó su rehabilitación física y decidió dedicar más tiempo a su familia, lo que lo mantuvo fuera del escenario musical por un año. Su gran logro fue superar su adicción a las drogas y tener mayor poder de decisión en los temas que le concernían.

Lanzó dos álbumes antes de que se terminara la década y no estuvo en Woodstock, quizás por haber participado en conciertos recientemente o por darse tiempo para tomar las

cosas con calma. Puede que no estuviera presente físicamente, pero gran parte de los artistas que se encontraban en aquel lugar, lo respetaban como artista y como fuente de inspiración, por lo que no extrañaría que alguno hubiera tocado alguno de sus temas, así como Joe Cocker interpretó su versión de una canción de *The Beatles*.

Realizó entrevistas memorables como el de la revista *Playboy*, en las que se limitaba a responder las preguntas con las que se sentía incómodo y supo cómo desviar o no contestar las preguntas que él consideraba invasivas o demasiado personales.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- 1) Carré, Jean-Marie. *La Vida Aventurera de Jean-Arthur Rimbaud*. Traducción de Julio Meza. Editorial Zig-Zag. Santiago, Chile. 1930.
- 2) Cott, Jonathan. *Dylan sobre Dylan. 31 Entrevistas Memorables*. Traducción de Miguel Izquierdo. Global Rhythm Press, Barcelona. 2008.
 - a. Haas, Joseph. *Chicago Daily News*, 27 de noviembre de 1965. Págs. 74-81.
 - b. Hentoff, Nat. *Crujidos, Temblores, Estallidos*. Págs. 29-45.
- 3) Crampton, Luke; Dafydd, Rees; Marsh, Wellesley. *Bob Dylan. Icons*. Italia, Editorial Taschen. 2009.
- 4) Dylan, Bob. *Bob Dylan Lyrics: 1962-2001*. Simon & Schuster Uk Ltda. 2004.
- 5) Fluxá, Rodrigo. “La chilena que lanzó a Bob Dylan”. *Revista El Sábado de El Mercurio*. 28 de abril de 2012.
- 6) Jones, Thomas Henry. *Dylan Thomas*. Barnes & Noble Inc. New York. 1963.
- 7) Maverick, Arthur. *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c. 1958-c.1974*. Oxford University Press. Oxford. 1999.
- 8) Miles, Barry. *Hippie*. Traducción de Ana Mata Buil. Global Rhythm Press S.L. Barcelona. 2006.
- 9) Williams, Paul. *Bob Dylan. Años de Juventud. El genial artista en su época más emblemática*. Traducción de Joan Sardà (Coordinador del Jubilee Jazz Club de Barcelona). Ediciones Robinbook, Barcelona. 2004.

Internet

- 1) *Biography.com*
 - a. Belafonte, Harry. <<http://www.biography.com/people/harry-belafonte-12103211>>
 - b. Kerouac, Jack. <<http://www.biography.com/people/jack-kerouac-9363719>>
- 2) *The Official Johnny Cash Website—Johnny Cash.com*. <www.johnnycash.com>.
- 3) Corbett, Ben. *Bob Dylan and Johnny Cash: Two songwriting titans make history*. <<http://folkmusic.about.com/od/bobdylan/a/Bob-Dylan-Johnny-Cash.htm>>.
- 4) *Elvis Presley Official Website*. Biografía: <http://www.elvis.com/about-the-king/biography_.aspx>
- 5) Escot, Colin. *Hank Williams. Country Music Hall of Fame and Museum*. <<http://countrymusichalloffame.org/full-list-of-inductees/view/hank-williams>>. Country Music Hall of Fame® and Museum’s Encyclopedia. Oxford University Press.
- 6) Ginsberg, Allen. *Poetry Foundation*. <<http://www.poetryfoundation.org/bio/allen-ginsberg>>.
- 7) *Jimmie Rodgers, the Father of Country music*. <<http://www.jimmierodgers.com/biography.html>>
- 8) *Official Robert Johnson Site. The Robert Johnson Blues Foundation*. <<http://www.robertjohnsonbluesfoundation.org/biography>>[
- 9) Pettinato, Tom. “‘Human Be-In’ at S.F. ’s Golden Gate Park’”. *News in History.com*. <<http://www.newsinhistory.com/blog/‘human-be-in’-sf’s-golden-gate-park>>

- 10) *Ray Charles's biography*: <<http://raycharles.com/biography/>>
- 11) *The Biography Channel Uk*:
 - a. Brando, Marlon. <<http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/marlon-brando.html>>
 - b. Dean, James. <<http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/james-dean.html>>.
- 12) *The Blues Trail*:
 - a. Spivey, Victoria. <http://www.theblustrail.com/artists/mus_vspiv.htm>
- 13) *The Guardian.com*:
 - a. Williams, Richard. "SuzeRotolo obituary. Artist, activist and Bob Dylan's muse who resisted the role of handmaiden." <<http://www.guardian.co.uk/music/2011/feb/28/suze-rotolo-obituary>>. February 28, 2011.
- 14) *The New York Times.com*:
 - a. Grimes, William. "SuzeRotolo, a Face, With Bob Dylan, of '60s Music, Is Dead at 67". <http://www.nytimes.com/2011/03/01/arts/music/01rotolo.html?_r=1&>. March 1, 2011.
 - b. Sante, Luc. "The Nutty Professor". Sunday Book Review <http://www.nytimes.com/2006/06/25/books/review/25sante.html?pagewanted=all&_r=0>. June 25th, 2006
 - c. Stuart Rampson. Associated Press. December 3rd, 2008. <<http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/o/odetta/index.html>>.
- 15) *The Rock and Roll Hall of Fame*:
 - a. Guthrie, Woody. <<http://rockhall.com/inductees/woody-guthrie/bio/>>.
 - b. Holly, Buddy. <<http://rockhall.com/inductees/buddy-holly/bio/>>
 - c. Leadbelly. <<http://rockhall.com/inductees/lead-belly/>>.
 - d. Little Richard. <<http://rockhall.com/inductees/little-richard/bio/>>

Discografía

- 1) Dylan, Bob:
 - a. *Bob Dylan*. 1962.
 - b. *The Freewheelin' Bob Dylan*. 1963.
 - c. *The Times They Are A- Changin'* . 1964
 - d. *Another Side of Bob Dylan*. 1964.
 - e. *Bringing It All Back Home*. 1965.
 - f. *Highway 61 Revisited*. 1965.
 - g. *Blonde on Blonde*. 1966.
 - h. *John Wesley Harding*. 1967.
 - i. *Nashville Skyline*. 1969.

Películas

- 1) *I'm Not There*. Dirigida por Todd Haynes. Estrenada el 3 de septiembre de 2007. 135 minutos.
- 2) *Mississippi Burning*. Dirigida por Alan Park. Estrenada el 3 de diciembre de 1988. 128 minutos.

3) *The Help*. Dirigida por Tate Taylor. Estrenada el 9 de agosto de 2011. 146 minutos.

BCA. UNIV. GABRIELA MISTRAL
Universidad Gabriela Mistral

Taxi: Hotel Margueta

Birmingham S.

2013

" Bob Dylan y los años 60 "

Ned. Quinn: Sanjale Louise H.