

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal

Hugo L. Ribeiro

20 de setembro de 2023

Hard Rock na década de 1970

Eddie Cochran

Summertime blues (1958)

A década de 1950 foi a do surgimento do Rock'n'Roll, Rockabilly e outros subgêneros que mesclavam o Rock, Blues, Country, Folk, entre outros.

Eddie Cochran foi um conhecido cantor de Rockabilly e essa música fez um bom sucesso na época.

Eddie Cochran

Summertime blues (1958)

Mas ela entra para nossa lista de audição com um cover feito pela banda Blue Cheer 10 anos depois.

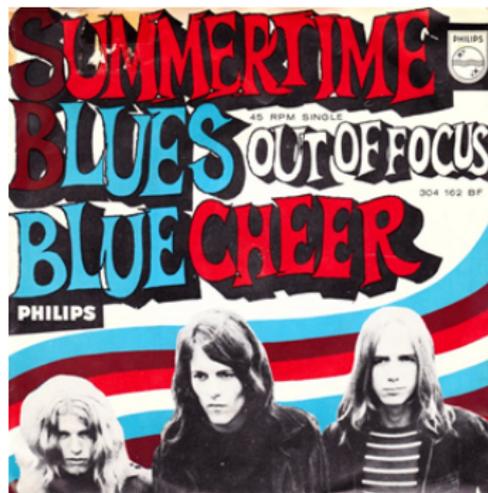

Blue cheer

Summertime blues (1968)

Não é recente essa mania de fazer cover mais pesados de canções mais leves.

Ouçam como a guitarra está muito alta na mixagem.

Blue cheer

Summertime blues (1968)

Na década de 1960 as bandas começaram a usar cada vez mais distorção na guitarra, com vocais mais gritados e uma forma de tocar bateria cada vez mais pesada e agressiva, abusando dos sons graves, dos pratos de ataque e viradas constantes.

Blue cheer

Summertime blues (1968)

Essa é uma das versões mais conhecidas por ser considerada uma das precursoras do Hard Rock.

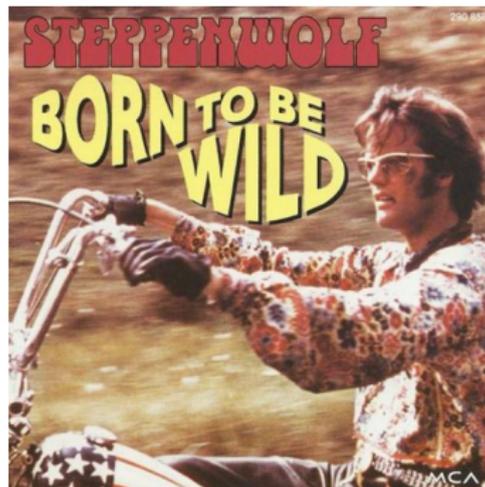
Steppenwolf

Born to be wild (1968)

Não dá para falar nas origens do Heavy Metal sem citar essa música.

Essa é a primeira vez que o termo “Heavy Metal” é citado numa canção.

Todavia, está se referindo ao som do escapamento das motos: “Heavy Metal Thunder”.

Steppenwolf

Born to be wild (1968)

Há muitas controvérsias sobre a origem da palavra e isso nos importa muito pouco.

Até porque essa é uma banda de Hard Rock.

Importante é ouvir como as músicas estão cada vez mais baseadas em Riffs de guitarra.

Alice Cooper

Schools out (1972)

Ouçá esse Riff de guitarra.

Alice Cooper inicialmente era uma banda.

Porém, em meados da década de 1970, seu vocalista, Vincent Damon Furnier, começou uma carreira solo, assumindo como pseudônimo o nome da banda.

Alice Cooper

Schools out (1972)

Seus shows eram muito teatrais e as letras das músicas se comunicavam diretamente com o público adolescente americano.

Alice Cooper

Schools out (1972)

Ele foi uma das inspirações das bandas de Glam Rock e todos os que usavam maquiagens, máscaras e pirotecnias nos shows.

Free

Fire and water (1970)

Apesar de ter durado poucos anos, essa banda de Blues/Rock inglesa foi bastante influente.

Seu vocalista, Paul Rodgers, participou de uma turnê da banda Queen como vocalista substituindo Fred Mercury.

Free

Fire and water (1970)

Ouçá esse Riff de guitarra com distorção bem leve e essa levada bem “reta” na bateria.

Estamos no início do Hard Rock.

Lynyrd Skynyrd

I Ain't the One (1973)

Banda formada em 1964 na Flórida, mistura Blues, Rock e Country Music.

A história do Metal é entender como as bandas foram cada vez mais se afastando da influência do Rock tradicional e do Blues.

Lynyrd Skynyrd

Sweet Home Alabama (1974)

Essa é sua música mais famosa.

Perceba uma levada mais pro Country.

Lynyrd Skynyrd

Sweet Home Alabama (1974)

Ainda estamos no início do Hard Rock e tudo se mistura.

Muita gente pra organizar na foto.

Aerosmith

Mama kin (1973)

Essa banda foi formada em 1970 e está atuante ainda hoje.

Com raízes no Blues e Rhythm'n'blues, foi uma das bandas que deu origem ao que hoje conhecemos como Hard Rock.

Aerosmith

Mama kin (1973)

O Hard Rock mantém uma ligação muito próxima com o Rock'n'roll e o Rhythm'n'Blues, porém um pouco mais rápido, um pouco mais pesado, e sem necessariamente ficar preso aos padrões harmônicos do Blues de 12 compassos, apesar dele estar presente em muitas músicas.

Aerosmith

Sweet emotion (1975)

Ouçam esse Riff de guitarra muito característico do Hard Rock.

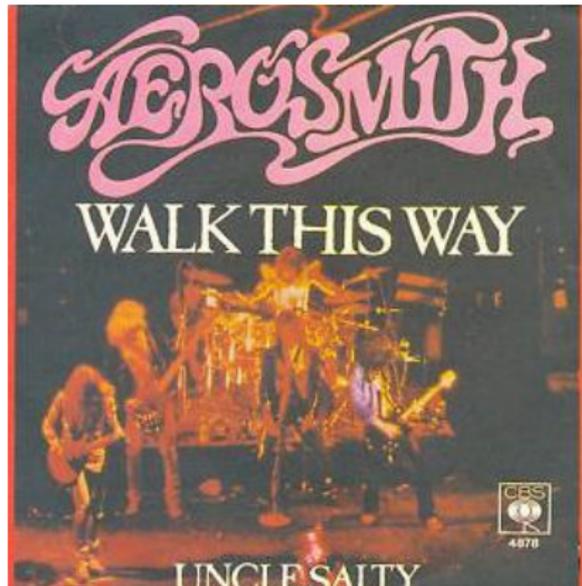

Aerosmith

Walk this way (1975)

Percebem como as músicas se baseiam nos Riffs de guitarra?

Bandas de Hard Rock quase sempre usam uma distorção mais leve do que as bandas de Heavy Metal.

Aerosmith

Walk this way (1975)

Originalmente esse Riff já era bastante sincopado ou, digamos, ritmado.

Daí, em 1986 o grupo de Hip-Hop Run DMC fez uma versão dessa música...

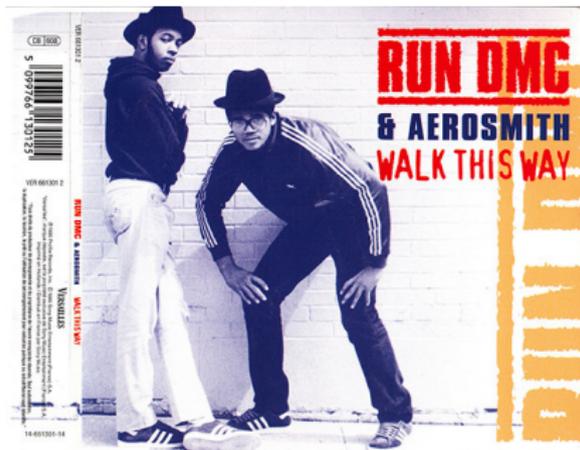

Run DMC

Walk this way (1986)

Essa acabou sendo uma das primeiras fusões entre Rock e Hip-Hop, que mais tarde acabou por desembocar no que hoje chamamos de New Metal.

Perceba que a base da música continua praticamente a mesma.

Aerosmith

Dream on (1973)

Escrita por Steven Tyler, a música foi o primeiro grande hit da banda, sendo a principal canção de Classic Rock nas rádios da época (1973)

Traz um grande e notável reverb na voz.

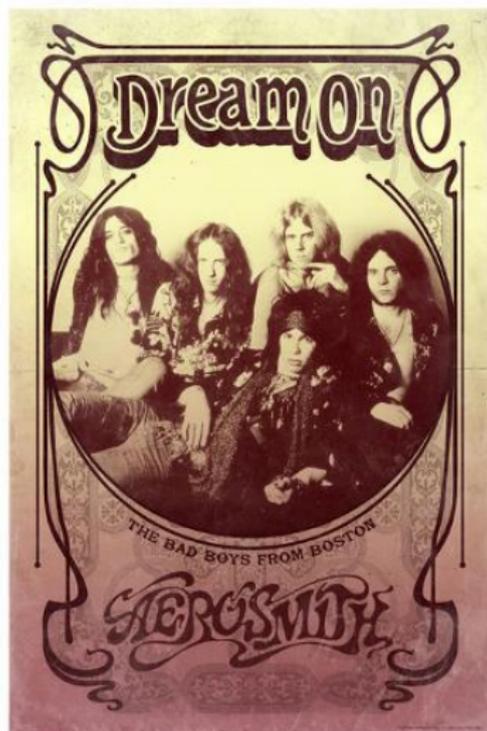

Aerosmith

Dream on (1973)

Reverb é um efeito que pode ser utilizado em qualquer instrumento, e é muito utilizado em mixagens.

Seu papel é ambientar e preencher a música com uma “sobra” que é deixada depois de qualquer nota (seja voz, guitarra, bateria, baixo). É a persistência do som produzida pelo ambiente depois que o som é criado.

Dio e Malmsteen

Dream on (2009)

Essa música teve versões de diversos artistas e, recentemente, uma superbanda fez uma homenagem ao Aerosmith: Yngwie Malmsteen (guitarra), Ronnie James Dio (voz), Gregg Bissonette (bateria), Stuart Hamm (baixo), Paul Taylor (teclado).

Willie Nixon / Otis Rush

I cant quit you baby (1956)

Lembra que eu disse que o Hard Rock tem raízes firmes no Blues e Rhythm'n'blues?

Essa música foi gravada por Otis Rush em 1956.

Blues de 12 compassos.

Led Zeppelin

I cant quit you baby (1969)

Também foi gravada pelo Led Zeppelin em 1969.

Essa banda britânica é muito influenciada pelo Blues americano.

Tanto que há diversos casos de apropriação indevida de músicas e ideias musicais.

Mas não vou entrar nesse mérito.

Led Zeppelin

Bring it home (1969)

O Blues está muito presente nas músicas do Led Zeppelin.

Ouçam o som da gaita.

Led Zeppelin

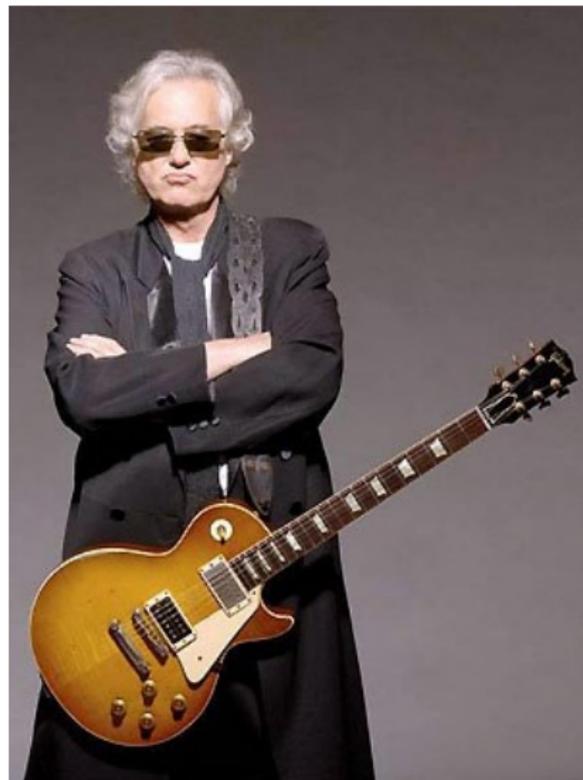
Since I've been loving you (1970)

Essa é uma de minhas músicas prediletas.

Um solo Blues perfeito.

Ouçam o som do bumbo da bateria. Grave e presente.

Depois vem o teclado.

Led Zeppelin

Communication breakdown (1969)

Mas nem só de Blues vive o Led, senão seria somente uma banda de Blues.

Apesar de o Blues ser a base, eles foram além e se tornaram os precursores do Hard Rock.

Led Zeppelin

Communication breakdown (1969)

Esse Riff abre o primeiro disco do Led Zeppelin.

Ou seja, eles mostraram logo para o que vieram.

Led Zeppelin

Wholla lotta love (1969)

Agora, um dos Riffs de guitarra mais famosos e mais tocados do Rock.

Led Zeppelin

Imigrant song (1970)

Esse Riff de guitarra acompanhado pela bateria e pelo baixo é a raiz de um padrão extremamente popular no Heavy Metal, conhecido como “galope” ou “cavalgada”, presente em inúmeras músicas da banda Iron Maiden, por exemplo.

Falaremos mais sobre isso depois....

Led Zeppelin

Imigrant song (1970)

Aqui começa a ficar difícil de saber se isso é Hard Rock ou Heavy Metal. Se a guitarra fosse um pouco mais distorcida, não haveria dúvidas. . .

Esta canção foi usada para abrir, praticamente, todos os shows entre 1970 e 1972.

Led Zeppelin

Imigrant song (1970)

Lembram dela no filme do Thor?

Led Zeppelin

Rock'n'roll (1971)

Essa introdução de bateria é inconfundível!

O título dessa música diz tudo. Rock'n'roll puro, baseado na estrutura de 12 compassos, com paradas na banda para o vocalista cantar sozinho.

Não podia ser mais raiz.

Led Zeppelin

Stairway to heaven (1971)

Agora a música mais famosa da banda.

A introdução já é batida demais e, além do mais, é proibida de tocar em alguns lugares (piada interna – quem não entendeu, me pergunte depois).

Por isso, escolhi a parte final.

Led Zeppelin

Stairway to heaven (1971)

*And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one, and one is all
To be a rock and not to roll*

Led Zeppelin

The rain song (1973)

Falando em Stairway to heaven,
o Led Zeppelin é repleto de
baladas tão bonitas quanto.

Essa é linda demais.

Chego a chorar quando a ouço.

AC/DC

Jailbreak (1974)

Essa é uma banda australiana que conquistou os fãs de Rock e se tornou uma das referências.

Com ela vem todo o problema das classificações musicais.

Isso é Blues, Rock, Rhythm'n'blues, Rock'n'roll?

AC/DC

Jailbreak (1974)

Na verdade, poucas bandas têm uma única forma de compor que possa ser classificada sempre de uma mesma maneira. Afinal, seria muito chato.

Apesar de que uma das piadas sobre essa banda é que todas suas músicas são muito parecidas.

AC/DC

TNT (1975)

De qualquer forma podemos pensar que o Hard Rock é um tipo de Rock um pouco mais pesado.

Mas não se preocupe se você achar que uma banda toca Rock'n'roll e outra pessoa disser que é Hard Rock.

AC/DC

TNT (1975)

Os Riffs de guitarra são centrais nessa banda mas, curiosamente, são Riffs criados a partir de acordes comuns.

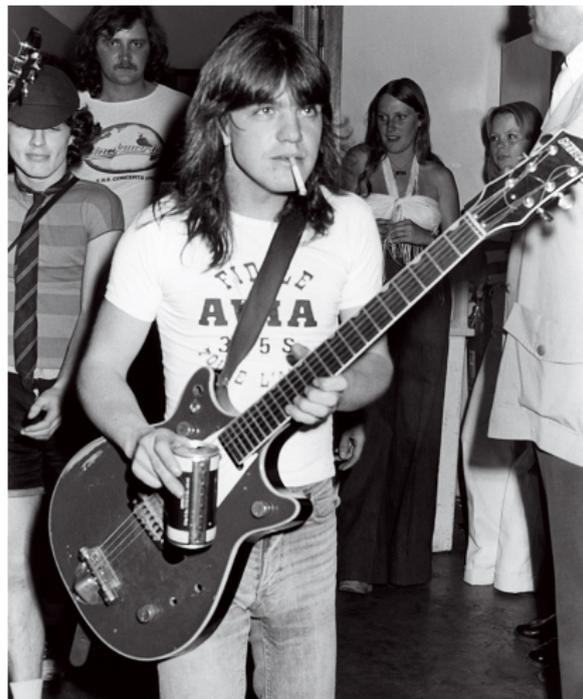
Suas músicas podem ser facilmente tocadas num violão sem perder muito de sua essência.

AC/DC

Dirty deeds done dirty cheap (1976)

Essa música atingiu a 24° colocação na lista das 40 melhores músicas de metal de todos os tempos pela VH1, e também atingiu a 31° na lista das melhores músicas de hard rock de todos os tempos, também pela VH1.

AC/DC

Dirty deeds done dirty cheap (1976)

O álbum, que leva o mesmo nome que a música, foi o terceiro álbum lançado pela banda, marcado pela conquista de milhares de fãs.

Percebam que, em geral, no AC/DC a bateria não é muito complexa.

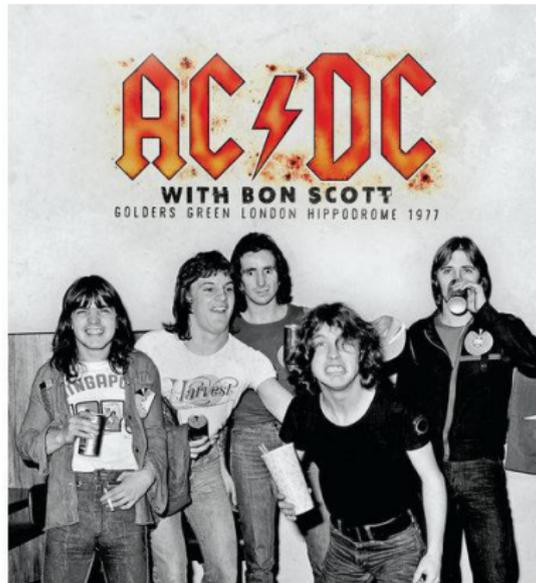

AC/DC

The Jack (1975)

Blues de 12 compassos!

Essa música é do álbum é T.N.T e o vocalista é o falecido Bon Scott!

AC/DC

Highway to hell (1979)

Será que essa é uma resposta à Stairway do heaven?

Esse Riff é inconfundível.

Novamente, a bateria bem simples.

AC/DC

Back in black (1980)

Depois do falecimento do primeiro vocalista, eles contrataram Brian Johnson para assumir seu lugar e lançaram esse disco em sua homenagem.

Essa música é o mais puro Hard Rock.

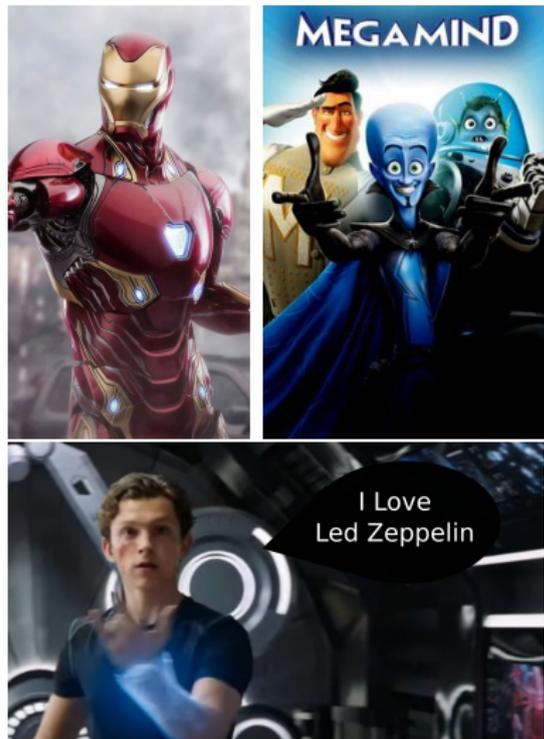

AC/DC

Back in black (1980)

O AC/DC voltou recentemente às paradas de sucesso depois de suas músicas aparecerem em trilhas sonoras de diversos filmes.

Já ouviram essa música em quantos filmes diferentes?

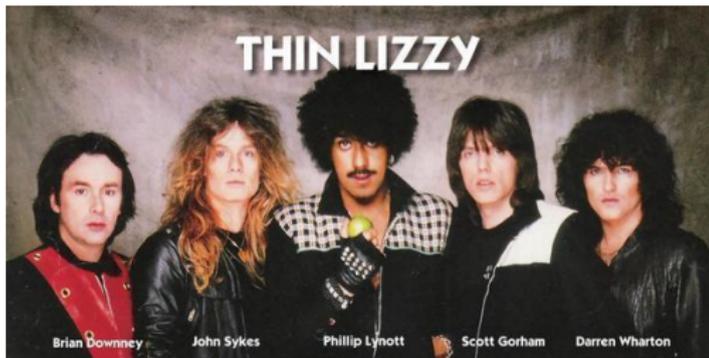

Thin Lizzy

Jailbreak (1976)

Outra banda que foge do circuito tradicional Inglaterra/EUA, essa é uma banda irlandesa, de Dublin.

A música é um típico Hard Rock.

Mas, além desse detalhe geográfico, vocês notam algo diferente?

Thin Lizzy

Jailbreak (1976)

Pela primeira vez temos um integrante negro numa banda de Rock.

Até parece que esqueceram que o Rock e o Hard Rock têm raízes nos negros americanos escravizados.

Thin Lizzy

Jailbreak (1976)

Percebam o Riff baseado em acordes, bem semelhante à forma utilizada pelo AC/DC.

Thin Lizzy

Boys are back in town (1976)

Phil Lynott é o baixista e vocalista da banda.

Essa música não tem um Riff de guitarra exatamente, somente acordes.

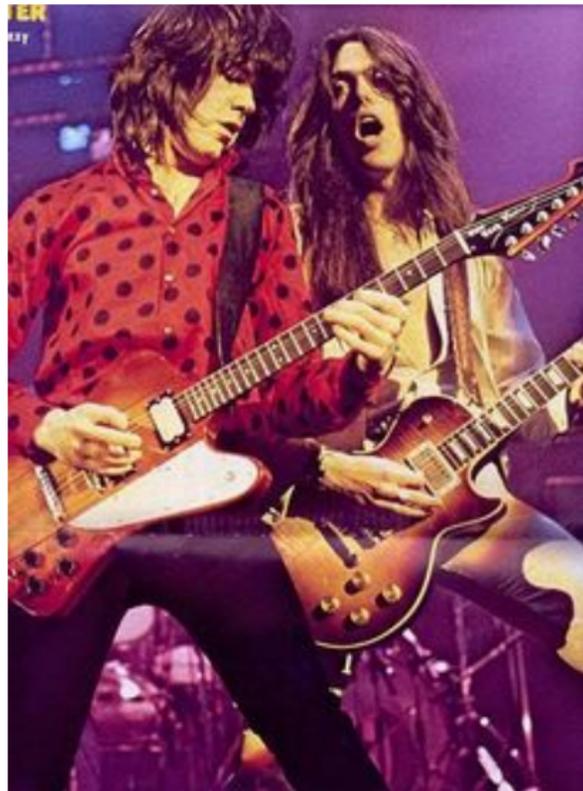
Ouçã essa melodia do baixo junto com a guitarra.

Thin Lizzy

Boys are back in town (1976)

Essa música fez muito sucesso e ainda é muito utilizada em filmes, seriados ou tocada por outras bandas.

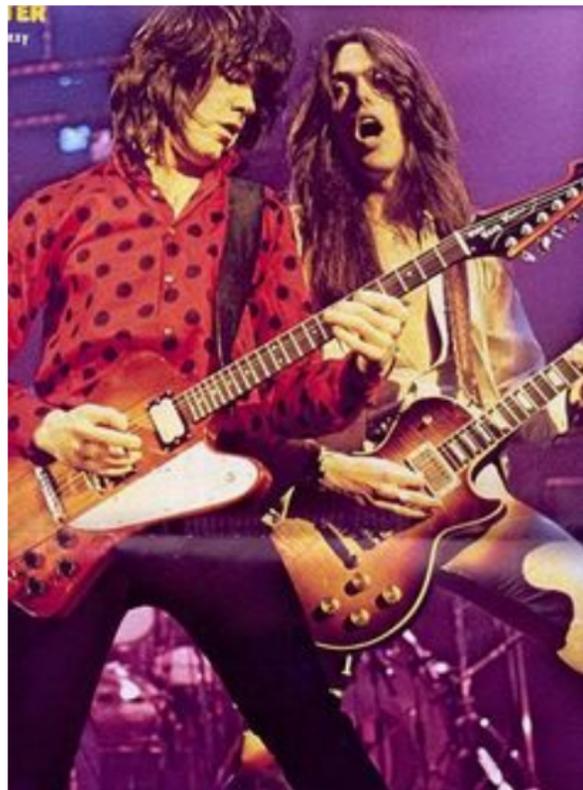

Thin Lizzy

Boys are back in town (1976)

Ouçam esse solo de guitarra em duo, tocando uma melodia em terças paralelas.

Essa sonoridade é muito característica em bandas de Heavy Metal com duas guitarras, como o Judas Priest e o Iron Maiden, entre outras.

Kiss

Hotter than hell (1974)

O Kiss é uma banda americana formada no início da década de 1970.

Percebam um Riff típico do Hard Rock, com notas e acordes tocados de forma pausada, dando espaço para o som da voz e da bateria.

Kiss

Hotter than hell (1974)

Essa banda ficou famosa por se apresentarem com roupas espalhafatosas, sapatos plataforma e rostos pintados.

Lembram que eu falei deles no encontro passado, quando ouvimos a banda The New York Dools?

Kiss

Rock and roll all nite (1975)

Essa música é puro Rock'n'roll.

Feita para dançar e cantar juntos.

Típico Riff de Rock'n'roll.

Kiss

Rock and roll all nite (1975)

Ouçam esse pré-refrão com a bateria solo e o som do bumbo bem alto.

Cantem juntos:

“I wanna rock’n” roll all night,
and party everyday!”

Kiss

Creatures of the night (1982)

Essa é uma música diferente, um Hard Rock mais pesado.

Ouçã como a guitarra está bem alta e presente.

Kiss

Creatures of the night (1982)

A forma de tocar guitarra também é diferente.

A guitarra fica repetindo várias vezes a mesma nota (técnica de trêmolo).

Isso será muito comum no Heavy Metal.

Kiss

Love it loud (1982)

Agora um Hit com agá
maiúsculo.

Esse som do bumbo da bateria
é poderoso!

Só de ouvir esse timbre você
sabe que é uma música de
Rock.

Cantem!!!!

Kiss

Love it loud (1982)

Uma das influências do Kiss foi Alice Cooper, com seus shows pirotécnicos e fantasias, elementos que o Kiss ampliou em suas apresentações.

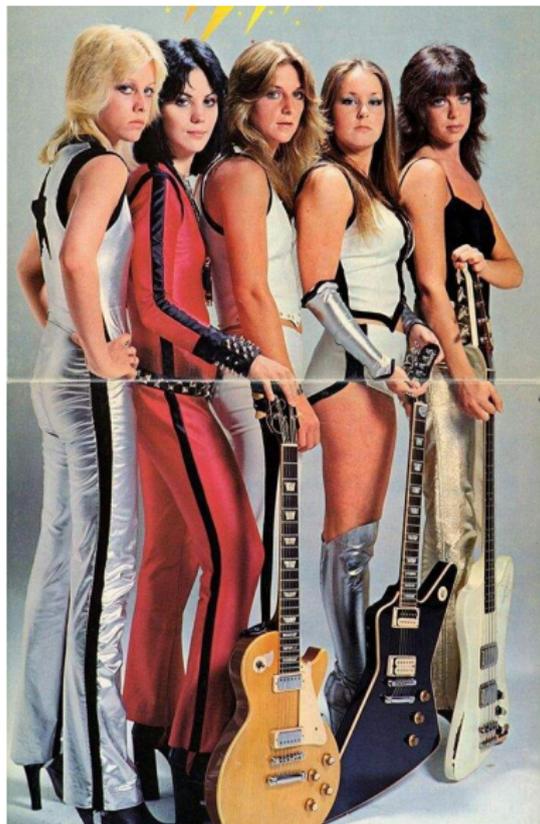
Esse é o próprio Rock Arena, do qual voltaremos a falar depois.

The runaways

Queens of noise (1977)

As mulheres também ouviam e queriam fazer Rock. Uma de suas primeiras representantes foi a banda Runaways, que contava com, ninguém menos que Joan Jett e Lita Ford, que depois seguiram em carreira solo bem-sucedida.

The runaways

Queens of noise (1977)

Hard Rock puro.

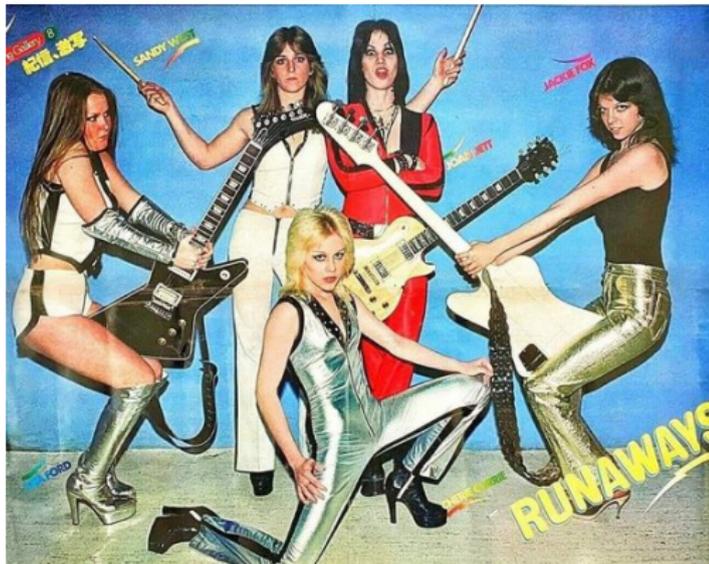
Elas inspiraram milhares de mulheres a também se aventurarem em cima do palco e não ficar somente na plateia.

The runaways

Cherry Bomb (1976)

Essa música já está no limite entre o Hard Rock e o Heavy Metal com pitadas do que virá a ser o Punk.

The runaways

Cherry Bomb (1976)

Essa foi um banda muito influente na cena musical da época.

Fim da seção de Hard Rock nos anos 1970