

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal

Hugo L. Ribeiro

5 de setembro de 2023

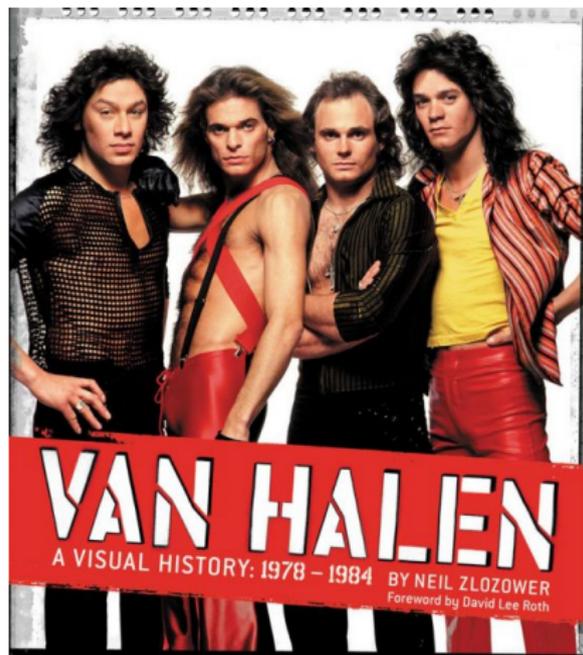
Hard Rock, Glam/Hair Metal a partir da década de 1980

Van Halen

Runnin' With The Devil (1978)

A década de 1980 foi a década de ouro dos guitar heroes no Heavy Metal.

Podemos dizer que tudo começou em 1978, ano que foi lançado o primeiro disco da banda Van Halen, formada pelos irmãos Eddie e Alex Van Halen, o baixista Michael Anthony e David Lee Roth.

Van Halen

Runnin' With The Devil (1978)

Essa música mantém a sonoridade tradicional do Hard Rock de 1970, lenta, com distorção leve, bateria simples e uma voz bem melódica.

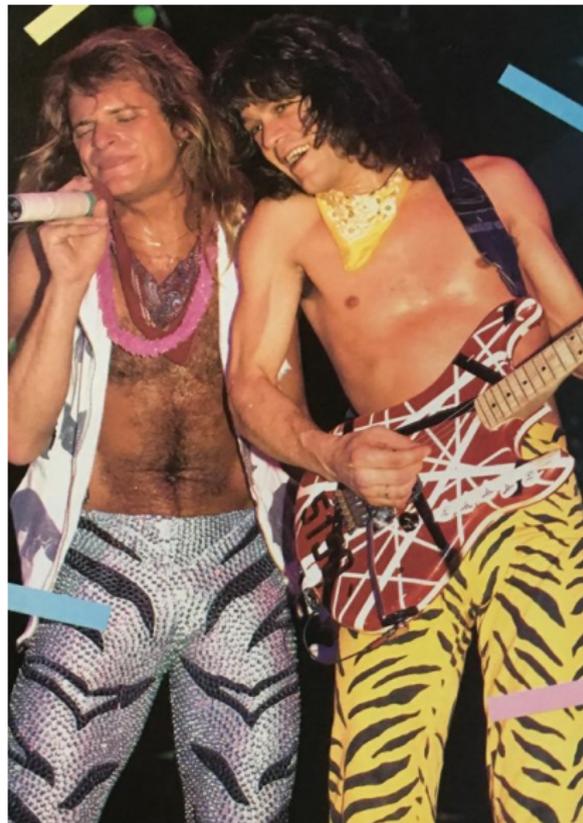

Van Halen

Runnin' With The Devil (1978)

A partir da segunda metade da década de 1970 as roupas passam a fazer parte essencial da cultura Metal.

Não dá pra ser comum em cima de um palco.

Van Halen

Eruption (1978)

Eddie Van Halen é, incontestavelmente, um dos maiores guitarristas de Heavy Metal que já existiu. Essa música se chama Eruption e é praticamente um grande solo de guitarra, no qual ele demonstra todo seu virtuosismo e a técnica de tapping que ele desenvolveu magistralmente.

Van Halen

Jump (1984)

A música Jump é, certamente, o maior sucesso da banda Van Halen que, além do exímio guitarrista, também contava com um vocalista peculiar, com excelente emissão vocal, presença de palco, e gostos muito esquisitos para roupas.

Van Halen

Jump (1984)

Bateria sempre muito simples.
O destaque está sempre com a guitarra.

Van Halen

Beat it (Michael Jackson, 1984)

Eddie Van Halen tornou-se tão famoso que foi convidado para gravar o solo da música Beat It de Michael Jackson, do álbum Thriller de 1983, um dos álbuns mais vendidos da história da música.

Whitesnake

Love ain't no stranger (1983)

Essa é a banda do vocalista David Coverdale que ele formou depois de sair do Deep Purple. É uma das mais famosas bandas de Hard Rock, e muito conhecida por suas baladas românticas.

Vendeu milhões de cópias na década de 1980.

Whitesnake

Love ain't no stranger (1983)

Essa música ficou conhecida no Brasil através de um comercial de cigarro que era veiculado na televisão e aparecia até nas capas de discos compactos. . .

Esse Riff de guitarra é marcante!

A bateria continua simples.

O baixo, ninguém ouve.

Whitesnake

Love ain't no stranger (1983)

Olha os cabelos

Ouçã a letra:

*Can't hold the passion
of a soul in need
I look for mercy when
my heart begins to bleed
I know good loving
an' I'm a friend of pain,
But, when I read between the
lines it's all the same*

Whitesnake

Fool for your loving (1989)

*So I can say it to you babe
I'll be a fool for your loving no more
A fool for your loving no more
I'm so tired of trying I always end up crying
Fool for your loving no more
I'll be a fool for your loving no more*

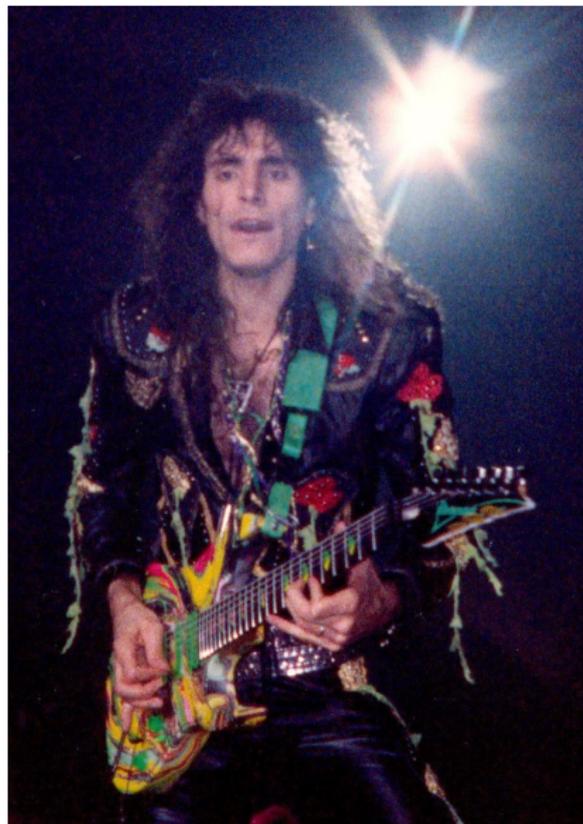
Whitesnake

Fool for your loving (1989)

Seguindo a tendência dos guitar heroes dessa década, Coverdale chama para sua banda Steve Vai, com o qual grava o disco Slip of the Tongue que contém essa música.

Solo típico de Steve Vai: virtuosismo e melódico.

A bateria e o baixo ainda são meros coadjuvantes.

Bon Jovi

You give love a bad name (1986)

Banda de Hard Rock formada em 1982. Alcançou um sucesso gigantesco nos EUA, vendendo mais de 100 milhões de discos. O Hard Rock e, por carona, o Heavy Metal foi um grande mercado fonográfico nos EUA da década de 1980.

Suas canções são quase sempre sobre amor ou rebeldia juvenil.

Bon Jovi

You give love a bad name (1986)

*An angel's smile is what you sell
You promise me heaven, then put me
through hell
Chains of love got a hold on me
When passion's a prison, you can't break
free
Oh, you're a loaded gun, yeah
Oh, there's nowhere to run
No one can save me the damage is done
Shot through the heart and you're to blame
You give love a bad name (bad name)
I play my part and you play your game*

Bon Jovi

It is my life (2000)

No Hard Rock é muito comum músicas sobre o cotidiano, o amor e frustrações juvenis.

*This ain't a song for the broken-hearted
No silent prayer for the faith-departed
I ain't gonna be just a face in the crowd
You're gonna hear my voice
When I shout it out loud
It's my life It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive*

Bon Jovi

It is my life (2000)

As músicas de Hard Rock são, quase sempre, canções, que podem ser executadas facilmente num violão ou no piano, sem perder muito de sua essência.

Existem Riffs de guitarra, e é isso que basicamente diferencia o Hard Rock da música Pop.

p.s. ele continua um gato...

Bon Jovi

Livin' on a prayer (1986)

Mas, para muitas dessas bandas, a guitarra é, de certa forma, secundária, diferentemente do Heavy Metal.

Aqui o importante é a melodia vocal.

Os refrões cantados em coro servem para convidar o público para cantar junto. Difícil resistir...

Vídeo que viralizou de um torcedor de futebol americano cantando essa música.

Def Leppard

Rock of Ages (1983)

Essa banda fez parte do chamado New Wave of British Heavy Metal, do qual falaremos mais tarde. Todavia, ela ficou famosa mesmo é pelas músicas que soavam mais como Hard Rock do que com Heavy Metal.

Def Leppard

Rock of Ages (1983)

Aqui a caixa da bateria ganha certa notoriedade, indicando onde o público deve bater palmas.

Trívia: esse baterista só tem o braço direito.

Def Leppard

Pour some sugar on me (1987)

A partir de algumas bandas como o Def Leppard e, anteriormente Kiss e Queen, foi criado o conceito de Rock Arena, quando bandas lotavam estádios para assistir seus shows.

Def Leppard

Pour some sugar on me (1987)

Algumas músicas parecem ter sido compostas especialmente para essas ocasiões, como essa em questão.

Esse som de caixa cheio de reverb e o Riff de guitarra com pausas para ouvir a batida da caixa sugerem as palmas da plateia. E o refrão em coro vocês já sabem para o que serve.

Vamos bater palmas juntos?

Def Leppard

Love bites (1987)

Mas as baladas de bandas de Hard Rock sempre foram um sucesso de público.

Essa música fez muito sucesso, inclusive no Brasil.

Já perceberam que não tem negros nessas bandas?

Yahoo

Mordida de amor (1988)

Mas aqui no Brasil ela fez sucesso com a versão em português da banda Yahoo, que contava com o grande guitarrista Robertinho do Recife (no centro da foto)

Essa versão foi tema da novela *Bebê a Bordo* da rede Globo em 1988.

Joan Jett and the Blackhearts

I Love Rock'n'Roll (1981)

Joan Jett seguiu carreira solo após sair da banda The Runaways.

Manteve esse mesmo estilo de Hard Rock tradicional.

Ouçã esse Riff de guitarra com pausas.

Joan Jett and the Blackhearts

I Love Rock'n'Roll (1981)

O som da caixa da bateria está mixado com som de palmas.

Vocês já sabem a razão disso.

Imaginem um estádio lotado de pessoas batendo palmas com a música.

Joan Jett and the Blackhearts

I Hate myself for loving you (1988)

Outra música de Joan Jett que fez muito sucesso.

Ouçam esse Riff inicial da música.

O som da caixa da bateria continua bem claro e constante

Vocês já sabem a razão disso.

Joan Jett and the Blackhearts

I Hate myself for loving you (1988)

Assim como a música anterior, essa também é baseada em Riff de guitarra com pausas.

Enquanto a guitarra para de tocar, ouça o som do baixo com a bateria.

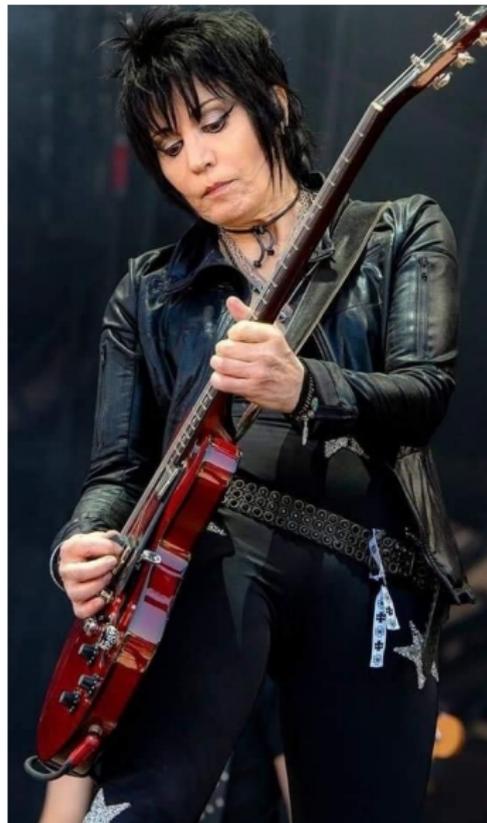

Joan Jett and the Blackhearts

I Hate myself for loving you (1988)

Agora, preste bastante atenção ao volume da guitarra em relação à voz e demais instrumentos.

Vamos comparar isso com a música seguinte.

Taylor Swift

Haunted (2010)

Vamos dar uma pausa momentânea no Hard Rock e comparar com o Pop Rock.

Percebam que tem uma guitarra distorcida nessa música.

Na introdução até parece bem presente na mixagem dos instrumentos.

Taylor Swift

Haunted (2010)

Mas o teclado está bem mais alto que a guitarra.

Taylor Swift

Haunted (2010)

Quando a voz entra, ela está muito acima que qualquer instrumento.

Nesse trecho não tem guitarra.

Taylor Swift

Haunted (2010)

Nesse trecho entrou uma guitarra distorcida, mas está tão escondida na mixagem que mal dá para ouvir.

Você percebe alguma coisa, uma melodia por trás, mas sem a característica da guitarra Rock.

Ouçã também o timbre da bateria.

Taylor Swift

Haunted (2010)

No refrão, a guitarra distorcida toca acordes longos, para dar ênfase nesse trecho da música.

Dá pra ouvir sua presença, mas nada que incomode os ouvidos delicados ou que tire a atenção da voz.

O importante aqui é a voz e as inserções do teclado.

Taylor Swift

Haunted (2010)

Por isso chamamos esse tipo de música de Pop Rock e não Rock ou Hard Rock.

Voltemos aos exemplos de Rock e percebam a diferença da relação entre guitarra e voz nessas bandas.

Skid Row

I remember you (1989)

As bandas de Hard Rock são famosas por suas baladas.

Mas não tem como confundir uma balada Pop com uma de Rock.

A mixagem dos instrumentos é bem diferente.

Skid Row

I remember you (1989)

Ouçam a entrada da guitarra com distorção.

Ouçam como está bem alta na mixagem.

Skid Row

I remember you (1989)

Essas fotos vinham dobradas em revistas de música, para serem coladas como poster na parede dos quartos.

Ainda se faz isso hoje em dia?

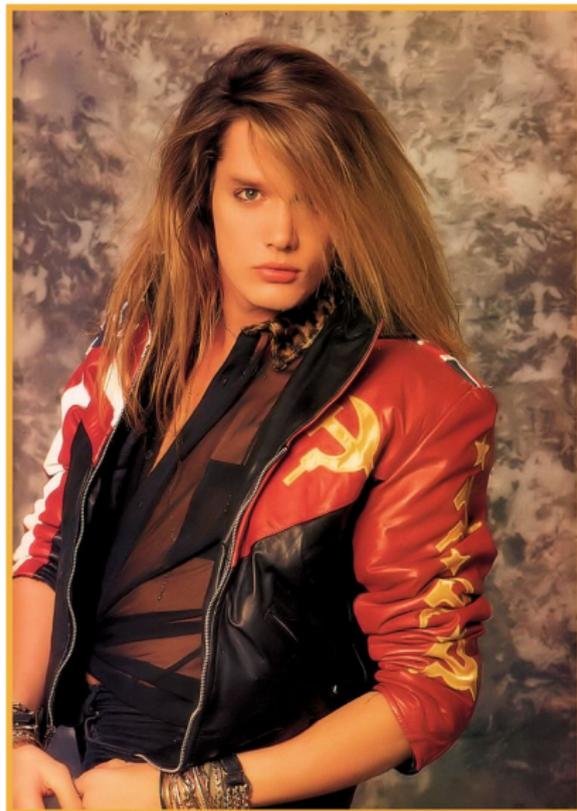
Skid Row

I remember you (1989)

Não sei vocês, mas eu realmente gosto dessas baladas.

Olha que som de guitarra maravilhoso...

E o vocalista não é só um rostinho bonito, ele canta bem.

Skid Row

18 and life (1989)

Teve um período que diversas bandas usaram esse tipo de visual (roupas coloridas, cabelo com permanente e maquiagem).

Essas bandas ficaram conhecidas como Hair Metal. Acho que já deu pra perceber o porquê...

Skid Row

18 and life (1989)

Percebam que, apesar de a guitarra não se destacar tanto em termos de quantidade de notas, a mixagem da música deixa ela bem aparente. Ela quase disputa espaço com a voz.

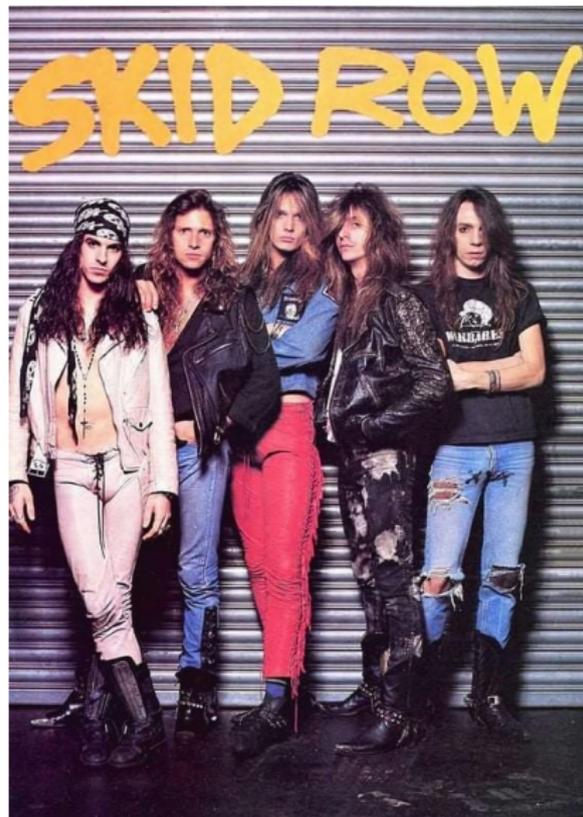

Skid Row

18 and life (1989)

Como ouvimos, em músicas Pop é comum ter guitarras distorcidas no refrão, mas elas são mixadas bem no fundo, para dar somente uma textura.

Ouçã também o timbre da bateria.

Cinderella

Nobody's fool (1986)

Essa banda encarna muito bem o que chamamos de Glam/Hair Metal.

Olha quanto colorido, cabelos com permanente, parecendo poodles. . .

Cinderella

Nobody's fool (1986)

Ouçam o volume da guitarra e o timbre da bateria.

É uma balada de Rock e não Pop.

Cinderella

Nobody's fool (1986)

Sinceramente, acho que estamos indo longe demais. . .

Mas não dá para falar do Metal dos anos 1980, sem ouvir e, principalmente, ver as fotos dessas bandas de Glam/Hair Metal.

Poison

Talk dirty to me (1986)

O engraçado é que essas bandas se maquiavam e usavam cabelos como mulheres, mas tinham letras e atitudes altamente machistas.

A música é um Rock'n'roll bem simples, com um som de guitarra mais distorcido.

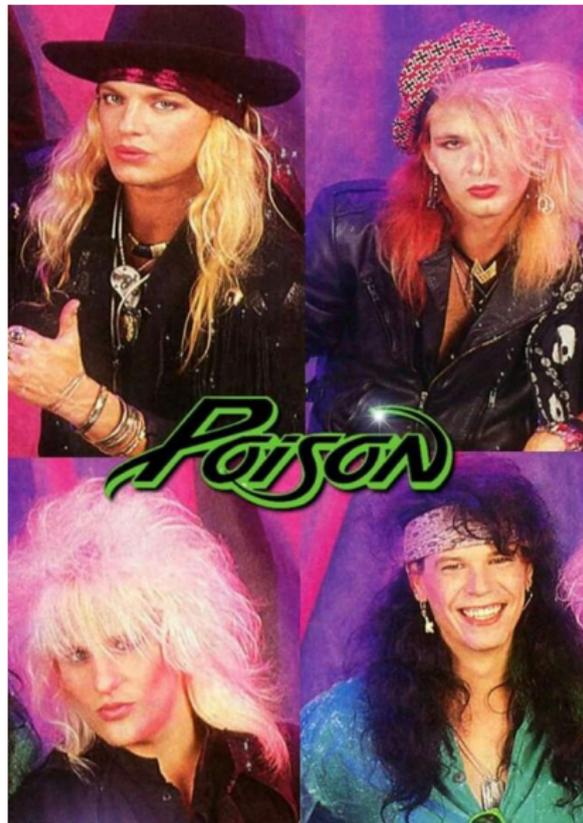

Poison

Talk dirty to me (1986)

Se tivesse uma voz mais desleixada, era quase um Punk Rock.

Muito parecido com o New York Dolls da década anterior.

Motley Crue

Girls, girls, girls (1987)

*Friday night and
I need a fight
My motorcycle and a
switchblade knife
Handful of grease
in my hair feels right
But what I need
to get me tight are those
Girls, girls, girls
Long legs and burgundy lips
Dancin' down
on the Sunset Strip
Red lips, fingertips*

Motley Crue

Girls, girls, girls (1987)

Gostaram da letra?

E as maquiagens?

Quem será o culpado
disso tudo?

Alice Cooper?

New York Dolls?

Kiss?

Vixen

Edge of a Broken Heart (1988)

Ops, não confundam, essa é uma banda feminina.

Vixen

Edge of a Broken Heart (1988)

Se é pra falar em cabelos, as mulheres têm muito mais experiência que nós.

Se não fosse esses Riffs de guitarra, seria quase um Pop Rock.

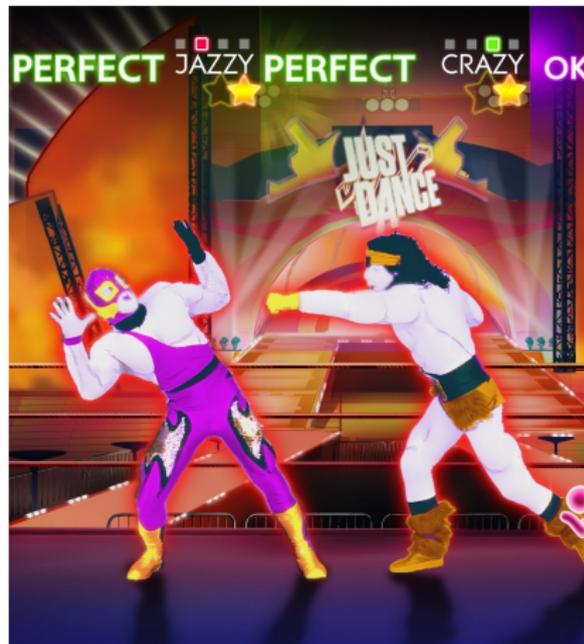
Europe

The final countdown (1986)

Essa música é muito famosa.

Essa está até no jogo “Just Dance”.

Eu mesmo já dancei muito com minha filha. E sempre escolhia essa música...

Europe

The final countdown (1986)

Mas será que isso pode ser classificado como Hard Rock (quicá Metal)?

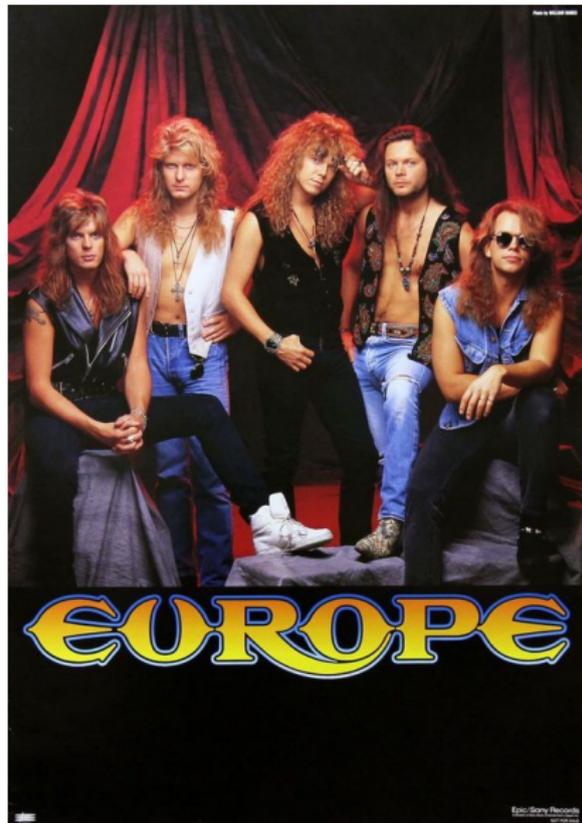
Ouvem o padrão de galope na guitarra?

Europe

The final countdown (1986)

Tem uma guitarra distorcida bem evidente e um som de bateria pesado.

Europe

The final countdown (1986)

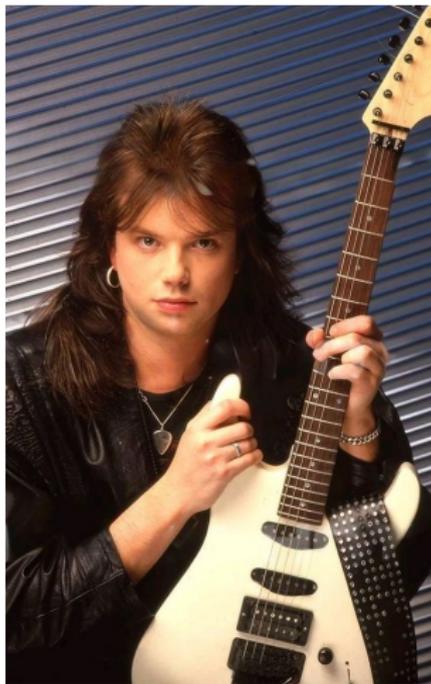
Têm até cabelinho de Metal.

Europe

The final countdown (1986)

E um solo de guitarra incrível.
Parece Metal e soa como Metal.
Porquê a dúvida então?

Surviver

Eye of the tiger (1982)

Esse outro sucesso da década de 1980 talvez seja considerado como Hard Rock leve.

É Rock, sem dúvida. Mas, olha como os caras se vestem. . .

Isso não é visual de banda de Metal, é?

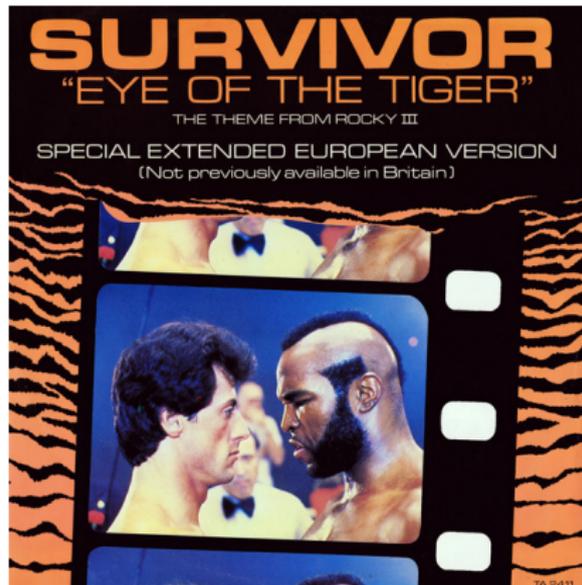
Survivor

Eye of the tiger (1982)

Um gênero musical envolve muito mais elementos do que simplesmente o aspecto sonoro.

Temos a temática das letras, elementos estéticos visuais em geral, comportamento, movimentos corporais, entre outros.

Quanto mais elementos convergirem na mesma direção de um subgênero, mais fácil será identificá-lo como tal.

Survivor

Eye of the tiger (1982)

Quanto à música, tem uma guitarra bem levezinha.

Acordes maneiros, mas sem punch!

Legal esse baixo...

Mas esse visual deles deixa um pouco a desejar...

Survivor

Eye of the tiger (1982)

Vamos tentar melhorar isso?

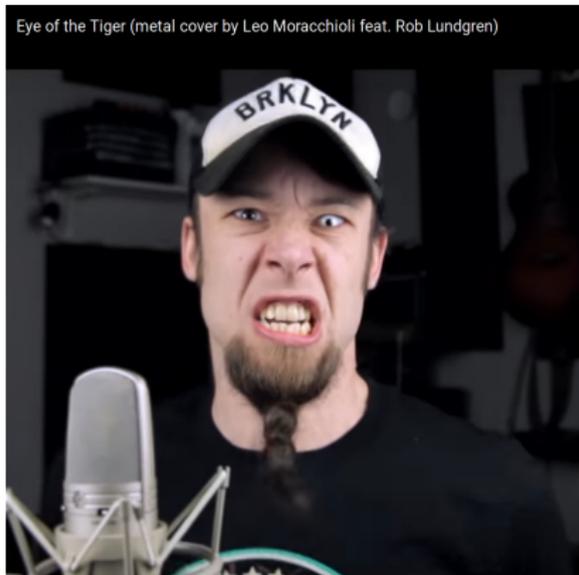

Leo Moracchioli

Eye of the tiger (cover publicado no Youtube em 2016)

Agora sim, a guitarra está com mais “punch”, mais distorção, mais “na cara”.

O som da bateria também está mais “pesado”, isto é, com um bumbo mais grave e mais presente.

Leo Moracchioli

Eye of the tiger (cover publicado no Youtube em 2016)

A voz mantém a melodia original, mas acrescentou um “drive” típico do metal.

Típico cover Metal de uma música não Metal.

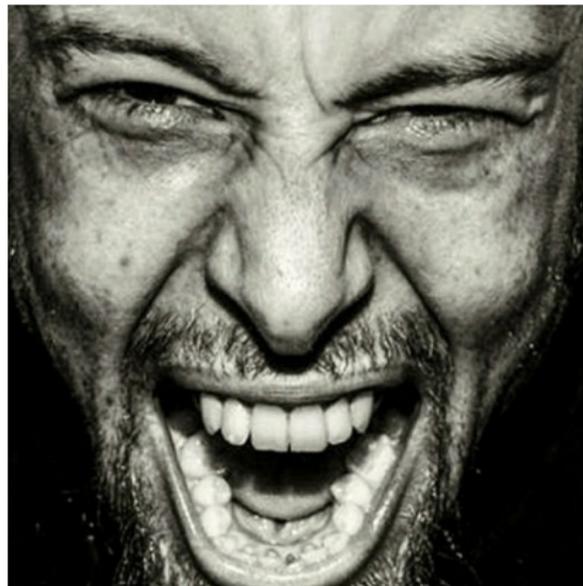

Leo Moracchioli

Eye of the tiger (cover publicado no Youtube em 2016)

Essa mania de fazer cover mais pesado que a versão original nos remete à versão de “Summertime Blues” tocada pela banda Blue Cheer.

Lembram?

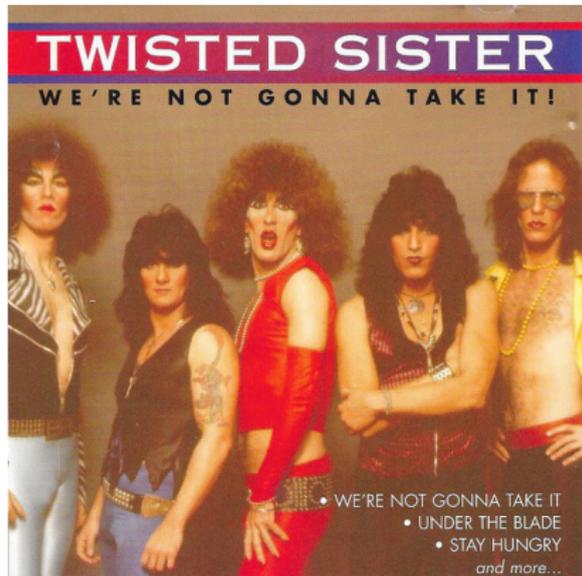
Twisted Sisters

We're not gonna take it (1984)

Essa é uma famosa banda de Glam Metal.

Eles realmente se vestiam com as roupas da namorada do vocalista.

Realmente, os New York Dolls fizeram escola.

Twisted Sisters

We're not gonna take it (1984)

Ouçam o som de bateria bem presente.

A voz com um pouco de drive, com raiva.

Twisted Sisters

We're not gonna take it (1984)

A guitarra tocando somente a fundamental dos acordes. Sem Riff...

Twisted Sisters

We're not gonna take it (1984)

Essa música foi escolhida para deixar claro como as canções de Hard Rock ou de Glam Metal sobrevivem mesmo sem o instrumental característico.

Twisted Sisters

We're not gonna take it (cover acustico)

Esse cover feito por três garotas, tocando violino, violão e carron, mostra como, sem as guitarras e sem o vocal agressivo, é somente mais uma canção como outra qualquer.

Twisted Sisters

We're not gonna take it (versão para piano 1984)

Essa versão para piano e voz, cantada pelo vocalista Dee Snider (sem a maquiagem), também ficou bem legal.

*We'll fight the powers that be just
Don't pick our destiny 'cause
You don't know us, you don't belong
Oh we're not gonna take it
No, we ain't gonna take it
Oh we're not gonna take it anymore*

Simon and Garfunkel

The Sound Of Silence (1964)

Existem diversos covers no estilo Metal de canções Pop, Folk, Funk, ou qualquer que seja o gênero. Percebam o que caracteriza a versão metal de uma música não metal.

*Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping*

Simon and Garfunkel

The Sound Of Silence (1964)

Essa é uma canção folk muito conhecida, com uma melodia bonita e uma letra bem “dark”.

*And the vision that was planted in my brain
Still remains within the sound of silence*

Disturbed

The Sound Of Silence (cover lançado em 2015)

*And the people bowed and prayed
To the neon God they made
And the sign flashed out it's warning
In the words that it was forming
And the sign said
The words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sound of silence*

Guns and roses

Welcome to the jungle (1987)

Essa banda também está num misto entre o Hard Rock (melhor definição), o Heavy Metal (menos apropriado) e o Glam Metal (por causa de sua aparência no início).

Guns and roses

Welcome to the jungle (1987)

Talvez a principal diferença entre uma banda ser classificada como Hard Rock ou Heavy Metal esteja na ênfase ou não nos Riffs de guitarra como elementos essenciais ao processo de composição e estrutura da música.

As bandas de Heavy Metal começaram a se distanciar do modelo harmônico do Blues e de seus Riffs característicos.

Guns and roses

Welcome to the jungle (1987)

Essa música possui um Riff ainda muito influenciado pela tradição do blues e do Rock'n'roll.

Inclusive as funções harmônicas tonais (Tônica, Dominante, Subdominante) estão bem claras.

Guns and roses

You could be mine (1987)

Assim como a anterior, essa música também está muito próxima ao blues e rock tradicional. Levada de bateria simples e baixo tocando a fundamental dos acordes.

Troque o Riff de guitarra por um acorde no violão e perderá pouco da música...

Guns and roses

You could be mine (1987)

São músicas centradas,
principalmente, na melodia
vocal.

Guns and roses

Sweet child o'mine (1987)

Um de seus maiores sucessos, ela mostra o quão fácil seria tocar ela no violão.

Aliás, ela é muito tocada no violão...

Slash e Myles Kennedy

Sweet child o'mine (2010)

No Heavy Metal, as músicas são muito centradas nos Riffs de guitarra.

No Hard Rock, nem tanto.

Voltaremos outras vezes nesse assunto.

Fim da seção sobre Hard Rock a partir da década de 1980.