

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal

Hugo L. Ribeiro

5 de setembro de 2023

Heavy Metal a partir da década de 1980

Ozzy Osbourne

Mr. Crowley (1980)

Os dois principais cantores do Black Sabbath saíram da banda por razões diferentes e se lançaram numa bem sucedida carreira solo, com uma sonoridade bastante diferente do Black Sabbath.

Ozzy Osbourne

Mr. Crowley (1980)

A carreira solo de Ozzy Osbourne se inicia no ano de 1980.

Essa música, gravada nesse primeiro disco, é um dos principais sucessos de sua carreira solo, cuja introdução de teclado de Don Airey tornou-se icônica.

Ozzy Osbourne

Mr. Crowley (1980)

Além do característico timbre de sua voz, as músicas de Ozzy Osbourne sempre foram marcadas por um grande espaço dado aos guitarristas, que demonstravam seu virtuosismo a todo instante.

Isso começou com o seu primeiro guitarrista, Randy Rhoads.

Ozzy Osbourne

Mr. Crowley (1980)

O solo de guitarra utiliza muitos padrões de pentatônica, reafirmando suas influências que vieram do Blues ao Hard Rock dos anos 1970, como vocês perceberam nas aulas anteriores.

Mas, um pouquinho mais rápido...

p.s. esse solo foi classificado como um dos melhores solos de guitarra numa pesquisa feita por revista especializada.

Ozzy Osbourne

Bark at the moon (1983)

Um dos solos mais característicos do Heavy Metal da década de 1980 é o da música Bark at the Moon, do disco homônimo, gravada pelo até então desconhecido guitarrista Jake E. Lee.

Ouçá esse solo.

Olha que cabelo bonito...

Ozzy Osbourne

Bark at the moon (1983)

Ouçã como o acompanhamento da bateria é muito simples e o ritmo harmônico é muito lento.

Ozzy Osbourne

No more tears (1991)

O terceiro grande guitarrista das bandas de Ozzy e que ficou mais tempo com ele foi Zakk Wylde (1988-2008).

Ouçã como a voz de Ozzy, apesar de anasalada e esquisita, é sempre clara, sem a distorção característica de Dio.

Ronnie James Dio

Holy Diver (1983)

Dio é considerado um dos maiores cantores de Heavy Metal que já existiu.

Lembram que ele cantou no Rainbow e no Black Sabbath antes de partir para sua carreira solo?

Ah, antes que eu esqueça, foi ele quem “inventou” esse símbolo do metal, os chifrinhos feitos com a mão...

Ronnie James Dio

Holy Diver (1983)

Ouçam o Riff de guitarra...

Lembrem que músicas de Heavy Metal têm o Riff de guitarra como um elemento essencial do processo de composição musical.

Bateria bem simples no acompanhamento.

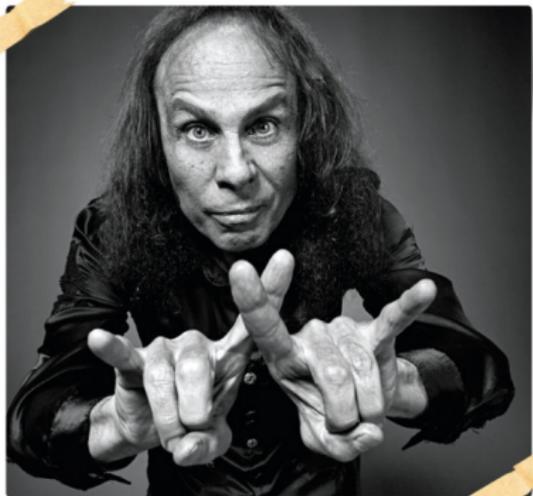

Ronnie James Dio

Holy Diver (1983)

Sua grande característica é esse timbre grave e um rasgado na voz que é muito original. Dessa forma ele consegue soar melódico ao mesmo tempo que imprime um timbre distorcido na voz.

Depois dele, os cantores de Heavy Metal nunca mais foram os mesmos.

Ronnie James Dio

Holy Diver (1983)

Para contextualizar o Heavy Metal da década de 1980 é preciso lembrar que antes dele tinha o Hard Rock e Heavy Metal da década de 1970.

As músicas começaram a ficar cada vez mais rápidas.

New Wave of British Heavy Metal

Saxon

Wheels of steel (1980)

Daí veio o New Wave of British Heavy Metal (NWBHM), muito influenciado pelo movimento Punk, mas ainda com um pé muito fincado no Blues, Hard Rock.

Esse Riff the guitarra, por exemplo, soa muito parecido com os de algumas músicas do AC/DC...

Saxon

Wheels of steel (1980)

Mas ouçam o bumbo da bateria,
com um som firme e grave.

Guitarras bem mais altas e
mais distorcidas que na década
anterior.

Saxon

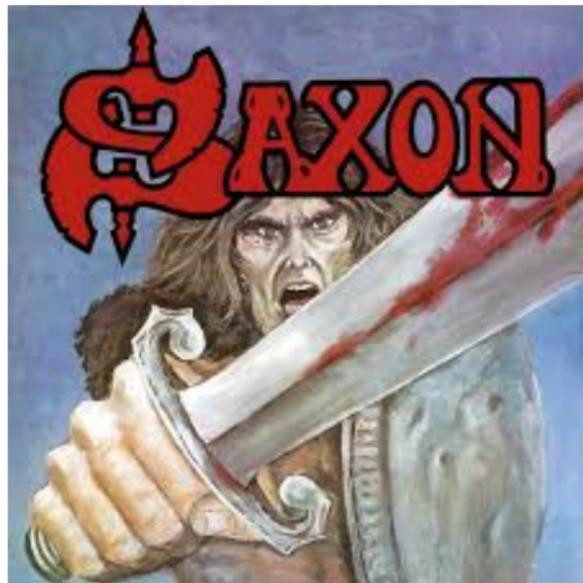
Princess of the night (1981)

Agora ouça esse Riff the guitarra.

Tem como confundir com AC/DC ou com Deep Purple?

De jeito nenhum.

As bases de guitarra já não têm mais nada a ver com as do Blues e Rock tradicional.

Saxon

Princess of the night (1981)

Percebam que a grande maioria das músicas de Heavy Metal tradicional são em tonalidades menores.

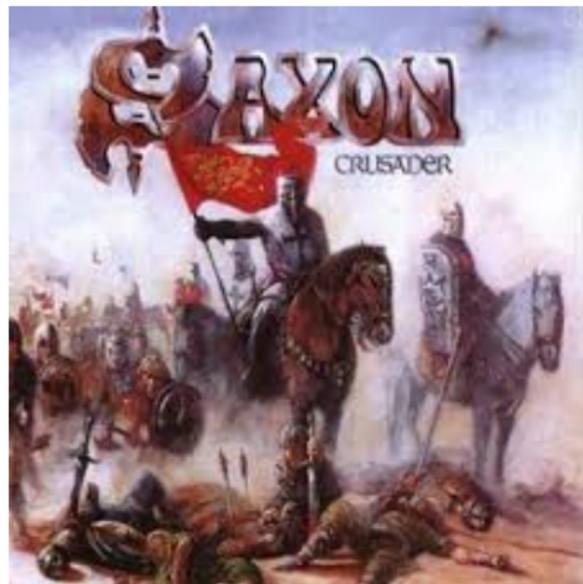
Em geral são músicas baseadas na escala menor natural.

Saxon

Crusader (1984)

Essa banda, entre algumas poucas, foi essencial para a definição de algumas das características musicais típicas do Heavy Metal:

Saxon

Crusader (1984)

- Vocais melódicos mas com um pouco de “distorção”;
- Estruturas musicais baseadas em Riffs de guitarra distorcida;
- Levada de bateria em compasso simples, com a caixa no segundo e no quarto tempo;
- Letras que abordam temas épicos, medievais e guerras.

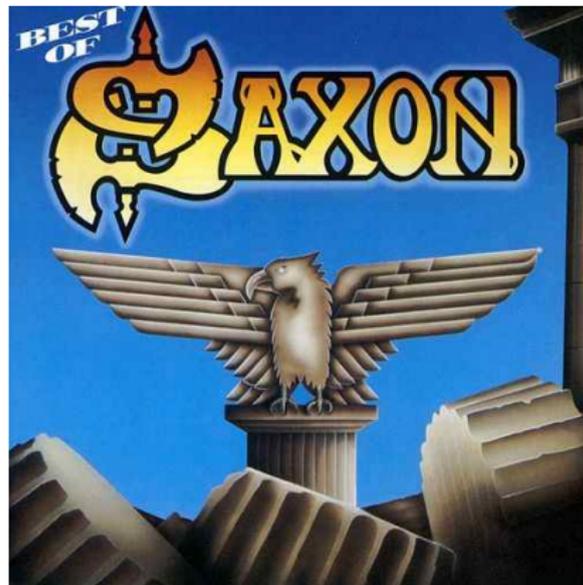

Saxon

Crusader (1984)

O Heavy Metal é anglo-saxão desde o berço até a maturidade. O contexto de bairros operários da Inglaterra é essencial para seu desenvolvimento. Entre as bandas inglesas do proto-Metal até o Heavy Metal propriamente dito, podemos citar:

Black Sabbath e Led Zeppelin
Deep Purple e Judas Priest
Motorhead
Def Leppard e Saxon
Iron Maiden

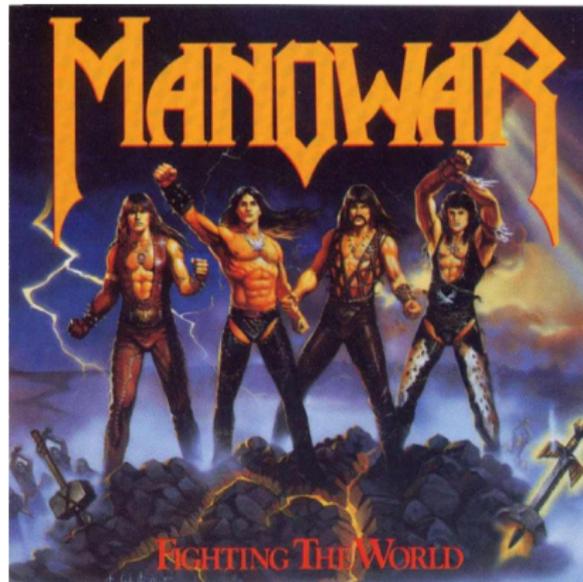
Manowar

Revelation (1983)

Manowar foge à regra. É de Nova Iorque. Todavia, soa tão “britânica” quanto as demais bandas da NWBHM.

Essa temática (época medieval, mitológica, épica e guerras) é muito encontrada nas músicas da banda Manowar.

Acompanhe a letra:

Manowar

Revelation (1983)

Ouçam o galope na guitarra.

*Vindication, he is coming on the clouds
See his angels, hear their trumpets sound.
The day of anger when the stars fall from
the sky*

*The moon turns red, the sun turns black as
night.*

*Know the end is coming, heed this sign
By the morning star the four horsemen ride.*

Revelation, the chosen saved

Earth be cleansed in a blaze

Armageddon, the first trumpet blows

Hail, fire and blood fall on Satan's throne

Olhem que abdomem sarado...

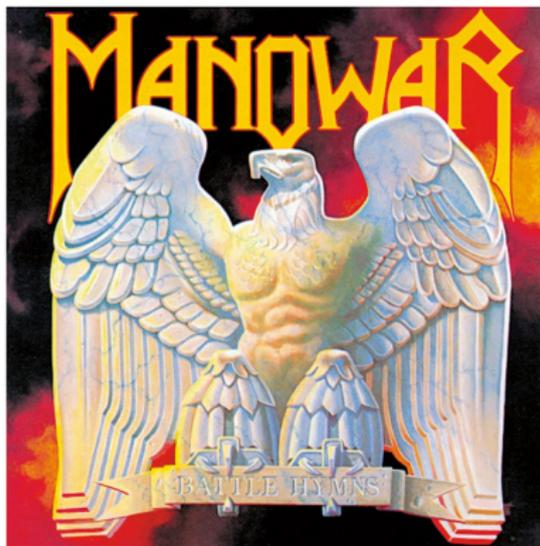

Manowar

Battle Hymn (1982)

Essa música é, literalmente, um hino do Metal.

Imagine-se indo para uma batalha épica de Game of Thrones ou, melhor, do Senhor dos anéis ao som dessa música.

Manowar

Battle Hymn (1982)

*By moonlight we ride
ten thousands side by side
With swords drawn held high
our whips and armour shine
Hail to thee our infantry
still brave beyond the grave
All sworn the eternal vow
the time to strike is now*

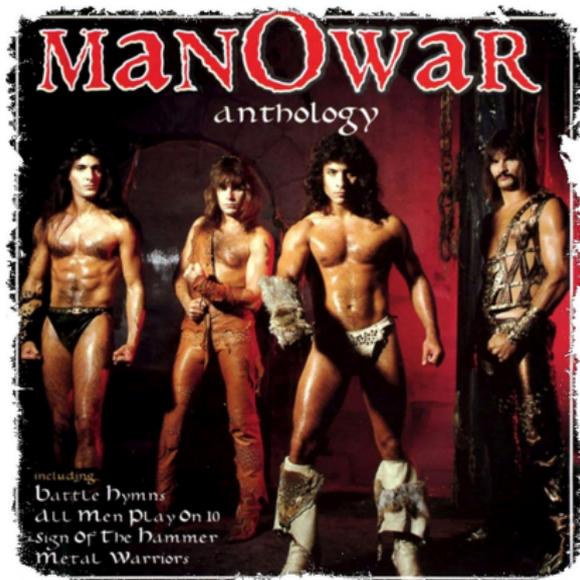

Manowar

Battle Hymn (1982)

Mas como reclamar das maquiagens das bandas de Glam Metal, quando esses caras posam para fotos de sunga e corpo untado em óleo, como se fossem Conan, o bárbaro?

E ainda chamam isso de True Metal!

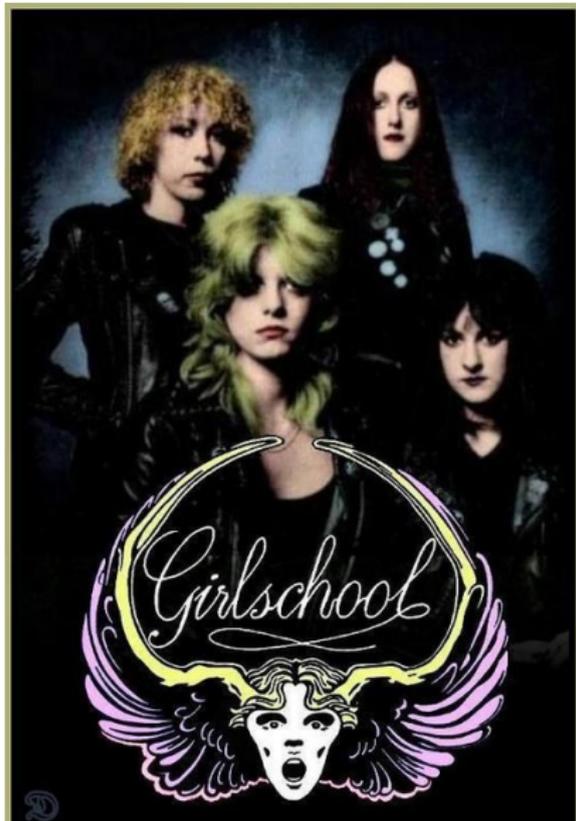

Girlschool

C'mon Let's Go (1981)

Banda britânica formada somente por mulheres em 1978.

Essa música tem uma característica muito próxima das primeiras bandas da NWOBHM.

Girlschool

C'mon Let's Go (1981)

Essa música me lembra um pouco do Motorhead.

Warlock

I Rule the Ruins (1987)

Essa é uma banda alemã, formada em 1980 e cujo primeiro disco é de 1984.

Essa música me remete ao estilo do Judas Priest.

Excelente Heavy Metal.

Warlock

I Rule the Ruins (1987)

Sua vocalista, Doro Pesch, seguiu carreira solo a partir de 1990 e continua na ativa até hoje.

The next
Chapter
has begun!

Iron Maiden

Running Free (1980)

Iron Maiden é um capítulo a parte na história do Heavy Metal.

Seus dois primeiros discos têm uma sonoridade, de certa forma, influenciada pelo punk, como nessa música “Running free” ...

Iron Maiden

Running Free (1980)

Todavia, já podemos perceber uma grande característica que é o protagonismo dado ao baixista, Steve Harris, por sinal, único membro presente em todas as formações da banda.

Ouçá o baixo na música seguinte.

Iron Maiden

Charlotte the Harlot (1980)

Essa introdução já deixa evidente a linha de baixo.

Ouvir músicas do Iron Maiden é estar sempre atento às linhas do baixo.

Sempre!

Iron Maiden

Wratchid (1981)

Ouçã essa outra música do segundo álbum. . .

Nesse disco eles já começam a se distanciar definitivamente da influência punk, com estruturas e ritmos mais complexos e muitos solos de guitarra.

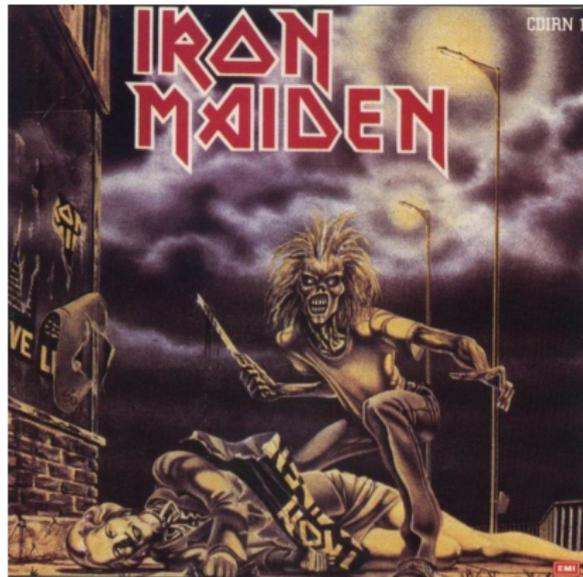
Iron Maiden

Wratchild (1981)

[Editei a música e pulei para a parte do solo]

Dois elementos típicos do Iron Maiden:

- Solo de guitarra dobrado em terças
- Protagonismo do baixo, quase solando com as guitarras.

Iron Maiden

The number of the beast (1982)

Essa é uma de suas músicas mais famosas.

Essa introdução é tirada da Bíblia.

Iron Maiden

The number of the beast (1982)

Qualquer outra banda de Heavy Metal provavelmente deixaria a guitarra solo nessa introdução. Não o Iron Maiden.

Steve Harris tem que tocar junto praticamente todas as partes de guitarra.

Iron Maiden

The number of the beast (1982)

Ouçá que grito no final. . .

Iron Maiden

Galope no baixo

Uma das características mais marcantes do Iron Maiden são os riffs baseados nessa figura de três notas.

Várias outras bandas que já ouvimos usaram esse padrão rítmico no riff de baixo/guitarra.

Todavia, esse “galope” ficou associado ao Iron Maiden.

Iron Maiden

Galope no baixo

Vamos ouvir como isso soa no baixo, primeiro tocado lentamente, depois no andamento normal da música.

Ouçã ele na guitarra também.

Vamos ouvir como isso soa no baixo, primeiro tocado lentamente, depois no andamento normal da música.

Iron Maiden

The trooper (1983)

Agora ouça esse padrão numa música do Iron Maiden.

Primeiro, só com o baixo e bateria.

Depois, na gravação original.

Acompanhe o galope no baixo.

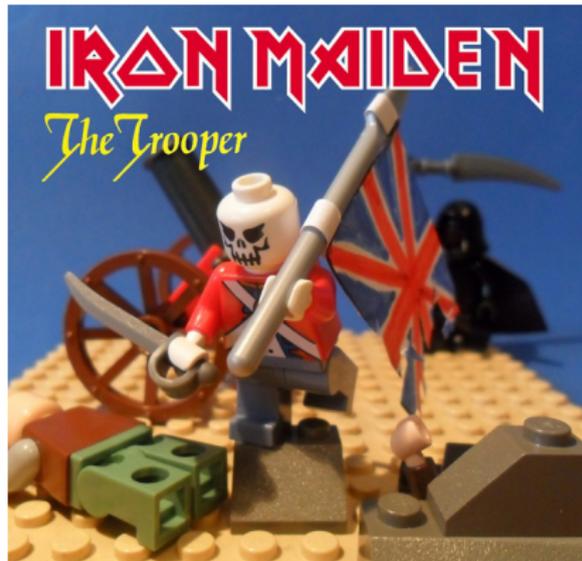
Iron Maiden

The trooper (1983)

*You'll take my life but I'll take yours too
You'll fire your musket but I'll run you
through*

*So when you're waiting for the next attack
You'd better stand there's no turning back
The bugle sounds as the charge begins
But on this battlefield no one wins
The smell of acrid smoke and horses breath
As you plunge into a certain death*

Já perceberam a temática da
letra?

Iron Maiden

The trooper (1983)

Enquanto o baixo faz o acompanhamento no “galope”, as guitarras dobram a melodia em terças.

Em seguida, vamos ouvir uma música completa.

Sem cortes e edições.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

A música já começa com uma introdução de bateria.

Algo que não é raro em músicas de Metal.

Lembram de Stargazer da banda Rainbow?

Todo metaleiro curte fazer um “air drum”.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Lembre sempre de tentar acompanhar o baixo, enquanto curte a melodia vocal e os Riffs de guitarra.

Tem também as viradas de bateria.

É muita coisa para ouvir?

É assim que se ouve Heavy Metal!

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Ouçã a convenção entre guitarra, baixo e bateria entre as partes dos versos.

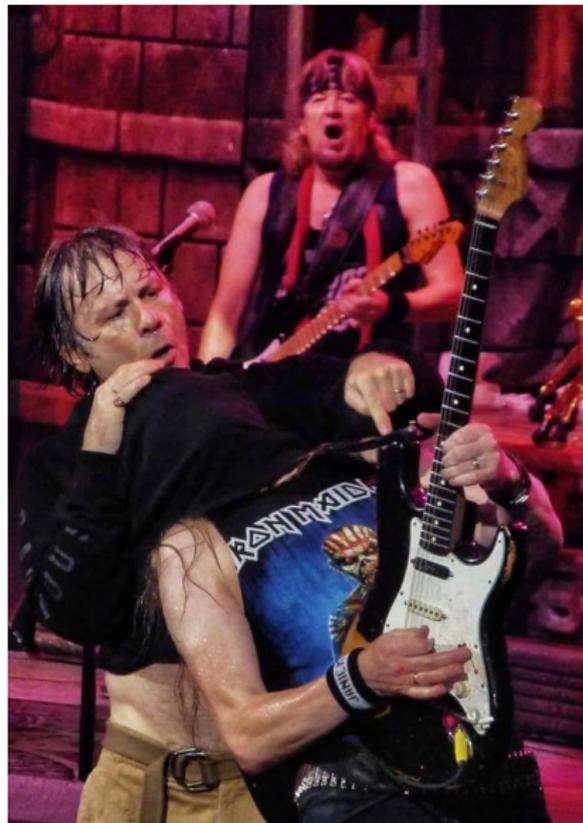

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Acabou o refrão.

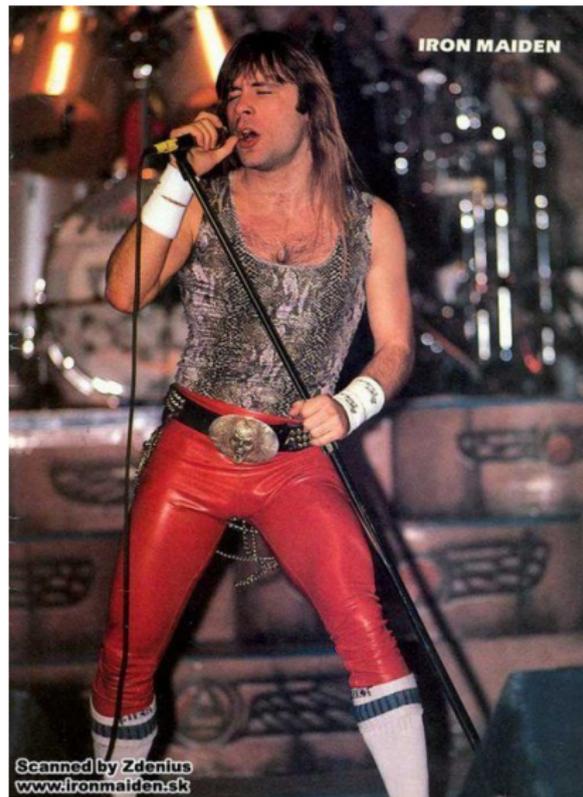
Estamos no segundo verso da música.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

*Into the night
They fall through the sky
No one should fly
Where eagles dare*

Iron Maiden

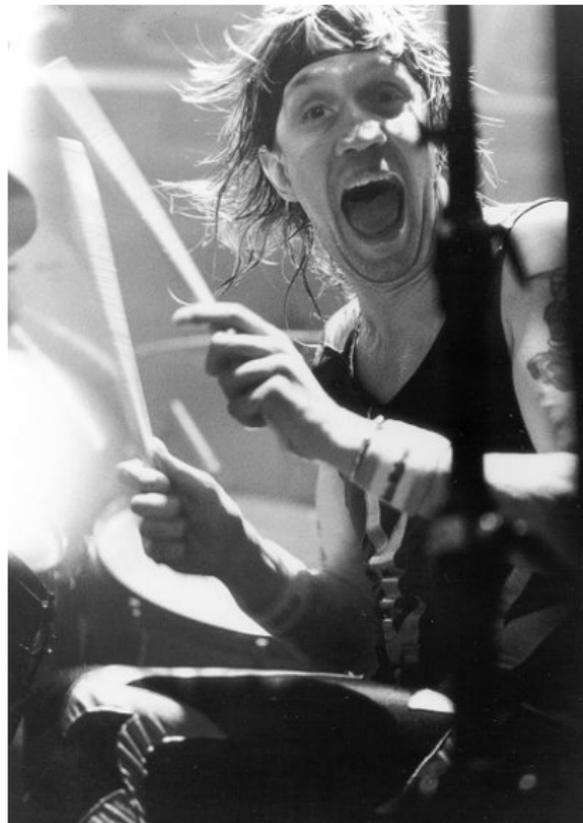
Where eagles dare (1983)

Começou a parte instrumental da música.

Preste atenção na bateria.

Essa é a parte que todo fã de Iron Maiden repete o ritmo da bateria.

Ta-na-na-nan...

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

É um trecho bem repetitivo,
mas com nuances diferentes.

A guitarra está tocando algo
levemente diferente do que
tocou no começo.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

A guitarra mudou de nota novamente.

As convenções rítmicas permanecem, mas a guitarra foi mudando as notas.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Primeiro solo de guitarra, do guitarrista Dave Murray.

Ouçam o som das metralhadoras dos aviões.

Muitas notas longas, usando a alavanca da guitarra.

Estaria simulando os aviões descendo?

They fall through the sky

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Começou a parte melódica com os dois guitarristas tocando em terças paralelas.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

As partes instrumentais podem ser bem longas, mesmo sem solos.

É hora de bater cabeça, fazer “air drum”, “air bass”, “air guitar”.

Acompanhe os padrões rítmicos repetitivos.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Voltamos ao começo da parte instrumental da música.

Ta-na-na-nan...

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Eles vão repetir toda essa introdução instrumental, incluindo as variações na guitarra.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

E, com isso, fechamos o ciclo instrumental da música.

Perceba que ouvimos muitas partes, mas a estrutura é simples, com muitas repetições.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Esse trecho foi tocado no início da música.

Aqui serve para preparar a chegada do terceiro verso.

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Já deu para perceber porque Bruce Dickinson é considerado um dos grandes vocalistas de Heavy Metal?

*They make their way
But maybe too late
They've got to try
To save the day*

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Bruce Dickson é piloto de avião e adora falar de aviões nas letras.

*The panicking cries
The roaring of guns
are echoing all around the valley
The mission complete
They make to escape away
from the Eagles Nest
They dared to go
Where no one would try
They chose to fly
Where eagles dare*

Iron Maiden

Where eagles dare (1983)

Também é importante notar que músicas de Heavy Metal seguem quase sempre uma mesma sonoridade do início ao fim da música.

Outros subgêneros de Metal utilizam mais variações de textura.

Aqui é guitarra distorcida, bateria tocando forte e cantor cantando com vontade o tempo todo.

Fim da seção sobre Heavy Metal na década de 1980