

Imagine: el punto culmen musical y social en la carrera de Lennon

Camilo Daza Arenas

3

Aunque muchas veces se puede tildar de utópica, *hippie* o socialista, “Imagine” de Lennon representa un momento especial en su carrera y legado. Para comprender esto es necesario comenzar por hablar de los inicios del exintegrante de los Beatles.

John Lennon provenía de la clase trabajadora de Liverpool, Inglaterra, donde fue puesto al cuidado de sus tíos George y Mimi. Desde temprana edad demostró interés por la música que estaba sonando en Estados Unidos con artistas como Chuck Berry, Ray Charles, y cómo no, Elvis Presley. Sin duda, su paso

por la escuela de Bellas Artes le dio un impulso a su espíritu artístico y a su personalidad revolucionaria.

Aunque John siempre se caracterizó por su creatividad y capacidad compositiva, es claro que conocer a Paul McCartney potenció su musicalidad y le permitió crecer como artista. Los Beatles siguen siendo una banda de culto, ampliamente reconocida por los críticos musicales, la academia y la industria de la música. Es difícil medir y analizar el impacto de los Beatles en unas pocas líneas, pero la mejor forma de comprender su importancia es hablando de su

transformación a través del tiempo. Hablamos de transformación y no de evolución, porque este último término puede interpretarse como si los últimos discos de los Beatles fueran mejores que los primeros y esto implicaría una descontextualización de su música. La banda más emblemática de la historia estuvo activa entre 1960 y 1970, diez años en los que experimentaron lo que muchas otras agrupaciones hacen en treinta o cuarenta años de carrera.

Para empezar, dadas las influencias que compartía Lennon con sus compañeros, el *rock & roll* hizo parte fundamental de su primera etapa. La relevancia de Elvis fue clara cuando se formó el cuarteto de Liverpool, influyendo en su música, su ropa y estética. Claramente, su paso por Alemania (Hamburgo), le dio un giro a su música y puntualmente a su vestimenta. Cuando volvieron a Liverpool se dieron a conocer en el Cavern Club, entre el 61 y el 63, donde su futuro representante, Brian Epstein, fue testigo de su genialidad y dinámica como banda. En este punto se muestra esta primera faceta de los Beatles con canciones como "Please Please Me", "She Loves You" y su gran éxito "I Wanna Hold Your Hand" con las que conquistaron el Reino Unido y Estados Unidos. Sobre el año 63 ya se había instalado la beatlemania y era el fenómeno musical más grande de la historia.

Volviendo un poco a Lennon, su contribución en la composición de la música, las letras, armonías y voces de los Beatles era evidente en las canciones antes mencionadas. La música que hacían en estos primeros años estaba totalmente orientada al público de consumo, con letras de amor, armonías "sencillas", instrumentación suave y textura del *rock & roll* con el *beat*.

Durante sus giras en Estados Unidos conocieron a Bob Dylan, al que le atribuyen su experimentación con el *cannabis*. Más allá de este hecho, la influencia de la música *folk* y social de Dylan les abrió un nuevo mundo en el que

sus letras y contenido musical podría experimentar una transformación. El contexto del movimiento *hippie* y la experimentación con las drogas no pueden dejarse de lado en este punto; los Beatles quisieron expandir sus fronteras mentales y el movimiento psicodélico de la época fue el gancho perfecto para hacerlo. Discos como *Help!* y *Rubber Soul* dieron la posibilidad de mostrar canciones como la misma "Help!", "Yesterday" o "Drive my Car" en las que se notaba una sonoridad diferente a la presentada en sus primeros trabajos.

En su última etapa, los Beatles se volcaron totalmente a la experimentación, inclusión de instrumentos diferentes, psicodelia, y mensajes encriptados dentro de sus canciones. Algunas de ellas como "Strawberry Fields Forever", "Octopus's Garden", "Come Together", entre otras. Aquí cabe resaltar el disco *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* por ser un álbum "conceptual"; es decir, un álbum con una idea que unifica la producción en su totalidad. Este caso es un poco complejo porque esta idea sobre la que se construyó el disco era la de una simulación de banda ficticia tocando en vivo. El mismo Lennon no estaba totalmente de acuerdo con la etiqueta de álbum conceptual porque dijo que las canciones que compuso para este disco no las hizo pensando en esto. Esta dualidad entre conceptual o no, no hace que se pierda de vista la increíble producción, composiciones, experimentación y temáticas expuestas en el álbum.

Hablando nuevamente de Lennon, toda esta experiencia con los Beatles lo hizo subir al punto más alto de fama y reconocimiento de una banda en el mundo, además de darle la oportunidad de conocer otros músicos, culturas, músicas y hasta movimientos sociales que encaminaron lo que sería su carrera solista. Muchos dicen que su esposa y artista, Yoko Ono, fue la culpable de la separación del cuarteto de Liverpool. Más allá de las conspiraciones, es claro que Yoko influyó la vida de John porque su

postura ante el consumismo, la guerra, la política, y hasta la misma religión, se volvió algo fundamental en la vida del ex Beatle.

Todo este recorrido lleva al punto culmen de la carrera de Lennon con “Imagine”. No solo por ser la canción más famosa de su carrera como solista sino por el significado que tuvo para él en su lucha social y el mensaje que quería entregar al mundo. “Imagine” es bien conocida por su invitación a imaginar un mundo unido, sin barreras religiosas, políticas, o incluso, sin límites territoriales entre los países. Lennon se inspiró en un poema de Yoko que decía algo así:

*Imagine the clouds dripping,
Dig a hole in your garden to
put them in*

Su oda a imaginar un mundo diferente y su propio manifiesto social, hicieron de Lennon el blanco de muchas críticas en esa época. El mensaje antibelicista e igualitario, para muchos, no coincidía con su perfil de estrella de pop, adinerado y lleno de comodidades. A pesar de esta controversia, Lennon quiso entregar al mundo una canción que no solamente fuera agradable a los oídos, sino que estuviera cargada de un mensaje que invitara a repen-

sarse la realidad e invitara a reflexionar acerca de un mundo mejor. Por eso mismo, optó por hacer una canción musicalmente sencilla, con acordes básicos, con su piano y voz como eje, acompañados de una batería, un bajo y unas cuerdas frotadas, bastante sencillas, pero que permiten que los oyentes se concentren en el mensaje.

Tal vez Lennon tenga como solista otras canciones más complejas, estructuralmente hablando, o que sea aclamado por muchas de sus composiciones hechas durante su etapa con la banda más reconocida e importante de la historia, pero “Imagine” tiene un mensaje que, después de cincuenta años, sigue cobrando fuerza y cumple perfectamente con el objetivo de su compositor. Luego de cuarenta y un años de esa trágica noche en la que fue asesinado Lennon, su legado musical sigue hablando a diferentes generaciones y representa una obra social y musical que no muchos artistas se atreven a abrazar en tiempos difíciles.

Camilo Daza Arenas es gestor del Programa Infantil y Juvenil de Formación Musical y profesor de cátedra del Departamento de Música de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes.