

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

Alfredo Stornaiolo Pimentel
danielap@ubemisferios.edu.ec
Universidad Hemisferios

Kira Quiñonez Prado
kkquinonezp@estudiantes.ubemisferios.edu.ec
Universidad Hemisferios

Resumen: La Generación Beat fue un movimiento literario y cultural que surgió en los años 50 en los Estados Unidos, se caracterizó fundamentalmente por su rechazo a la cultura dominante y la adopción de un estilo de vida contracultural que ponía énfasis en la libertad individual y la experimentación. Este artículo, considerando la influencia de este movimiento en varias formas de arte, incluida la música, pretende indagar en la intersección entre la Generación Beat y el desarrollo del rock psicodélico. El análisis se centra en identificar los paralelos temáticos, las ideologías compartidas, tanto como las sensibilidades estéticas que vinculan a la Generación Beat con el movimiento del rock psicodélico. La metodología de investigación empleada en este estudio implica una revisión y un análisis exhaustivo textual e histórico de fuentes primarias y secundarias, incluida la literatura Beat original y composiciones musicales. Los hallazgos de este artículo revelan que la exploración de la espiritualidad, el uso de drogas y los ideales de inconformidad de los Beats influyeron directa e indirectamente en el movimiento psicodélico, proporcionando un terreno fértil para la experimentación y la expresión artística. En conclusión, este estudio destaca la profunda influencia de la Generación Beat en el desarrollo del rock psicodélico y considera que los temas líricos, las sensibilidades poéticas y la experimentación con el sonido y la estructura en el rock psicodélico tienen una deuda significativa con la producción artística de la Generación Beat.

Palabras clave: Generación beat, rock psicodélico, rock ácido, contracultura, influencia literaria, historia musical.

Abstract: The Beat Generation was a literary and cultural movement that arose in the 1950s in the United States, characterized mainly by its rejection of the dominant culture and the adoption of a countercultural lifestyle that emphasized individual freedom and experimentation. Considering the influence of this movement on various art forms, including music, this article aims to acknowledge the intersection between the Beat Generation and the development of psychedelic rock. The analysis focuses on identifying thematic parallels, shared ideologies, as well as aesthetic sensibilities that link the Beat Generation to the psychedelic rock movement. The research methodology employed in this study involves a thorough review and analysis of primary and secondary sources, including original Beat literature, interviews, historical records, and musical compositions. The findings of this article reveal that the Beats' exploration of spirituality, drug use, and nonconformity ideals directly and indirectly influenced the psychedelic movement, providing fertile ground for artistic expression and experimentation. In conclusion, this study highlights the profound influence of the Beat Generation on the development of psychedelic rock and considers that lyrical themes, poetic sensibilities, and experimentation with sound and structure in psychedelic rock owe a significant debt to artistic production of the Beat Generation.

Keywords: Beat generation, psychedelic rock, acid rock, counterculture, literary influence, musical history.

Introducción

La Generación Beat se destacó por su anhelo de rebeldía, su resistencia al conformismo y su incansable búsqueda de nuevas formas de percepción y comprensión. Este movimiento literario y cultural surgido en la década de 1950 fue encabezado por reconocidos escritores como Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, autores que desafiaron las convenciones sociales establecidas y se sumergieron en temas relacionados con la espiritualidad, las filosofías orientales y la exploración de estados alterados de conciencia. Sus obras más famosas: *On the Road* de Kerouac, *Howl* de Ginsberg y *Naked Lunch* de Burroughs, no solo desafiaron las normas literarias vigentes, sino que también encapsularon el espíritu de una generación joven de artistas sedientos de nuevas experiencias y formas de expresión.

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

Este movimiento contracultural y heterodoxo, se opuso a las ideologías dominantes y promovió la libertad individual, la paz y la experimentación, teniendo un impacto evidente en algunas manifestaciones musicales de las décadas de 1950 y 1960. El surgimiento del rock psicodélico, un género que cautivó a más de una generación con su fusión de rock, folk y sonidos experimentales, puede considerarse como un ámbito de influencia destacado. El rock psicodélico incorporó elementos de improvisación, pasajes instrumentales extensos y letras poéticas que exploraban temas de conciencia expandida, liberación espiritual y crítica social. Es así, que bandas como Grateful Dead, Jefferson Airplane y The Doors buscaron crear un paisaje sonoro que reflejara el espíritu libre de la época.

La Generación Beat y el movimiento de rock psicodélico representaron dos fenómenos únicos pero estrechamente relacionados durante la segunda mitad del siglo XX. En este artículo se explorarán en profundidad las influencias y conexiones específicas entre la Generación Beat y el rock psicodélico, así como las ideologías, temas y sensibilidades estéticas compartidas que unen a estos dos movimientos culturales.

Con el objetivo de iluminar las conexiones culturales y musicales que unen a estos dos movimientos, se investigará de qué manera la contracultura de la Generación Beat, marcada por su rebeldía contra las convenciones sociales, su experimentación literaria y su exploración de estados de conciencia alterados, hizo eco en la música y las letras de los artistas de rock psicodélico, analizando obras literarias significativas de la Generación Beat y álbumes, canciones y actuaciones influyentes.

Este artículo hace un recorrido histórico desde los orígenes de la Generación Beat hasta el surgimiento del rock psicodélico, centrándose principalmente en el papel desempeñado por el movimiento contracultural Beat en la gestación y desarrollo del rock psicodélico o ácido. La metodología de investigación utilizada en este estudio se basa en un enfoque interdisciplinario que combina una revisión detallada y un análisis profundo de fuentes primarias y secundarias. Este enfoque abarca tanto la literatura Beat original como las composiciones musicales de la época para arrojar luz

sobre la intersección entre estos dos campos culturales clave: la literatura y la música. Para llevar a cabo este estudio, se ha realizado una exhaustiva recopilación de fuentes primarias, que incluyen obras literarias de autores Beat como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs y otros, así como letras de canciones de músicos y bandas emblemáticas del rock psicodélico de la década de 1960.

El objetivo de esta recopilación es realizar un análisis textual minucioso que posibilite la identificación de similitudes temáticas, imágenes, símbolos y lenguaje que revelen influencias mutuas y convergencias en la forma en que estas ideas se expresaban en ambos movimientos. Además de esto, se han consultado fuentes secundarias como ensayos, biografías, críticas literarias y musicales, entrevistas y documentales relacionados con los temas de investigación. Estas fuentes aportan un contexto histórico y crítico que aclara los eventos sociales, políticos y culturales que influyeron en la producción artística de la Generación Beat y el rock psicodélico.

A través del análisis textual y contextual, se busca establecer conexiones y correlaciones significativas entre los temas, ideas y enfoques expresados en la literatura Beat y la música del rock psicodélico. Esto implica un proceso de comparación que resalta las intersecciones temáticas y filosóficas entre ambos movimientos. Con base en la revisión y el análisis de las fuentes, se realizará una síntesis de los hallazgos más relevantes, destacando las influencias mutuas y la contribución de la Generación Beat al surgimiento y desarrollo del rock psicodélico.

Las conclusiones se basarán en un análisis crítico de los datos recopilados y se presentarán de manera clara y fundamentada. En resumen, esta metodología combina una investigación a fondo de fuentes literarias y musicales con un análisis crítico que permitirá arrojar luz sobre la relación entre la Generación Beat y el rock psicodélico, contribuyendo así a una comprensión más completa de la interacción entre la literatura y la música en un contexto cultural y temporal específico.

La Generación Beat

El movimiento “Beat” se destacó por su marcado espíritu subversivo y contracultural, manifestando una firme resistencia al orden establecido y a las convenciones sociales típicas de la sociedad estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de autores se hizo notar por su incansable búsqueda de nuevas experiencias, su consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, así como por desafiar de manera constante a las figuras de autoridad, incluyendo las instituciones religiosas y políticas.

En este ámbito literario, figuras emblemáticas como Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs sobresalieron de manera notable (Prothero, 1991). No obstante, no podemos pasar por alto a otros escritores que formaron parte de este variado y distintivo colectivo cultural. Entre ellos se encuentran Neal Cassady, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Philip Lamantia, Michael McClure y John Clellon Holmes. También es relevante mencionar a figuras afines a esta corriente, como Ken Kesey y Charles Bukowski; y la conexión del movimiento Beat con algunas figuras prominentes del mundo del rock, como Bob Dylan, Grateful Dead, The Doors, entre otros.

La irrupción de esta generación coincidió con la posguerra, mientras la sociedad estadounidense anhelaba una vida de comodidades, paz, trabajos estables, matrimonios felices y el consumismo desenfrenado, este grupo de individuos creía en un estilo de vida más simple y desenfadado. Los “Beats”, término con el que se acuñó a este grupo de intelectuales estadounidenses, eran amigos y compartían ciertos rasgos como la resistencia a los valores convencionales de la sociedad estadounidense, el consumo y abuso de alcohol y otras sustancias, la promoción de la libertad sexual y su afinidad por la filosofía oriental. Uno de sus miembros, Allen Ginsberg, afirmaba que las propuestas de la generación Beat incluían la apuesta por la sinceridad, la ecología, el pensamiento oriental, la revolución sexual y la exploración de la mente mediante drogas psicodélicas.

El término “Beat” surgió en una conversación entre Jack Kerouac y John Clellon Holmes a finales de la década de 1940, inspirados por Herbert Huncke¹. Aunque el origen de la palabra “Beat” no es completamente claro, su significado es evidente para la mayoría de los estadounidenses. La palabra “Beat”, en sí, engloba tanto el ritmo musical como la sensación de agotamiento y desánimo, emociones que se manifestaron de manera palpable en este grupo de escritores (los “Beat”) que posteriormente influirían de manera significativa en el movimiento hippie. Holmes (1952), en su artículo “This is the Beat Generation”, afirma que el término (Beat) “más que sentirse abatido, implica una sensación de haber sido utilizado, manipulado [...] en pocas palabras, [beat] significa haber sido empujado sin dramatismo contra la pared de uno mismo” (pág. 10)

Más allá de estas cuestiones etimológicas, lo que queda claro es que esta generación de artistas, con su rebeldía e inconformidad hacia el sistema establecido, dejó un legado considerable en campos como la literatura, la política, la sociedad, la contracultura y la música popular, especialmente en lo que respecta a la estética y la autenticidad. Para comprender mejor el impacto de este movimiento, es relevante analizar individualmente la vida y obra de cada uno de los referentes Beat.

¿Quiénes fueron los Beats? Principales figuras, ideales y valores

Si se busca establecer una fecha específica para el nacimiento oficial del movimiento Beat, se podría señalar el 7 de octubre de 1955. En esa ocasión, Kenneth Rexroth (1905-1982), considerado uno de los precursores de la Contracultura estadounidense, organizó un evento poético y revolucionario llamado *Six Poets at Six Gallery*². En este evento reunió a cinco jóvenes y rebeldes poetas para recitar sus obras. Los participantes incluyeron a Philip Lamantia, Michael McClure, Allen Ginsberg, Gary Snyder, Phil Whalen y Jack

¹ Lydia Lunch, en una entrada del Blog “Flores del Fango” llamada *Herbert Huncke, the ruffian who inspired the Beat Generation* de 2013, menciona que Herbert Huncke era el beat original pero Burroughs, Ginsberg y Kerouac se aprovecharon del término de por vida. (floresdelfango.blogspot.com)

² Traducción: “Seis poetas en la Sexta Galería”

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

Kerouac, aunque este último asistió solamente como un apasionado espectador del inolvidable recital (University of California Press, 2008).

Cerca de ciento cincuenta personas asistieron a esta velada, aplaudiendo a Lamantia cuando recitó poemas de John Hoffman, a McClure mientras declamaba *Point Lobos: Animism* y *For the Death of 100 Whales*, y a Whalen cuando leyó *Plus Ça Change*. Bajo la incitación de Kerouac, el público vitoreó a Ginsberg mientras recitaba su largo poema *Howl*. Finalmente, Snyder cerró la noche al leer *A Berry Party* de una manera que evocaba un ritual tribal. Cabe destacar que McClure solía acompañar su poesía con música, especialmente con el músico minimalista Terry Riley, y también colaboró en la grabación de varios discos con Ray Manzarek, el tecladista de The Doors (University of California Press, 2008).

A pesar de que la presentación oficial del movimiento Beat tuvo lugar en la *Six Gallery* de San Francisco en 1955, este movimiento tuvo sus raíces en Manhattan once años antes. De hecho, la contribución filosófica inicial de Lucien Carr (1925-2005) fue esencial para la formación de esta generación de novelistas, poetas y músicos. En 1944, Carr desempeñó un papel crucial al facilitar el inicio del diálogo y la amistad entre Kerouac, Ginsberg y Burroughs³.

Cuando Ginsberg se matriculó en la Universidad de Columbia, conoció a Carr, y ambos establecieron un vínculo a través de su mutuo amor por Brahms⁴ (Krajicek, 2012). A su vez, Carr se hizo amigo de Kerouac gracias a la novia de este, en una clase de pintura nocturna. También, Carr reanudó su relación con Burroughs, un antiguo conocido de su ciudad natal. A pesar de que se formaron amistades independientes entre los cuatro miembros, Carr siempre ocupó un lugar central (Polchin, 2019). Además, fue

³ Ginsberg alguna vez mencionó que cada vez que pensaba en Lucien Carr, pensaba en él como una figura central en la formación de la comunidad (Blank, 2013)

⁴ Johannes Brahms fue un destacado compositor, pianista y director de orquesta alemán del período romántico. Se le reconoce como uno de los compositores más fieles a las tradiciones clásicas en el contexto del romanticismo, <https://hjck.com/musica/johannes-brahms-el-compositor-que-definio-la-musica-clasica-so35>

Carr quién conformó el *Libertine Circle*, una especie de movimiento pre-Beat que tristemente acabó con la muerte de David Kammerer⁵, quien fuera muerto a manos de Carr en 1944. Tragedia relatada por Burroughs y Kerouac en una novela escrita entre 1944 y 1945 y llevada a la pantalla grande en la película *Kill Your Darlings* (2013) por John Krokidas.

La violencia de ese verano de 1944 sirvió, en cierto sentido, de inspiración para las narrativas de almas atormentadas presentes en las tres obras maestras clave del movimiento Beat: *Howl* de Ginsberg en 1956, *On the Road* de Kerouac en 1957 y *Naked Lunch* de Burroughs en 1959 (Blank, 2013). Este suceso, no obstante, no solo influyó en la literatura de los Beat, sino que también tuvo consecuencias legales que llevaron a Carr a prisión y convirtieron a Burroughs y a Kerouac en cómplices de un asesinato (Krajicek, 2012).

A pesar de este escándalo y muchos otros más que nublaron la vida de Kerouac, su carrera literaria no se vio empañada, tal vez esto se deba más a su genialidad que a su don de persona. Kerouac, hijo de inmigrantes francocanadienses, recibió su educación en un colegio católico en Massachusetts, donde destacó en actividades como el fútbol americano, lo que le valió una beca para ingresar a la Universidad de Columbia en 1940 aunque abandonó la universidad para unirse al ejército, y poco más tarde a la marina de los Estados Unidos.

Aunque su servicio militar pasó desapercibido, no se puede asegurar lo mismo de su carrera literaria. De hecho, muchos lo consideran el pionero

⁵ David Kammerer, era un profesor de inglés y líder de un grupo de Boy Scouts en St. Louis, fue allí Lucien Carr, quién se había interesado en formar parte del grupo. Kammerer desarrolló una atracción inapropiada por Carr cuando aún era menor, manifestándola a través de cartas en las que mencionaba su profundo "amor" por el joven. Cuando la madre de Carr descubrió estas misivas, desesperada por proteger a su hijo, intentó en vano alejarlo de Kammerer, quien parecía siempre hallar una manera de volver a su lado (*Kill Your Darlings*, 2012). Es importante mencionar que David Kammerer era amigo de toda una vida de Burroughs (Krajicek, 2012)

de la “prosa espontánea”⁶. La “prosa espontánea” allanó el camino para que las generaciones que le siguieron en las décadas de los cincuenta y sesenta sintieran un fuerte deseo de expresarse a través de la palabra escrita, la música, el canto, la protesta y la búsqueda de su propia identidad. Generaciones libres y aventureras que sentaron las bases de movimientos culturales y sociales significativos, incluyendo la contracultura, el auge del rock and roll, el movimiento hippie y la protesta contra la Guerra de Vietnam y a las que Kerouac idealiza en su obra *On the Road*.

Kerouac comenzó a escribir en su adolescencia, fuertemente influenciado por autores como Hemingway y Henry Miller. En Nueva York, en 1950, escribió su primera novela, *The Town and the City*, al tiempo que conoció a Cassady, quien se convertiría en su compañero de viaje y co-protagonista en *On the Road*. Juntos, exploraron el mundo de las drogas, el alcohol, el sexo y el jazz. Las travesías de Kerouac por las carreteras se convirtieron en una fuente de inspiración para la juventud estadounidense.

A finales de la década de los cincuenta, Kerouac dejó atrás las carreteras y se adentró en el ámbito de la espiritualidad budista y la naturaleza. Viajó a California en busca de un sentido más profundo para su vida, aunque su adicción al alcohol continuó siendo parte de ella. En 1958, escribió *The Dharma Bums*⁷ y *The Subterraneans*⁸. Este último, junto con *On the Road*, se convirtieron en clásicos de la literatura estadounidense. En *On the Road*, el autor capturó la búsqueda de libertad, aventura y el deseo de escapar de la rutina de la vida cotidiana, influenciando de manera significativa la actitud de

⁶ Es una forma de escritura que se caracteriza por su naturaleza extática, liberada de restricciones prosódicas, que refleja la realidad tal como es. Esta forma de escritura tiende a carecer de una puntuación rigurosa y a dar prioridad a la oralidad y la fonología.

⁷ *The Dharma Bums* se podría considerar como un nuevo testamento metafísico para la generación hippie, ya que revela cómo vivir en mayor armonía con la naturaleza y alejarse de la comodidad burguesa en medio de una sociedad consumista, que Kerouac describió como una "miserable civilización sin expresión" (Kerouac, 1996, pp.32).

⁸ *The Subterraneans* es una crónica autobiográfica que gira en torno al sexo, el jazz, el alcohol y las drogas en San Francisco. Esta obra representa un contrapunto al conservadurismo y a la literatura académica predominante de la década de los cincuenta, al explorar temas y estilos que se alejaban de la corriente principal (Kerouac, 1958).

muchos músicos psicodélicos. Estos músicos buscaban experiencias similares en su música y estilo de vida.

Incluso Bob Dylan, considerado una figura esencial en el surgimiento del rock psicodélico (Scapelliti, 2022), se vio profundamente influenciado por Kerouac en su obra (Modell, 2020). Elementos de narración y búsqueda de significado inspirados en Kerouac se pueden encontrar en canciones como “Tangled Up in Blue” y “Desolation Row” de Dylan. En efecto, Dylan fue uno de los músicos más afines al movimiento Beat, hecho que inspiró su música y lo convirtió en fuente de inspiración de muchos otros músicos y bandas de rock psicodélico como The Byrds, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Pink Floyd, entre otros. Se puede decir que Bob Dylan fue para el rock psicodélico lo que Jack Kerouac fue para los Beats.

Aunque las obras de Kerouac se convirtieron en los manuales sagrados de los jóvenes hippies y rebeldes de la época, Allen Ginsberg (1926-1997) fue considerado su líder espiritual. Nacido en Nueva Jersey, Ginsberg era hijo de un poeta y profesor judío y de una inmigrante rusa con tendencias comunistas radicales y problemas de salud mental. Su obra de 1956, *Howl* fue una crítica despiadada contra el estilo de vida estadounidense de la época. En *Howl*, Ginsberg expresó una rebeldía feroz y una lucha contra las normas sociales y culturales, un espíritu de desobediencia que influyó en las letras de algunos músicos del rock psicodélico como Jim Morrison de The Doors⁹. Se puede evidenciar la influencia de Ginsberg en algunas canciones de la banda como “When the Music's Over”, que adopta un tono apasionado y una lírica introspectiva que se asemejaba a la obra de Ginsberg (Cook, 2011).

⁹ En el perfil oficial de “X” de Jim Morrison, durante la conmemoración del nacimiento de Ginsberg (03 de junio), la página oficial extiende una felicitación y además añade: “#JimMorrison was heavily influenced by Ginsberg, amongst other iconic Beat Generation writers of the ‘50s”, <https://twitter.com/JimMorrison/status/1532678491132440578?lang=es>

Ginsberg, ampliamente reconocido como el padre espiritual del movimiento *Flower Power*¹⁰, desempeñó un papel activo en la lucha contra la guerra en Vietnam y fue un ferviente defensor de los derechos civiles de minorías étnicas, sexuales y religiosas, inclinaciones políticas que lo llevaron a la cárcel en varias ocasiones. La infancia del autor estuvo marcada por las repetidas hospitalizaciones de su madre en diferentes psiquiátricos de Nueva York. Durante uno de estos períodos en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Nueva York, Ginsberg conoció a Carl Solomon, quien ejerció una profunda influencia en su activismo en favor de los marginados y en su oposición al capitalismo. Es más, dedicó su famoso poema *Howl* a Solomon. Se cuenta que Ginsberg escribió *Howl* en 1955 en una cafetería cercana a la Universidad de Berkeley con la intención de presentarlo por primera vez en el *Six Gallery*. En este evento coincidió con varios escritores, incluyendo a Lawrence Ferlinghetti, quien más tarde recopiló la obra de Ginsberg y la publicó como *Howl and other poems* (1956) en su editorial *City Lights Books* (Cook, 2011).

Desde el principio, *Howl* captura de manera abrupta la experiencia y la forma de vida de los Beats y sus seguidores. Cada verso de *Howl* es una narración repleta de imágenes de la vida en la calle y el consumo de marihuana entrelazado con referencias a la pintura, la música y la literatura. Además de *Howl*, otras obras notables de Ginsberg son *Kaddish* (1961), *Sandwiches de realidad* (1963) y *Cartas del Yagué* (1963). En 1957, en París, un año después de la muerte de su madre, Ginsberg inició la escritura de *Kaddish*. El *kaddish*¹¹ es una oración fúnebre judía que Ginsberg dedica a su atormentada madre, Naomi, como un esfuerzo póstumo para brindarle algo de consuelo (Cook, 2011).

¹⁰ "Flower power" era un eslogan utilizado a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970 como un símbolo de resistencia pasiva e ideología de no violencia (Hall, 2007).

¹¹ En esta obra, examina la posibilidad de redimir y encontrar resignación después de la muerte para aquellos que sufrieron en vida. Los expertos consideran que este texto es su obra maestra y está dedicada a Peter Orlovsky¹¹ (Stornaiolo, 2019).

El sufrimiento fue un elemento común en las vidas de estos escritores, en particular, en la de este trío de amigos: Kerouac, Ginsberg y Burroughs. William S. Burroughs, autor de obras como *Junkie*, *Naked Lunch*, y *Queer*, experimentó una vida intelectual y personal intensa. Fue reconocido como un escritor, novelista y prosista experimental, además de haber sido un verdadero *junkie*, a raíz de su uso y abuso de sustancias psicoactivas de alto impacto (Cook, 2011).

William S. Burroughs fue un hombre atormentado y lleno de conflictos¹². En 1951 se convierte en el asesino accidental de su segunda esposa lo que lo lleva a publicar en 1953 su primera novela, *Junkie*, una autobiografía en la que aborda su adicción a las drogas. En Marruecos, Burroughs escribió un extenso manuscrito de más de mil páginas que finalmente se convertiría en la trilogía compuesta por *The Naked Lunch* (1959), *The Soft Machine* (1961) y *Nova Express* (1964), obras que lo catapultaron a la fama como uno de los destacados escritores estadounidenses de su tiempo (Cook, 2011).

En *Naked Lunch*, Burroughs exhibe seres que, al igual que los adictos a la heroína, están atrapados por la adicción al poder, al dinero, al placer y a ilusiones. *Naked Lunch* fue una obra que exploraba la conciencia alterada, la crítica social y la experimentación con el lenguaje, temas que resonaron con los músicos psicodélicos quienes también estaban interesados en expandir la mente y cuestionar la realidad (Murphy, 2000). En su ya mencionada trilogía escrita en Marruecos y publicada con la ayuda de Kerouac, Burroughs emplea imágenes metafóricas y personajes reales exagerados para crear una visión en la que se entremezclan escenas sexuales, actos violentos y episodios alucinantes. Su objetivo es mostrar una amplia gama de adicciones, que van desde las drogas y el dinero hasta el sexo y el poder, generando en el lector

¹² Burroughs estuvo atrapado en el abismo de la adicción durante gran parte de su vida que le llevaron a cometer actos despreciables. El 6 de septiembre de 1951, poco después de volver de un viaje desde Ecuador, Burroughs disparó a su esposa Joan Vollmer en la cabeza, al parecer, cuando intentaba disparar a un vaso que le había pedido que equilibrara sobre su cabeza durante un acto al estilo de Guillermo Tell que la pareja estaba realizando en una fiesta en casa de un amigo en la Ciudad de México, <https://medium.com/crimebeat/the-american-author-who-got-his-start-after-killing-his-wife-74279c9853df>

un profundo desdén hacia estos temas característicos de una sociedad que él desprecia (Murphy, 2000).

Aunque sus amigos Kerouac y Ginsberg eran generalmente vistos como antisociales, Burroughs se destacó como el más radical. Sus obras principales relatan sus adicciones y las alucinaciones que experimentó como resultado de su fatal adicción a las drogas, al parecer le resultaba más sencillo escribir sobre esto que sobre su orientación sexual. Razón por la cual, su obra *Queer* no se publica hasta 1985, a pesar de haberla escrito tres décadas antes. En *Queer*, Burroughs narra su búsqueda de una droga llamada ayahuasca y aborda la homosexualidad como un pecado que busca redimir.

Además de Kerouac, Ginsberg y Burroughs, otros escritores dejaron una huella significativa en el movimiento Beat, uno de ellos fue Neal Cassady (1926-1968). No solo es conocido como el personaje Dean Moriarty en *On the Road*, sino que también es el héroe secreto del poema *Howl* de Ginsberg. Su personalidad rebelde personifica el prototipo del Beat. Cassady tuvo un trasfondo problemático; su padre era alcohólico, situación que le llevó a involucrarse en actividades delictivas a muy temprana edad, y a terminar eventualmente en reformatorios y correccionales. En 1946, mientras visitaba a un amigo en la Universidad de Columbia, conoció a Kerouac y Ginsberg, y con este último se rumora que mantuvo una intensa relación amorosa.

Cassady junto a Kerouac se embarcaron en un viaje por Estados Unidos, tal como se relata en *On the Road*. Cuando Kerouac cayó en el alcoholismo, Cassady siguió aventurándose por las carreteras como chofer de Ken Kesey y los *Merry Pranksters*, un grupo de viajeros psicodélicos, que, en un bus pintado de colores fosforescentes y bautizado como *Further*¹³, recorrieron los Estados Unidos en 1964, cuando el LSD todavía no había sido prohibido y el movimiento hippie estaba en gestación. Este grupo de viajeros también incluía a la banda de rock psicodélico y folk rock californiano Grateful Dead, quienes dotaban de un *soundtrack* psicodélico al viaje. Jerry

¹³ Esta experiencia fue inmortalizada en la novela *The Electric Kool-Aid Acid Test* de Tom Wolfe y en la biografía *Off the Road* escrita por la esposa de Cassady, Carolyn, en la que relata los años que pasaron junto a Kerouac y Ginsberg.

García, líder de la banda, compartió aventuras con Cassady e inclusive menciona a Neal en su canción *That's It for the Other One*, haciendo referencia a esa época.

Otro notable representante de la generación Beat fue Gregory Corso (1930-2001), un nativo de Nueva York nacido de origen italiano. Su educación primaria apenas se completó, ya que la mayor parte de su adolescencia transcurrió en una correccional. Su obra se caracteriza por su agudeza y sarcasmo, a menudo mostrando un tono agresivo al abordar la causa de los marginados, sobre quienes disfrutaba escribir. Al igual que en el caso de Kerouac, la poesía de Corso refleja la influencia de la música que los Beats solían frecuentar, el *bebop-jazz*. Por lo tanto, su estilo literario contiene elementos de la improvisación característica del jazz neoyorkino, y se asemeja al lenguaje coloquial, como se evidencia en obras como *The Vestal Lady on Brattle* (1955), *Bomb* (1958), *Gasoline* (1958) y *The Happy Birthday of Death* (1960).

Lawrence Ferlinghetti (1919-2021), destacado intelectual de este movimiento poético, es también un Beat neoyorkino de ascendencia italiana. Estudió la escuela y el colegio en Francia. Realizó su licenciatura en la Universidad de Carolina del Norte, obtuvo una maestría en la Universidad de Columbia en 1947 y un doctorado en la Sorbona de París en 1950. En 1953 fundó la librería *City Lights* donde publicó sus propias obras y las de varios poetas Beat, incluyendo *Howl and other poems* de Ginsberg, lo cual, resultó en su arresto en 1956 bajo cargos de obscenidad (Huddleston, 2012).

Nacido en San Francisco, Gary Snyder (1930) es uno de los poetas anglosajones vivos más reconocidos del mundo. En 1975, obtuvo el prestigioso Premio Pulitzer de Poesía por su obra *Turtle Island* (1974), que incluye tanto poemas como ensayos y refleja su perspectiva ambientalista. Snyder¹⁴ también fue uno de los participantes del *Six Poets at Six Gallery*. Otro miembro del movimiento beat fue Philip Lamantia (1927-2005), un escritor

¹⁴ Su interés en la espiritualidad oriental tuvo una influencia significativa en el movimiento Beat, debido a que estudió budismo en Japón y emprendió un viaje espiritual a la India en compañía de Ginsberg y Orlovsky, experiencia que documentó en su libro *Viaje por la India: La generación beat descubre Oriente* (2014) (Stornaiolo, 2019).

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

católico con una profunda apreciación por el surrealismo. Nacido en Nueva York, Lamantia publicó su primer libro de poemas, titulado *Erotic Poems*, en 1946. A lo largo de su carrera, también escribió obras notables como *Narcotica* (1959), *Ekstasis* (1959) y *Destroyed Works* (1962). Además, fue otro de los declamadores en la Six Gallery de San Francisco.

Autodefinido como un poeta de naturaleza erótica y religiosa, John Clellon Holmes (1926-1988), además de bautizar a los Beats de la mano de Kerouac, escribió en 1952 en el *New York Times Magazine* un artículo denominado “This is the Beat Generation”. En ese mismo año, publicó *Go*¹⁵, considerada como la primera novela dentro del movimiento Beat. Aunque a menudo se le apoda el “Beat tranquilo”, era igual de consciente que Kerouac o Ginsberg de los valores y las ambiciones apasionantes del movimiento Beat. Su novela *Go* ofrece una representación de la Generación Beat a través de personajes que comparten similitudes con figuras icónicas como Kerouac, Ginsberg y Cassady, lo que la convierte en una obra significativa en el contexto de la literatura Beat.

Michael McClure (1931-2020), es otro de los referentes más importantes de la generación Beat. Poeta, dramaturgo y ensayista, su obra a menudo se tilda de intensa y visionaria. Admirado por Francis Crick, descubridor del código genético, y por el cantante Jim Morrison, que lo consideraba su mentor. McClure incursionó también en la música como colaborador de Janis Joplin y del tecladista de los Doors, Ray Manzarek (Hrebniak, 2020). De entre sus obras destacan: *For Artaud* (1959), *Ghost Tantras* (1964), *The Beard* (1965), *September Blackberries* (1974), *Jaguar Skies* (1975), *Antechamber & Other Poems* (1978) y *Fragments of Perseus* (1983).

Es importante mencionar a otros escritores que compartieron afinidades y simpatías con la generación beat como Ken Kesey (1935-2001)¹⁶,

¹⁵ Si bien *On the Road* de Kerouac fue escrita antes que *Go* de Holmes, esta última fue publicada antes, en 1952, mientras que la novela de Kerouac tuvo que esperar hasta 1956 (Stornaiolo, 2019).

¹⁶ Kesey se inicia en el mundo de las drogas pensando que estas serían la cura para curar la demencia, para la depresión, <https://elcomercio.pe/luces/libros/ken-kesey-un-repaso-por->

un escritor y novelista, conocido por ser el creador del autobús *Further* y líder de los *Merry Pranksters*. A Kesey se le atribuye ser el vínculo entre la Generación Beat y el movimiento hippie (Daily Emerald, 2012). Y Charles Bukowski (1920-1994), un escritor germano-estadounidense considerado por algunos como el “Beat californiano”. Bukowski era un inconforme social que abordaba temas marginales en su obra, utilizando un lenguaje crudo y obsceno, tal como él mismo lo afirmaba en entrevistas (Huddleston, 2012).

También vale la pena mencionar a Amiri Baraka (1934-2014) un Beat musulmán y negro, nacido en New York. Baraka fue marxista, activista político, poeta, novelista, músico y un gran antirracista. Fundó la influyente revista de literatura underground *Yugen* y dirigió la editorial *Totem Press*, que fue la primera en publicar textos de escritores emblemáticos como Kerouac y Ginsberg.

A todos estos escritores se les unieron Peter Orlovsky, Lew Welch, Robert Duncan, Charles Olson, Jerome Rothenberg, Frank O'Hara, John Tytell, David Meltzer, John Wieners, Ray Bremser, Ted Joans, Alan Ansen, Thomas Merton, Herbert Huncke, Al Hansen, Paul Blackburn, Louis Zukofsky, Jack Spicer, Robert Creeley, entre otros¹⁷. Y también un grupo de mujeres, que por el sexismo y la misoginia de la época recibieron poco reconocimiento. Entre ellas destaca Leonore Kandel (1932-2009), una destacada poetisa de la época moderna. Aunque su reconocimiento es limitado algunas de sus obras más sobresalientes incluyen *The Love Book* de 1966 y *Word Alchemy* de 1967. Su poesía refleja la esencia de la contracultura y el espíritu de la época (Huddleston, 2012).

También está Diane Di Prima (1934-2020) una de las primeras escritoras Beat, que destacó con su estilo de vida bohemio que encajaba perfectamente con el movimiento. Fue una feminista por excelencia que recopila en sus poemas una crítica al sistema patriarcal, entre estos *This Kind*

[la-vida-de-ken-kesey-autor-cuyo-libro-inspiro-el-filme-que-consagro-a-jack-nicholson-noticia/](#)

¹⁷ Todo este listado de poetas, escritores y artistas beat fue tomado del texto *Los poetas que cayeron del cielo. La Generación Beat comentada y en su propia voz* de José Anaya de 1998.

of *Bird Flies Backward* (1958), *Loba* (1978), *Expanded* (1998), *Pieces of a Song: Selected Poems* (2001) y su autobiografía *Memoirs of a Beatnik* (1968) (Huddleston, 2012).

Marge Piercy (1936) es otra destacada poetisa que, a pesar de su asociación inicial con los Beats, evolucionó hacia una carrera distinguida como poetisa feminista, marxista y ambientalista. Originaria de Detroit y procedente de una familia de clase trabajadora, obtuvo una beca que le permitió ser la primera de su familia en asistir a la universidad. A lo largo de su carrera, Piercy escribió al menos alrededor de cuarenta obras, algunas de las cuales se han destacado significativamente, entre ellas se encuentran: *Going Down Fast* (1969), *Dance the Eagle to Sleep* (1970), *Small Changes* (1973) y *Woman on the Edge of Time* (1976). Diane Wakoski (1937) es otra figura destacada dentro del movimiento Beat. La californiana, publicó más de cuarenta libros de poemas a lo largo de su carrera. Entre sus obras más significativas se encuentran los cuatro libros que componen la serie *The Archaeology of Movies and Books* (Huddleston, 2012).

Elise Cowen (1933-1962), otra Beat, fue tal vez la mujer más recordada del movimiento, de familia judía y amiga íntima del también judío Allen Ginsberg, Cowen comenzó a escribir desde edad temprana. Sin embargo, la mayoría de sus obras no se publicaron sino hasta después de su trágico suicidio en 1962. Gran parte de su obra fue quemada por su familia, quienes no se sentían cómodos con las opiniones de Elise sobre su experiencia lésbica y sobre su consumo de drogas, algo de lo que habitualmente habla en su escritura (Johnson & Grace, 2002). A pesar de esto, algunas de sus obras sobrevivieron, como el cuaderno titulado *Let me in, let me out*, que recopila casi noventa poemas suyos (Johnson & Grace, 2002). Su contribución, aunque a menudo pasada por alto, es un testimonio significativo de la diversidad y la complejidad del movimiento Beat.

Una Beat encubierta, Anne Sexton, también abordó la locura en sus obras y temas mucho más íntimos —para la época— como el aborto, la masturbación o la menstruación (Currey, 2020). A menudo, se acusaba a Anne Sexton de revelarse en exceso en su poesía. Pues en una época

caracterizada por el sexismo y valores conservadores, la sexualidad femenina, que era el enfoque principal de Sexton, a menudo se consideraba trivial o embarazosa. Anne Sexton desafió estas normas al abordar la sexualidad femenina de manera franca y honesta en su poesía, lo que la convirtió en una figura significativa en el movimiento de la poesía confesional y una precursora de la exploración de la sexualidad en la literatura. El músico británico Peter Gabriel compuso la canción “Mercy Street” para su álbum *So* (1986) y la dedicó a la escritora. En esta canción, Gabriel de alguna manera retrata la depresiva naturaleza de la talentosa poetisa confesional que, cabe mencionar, recibió el Premio Pulitzer de Poesía en 1967.

Además de Anne Sexton, hubo otras escritoras notables que dejaron su marca en el movimiento Beat. Entre ellas se encuentran Denise Levertov, una británica que pasó a la historia como una de las poetisas estadounidenses más importantes del siglo veinte. También destacan figuras como Margaret Randall, Ruth Weiss, Joanna McClure, Brenda Frazer, Janine Pommy Vega, Joanne Kyger, Ane Waldman, Mary Norbet Körte, Carolyn Cassady, Helen Adam y Jane Bowles, Natalie Jackson, Bonnie Bremser y Jan Kerouac¹⁸. Esta última hija del famoso Jack Kerouac, quien al igual que su padre moriría a consecuencia de complicaciones relacionadas a su vida de excesos. José Anaya (1998), en su trabajo “Las mujeres de la generación Beat”, también considera como parte del movimiento beat a la icónica cantante Billie Holiday, conocida por su destacada carrera en el blues y el jazz.

Estas mujeres y hombres contribuyeron significativamente a la diversidad y la riqueza del movimiento Beat, desafiando normas sociales y de género, y dejando una huella indeleble en la literatura y la cultura de su tiempo. Su legado también inspiró a jóvenes músicos de las décadas de los cincuenta y sesenta, quienes buscaban expresarse y rebelarse de manera similar.

¹⁸ Esta lista se tomó del texto “*Los poetas que cayeron del cielo. La Generación Beat comentada y en su propia voz*” de José Anaya de 1998.

El rock psicodélico

La rebeldía social, la heterodoxia cultural, la contracultura y la psicodelia de la generación Beat de los años cuarenta y cincuenta fue transmitida a escritores, poetas, bardos y músicos de los años sesenta. Las visiones —y también las alucinaciones— de estos poetas contestatarios fueron heredadas por los rockeros de fines de los años sesenta, específicamente por los gestores del *rock psicodélico* o *rock ácido*.¹⁹ Es que algunas de las sustancias que supuestamente consumían los poetas Beat fueron también heredadas por los músicos sesenteros, tanto en los Estados Unidos como en la Gran Bretaña. Pensando en el gran nivel literario, poético y musical, daría la sensación que ciertas drogas amplificaron la creatividad de escritores, poetas y músicos. Entonces, la psicodelia de alguna manera se propagó real y literariamente desde la poética beat hacia la música rock, muy evidente en el llamado rock psicodélico o rock ácido.

El término *psicodélico* viene del inglés *psychedelic* que, a su vez, proviene de las voces griegas *psyche* que significa mente o alma y *delein* que quiere decir manifestar. La unión de las dos palabras representa algo así como una manifestación o emancipación del alma. Quien introdujo este término fue el psiquiatra británico Humphry Osmond para describir una “manifestación consciente de material inconsciente o subconsciente (...) de percepciones y emociones comúnmente filtradas en los estados de conciencia ordinarios”. (Timmermann, 2014, p. 93). Tanto Osmond como el escritor británico Aldous Huxley vinculan esta psicodelia al uso de sustancias alucinógenas, que, al ser consumidas, permiten “sacar” ciertas cosas que ordinariamente no están a la vista. En su ensayo de 1954 *Las puertas de la percepción* (*The doors of perception*), Huxley de alguna manera trata de describir lo indescriptible mediante el relato de *trips* o viajes místicos interestelares, provocados por la ingesta de drogas alucinógenas, principalmente del alcaloide conocido como *San Peter* o

¹⁹ Una de las primeras referencias al *rock psicodélico* o *rock ácido* aparecen en la *Enciclopedia del Rock de Lillian Roxon* (Roxon, 1971).

mescalina, proveniente del cactus peyote. Su componente principal es la trimetoxifenetilamina. (Guzmán Chávez, 2017)

De hecho, Huxley conoció a Osmond cuando lo invitó a Los Ángeles y se ofreció como conejillo de indias para los experimentos mentales del afamado psiquiatra. Fue entonces cuando el escritor probó la mescalina y su experiencia fue tal que se inspiró para escribir *Las puertas de la percepción* y dos años después, en 1956, algo así como la segunda parte, *Cielo e Infierno*. A estos “precursores” se unen el “doctor lisérgico” o “sumo sacerdote de la nueva conciencia” Timothy Leary y el “psico-escritor” Ken Kesey. Todos ellos participaron de lleno en la diseminación de drogas alucinógenas y de esta “filosofía espiritual” que llegó a los músicos de los años sesenta, justamente cuando se desarrollaba el rock psicodélico.

Esta emancipación espiritual ha estado presente en la historia de toda manifestación humana desde siempre, pero en los años sesenta era producida por algunas drogas alucinógenas que circularon tanto en los estudios de grabación como en los conciertos al aire libre. El festival de Woodstock de 1969 fue un verdadero catálogo en vivo de consumo de drogas alucinógenas. Todo en combinación con música contestataria y manifestaciones sexuales de todo tipo. Las principales drogas que se consumieron fueron la marihuana, el LSD y los hongos alucinógenos. Aunque otras drogas de la época como la heroína y las metanfetaminas, la ketamina y la ayahuasca se juntarían después para completar este “portafolio” psicotrópico.

La marihuana es la droga alucinógena más común. Es la mezcla de hojas secas, tallos, semillas y otras partes de la planta *cannabis sativa* o simplemente cáñamo. Esta planta contiene un químico que tiene el poder de alterar la mente humana: el famoso THC o *delta-9 tetrahydrocannabinol* (Loredo Abdalá et al, 2014). Sin embargo, posiblemente, la reina de las drogas alucinógenas es la dietilamida del ácido lisérgico o LSD. Aquellos papelitos de colores que en Woodstock se repartían para ponérselos bajo la lengua estaban impregnados de una droga semisintética proveniente de un hongo parásito de las espigas de centeno llamado cornezuelo o *ergot*. Es similar a la serotonina, una sustancia química producida naturalmente por el organismo humano, que

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

actúa como un neurotransmisor para el funcionamiento de las células nerviosas y el cerebro.

Es por esto que actúa directamente en el cerebro, alterando el pensamiento mediante sensaciones, emociones, percepciones y alucinaciones (Esteve de Sagra, 2005). A inicios del siglo XIX, estos hongos parásitos del centeno ya se conocían y eran utilizados como vasoconstrictores e inductores del parto. Sin embargo, ya a fines de la década de los treinta, un químico de la farmacéutica suiza Sandoz, llamado Albert Hofmann, se dedicó de lleno a investigar los efectos de esta droga para efectos psiquiátricos. De hecho, él mismo fue conejillo de indias y relata un primer viaje psicodélico con LSD, el mismo que está en su texto *LSD. Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo* (Hofmann, 1980).

Vale la pena mencionar al opio, de donde se obtiene el láudano, la morfina, la codeína y la heroína. El opio es un “jugo” de amapolas de origen muy antiguo, de él se deriva la morfina llamada así en homenaje a Morfeo, el dios griego de los sueños y la heroína que tiene ese nombre porque justamente se la consideraba una verdadera “heroína” para la cura de la tuberculosis, no obstante, se llegó a transformar en la principal asesina de varios de sus consumidores, entre ellos, Janis Joplin y Charly “Bird” Parker.

La ayahuasca tiene una historia diferente. Se trata de un ritual ancestral amazónico que debe ser preparado y dirigido por un Chamán, llamado *wishin* por los *Shuar*. El brebaje, producto de la mezcla de las plantas *liana banisteriopsiscaapi* y la hoja de *chacruna*, se bebe durante ceremonias de purificación, aprendizaje y curación, para las cuales debe existir una preparación previa. De hecho, los Shuar ayunan entre cinco y ocho días antes de someterse al ritual (Revelo y Jaramillo, 2012).

Pero, ¿estas y otras drogas podrían ser reemplazadas por música? Había que idear algún tipo de música que pudiera imitar los *trips* o viajes que se hacían con ciertas drogas, inventar algún mágico sonido que permitiera reproducir las experiencias alucinógenas, organizar alguna intensificación o difuminación sonora, improvisar algún efecto especial o crear cualquier

mezcla de efectos sonoros. El objetivo era recrear algo que permitiera “ver” los sonidos y “escuchar” los colores, y la versatilidad del rock estaba lista para experimentar.

El *rock'n'roll* había sido engendrado por seguidores estadounidenses de los blues y de la música *hillbilly* o *country*, parecía ser una moda pasajera que duraría poco tiempo. Sin embargo, en el rock and roll empezó a introducirse algo más que las raíces que lo habían creado, aparecían el *free jazz* y otros sonidos inventados en el Reino Unido. Tanto este jazz un tanto “salvaje” y los nuevos sonidos ya habían sido inventados por los rockeros ingleses, que incluso le habían dado un estatus de arte a la nueva música popular, al imprimirle más rebeldía y mucha lírica. Se experimentaba con música india y oriental, se utilizaban nuevos instrumentos y nuevas ideas musicales. Se recurría, entonces, a guitarras, laúdes, zurnas, barbukas, violines, chelos, timbales, panderetas o el sitar hindú (típico de George Harrison). Se profundizaba en la utilización de sintetizadores y en efectos como el *fuzztone*, el *phasing*, el *flanging* y el *feedback*. (Weinrichter Lucero, 2015, p 21)

Era música que trataba de reproducir la distorsión auditiva de una persona bajo los efectos de dietilamida de ácido lisérgico (LSD). La idea era recrear la ilusión de una experiencia con LSD para una persona que no estuviera drogada (...) [el ritmo] era más lento y lánguido que el *heavy rock*, incorporaba mucho de música oriental (...) las notas y el fraseo tambaleaban y deformaban (...) las letras invocaban imágenes previamente reservadas a poetas como William Blake. (Roxon, Lillian, 1971, p. 11)

Entonces nacía, tal vez como una etapa intermedia hacia el rock sinfónico y hacia el rock progresivo, el rock psicodélico, que, de alguna manera reemplazaría —¿o no? — al uso de drogas psicodélicas. El *rock psicodélico* o *ácido* era parido por grandes grupos musicales como The Doors en los Estados Unidos y The Beatles y Pink Floyd en Inglaterra, por mencionar a los principales. Esta variante del rock and roll original aparecía como una propuesta muy atractiva para la gente de la época: jóvenes rebeldes y contestatarios que huían de un *establishment* al cual rechazaban. Entre las canciones más importantes y representativas de esta corriente musical, es

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

necesario analizar algunos álbumes y temas de Pink Floyd, The Beatles y The Doors y una canción fundamental de Iron Butterfly.

El tema “In-a-gadda-da-vida” de Iron Butterfly es un ícono en el desarrollo del rock psicodélico. Empezando por su larguísima duración, diecisiete minutos en vez de los clásicos tres, es la canción más conocida de la banda californiana. Musicalmente, es un perfecto ejemplo del rock californiano de la época: la onda pre-hippie *flower power* y ciertos sonidos sugestivos de un *trip* lisérgico, como son el teclado omnipresente y un clásico *riff* muy *heavy*. Alguna similitud tiene este tema con el estilo psicodélico de The Doors, grupo que por cierto lleva dicho nombre debido a que Jim Morrison, vocalista de la banda, se inspiró en un ensayo de Aldous Huxley *The doors of perception*, para bautizar al grupo. Morrison entregaba la poesía mientras Ray Manzarek, imprimía ese sonido especial, ese sonido de viaje mental con sus teclados. El piano y el órgano eléctrico de Manzarek sumados a la poesía cantada por Morrison se combinan de tal manera que permiten imaginar un viaje psicodélico, espacial o espiritual.

El tema “Light my fire” está en el primer disco de The Doors de 1967 y, además de que es un perfecto viaje musical por ese teclado siempre presente, tiene una letra que se acopla perfectamente a la música y que además sugiere amor, vuelo y muerte.

Tú sabes que yo sería un mentiroso, si te lo dijera, chica, no podríamos ir más allá de las nubes. Vamos, nena, enciende mi fuego, vamos, nena, enciende mi fuego, trata de incendiar la noche. Ya no hay tiempo para dudar, no hay tiempo que perder, trata ahora, solo podemos perder y nuestro amor se convertirá en una pira funeraria.²⁰

“Break on through (to the other side)” pertenece también al primer disco, del mismo nombre de la banda. En este tema el mensaje es clarísimo:

²⁰ Traducción de “You know that I would be a liar, if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on baby, light my fire, come on baby, light my fire, try to set the night on fire. The time to hesitate is through, no time to wallow in the mire, try now we can only lose and our love become a funeral pyre” (The Doors, 1967).

“Perseguimos nuestros placeres aquí, enterramos nuestros tesoros allá, pero no puedes seguir recordando la época de llanto. Ábrete paso hacia el otro lado (...) ¡Oh, sí! ¡Vamos! Todos aman a mi chica (...) Ella se eleva, ella se eleva, ella se eleva”.²¹ Se trata de una invitación directa a pasar al otro lado, a cruzar las puertas de la percepción mediante el uso de drogas psicodélicas. Incluso la chica a la que hace referencia, vuela y se eleva por el consumo de alguna droga.

En “Riders on the storm”, del álbum *L.A. Woman* de 1971, The Doors logran un sonido espacial continuo, que, combinado con ruido de lluvia, permite imaginar un gran viaje intergaláctico o interdimensional. Los teclados, la guitarra y el bajo continuo se mezclan perfectamente y uno imagina que estos jinetes bajo la tormenta avanzan y avanzan en un viaje sin fin, musicalmente se logra un clímax psicodélico, pero en camino hacia el rock progresivo. También muestran una musicalización psicodélica temas como “People are strange”, “When the music’s over” y “The End”, que además muestra cierto dolor en ese viaje al exterior del mundo y del alma.

Los Beatles también incursionaron en la psicodelia, sobre todo después de haber dejado la representación en vivo. Cuando se encerraron en el estudio lograron piezas de música psicodélica de alto nivel, se podría decir que los álbumes que marcaron esta época psicodélica son *Revolver* (1966), *Sgt. Pepper’s lonely-hearts Club Band* (1967), *Magical Mystery Tour* (1967) y el disco doble conocido como *White Album* (1968). En 1969, de alguna manera desarrollan el tema “Yellow Submarine” del disco *Revolver*. Y también se encuentran temas de corte psicodélico en álbumes posteriores, por ejemplo “Across the Universe” en *Let it be*, aunque primero fue parte del disco “No one’s gonna change our World” (1969).

Analizando estos álbumes, encontramos en *Revolver* algunos temas con contenido psicodélico muy interesante. “Tomorrow Never Knows” es la primera canción de los Beatles en la que se utiliza un amplificador de voz que

²¹ Traducción de “We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried. Break on through to the other side (...) Yeah! C’mon. Everybody loves my baby (...) She gets high, she gets high, she gets high” (The Doors, 1967).

permite alcanzar ciertos sonidos nuevos como, por ejemplo, el *vibrato*²², que produjo una voz vibrante de Lennon para estar acorde con el sonido psicodélico producido por instrumentos como el órgano *Hammond*, la pandereta del propio Lennon y el sitar de Harrison. En cuanto a la letra, el relato está basado en el libro *The Psychedelic Experience* de Timothy Leary, que, a su vez, es una adaptación práctica del *Libro tibetano de los muertos*. La canción nos dice muy claramente...

Apaga tu mente, relájate y flota corriente abajo. No se está muriendo (...) abandona todos los pensamientos, entrégate al vacío. Está brillando (...) para que puedas ver el significado de dentro. Está siendo (...) ese amor es todo, ese amor es de todos. Es saber (...) que la ignorancia y el odio llore a los muertos. Es creer (...) pero escucha el color de tu sueño. No es vivir (...) todos juegan el juego, la existencia hasta el final...del principio. (The Beatles, 1966).²³

En el tema “*She said, she said*” Lennon recoge un comentario del actor Peter Fonda durante un viaje de LSD en una reunión con los Beatles. La canción es el resultado de una discusión entre John Lennon y Peter Fonda. En 1965 en una reunión en medio de drogas y alcohol Peter Fonda hizo un comentario en alusión a su hermana (*she said, she said*) que molestó a Lennon. Lennon detestaba a Jane Fonda y echó bruscamente a Peter de la casa²⁴. La letra de la canción recoge las frases sobre la muerte y sobre algo que “ella” dijo. En “*I’m*

²² “El *vibrato* es uno de los ornamentos más comunes del canto clásico occidental y de la música destinada a aquellos instrumentos que pueden producirlo. El vibrato vocal corresponde físicamente a una modulación periódica sinusoidal de frecuencia fundamental de la fonación” (Marqués et al, 2006, p. 65).

²³ Traducción de “Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying (...) lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining (...) that you may see the meaning of within. It is being (...) that love is all, that love is everyone. It is knowing (...) that ignorance and hate may mourn the dead. It is believing (...) but listen to the colour of your dream. It is not living (...) all play the game, existence to the end ... of the beginning” (The Beatles, 1966).

²⁴Según la versión de Lennon, echó a Peter porque estuvo persiguiéndolo y acosándolo durante toda la fiesta, aunque en realidad fue por el odio que Lennon sentía por Jane más la insistencia de Peter, <https://www.revistavanityfair.es/cultura/entretenimiento/articulos/she-said-she-said-cancion-beatles-que-inspiro-peter-fonda-a-john-lennon/39997>

only sleeping” se puede escuchar un par de solos de guitarra de Harrison, pero tocada al revés. Además, su letra también es la descripción de un viaje psicodélico:

Cuando estoy en medio de un sueño me quedo en la cama, floto corriente arriba (...) Por favor no me despiertes. No, no me sacudas, déjame donde estoy, solo estoy durmiendo. Todo el mundo parece pensar que soy perezoso, no me importa, creo que están locos (...) Por favor, no arruines mi día, estoy a millas de distancia. Y después de todo, solo estoy durmiendo.²⁵

Del disco *Sgt. Pepper's lonely-hearts Club Band* hay que resaltar dos temas cumbre de la banda de Liverpool. “Lucy in the Sky with Diamonds” es la canción más relacionada con las drogas psicodélicas. Desde un principio se la vinculó con el LSD justamente por las letras L, S y D encriptadas en la canción. Además, la mayoría de las frases están claramente relacionadas con viajes lisérgicos.

Imagínate en un barco en un río, con árboles de mandarina y cielos de mermelada. Alguien te llama, respondes muy lentamente, una chica con ojos de caleidoscopio. Flores de celofán de color amarillo y verde que se elevan sobre tu cabeza, buscas a la chica con el sol en los ojos y se ha ido. Lucy en el cielo con diamantes (...) Síguela hasta un puente junto a una fuente, donde la gente del caballito de madera come pasteles de malvavisco.²⁶

El otro tema sugestivo de *Sgt. Pepper's lonely-hearts Club Band* es “A day in the life”, que es uno de los pocos que es realmente de Lennon y McCartney. La letra tiene que ver con recuerdos de la juventud de Lennon. Instrumental y sonoramente es una verdadera obra de arte, porque produce sonidos que permiten soñar y volar, es muy relajante pero también tiene momentos de

²⁵ Traducción de “When I'm in the middle of a dream, stay in bed, float up stream (...) Please, don't wake me. No, don't shake me, leave me where I am, I'm only sleeping. Everybody seems to think I'm lazy, I don't mind, I think they're crazy (...) Please, don't spoil my day, I'm miles away. And after all, I'm only sleeping” (The Beatles, 1966).

²⁶ Traducción de “Picture yourself in a boat on a river, with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head, look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds (...) Follow her down to a bridge by a fountain, where rocking horse people eat marshmallow pies” (The Beatles, 1967).

intenso viaje. Al final hay unas extrañas voces que al escucharlas al revés revelan un “*we’ll fuck you like Superman*”. Del disco *Magical Mystery Tour* se puede resaltar la canción “I am the Walrus”, en la que Lennon aporta con *lyrics* muy al estilo psicodélico tipo Lucy in the Sky.

Yo soy él como tú eres él como tú eres yo y estamos todos juntos. Mira cómo huyen de un fusil como cerdos, mira cómo vuelan. Estoy llorando sentado en una hojuela de maíz, esperando que llegue la van. Camiseta de la Corporación, maldito martes estúpido. Hombre, has sido un niño travieso, dejaste crecer tu cara. Yo soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo, yo soy la morsa. *Goo goo g’joob* (...) Mira cómo vuelan como Lucy en el cielo, mira cómo corren. Estoy llorando, estoy llorando. estoy llorando, estoy llorando.²⁷

Musicalmente, son sonidos extraños con varios instrumentos incorporados y con coros psicodélicamente ordenados – ¿o desordenados? – que producen sensaciones de angustia, depresión y euforia. Y del famoso *White Album* es fundamental mencionar a “Revolution 9”, un tema de más de ocho minutos, entre experimental y psicodélico. Extraño e ¿instrumental?, excepto la frase *number nine* repetida muchas veces y otras expresiones casi incomprensibles. Sonidos de vehículos, música al revés, risas, llantos de bebés, emisoras de radio, ronquidos, mensajes extraños, frases al revés, lamentos, exaltaciones, locura, etc. Un verdadero *trip* lisérgico y eufórico, un extraño coctel de locura.

Pink Floyd es la banda psicodélica por excelencia. Sus primeros discos, grabados entre 1967 y 1971 son posiblemente el mayor despliegue de rock ácido. *The Piper at the Gates of Dawn* (1967) es el primer álbum de Pink Floyd. Se trata de un compendio de temas de inspiración de su primer líder, Syd Barrett. De hecho, el disco tiene el nombre de un capítulo del libro

²⁷ Traducción de “I am he as you are he as you are me and we are all together. See how they run like pigs from a gun, see how they fly. I’m crying sitting on a corn flake, waiting for the van to come. Corporation T-shirt, stupid bloody Tuesday. Man, you’ve been a naughty boy, you let your face grow long. I am the egg man, they are the egg men, I am the walrus. Goo goo g’joob (...) See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. I’m crying, I’m crying. I’m crying, I’m crying” (The Beatles, 1967).

favorito de Syd que había leído cuando era niño, *The Wind of the Willows* (1908) del escocés Kenneth Grahame.

El primer disco de Pink Floyd no tiene un concepto muy homogéneo, contiene temas de diferente estilo pero que coinciden en la fantasía y en los colores musicales de Barrett. Hay algo de pop, pero también mucho de rock ácido. Da la sensación de una mezcla de cuentos infantiles vistos a través del filtro del LSD. “Astronomy domine” es una canción que narra un viaje al espacio alrededor de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y sus respectivas lunas: “Flotando hacia abajo, el sonido resuena alrededor de las heladas aguas subterráneas. Júpiter y Saturno. Oberón, Miranda y Titania. Neptuno, Titán. Las estrellas pueden asustar. Señales enceguecedoras. *Flap, plicker, flicker, flicker blam, pow, pow*”²⁸.

“Lucifer Sam” es un tema dedicado a un gato mágico, la tonalidad y los cambios musicales de la canción son muy psicodélicos. Es el tema ácido por excelencia de este disco. “Interstellar Overdrive” es una pieza estupenda en la misma línea de “Astronomy domine”. Se podría hablar de algo así como “rock espacial” por la gran cantidad de musicalización e instrumentalización inmersas en la canción. Son más de nueve minutos de viaje espacial a través de todo el universo. Este tema representa a la perfección la experimentación psicodélica.

A Saucerful of Secrets no es un álbum de transición, es un trabajo notable en cuanto a desarrollo de rock psicodélico. “Let there be more light” abre el disco con un sonido de rock progresivo, pero que después se vuelve psicodélico y hace una alusión muy clara a un viaje lisérgico tipo *Lucy in the Sky*: “Oh, Dios, hay algo en mi ojo, ojo, algo en el cielo, cielo, esperándome allí. La cerradura exterior rodó lentamente hacia atrás. Se escuchó a los

²⁸ Traducción de “Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn. Oberon, Miranda and Titania. Neptune, Titan. Stars can frighten. Blinding signs. Flap, plicker, flicker, flicker blam, pow, pow” (Pink Floyd, 1967).

guardias suspirar, porque allí [alguien] se revela con túnicas resplandecientes. ¿Estaba Lucy en el cielo?”²⁹

La canción “Remember a day” es una delicia para el oído y la mente. Es nostálgico, analgésico y psicodélico. Su letra es extraña pero sugestiva: “¿Por qué no podemos jugar hoy? ¿Por qué no podemos quedarnos así? Sube a tu manzano favorito, intenta atrapar el sol. Escóndete del arma de tu hermano pequeño³⁰. “Set the controls for the heart of the Sun” es un tema superlativo. Combina una percusión perfecta con voces oportunas, pertinentes y adecuadas para la poética cantada. El mensaje es de esperanza, pero también de depresión. Noche, amanecer, vino, un sol al cual se le pueden programar los controles para su correcto funcionamiento...

Poco a poco la noche da la vuelta. Contando las hojas que tiemblan al amanecer. Los lotos se apoyan unos en otros con anhelo. Bajo el alero descansa la golondrina. Programa los controles para el corazón del sol. Sobre la montaña mirando al observador. Rompiendo la oscuridad despertando la vid. Una pulgada de amor es una pulgada de sombra. El amor es la sombra que madura el vino. Programa los controles para el corazón del sol. El corazón del sol...³¹

El tema central “A Saucerful of Secrets” es una pieza épica, en perfecto tránsito desde la psicodelia hacia el rock progresivo. La calidad y la cantidad de sonidos, acompañados por una excelente percusión, obligan a ingresar a esta misteriosa pieza musical de doce minutos, donde se combinan

²⁹ Traducción de “Oh, my, something in my eye, eye. Something in the sky, sky waiting there for me. The outer lock rolled slowly back. The service men were heard to sigh. For there revealed in glowing robes Was Lucy in the sky? (Pink Floyd, 1968).

³⁰ Traducción de “Why can't we play today? Why can't we stay that way? Climb your favourite apple tree, try to catch the sun. Hide from your little brother's gun” (Pink Floyd, 1968).

³¹ Traducción de “Little by little the night turns around. Counting the leaves which tremble at dawn. Lotuses lean on each other in yearning. Under the eaves the swallow is resting. Set the controls for the heart of the sun Over the mountain watching the watcher. Breaking the darkness waking the grapevine. One inch of love is one inch of shadow. Love is the shadow that ripens the wine. Set the controls for the heart of the sun. The heart of the sun...” (Pink Floyd, 1968).

instrumentos de viento y de percusión con coros, lamentos con exaltación, virtuosismo musical con majestuosidad interpretativa.

A mediados de 1969 el grupo compuso el *soundtrack* para la película *More*, una película poco conocida, pero con gran una musicalización entre triste, romántica y psicodélica. Los principales temas de este disco a considerarse son “Cirrus Minor”, “Green is the Colour” y “Cymbaline” canciones que muestran esa analgesia y psicodelia propia de los primeros años de la banda.

A fines del mismo año salió el disco doble *Ummagumma*, posiblemente el único trabajo realmente experimental de Pink Floyd. El primer disco es una recopilación de canciones como “Astronomy Domine”, “Careful with that axe, Eugene”, “Set the controls for the heart or the Sun” y “A saucerful of secrets” en las que improvisan con coros sonidos propios de un estudio. El segundo disco es pura improvisación y mucha experimentación, una mezcla de sonidos y efectos producidos en estudio por cada uno de los miembros de la banda. Sobresale el tema “Grantchester Meadows” de Roger Waters.

El álbum *Atom Heart Mother* aparece en octubre 1970 y trae una propuesta sinfónica y progresiva. *Meddle* sale a fines de 1971 con una propuesta también sinfónica, pero con un contenido bastante psicodélico. El tema principal “Echoes” llena todo el lado B del disco y es un manjar musical para el oído, sonidos, voces y percusión se juntan para estructurar una obra de arte de la psicodelia. Son 23 minutos de trip mental con sonidos y mensajes extraños, pero muy relajantes.

En lo alto, el albatros cuelga inmóvil en el aire, y muy por debajo de las ondulantes olas, en laberintos de cuevas de coral, el eco de un tiempo lejano llega saltando a través de la arena. Y todo es verde y submarino (...) Extraños que pasan por la calle por casualidad, dos miradas separadas se encuentran. Y yo soy tú y lo que veo soy yo³².

³² Traducción de “Overhead the albatross hangs motionless upon the air, and deep beneath the rolling waves, in labyrinths of coral caves, the echo of a distant time comes willowing across the sand. And everything is green and submarine (...) Strangers passing in the street

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

El lado A de *Meddle* contiene cinco temas cortos, entre los que sobresalen una cabalgata progresiva llamada “One of these days” y un tema psico-analgésico llamado “A pillow of winds”, muy agradable al oído y a la mente.

Una nube de edredón se dibuja a mi alrededor, suavizando un sonido, tiempo de sueño, y me acuesto con mi amor a mi lado, y ella está respirando bajo. Y la vela muere. Cuando cae la noche, cierras la puerta, el libro cae al suelo mientras cae la oscuridad y las olas ruedan por el cambio de estaciones, el viento es cálido. Ahora despierta el búho, ahora duerme el cisne, he aquí un sueño, el sueño se ha ido³³.

Se puede afirmar que la psicodelia floydiana no es una etapa de experimentación, más bien es una transición hacia el rock conceptual, el rock sinfónico y el rock progresivo. De hecho, en 1973 sale su obra maestra *The Dark Side of the Moon*, posiblemente lo más grande en cuanto a rock progresivo y conceptual.

Puntos de influencia, intersección de temas y valores

Las dos secciones previamente discutidas en este texto ya proporcionan un indicio de las relaciones de coincidencia, convergencia e intersección entre los poetas y los músicos del rock psicodélico. Por lo que no es erróneo afirmar que la Generación Beat estableció una conexión significativa con varios artistas del mundo del rock a lo largo de las décadas. Ciertamente, es posible identificar episodios de convergencia entre la Generación Beat y el rock que aportaron una riqueza lírica al rock y, en particular, al rock psicodélico.

La influencia de la actitud contracultural y la espiritualidad que caracterizó a los Beats se manifestó en músicos icónicos como Bob Dylan, cuyas letras cargadas de significado social y líricas introspectivas reflejaban el

by chance, two separate glances meet. And I am you and what I see is me” (Pink Floyd, 1971).

³³ Traducción de “A cloud of eiderdown draws around me, softening a sound, sleepy time, and I lie with my love by my side, and she's breathing low. And the candle dies. When night comes down, you lock the door, the book falls to the floor as darkness falls and waves roll by the seasons change, the wind is warm. Now wakes the owl, now sleeps the swan, behold a dream, the dream is gone.” (Pink Floyd, 1971).

espíritu de los Beats. También se manifestó en figuras como David Bowie, que experimentó con la identidad y la autenticidad, y Janis Joplin, conocida por su estilo de vida rebelde y su música emocional. De hecho, Ginsberg fue el poeta favorito de Bob Dylan y mantuvieron una sólida amistad mientras colaboraban en distintos proyectos, como las películas *Don't look back*³⁴ y *Renaldo and Clara*³⁵. David Bowie, fue también un ferviente admirador de Burroughs³⁶, se cree que las letras de sus canciones fueron influenciadas por el estilo estético del novelista Beat. Bowie, solía escribir utilizando y aplicando el método *cut-up*³⁷ de Burroughs. La famosa Janis Joplin (1943-1970) solía afirmar que Allen Ginsberg había dejado una huella en su estilo de canto y actuación. Se cuenta además que, su canción “Mercedes Benz”, un blues que Janis compuso con la intención de ser interpretado a capela, estaba inspirada en Michael McClure. Mientras estaba en el estudio, recordó la primera línea de una canción de Michael que decía: “Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?” y a partir de ahí, improvisó hasta dar vida a uno de los grandes éxitos de su breve carrera.

³⁴ *Don't Look Back* (1967), dirigida por D.A. Pennebaker, con música de Bob Dylan y un reparto que incluye, además del propio Dylan, a Joan Baez, Donovan, Alan Price (ex Animals), Marianne Faithfull, John Mayall. Incluso Allen Ginsberg hace un cameo. Es un documental que cubre la gira británica de Bob Dylan en la primavera de 1965, cuando tenía 23 años. La gira de tres semanas es documentada por una cámara que le sigue donde va: aeropuerto, hotel y conciertos (*filmaffinity.com*).

³⁵ *Renaldo and Clara* (1978), dirigida por Bob Dylan, música de Bob Dylan y un reparto con Dylan, su primera esposa Sara, Ronnie Hawkins, Joan Baez, Joni Mitchell, Roberta Flack, Rubin “Hurricane” Carter y Allen Ginsberg. Es una película-documental-concierto, experimental y surrealista (Dylan interpreta a Renaldo mientras que Ronnie Hawkins interpreta a...Bob Dylan). Filmada durante la gira “Rolling Thunder Revue” entre 1975 y 1976. En la gira se juntaron figuras de la contracultura de la época (*filmaffinity.com*).

³⁶ El artículo publicado en la revista *Rolling Stone*, “El Padrino Beat y el ídolo del Glitter” (Copetas 1974) a manera de conversación entre Burroughs y Bowie, es una muestra de su cercanía estética. Hablan de varios temas, política, medio ambiente, el período *flower power*, Kerouac, Andy Warhol.

³⁷ El método de *cut-up* (o técnica de recortes) fue ideado en 1959 por el periodista y pintor Brion Gysin con base en los recortes en la pintura, y sistemáticamente aplicado por Burroughs en su obra literaria. Esta técnica se utiliza para lo que Gysin denominó “poemas de permutación”: una frase se repite varias veces pero con las palabras reagrupadas en distinto orden en cada iteración (Gysin, 2001, pp.125-132).

De manera similar, Van Morrison incorpora una amplia gama de referencias literarias en las letras de sus canciones. Entre sus influencias se encuentran figuras como William Blake, Arthur Rimbaud y la Generación Beat, en especial Jack Kerouac. Morrison, en su canción “Cleaning windows” del álbum “Beautiful Vision” (1982), rinde homenaje a Kerouac y otros destacados exponentes del blues, fusionando así la música con la literatura en su obra. También Bono, el vocalista de U2, estaba influenciado en las ideas y la forma de pensar de la generación Beat, algo que se ve reflejado en letras de algunas de sus canciones.

Se dice que uno de los libros que le inspiró es *Howl* de Ginsberg, y el propio Ginsberg aparece en el documental de U2 *A Year in Pop* (1997), recitando la letra de la canción “Miami” del grupo al ritmo de la música. La banda Steely Dan, de igual manera, se dejó influenciar por el movimiento Beat, tomando su nombre como un tributo al libro de William Burroughs, *Steely Dan III from Yokohama* es un enorme consolador a vapor que se menciona en el libro *The Naked Lunch*. Además, el interés por las drogas psicodélicas, la libertad sexual y la espiritualidad oriental presentes en la contracultura Beat influyeron en músicos como Jim Morrison de The Doors, quién admitió su admiración y aprecio al trabajo de Ginsberg.

En una foto de 1969 tomada en *L.A.'s Chateau Marmont* por Art Kane se le puede ver sentado en un armario leyendo un libro cuya portada parece ser de la serie *City Lights Pocket Poets* que comenzó a publicar Lawrence Ferlinghetti en 1955, en dicha obra está incluido *Planet News* de Allen Ginsberg³⁸. Morrison también admitió ser un admirador de *On the Road* de Kerouac, hecho corroborado en una entrevista del también integrante de la banda de rock psicodélico, Ray Manzarek, el músico dijo: “si, él (Jack Kerouac) no hubiera escrito *On the Road*, The Doors no existiría” (Cherry, 2013). También Morrison fue un gran amigo del también Beat Michael

³⁸ Jim Morrison lee a Ginsberg, <https://silverbirchpress.wordpress.com/2013/10/11/jim-morrison-reads-allen-ginsberg-2/>

McClure, quien 1968 inspiró su poesía y además le persuadió a publicar parte de ella (Varga, 2020).

Jerry García, vocalista de la banda de rock psicodélico Grateful Dead, en una ocasión expresó: "Kerouac se convirtió tanto en parte de mí que es difícil medirlo". García además añadió: "No puedo separar quién soy ahora de lo que obtuve de Kerouac". Jerry expresó dudas acerca de si habría tenido la valentía o la visión de emprender algo extraordinario en su vida, o siquiera habría considerado la existencia de oportunidades, si Kerouac no hubiera abierto la puerta (Taylor, 2022). Por lo tanto, es justo decir que hubo una gran influencia mutua entre ellos, pero más allá de eso, las circunstancias los vincularían intrínsecamente también. Jerry, también mostró su apreciación por otros miembros de la generación como Neal Cassidy, a quién incluso, como se dijo antes, le dedica un par de versos en una de sus canciones.

Otro ejemplo de que el rock estuvo influenciado notoriamente por la contracultura Beat es el origen del nombre de la banda de rock más famosa de la historia: The Beatles. Aunque los orígenes del nombre son algo oscuros, el propio nombre de los Beatles (John Lennon cambió el original "Beetles") parece ser una astuta alusión a la cultura Beat de finales de los años 50 y principios de los 60 (Brandon, 2020). Cuando era estudiante de arte a finales de los años 50, John Lennon editaba una revista casera llamada el "Daily Howl", y leía con entusiasmo *On the Road* de Jack Kerouac. Apodado el "Beatle escritor", Lennon publicaría su propio libro de versos en 1964. Más tarde afirmó que si no hubiera sido músico y compositor, podría haber sido un "Poeta Beat". De igual manera, tanto Lennon como Paul McCartney forjaron amistades duraderas con Allen Ginsberg y William S. Burroughs. Incluso los artistas Beat Wallace Berman y Burroughs aparecen en la portada del álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (University of Delaware, s.f).

Estas conexiones perduraron en la cultura popular, contribuyendo al surgimiento de un movimiento contracultural más amplio en las décadas posteriores. En esta sección, se explorará la convergencia de temas y valores entre la Generación Beat y el movimiento del rock psicodélico. Esta

intersección es esencial para comprender cómo la influencia de los Beats afectó la evolución e influenció, de cierta forma, la música psicodélica.

Paralelos Temáticos

La exploración de paralelos temáticos entre la Generación Beat y el rock psicodélico revela una relación profunda y significativa que ayudó a dar forma a ambos movimientos. Los Beats exploraron temas relacionados con la búsqueda espiritual, la liberación personal, la rebeldía contra las normas sociales, la crítica a la cultura de masas y la exploración de la conciencia, un interés que también compartían con los músicos psicodélicos. Los Beats se adentraron en cuestiones trascendentales y espirituales, buscando una experiencia más allá de la realidad cotidiana, cuestiones que se entrelazaron con las letras y la filosofía del rock psicodélico, que a menudo exploraba dimensiones de la conciencia y la espiritualidad a través de letras crípticas y simbólicas.

Ambos movimientos abogaban por la liberación personal y la ruptura de las restricciones impuestas por la sociedad y la autoridad. Los Beats buscaban liberarse de las normas sociales y abrazar una vida de aventura y autenticidad, del mismo modo, los músicos psicodélicos promovían la liberación de la mente a través del uso de drogas psicodélicas y la música, lo que les permitía explorar nuevas dimensiones de la percepción y la experiencia humana. Los escritores de la Generación Beat también eran conocidos por su actitud de rebelión contra las normas sociales y su crítica a la conformidad, esta actitud de inconformidad y desafío se reflejó en las letras del rock psicodélico, que a menudo expresaban descontento con la cultura de masas, la guerra y la autoridad establecida.

Un claro ejemplo de esto es la canción *Unknown Soldier* de The Doors que aborda el tema de la guerra y su impacto. Fue lanzada en 1968 durante la época de la Guerra de Vietnam y transmite un mensaje de sentimiento y protesta en contra de la guerra. La letra de la canción que va así: “La bala golpea la cabeza del casco, y todo se acabó para el soldado desconocido, se acabó para el soldado desconocido, hagan una tumba para el soldado

desconocido”³⁹, describe la muerte de un soldado desconocido en combate, y reflexiona sobre el costo humano de la guerra. El soldado desconocido representa a todos los soldados que habían muerto en la guerra, Jim Morrison, en un tono satírico, hace un recordatorio de que los soldados son personas reales, con familias y amigos que los aman y critica tajantemente la glorificación de la guerra y la obediencia ciega de quienes participan en ella.

Así mismo, tanto los Beats como los músicos psicodélicos eran críticos de la cultura de masas y la superficialidad de la sociedad consumista. Los Beats abogaban por una vuelta a la autenticidad y la experiencia humana genuina, mientras que el rock psicodélico cuestionaba la vacuidad de la cultura popular y promovía una conciencia más profunda y una conexión con la naturaleza y la esencia de la existencia. La experimentación con la conciencia y la percepción era un tema central en ambos movimientos. Los Beats a menudo usaban drogas como la marihuana y el LSD para explorar la mente y la creatividad, de manera similar, los músicos psicodélicos, influenciados por el uso de sustancias psicodélicas, exploraban estados alterados de conciencia a través de la música y la iluminación en sus conciertos.

El rock psicodélico de la década de 1960 se caracterizó por su experimentación musical y lírica, lo que a menudo resultaba en canciones que exploraban dimensiones de la conciencia y la espiritualidad a través de letras crípticas y simbólicas. Canciones emblemáticas de la época abordaron estos temas, “Lucy in the Sky with Diamonds” (1967) de The Beatles, fue una de ellas. La canción, como se mencionó antes, presenta letras que evocan un viaje a través de un mundo onírico y psicodélico, con referencias a “marmolidades de caleidoscopio” y “flores de celofán”. The End (1967) de The Doors, del álbum debut homónimo de la banda, es otra de esas canciones épicas que se caracterizó por su atmósfera sombría y letras crípticas. Las letras de Jim exploran temas de muerte, renacimiento y conciencia. La canción

³⁹ Traducción de: “Bullet strikes the helmet's head and it's all over for the unknown soldier, it's all over for the unknown soldier” (The Doors, 1968)

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

incluye líneas como “Este es el fin, hermoso amigo”⁴⁰, que sugieren un viaje hacia lo desconocido y una transformación espiritual.

La banda Pink Floyd, en la canción “Set the Controls for the Heart of the Sun” (1968), del álbum *A Saucerful of Secrets*, presenta letras enigmáticas que aluden a un viaje hacia el centro del sol como un simbolismo de exploración interior y trascendencia. La música y la letra se combinan para crear una atmósfera hipnótica que invita a la reflexión espiritual. “White rabbit” (1967) de Jefferson Airplane es otra de esas canciones que a menudo se asocia con la experiencia de volar alto, en sí la canción evoca una sensación de viaje y exploración exploración mental y sensorial más allá de los límites convencionales. “White Rabbit” utiliza imágenes de *Alicia en el país de las maravillas* para ilustrar los efectos surrealistas de consumir drogas alucinógenas,

Estas canciones reflejan los paralelos temáticos compartidos entre la Generación Beat y el rock ácido. Además dejan en claro como el rock psicodélico de la década de 1960 compartía con el movimiento Beat una visión de cambio, exploración, liberación y crítica social. Una visión que se manifestó a través de letras crípticas y simbólicas, que dieron lugar a una simbiosis cultural única que influyó en la contracultura de la época. La influencia de la Generación Beat en el rock psicodélico va más allá de la mera coincidencia, representa una auténtica cosmovisión. El énfasis en la exploración de la mente y la búsqueda espiritual, contribuyeron a la riqueza y profundidad de este género musical y cultural único.

Ideologías Compartidas

Tanto la Generación Beat como los músicos psicodélicos compartían una visión contracultural que abogaba por la transformación social y cultural, ideologías que influyeron en su pensamiento y creación artística. La Generación Beat y el rock psicodélico se consideraban parte de la contracultura de la época. En general, la Generación Beat desafiaba las

⁴⁰ Traducción de: "This is the end, beautiful friend" (The Doors, 1967)

estructuras sociales y políticas establecidas, mientras que el rock psicodélico era una respuesta al conservadurismo de la década de 1960 y abogaba por un cambio en la sociedad a través de la música y la conciencia.

Ambos movimientos se centraban en la experiencia personal y en la idea de vivir la vida de manera genuina y autónoma valorando la experimentación artística. El movimiento Beat celebraba la espontaneidad y la improvisación en su escritura y el rock psicodélico, por su parte, se enfocó en la experimentación con el sonido y la estructura musical, utilizando nuevas técnicas y efectos para crear experiencias auditivas únicas. Las ideologías compartidas entre la Generación Beat y el rock psicodélico se manifiestan en diversas canciones de la época.

Algunas canciones que expresan estas ideologías son: “Turn! Turn! Turn!” (1965) de The Byrds, la canción se basa en un poema bíblico de Eclesiastés y refleja la búsqueda de significado y la espiritualidad. La letra aboga por la paz, la armonía y el cambio, temas que eran centrales para ambos movimientos. La canción se convirtió en un himno de la contracultura y de la búsqueda de un mundo mejor. Vale la pena mencionar “Volunteers” (1969) de Jefferson Airplane, una canción que se convirtió en un himno de protesta que captura la actitud de rebeldía compartida por los Beats y los músicos psicodélicos. Aboga por la participación activa en el cambio social y la lucha contra la autoridad establecida.

“Ripple” (1970) de The Grateful Dead es otro ejemplo de la influencia de la espiritualidad y la conciencia en la música psicodélica. La canción habla de la conexión entre todas las cosas y sugiere una visión del mundo basada en la unidad y la búsqueda de un mayor significado. Estas canciones son algunos ejemplos de cómo las ideologías compartidas entre la Generación Beat y el rock psicodélico se reflejaron en la música de la época. La convergencia de estas ideologías compartidas permitió que la Generación Beat y el rock se convirtieran en vehículos de expresión para una generación que buscaba libertad, autenticidad, expansión de la conciencia y un cambio en la sociedad.

Sensibilidades Estéticas

Los Beats valoraban la espontaneidad, la improvisación y la experimentación en su escritura, cualidades que se reflejaron en la música psicodélica a través de composiciones expansivas y experimentación sonora. Los Beat se inspiraban en la escritura automática y la improvisación para crear poesía que capturara el flujo de la conciencia y la autenticidad del momento. Mientras que los músicos psicodélicos, por su parte, experimentaban con sonidos nuevos y técnicas poco convencionales, como la guitarra con efectos y la manipulación de cintas, para crear paisajes sonoros expansivos y únicos.

De igual manera, ambos movimientos se caracterizaban por su apertura a una amplia gama de influencias culturales. Mientras los Beat se inspiraban en la literatura, la música, la filosofía oriental y la religión, y fusionaban estas influencias en su escritura, los músicos psicodélicos incorporaban elementos de jazz, música clásica, música étnica y folclore en sus composiciones, creando una fusión ecléctica de géneros.

Cabe mencionar que tanto los Beats como los músicos psicodélicos exploraban las dimensiones del subconsciente y lo onírico en su arte. Mientras que los primeros utilizaban la escritura para acceder a estados alterados de conciencia, creando poesía que a menudo se asemejaba a sueños y visiones. Los segundos, lo hacían a través de la música y las letras, buscando replicar las experiencias de ensueño y de percepción alterada, utilizando la música para inducir estados de trance y expansión de la mente.

La rebelión contra las convenciones literarias y musicales establecidas era una sensibilidad compartida también. Los Beats desafiaron las normas literarias y abrazaron la irreverencia en su escritura, mientras que los músicos psicodélicos desafiaron las estructuras de las canciones convencionales y experimentaron con la forma y la estructura musical. Ambos movimientos veían la creatividad como un acto de rebeldía y una forma de expresar su descontento con las normas artísticas y culturales establecidas.

Es necesario añadir, además, que los Beats y los músicos psicodélicos valoraban la conexión entre las palabras y la música. Eran muchos los escritores que a menudo leían sus poemas con un ritmo y una musicalidad distintivos, influyendo en la forma en que se interpretaron las letras de las canciones psicodélicas. La música y las letras se combinaban para crear un todo coherente que evocaba emociones y estados de ánimo particulares.

Varias canciones de rock psicodélico de la época reflejaron las sensibilidades estéticas compartidas entre la Generación Beat y el rock psicodélico. “Purple Haze” (1967) de Jimi Hendrix es un ejemplo de la influencia de la experimentación y la expresión emocional en el rock psicodélico. La canción combina letras surrealistas con una guitarra eléctrica altamente experimental. Las letras crípticas y oníricas de la canción, como “Excuse me while I kiss the sky” (“Disculpame mientras beso el cielo”), sugieren una sensación de expansión de la conciencia, y la guitarra distorsionada de Hendrix añade una dimensión psicodélica a la canción.

Las sensibilidades estéticas compartidas entre la Generación Beat y el rock psicodélico abarcaron aspectos tanto literarios como musicales. Estas sensibilidades se entrelazaron y se manifestaron de varias maneras en la creación artística de ambos movimientos ayudando a dar forma a la creatividad y la innovación en la música y la literatura de la época. La intersección de estas sensibilidades resultó en una explosión de expresión artística y una redefinición de las formas tradicionales de literatura y música, dejando una huella indeleble en la cultura y la historia contemporánea.

A manera de reflexión y discusión

El rock psicodélico puede tener dos explicaciones. En primer lugar, es música que logran ejecutar y representar los músicos con “ayuda” de drogas psicodélicas como la marihuana, el LSD, los hongos alucinógenos o la mescalina. Y, en segundo lugar, se trata de música elaborada e interpretada para tratar de infundir esos efectos en quienes la escuchan o la miran en vivo con la ayuda de instrumentos orientales y sintetizadores que permiten recrear

sonidos experimentales y acompañados de colores en las presentaciones en vivo.

Se podría pensar en músicos consumidores que interpretaban su música en trance o, tal vez querían mostrar sus sensaciones psicodélicas y de alguna manera contagiar a su público. Esta psicodelia, surgida durante la segunda mitad de la década de 1960, es propia la contracultura de la época. Tiene una relación directa con el movimiento hippie y el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam. A mediados de esa década de prosperidad económica y política en los Estados Unidos, las generaciones de jóvenes formaron un movimiento social conocido después como Contracultura, que de alguna manera se convertiría en la marca de esa generación, como lo había sido una década antes la Generación Beat. Esta juventud buscaba reivindicarse, y para ello, creó algunas corrientes contraculturales.

El movimiento principal fue el pacifismo representado por los hippies, sin embargo, este movimiento se fortaleció con algunos aspectos vistos esos años como *underground*. Entre ellos, la nueva música, la espiritualidad oriental, el consumo de drogas, la vida comunal y el amor libre. En otras palabras, *sex, drugs and rock and roll*. Algunos de estos aspectos fueron heredados de la generación Beat, recordemos su filosofía de libertad, sus inclinaciones a lo oriental y sus preferencias en cuanto al consumo de sustancias.

Obviamente, siempre hubo fracciones radicales que exageraron en todos los aspectos, sobre todo en lo referente a la forma violenta de reclamar, y también de consumir sustancias prohibidas. En todo caso, siempre abrazaron la idea de vivir al margen de las normas sociales impuestas por el *establishment*. El ejemplo concreto de esta radicalización es el grupo liderado por Charles Manson. El movimiento contracultural había surgido fundamentalmente por la Guerra de Vietnam y también por una novedosa lucha por igualdad de oportunidades en la sociedad estadounidense. Es interesante mirar que esta revolución no fue solamente política, sino educativa, espiritual y sobre todo cultural. Este último aspecto se manifiesta

ampliamente en el rock and roll, específicamente en el rock psicodélico acompañado del consumo de sustancias psicotrópicas.

La Contracultura dejó una huella en la historia americana y mundial, el legado de los hippies y demás movimientos permitió la visualización de minorías, las mujeres, los negros, los gays, los artistas, los movimientos feministas, los movimientos antiglobalización y los L.G.T.B.I. Los años sesenta fueron un punto de inflexión en la historia de la humanidad, fueron un punto de partida en cuanto a la inclusión y la transformación social, política, cultural y económica.

Finalmente, a manera de interrogante para futuras investigaciones, habría que pensar en una controversial aunque muy interesante teoría sobre la evolución del ser humano. Según el etnobotánico Terrence McKenna, no fue la carne roja la que permitió desarrollar el cerebro del actual ser humano. Fue la psilocibina, el componente activo del hongo alucinógeno, lo que abrió la mente -las puertas de la percepción- a aquel lejano humanoide. La psilocibina es hoy famosa a nivel psiquiátrico no solamente por su efecto alucinógeno sino también por su efectividad al tratar la depresión, la ansiedad y las adicciones. Esta teoría es conocida como la *Stoned Ape Theory* y fue desarrollada por Terrence McKenna en los años noventa.

Referencias

- Anaya, J. V. (1998). *Los poetas que cayeron del cielo. La Generación Beat comentada y en su propia voz*. México D.F: Instituto de Cultura de Baja California, Juan Pablos Editor S.A., Colección Letras.
- Brandon. (2020, 1 junio). *From beetles to beatles: It was 60 years ago today*. The Beat Museum. <https://www.kerouac.com/beetles-to-beatles-simon-warner/>
- Cherry, J. (2013, 4 noviembre). *Jim Morrison and Jack Kerouac*. Empty Mirror. <https://www.emptymirrorbooks.com/beat/jim-morrison-and-jack-kerouac>
- Curbelo Otegui, M. N. (2018). “De tripa: los comienzos de un viaje lisérgico”. En *Revista uruguaya de Antropología y Etnografía*, vol.3 no.1, junio 2018.

La generación beat y su influencia en el rock psicodélico (o rock ácido)

- Currey, M. (2020, 13 abril). *Subtle Maneuvers*. Obtenido de Anne Sexton, "secret beatnik" in the suburbs: <https://masoncurrey.substack.com/p/anne-sexton-secret-beatnik-in-the>
- University of Delaware (s.f). *The Beatles and the Beats – beat visions and the counterculture*. Obtenido de <https://exhibitions.lib.udel.edu/beat-visions-and-the-counterculture/the-beatles/>
- Daily Emerald. (2012, 13 mayo). *Ken Kesey, who called Eugene home, helped the world transition into the hippie generation*. https://www.dailyemerald.com/archives/ken-kesey-who-called-eugene-home-helped-the-world-transition-into-the-hippie-generation/article_9f9bfcc0-6c04-59a2-92d4-bf66c85d5e4c.html
- Di Prima, D. (2014, 14 febrero). *SFGATE*. Obtenido de SFGATE: <https://www.sfgate.com/books/article/for-amiri-baraka-a-poem-by-diane-di-prima-5278294.php>
- Escohotado, A. (1998). *Historia general de las drogas*. Alianza Editorial, S.A.
- Esteva de Sagrera, J. (2005). “El opio. De la farmacoepa a la prohibición”. En *Ámbito farmacéutico. Historia de la farmacia*, Vol. 24 Núm. 10, noviembre 2005.
- Gibney, A. y Ellwood, A. (2011). *Magic Trip*. Película que relata las aventuras de Ken Kesey y los Merry Band of Pranksters durante su viaje de psicodélico de 1964.
- Guzmán Chávez, M.G. (2017). “Interculturalidad en torno al uso del peyote. Un patrimonio biocultural en condición de ilegalidad”. En *Alteridades*, pp. 95-106.
- Holmes, J. C. (1952). This is the Beat Generation. *New York Times Magazine*, 19-21.
- Hrebeniak, M. (2020, 16 julio). Michael McClure obituary. *the Guardian*. <https://www.theguardian.com/books/2020/may/19/michael-mcclure-obituary>
- Johnson, R. C., & Grace, N. M. (2002). *Girls who Wore Black: Women Writing the Beat Generation*. New Jersey: Rutgers University Press.
- López-Millán, J. M. y Sánchez-Blanco C. (2007). “Utilización de ketamina en el tratamiento del dolor agudo y crónico”. En *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, Vol. 14, N.º 1, enero-febrero 2007.
- Loredo Abdalá, A., Casas Muñoz A., Monroy Llaguno, D. (2014). “La marihuana: Entorno social y sus efectos nocivos en el producto in útero, en la niñez y en la adolescencia”. En *Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM*, Vol. 57, N.º 6, noviembre-diciembre 2014.
- McKenna, Terence (1993). *Food of the Gods: The Search for the Original Tree of Knowledge. A Radical History of Plants, Drugs, and Human Evolution*. Bantam Books, New York.
- Marín Gutiérrez, I. (2003). *Historia conocida o desconocida del cannabis*. Málaga: Megamultimedia.
- Marín Gutiérrez, I. (2016). *Historia General del Cannabis*. Madrid: Amargord.

- Marqués, M., Fernández, S., Uzcanga, M., Ruba, D., García-Tapia, R. (2006). "Vibrato de la voz cantada. Caracterización acústica y bases fisiológicas". En *Revista Médica de la Universidad de Navarra*, Vol. 50, N.º 3, pp. 65-72.
- Modell, S. M. (2020). Bob Dylan's Fit into the Literature of Peace and War, and the Search for Human. *URAM Volume 37, nos. 1-2*, 70-86.
- Murphy, T. S. (2000). Intersection Points: Teaching William Burroughs's "Naked Lunch". *College Literature*, 27(1), 84-102.
- Polchin, J. (27 de Junio de 2019). *The Paris Review*. Obtenido de <https://www.theparisreview.org/blog/2019/06/27/the-queer-crime-that-launched-the-beats/>
- Prothero, S. (1991). On the Holy Road: The Beat Movement as Spiritual Protest. *Harvard Theological Review, Volume 84, Issue 02*, 205-222.
- Revelo J. y Jaramillo M. (2012). "Turismo de la Ayahuasca". En *Enfoque. Suplemento de los estudiantes de Periodismo Multimedia del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la USFQ*, N.º 1, noviembre 2012.
- Roxon, L. (1971). *Lillian Roxon's Rock Encyclopedia*. Grosset's Universal Library.
- Stornaiolo, A. (2019). La contracultura beat: un puente entre la música negra y el rock. *Revista ComHumanitas, ISSN: 1390-776X Vol. 10, núm. 3*, 13-42.
- Taylor, T. (2022, 11 diciembre). How Jack Kerouac influenced the Grateful Dead. *Far Out Magazine*. <https://faroutmagazine.co.uk/jack-kerouac-influenced-the-grateful-dead/>
- Timmermann, C. (2014). "Neurociencias y aplicaciones psicoterapéuticas en el renacimiento de la investigación con psicodélicos". En *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*, N.º 52 (2), pp. 93-102.
- University of California Press. (23 de Julio de 2008). *University of California Press*. Obtenido de University of California Press: <https://www.ucpress.edu/blog/10481/remembering-the-six-gallery-2/>
- Varga, G. (2020, 7 mayo). Pioneering Beat poet Michael McClure dead at 87. Revisit our 2001 interview: «I do it to find out what it is» - The San Diego Union-Tribune. *San Diego Union-Tribune*. <https://www.sandiegouniontribune.com/entertainment/music/story/2020-05-07/pioneering-beat-poet-michael-mcclure-dead-at-87-revisit-our-2001-interview-i-do-it-to-find-out-what-it-is>
- Weinrichter Roncero, L. (2015). *El rock psicodélico y la Estética del Ácido en la Industria Musical*. Trabajo de fin de grado de Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid.
- Wills, D. S. (2023, 07 octubre). *Beatdom*. Obtenido de Beatdom: <https://www.beatdom.com/six-gallery-myths/>