

RUSH

2112 – Moving Pictures
(Eagle Vision)

Excelente edición en dvd de este reportaje sobre los dos mejores álbumes de Rush sin duda alguna. Ofrece actuaciones en directo de la banda ejecutando varios temas de cada uno de ellos, acompañadas por comentarios de grandes nombres del rock, así como de los propios miembros de Rush. Por si fuera poco, podemos disfrutar también de entrevistas exclusivas con Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, en las que nos descubren muchos de los aspectos fundamentales de sus dos obras maestras. El dvd está dividido en dos partes, cada uno correspondiente al disco en cuestión. En ellas podemos realizar un recorrido a través de los temas más representativos de los mismos (no están todos los que aparecen en los álbumes), conociendo cuestiones importantes sobre ellos, a la vez que anécdotas muy interesantes. Para redondear todo esto, intervenciones del propio productor Terry Brown y archivo de fotos. Imprescindible para todo el que se considere fan de Rush, además de ser una referencia primordial para los seguidores del rock progresivo.

Fran García

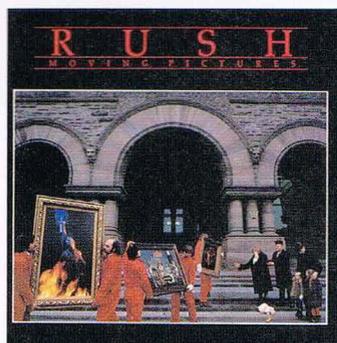
Andrew Macnaughtan - Atlantic

RUSH

Para muchos es la banda más técnica y virtuosa de la historia del rock. Lamentablemente esas cualidades no han conseguido que los canadienses tuvieran un reconocimiento acorde con su valía. Sólo a partir de los 80 empezaron a cosechar el éxito que merecían. Hoy son considerados fundamentales en el nacimiento y evolución del hard progresivo y, a posteriori, del metal progresivo. Aunque su camino no ha sido fácil, este trío de excepcionales músicos ha sabido por fin llegar a lo más alto.

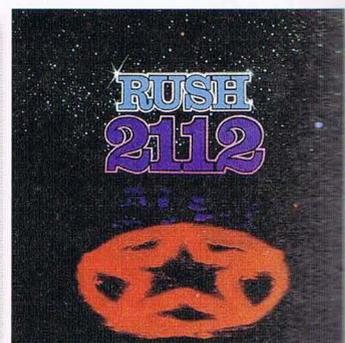
Formados en Toronto, en 1968, el grupo estaba compuesto inicialmente por Geddy Lee al bajo y voces, Alex Lifeson a las guitarras y John Rutsey a la batería. Influidos por Cream, Jimi Hendrix, The Who, etc., sus primeras realizaciones musicales adolecían de una evidente aproximación a sus ídolos citados. En 1973 publican su debut, 'Rush', al que la crítica acribilló sin miramientos, estableciendo absurdas similitudes con Led Zeppelin. Tras ese disco, Rutsey se marcha y Rush ficha a Neil Peart. Peart no sólo confirmaría ser un soberbio batería, sino que además se encarga desde ese momento de las letras, dándoles un plus de calidad. Sus siguientes álbumes, 'Fly By Night' y 'Caress Of Steel', publicados ambos en 1975, ofrecían ya esas letras complejas y muy elaboradas, inspiradas en la ciencia ficción, pero enormemente atractivas para todos los potenciales oyentes. No obstante, sería en 1976, con '2112', cuando conseguirían un primer reconocimiento por parte de la crítica. Éste es considerado hoy en día como una de sus dos obras maestras, además de una de las piedras angulares sobre las que se cimentó el hard progresivo. Comienza con él un período dedicado a los discos conceptuales, con joyas como 'A Farewell To Kings' y 'Hemispheres', pero buena parte de la crítica seguía considerándolos pretenciosos y excesivamente fríos, de poner el virtuosismo por encima de las melodías y las canciones. Conscientes de que necesitaban un cambio, afrontaron con 'Permanent Waves', de 1980, el momento más arriesgado de su carrera. Afortunadamente el grupo supo captar nuevos fans sin perder a los que hasta ese momento habían conseguido. La clave fue acortar la duración de los temas, dejar a un lado los álbumes conceptuales y, al mismo tiempo, preservar su virtuosismo como elemento característico y diferenciador. El resultado fue extraordinario. Pero lo realmente apoteósico llegaría en 'Moving Pictures', de 1981, su obra más exitosa y, a la vez, de mayor calidad musical. Desde ese momento su popularidad ha ido aumentando a la par que acometen un nuevo cambio musical con 'Signals', potenciando los sonidos de sintetizadores y modificando Alex Lifeson su forma de tocar la guitarra, al igual que su sonido. Los 90 fueron años duros para Rush, con discos más irregulares y la trágica pérdida por parte de Neil Peart de su hija en accidente y, diez meses después, de su mujer víctima del cáncer. Afortunadamente supieron recuperarse y seguir facturando grandes discos hasta el día de hoy.

Fran García

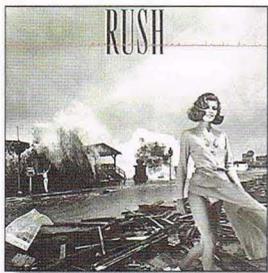
1 Moving Pictures, 1981

Obra maestra sin paliativos del rock de todos los tiempos, es además el disco con el que consiguen el reconocimiento unánime por parte de crítica y fans. Los temas se acortan y se hacen más comerciales, más asequibles, pero las instrumentaciones continúan siendo muy complejas y elaboradas, consiguiendo el grupo aunar todas sus virtudes y conjugarlas con una mayor comercialidad. El resultado fue sensacional, constituyendo el pilar fundamental sobre el que se asienta la trayectoria musical del grupo hasta nuestros días. Todo el álbum es sensacional, por lo que difícilmente se puede destacar un tema por encima de otro, pero es evidente que esa maravilla llamada 'Tom Sawyer' se convirtió de inmediato en su canción más popular y la que de mejor manera refleja el sonido de Rush para sus fans. Un álbum, pues, imprescindible para cualquier amante del rock.

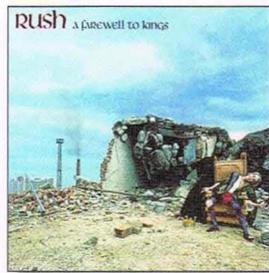
2 2112, 1976

Primera joya musical de los canadienses. Con '2112' se da rienda suelta a la fértil imaginación de Neil Peart, que idea una historia futurista de ciencia ficción, convirtiéndolo en un álbum conceptual apoteósico. Esta hemorragia creativa en los textos va acompañada de un derroche instrumental fascinante y épico, constituyendo la cumbre del grupo en cuanto a virtuosismo. Todo lo que se apuntaba en anteriores trabajos adquiere mágica consistencia y credibilidad en un disco que no da ni un respiro al oyente. La suite '2112', con sus más de veinte minutos de duración, se convierte en una de las obras cumbre del progresivo mundial. El resto de temas son cortes de tres minutos, anticipando lo que vendría cuatro años después. Si hay un disco seminal del hard progresivo, ése es '2112', con el permiso de 'Red', de los Crimson.

3 Permanent Waves, 1980

El cambio definitivo, con el que consiguen su primer éxito comercial en las emisoras de radio norteamericanas: 'The Spirit Of Radio'. Dejando a un lado las composiciones épicas y los discos conceptuales, abordan una evolución encaminada hacia las canciones con mayor énfasis en la melodía y en las facetas más comerciales. Los sintetizadores hacen su entrada triunfal en su sonido, dándole mayores posibilidades expresivas a su música. Esto se convertiría en tónica dominante de aquí en adelante, siendo una baza fundamental en la creación del sonido de los canadienses en los 80. Aglutinando las influencias de todo lo que estaba pasando en el panorama musical de la época, Rush supieron actualizar su sonido y hacerlo plenamente vigente en una etapa dominada por la new wave y los coletazos del punk.

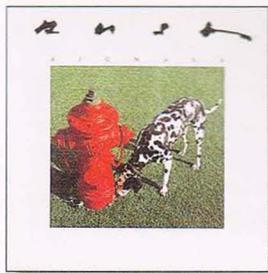
4 A Farewell To Kings, 1977

Continuando con la línea triunfal de '2112', este disco profundiza en esa mezcla de temas extensos con otros de duración más contenida. Aquí aparece el primer single de corta duración que, de alguna manera, demuestra el potencial de Rush en este terreno, aún poco explorado por aquel entonces. Se trata de 'Closer To The Heart', que de inmediato se convirtió en una composición popular y reivindicada en sus conciertos. Pero quizás la joya del disco sea la extensa 'Xanadu', en la que podemos disfrutar del mejor equilibrio entre virtuosismo y melodía que hasta ese momento había ofrecido este trío canadiense. Los sintetizadores hacen acto de presencia, si bien de una forma secundaria, sin adquirir aún el protagonismo que posteriormente tendrían. Las melodías van plúndose claramente, insinuando el camino a seguir en el futuro.

5 Hemispheres, 1978

Regresando a la fórmula inicial de '2112', ofrecen un tema de casi veinte minutos: 'Cygnus X-1 Book II Hemispheres', una suite que está entre lo más grande que jamás hay compuesto dentro del hard progresivo más épico. La fórmula comenzaba a mostrarse algo repetitiva, pero la enorme capacidad del grupo para sorprender con sus habilidades técnicas instrumentales salvaba cualquier obstáculo en tal sentido. Por si fuera poco, aquí encontramos dos composiciones que se convertirían referencia en la historia de Rush: 'The Trees' y la increíble instrumental 'La Villa Strangiato'. La esencia de la banda quedaba inmejorablemente plasmada, por lo que, visto con la perspectiva del tiempo, permanece como un excepcional colofón a una etapa esencial en su carrera y en la propia historia del hard progresivo.

6 Signals, 1982

Su evolución en los 80 iba a estar marcada por la presencia cada vez más importante de los sintetizadores. Así sucedió con 'Signals', una joya de hard progresivo muy matizada por un sonido más pulido, menos áspero y con unas guitarras que comenzaban a mostrar ese cambio ya conocido en el que los riffs perdían gran parte de su contundencia, pero a cambio ganaban en matices y versatilidad. Las influencias del reggae y la new wave seguían ahí, como se puede apreciar en 'New World Man', 'Chemistry' y 'The Weapon', pero el peso específico del nuevo sonido de Rush recae en tres magníficas obras de arte: 'Subdivisions', 'The Analog Kid' y 'Digital Man', tres temas que muestran con claridad el brillante futuro musical que seguía teniendo este trío canadiense.

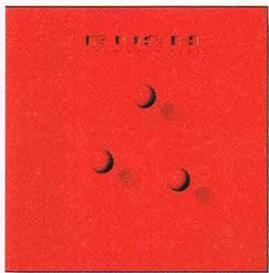
7 Grace Under Pressure, 1984

Con Peter Henderson reemplazando como productor a Terry Brown, publican uno de sus discos más polémicos por la profundización que hacen en el cambio de sonido logrado con su anterior álbum. Las guitarras de Alex Lifeson parecen pasar a un segundo plano en favor de los sintetizadores, pero si escuchamos con atención, nos damos cuenta de que el trabajo de guitarras es sencillamente excepcional, con unos punteos, arabescos, riffs y estructuras de lo más elaborado. Obviamente, el sonido de las guitarras no es tan agresivo como en anteriores trabajos, pero la conjunción de todos los instrumentos redunda en joyas del calibre de la inicial y espectacular 'Distant Early Warning', la enérgica 'Red Sector A' o la dinámica 'Kid Gloves'. Pocas bandas han sido capaces de conseguir tanta intensidad de forma tan cristalina y pura.

8 Snakes & Arrows, 2007

El mejor disco de Rush en 23 años y, sin duda, una de las mejores formas que tenía esta banda de superar el bache creativo que sufrieron años antes. Es un sorprendente muestrario de las cualidades que les llevaron a lo más alto de la historia del rock. Lejos de caer en la autoindulgencia, apuestan por sonidos muy elaborados, basados sobre todo en riffs de guitarras potentes y en bucles de batería contundentes, precisos y espectaculares. Las melodías se convierten de nuevo en la base sobre la que despliegan todo su poderío instrumental, facturando grandes canciones como 'Far Cry' o 'Armor And Sword', si bien todo el álbum goza de un equilibrio y una coherencia envidiable para una banda a punto de cumplir sus cuarenta años de vida en ese momento. Una impactante reivindicación de sus mejores cualidades.

9 Hold Your Fire, 1987

Una de sus obras más melódicas, que cierra otro ciclo. 'Hold Your Fire' contiene algunas de las canciones más bellas de su repertorio, como es el caso de 'Mission' o 'Time Stand Still'. Por su parte, 'Force Ten' es uno de sus singles más asequibles e inmediatos, sobre todo por los cambios melódicos y rítmicos, a cuál más acertado. La madurez con la que Rush afronta cada uno de sus trabajos parece sugerir que han encontrado la fórmula ideal para seducir al oyente, pero ese afán de perfeccionismo y de evolución constante que la banda siempre ha tenido los llevará a cometer algunos errores en el futuro. No obstante, este álbum ejemplifica a la perfección el final de una etapa en la que la conjunción entre sintetizadores, melodías y energía alcanzó cotas difícilmente superables.

10 Counterparts, 1993

Su mejor trabajo de Rush en los 90, una década muy dura para ellos. Con él apostaron nuevamente por endurecer su sonido, por darle salida a las posibilidades de la guitarra de Alex Lifeson en su faceta más rockera. Así, temas tan potentes como 'Stick It Out', 'Cut To The Chase' o 'Cold Fire' constituyen la referencia en este trabajo, pero no hay que olvidarse de los momentos más acústicos, como esa preciosa que es 'Nobody's Hero', o de las maravillosas ocasiones en las que optan por mezclar, como sólo ellos saben, los sonidos acústicos con los eléctricos, como es el caso de 'Everyday Glory', que contiene una de las melodías más atractivas de todo el disco. Un álbum, pues, que recupera de forma fugaz algo de los mejores Rush de siempre.

AUN MAS...

Afortunadamente hay mucho material en directo para disfrutar de esta gran banda, tanto en disco como en DVD. En lo referente a LPs, tenemos los clásicos en directo 'All The World's A Stage' (1976) y 'Exit... Stage Left' (1981), que cerraban sendos ciclos. Ambos son auténticas obras maestras del rock progresivo en directo, por lo que son de obligada adquisición. Otros grandes álbumes en directo son 'A Show Of Hands' (1989), 'Rush In Rio' (2003) y 'Snakes & Arrows Live' (2008), todos ellos plenamente recomendables y mostrando épocas diferentes, con repertorios distintos y complementarios. En DVD tenemos aún más material para elegir, comenzando por esa maravilla que es 'R30' (2005), que lleva más de medio millón de copias vendidas en Estados Unidos gracias a un show espectacular y una calidad de sonido y vídeo perfectas. Pero sin duda el superventas en vídeo es 'Rush In Rio', con más de 700.000 copias en los USA. No cabe duda de que el espectáculo que supone ver a estos tres grandísimos músicos sobre un escenario es el mejor reclamo comercial para los fans. Recientemente se ha publicado el dvd 'Beyond The Lighted Stage', auténtico documental sobre la carrera de Rush, que lleva ya más de 200.000 copias vendidas en Estados Unidos, siendo una inmejorable manera de introducirse en el rico mundo musical de Rush. Hay, por supuesto, mucho más material, pero es tarea ya del lector introducirse en el mismo. Hay muchos recopilatorios muy recomendables, así que vamos a hacer una selección. El primero de ellos es 'Chronicles', que también se editó en dvd. Es de 1990, aunque el DVD se incorporó en la reedición de 2005. La selección de temas abarca toda su carrera hasta el 90, con todos sus éxitos incluidos. 'Retrospective, Vol. 1 & 2' es también un soberbio recopilatorio, en este caso abarcando su trayectoria musical desde su debut hasta 1987. En 2009 se publicó 'Retrospective, Vol. 3', completando así la recopilación hasta ese año y añadiendo un dvd adicional. Y si la opción es gastar menos dinero, entonces 'The Spirit Of Radio: Greatest Hits 1974-1987', contiene las dieciséis canciones quizás más conocidas de la banda, por lo que es una excelente forma de iniciarse en su universo sonoro.