

CLAVES DE LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE LOS
BEATLES Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA
INGLESA CONTEMPORÁNEA Y EN OTRAS LITERATURAS

* * *

KEYS TO THE LITERARY PRODUCTION OF THE
BEATLES AND THEIR INFLUENCE ON CONTEMPORARY
ENGLISH LITERATURE AND OTHER LITERATURES

Colección: ESTUDIOS LITERARIOS ANGLO-GERMÁNICOS

Director

JESÚS LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS
Catedrático de Filología Inglesa. Universidad de Jaén

Coordinador

LUCIANO GARCÍA GARCÍA
Profesor Titular de Filología Inglesa. Universidad de Jaén

Comité Científico

PILAR CUDER DOMÍNGUEZ
Universidad de Huelva. España

JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
Universidad de Córdoba. España

ALI S. ZAIDI
State University of New York. EE.UU.

ROSARIO ARIAS DOBLAS
Universidad de Málaga. España

SUSANA CAVALLO
Loyola University Chicago. EE.UU.

IGNACIO OLIVA CRUZ
Universidad de La Laguna. España

<https://editorial.ujaen.es/category/estudios-literarios-anglo-germanicos/>

**CLAVES DE LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE LOS
BEATLES Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA
INGLESA CONTEMPORÁNEA Y EN OTRAS LITERATURAS**

* * *

**KEYS TO THE LITERARY PRODUCTION OF THE
BEATLES AND THEIR INFLUENCE ON CONTEMPORARY
ENGLISH LITERATURE AND OTHER LITERATURES**

Nadia López-Peláez Akalay
y/and José Ruiz Mas (editores)

Claves de la producción literaria de los Beatles y su influencia en la literatura inglesa contemporánea y en otras literaturas = Keys to the Literary Production of The Beatles and their Influence on Contemporary English Literature and Other Literatures / Nadia López-Peláez Akalay y / and José Ruiz Mas (eds.). -- Jaén : Universidad de Jaén, UJA Editorial, 2024.

192 p.; 15 x 23 cm. – (Estudios literarios anglo-germánicos ; 5)

ISBN 978-84-9159-594-6

1. Literatura inglesa-Siglo 20-Historia y Crítica 2. The Beatles (Grupo musical) I. López Peáez Akalay, Nadia, ed.lit. II. Ruiz Mas, José, ed.lit. III. Título IV. Jaén. Universidad de Jaén. UJA Editorial ed.

821.111.0^o19^o

Esta obra ha superado la fase previa de evaluación externa realizada por pares mediante el sistema de doble ciego

COLECCIÓN: Estudios literarios anglo-germánicos, 5

Director: Jesús López-Peláez Casellas

© Universidad de Jaén

© Autoras/es

Primera edición, junio 2024

ISBN: 978-84-9159-594-6

ISBNe: 978-84-9159-595-3

Depósito Legal: J-274-2024

EDITA

Universidad de Jaén. UJA Editorial
Vicerrectorado de Cultura
Campus Las Lagunillas, Edificio Biblioteca
23071 Jaén (España)
Teléfono 953 212 355
editorial@ujaen.es

editorial.ujaen.es

CUBIERTA

José Miguel Blanco. www.blancowhite.net

MAQUETACIÓN

Virginia Alcántara

IMPRIME

Gráficas «La Paz» de Torredonjimeno, S. L.

Impreso en España/*Printed in Spain*

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra».

ÍNDICE / INDEX

From Us to You: Beatles y literatura	7
Nadia López-Peláez Akalay y José Ruiz Mas	
The Beatles' Lyrics and their "Long and Winding Road"	15
to Literariness and Canonicity	
Simona Maggi	
"Long, long, long": autobiografías y biografías de los Beatles,	31
de Brian Epstein y de George Martin	
Milagros López-Peláez Casellas	
John Lennon, "Angry Young Man"	53
José Ruiz Mas	
Paul McCartney y George Harrison, aspirantes a escritores	69
Ana María Martínez Vela	
Los Beatles como letristas (1962-1965)	77
Antonia María García Collado	

La influencia de los Beatles en los escritores de habla inglesa	91
y de habla no inglesa coetáneos y posteriores	
Carmen Ruiz Demetriou	
Obras literarias de ficción en lengua inglesa basadas	113
en recreaciones de las vidas o de las obras de los Beatles	
Marjan Shokouhi	
Reading the Beatles' Poetics: A Humanistic Approach	121
to a Dazzling World	
Burcu Gülüm Tekin	
De Hamburgo a la <i>Beatlemania</i>: análisis de la traducción	141
de "She Loves You" y "I Want to Hold Your Hand" al alemán	
Vicente Bru García y Silvia Martínez Martínez	
Enseñando literatura inglesa a través de los Beatles	171
Elena Pérez Galiano	
Lista de autores	187

FROM US TO YOU: BEATLES Y LITERATURA

NADIA LÓPEZ-PELÁEZ AKALAY

JOSÉ RUIZ MAS

Tras la concesión del premio Nobel de Literatura al cantautor y escritor norteamericano Bob Dylan (Minnesota, 1941), la música popular se consolidó fehacientemente como apreciada parte de un siempre cuestionado “canon” literario. El reconocimiento de los Beatles como productores de material de valor literario o como modernos trovadores de la segunda mitad del siglo XX marcha con paso firme hacia la posteridad, hacia un puesto merecido en el parnaso en lengua inglesa. El peso específico del conjunto de Liverpool en la mitología musical del siglo XX no lo pone en duda nadie. Pero el mérito de estos en calidad de letristas, poetas o narradores, si bien sospechado por millones de admiradores que leen y releen (y escuchan) sus preciadas obras, precisa de una confirmación de la pluma de los académicos. Y esta es nuestra propuesta, entusiasta, atrevida y no menos crítica.

Tras una ardua selección de entre las docenas de propuestas de capítulos que llegamos a recibir en su día a la llamada de aportaciones inéditas sobre cualquier aspecto literario relacionado con los Beatles, su mundo, su época, sus vidas y milagros, hemos optado por dar vía pública a los que siguen. Hemos procurado representar diversas sensibilidades en la apreciación crítico-literaria de la obra de los Beatles. Y, en lo posible, hemos

abarcado el mayor número de géneros que, con más o menos gusto y fortuna, tocaron cada uno de sus miembros, sobre todo los protagonistas del tándem compositor más reconocido del último siglo, Lennon y McCartney, juntos o por separado. Hemos priorizado la obra letrística de ambos durante su periodo proto-Beatles, allá por los cincuenta bajo los paraguas de los Quarrymen, los Moondogs, los Silver Beatles y los Beatles propiamente dichos, hasta el día en que se separaron oficialmente. The Beatles dejaron de ser Beatles aquel aciago día, 10 de abril de 1970, en que McCartney anunciaba públicamente su marcha del grupo.

Dada la intención hermenéutica de nuestra aproximación al mundo creativo de los Beatles, en este libro nos centramos exclusivamente en analizar o comentar o diseccionar o interpretar las publicaciones que pueden ajustarse en un sentido lato a los diversos géneros literarios que tocaron los diferentes miembros del conjunto, sobre todo Lennon y McCartney. Incluimos aquí un puñado de estudios críticos de obras tales como sus autobiografías (con ciertas incursiones obligadas a las biografías sobre cada uno de ellos o sobre el grupo), ficción (novela, relato corto), parodias, teatro y poesía escritas por alguno de los Beatles, amén de las claves que consideramos más relevantes para desentrañar y saborear las letras de sus canciones (consideradas hoy en día como verdaderos “poemas con melodía”), así como otras consideraciones varias sobre la influencia que podrían haber ejercido las diversas obras, normalmente de habla inglesa (mas no necesariamente) que nuestros chicos de Liverpool habrían leído durante sus infancias, adolescencias, o mientras componían sus canciones. También incluimos aquí las obras literarias (poesía, teatro, ficción y biografías, sobre todo) escritas por terceros, tanto en lengua inglesa como en otras lenguas, inspiradas en determinados eventos biográficos, artísticos, históricos o musicales de las vidas individuales o del grupo. En tales obras de recreación, los Beatles aparecen como protagonistas y en su defecto como personajes secundarios que forman parte de una trama ficcional.

No hay biografía, estudio académico o divulgativo sobre los Beatles, sobre sus vidas —antes, durante y con posterioridad a la *Beatlemania*— o

sobre sus composiciones musicales desde 1962 a 1970, que no comience resaltando el inmenso caudal de libros que se han escrito y que se seguirán escribiendo sobre ellos y sobre su impacto en la sociedad británica y mundial de la época que les tocó vivir. Tal y como demuestran el doctor Michael Brocken (Liverpool University) y la abogada Melissa Davis en la gigantesca obra *The Beatles Bibliography: A New Guide to the Literature (2012 y 2014)*,¹ a fecha de 2012 se habían publicado centenares de artículos y estudios centrados en una amplísima gama de aspectos de la obra musical, cultural, literaria, cinematográfica, etc., de los chicos de Liverpool. El listado sigue aumentando;² en efecto, los Beatles han dado pie a más de dos mil libros y la lista sigue creciendo en progresión geométrica. Se centran en ellos como exitoso grupo musical, como individuos de carne y hueso, con sus virtudes y pecados, en su música, sus letras, sus películas, sus discos, sus portadas, sus grabaciones en estudio, sus conciertos, sus finanzas, sus representantes, sus matrimonios y divorcios, sus romances, sus giras, sus infancias y adolescencias en Liverpool, sus relaciones familiares, su paso por Hamburgo o por otras ciudades y países (v.g. por España),³ su relevancia como fenómeno sociológico, su influencia cultural en la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XX y en Occidente en general, sus carreras profesionales a partir de la ruptura como grupo, etc. El citado estudio bibliográfico de Brocken y

1. Manitou Springs, Colorado: The Beatle Works Limited, 2012. Dos años más tarde se amplió y actualizó mediante un suplemento de doscientas entradas más (Manitou Springs, Colorado: The Beatle Works Limited, 2014).

2. En lo que respecta a la bibliografía que ha producido el fenómeno Beatles en España, cabe destacar la obra *Leyendo a los Beatles. Bibliografía española*, de Juan M. Escrihuela y Josep Molist (Barcelona: Quarentena Ediciones, 2011). En esta se hace una crítica sobre cada una de las obras en castellano, catalán o vascuence publicadas en España desde la primera de la que se tiene conocimiento, en 1964, hasta el año 2011. Un segundo apartado de la obra incluye un listado comentado de estudios monográficos, revistas, suplementos, catálogos, tebeos, curiosidades y rarezas varias que han visto la luz en España en relación a los Beatles.

3. Javier de Castro y Enrique Sánchez. *Olé, Beatles. Conciertos de 1965, Beatlemania española y fonografía* (Lérida: Editorial Milenio, 1994) y *Los Beatles. Made in Spain* (Lérida: Editorial Milenio, 2007).

Davis, de más de tres mil entradas y seiscientas páginas, el más completo hasta la fecha (si bien no exento de algún que otro error), comenta cada libro, capítulo y artículo sobre los Beatles publicados durante el espacio temporal abarcado desde los primeros éxitos de la década de los sesenta del siglo pasado a 2014. Brocken y Davis dan también cabida a otras obras publicadas por *beatleólogos* en otros treinta y tantos países distintos a Gran Bretaña y los EE.UU.

La otra gran obra sobre el valor literario e histórico del fenómeno Beatles es la de Erin Torkelson Weber, *The Beatles and the Historians: An Analysis of Writings about the Fab Four* (2016).⁴ Esta profesora de historia de la Newman University en Wichita (Kansas) asegura que son más de tres mil los libros escritos sobre los Beatles. Según Weber, el mito Beatles se ha venido construyendo y deconstruyendo por numerosos biógrafos y periodistas desde diversas perspectivas. Su libro examina la historiografía escrita sobre el grupo. Explora las cuatro principales narrativas que se han ido construyendo en los últimos cincuenta años, basadas en los siguientes argumentos: (a) la blanqueada narración de los “Fab Four” primero; (b) seguida de la avinagrada versión que diera Lennon tras el final de los Beatles sobre el paulatino proceso de decadencia de la unidad que desembocaría finalmente en la ruptura definitiva; (c) seguida de la subjetiva narración de *Shout!* (1981), de Philip Norman, publicada justo después de la muerte de Lennon; y (d) la actual, la narración que aporta Mark Lewisohn, la que pretende establecerse como “oficial” o “autorizada” o “canónica”, que se postula como opuesta a la naturaleza supuestamente fraudulenta de las anteriores visiones de la saga Beatles.

Basándose en las fuentes primarias y secundarias más reconocidas, la historia de los Beatles se analiza en la obra de Weber a través de una metodología histórica. Esta se centra en dos debates cruciales de la evolución de la narración del fenómeno cultural y música del sello Beatles, el análisis de las fuentes consideradas como fiables, para lo cual la estadounidense presenta una visión abiertamente crítica de las obras

4. Jefferson, North Carolina: MacFarland, 2016.

de Hunter Davies (*The Beatles: The Authorized Biography*, 1968), Jann S. Wenner (*Lennon Remembers*, 1971),⁵ Philip Norman (*Shout!*, 1981) y Mark Lewisohn (*The Beatles: All These Years, Volume One – Tune In*, 2013).⁶ Weber lamenta especialmente la falta de documentación empleada en la mayoría de estas obras, consideradas popularmente seminales, con la excepción de la de Lewisohn. Weber analiza la evolución de los estudios sobre el grupo en cuatro secciones bien diferenciadas: (a) la *Beatlemania* surgida a partir de 1964, durante la cual las biografías insistieron en presentar al grupo como una unidad de jóvenes adolescentes dirigidos por Epstein; (b) la disolución de los Beatles en 1970 y el final de la imagen de unidad del conjunto; (c) la polarización de la rivalidad entre Lennon y McCartney como figuras enfrentadas; (d) el renacimiento del interés por el fenómeno Beatles tras el asesinato de Lennon en 1980.

Resulta obligado hacer al menos una breve referencia a la influencia que ejercieron en las letras y en las obras creativas de Lennon y McCartney (y en menor grado en las de Harrison) los libros leídos por estos en sus infancias y juventudes. Un panorama rápido de los autores que pudieron haber tocado en algún momento el alma de alguno de los Beatles lo proporciona la original cubierta del LP *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band* (1967), en la que aparecen los bustos de las personalidades más admiradas e inspiradoras de los modelos de la vida y la obra musical, literaria y cultural de los Beatles. Los protagonistas que aparecen en la cubierta son los escritores estadounidenses Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Terry Southern, William S. Burroughs y Stephen Crane, los británicos Dylan Thomas, Aldous Huxley, H. G. Wells y Lewis Carroll, y los angloirlandeses James Joyce, Bernard Shaw y Oscar Wilde. Todos ellos son hombres; todos son de habla inglesa, con la excepción de Karl Marx, filósofo alemán.

5. *Lennon Remembers*. The Rolling Stone Interviews (San Francisco: Straight Arrow Books, 1971). La edición británica es de London: Talmy, Franklin Ltd., 1972. La edición española se titula: *Lennon recuerda* (Madrid: Akal/Ayuso, 1975; trad. de Juan Pablo Silvestre).

6. London: Crown Archetype / Penguin Random House, 2013.

Es bien conocida la amistad de Bob Dylan y los Beatles, especialmente con Lennon y con Harrison, que no ocultaron la influencia que este ejerció en sus letras a partir del primer encuentro que tuvieron, durante la primera gira que hicieron por los EE.UU., en 1964, cuando Dylan empezaba a consagrarse en el ámbito musical como cantautor de música folk. A partir de entonces, Lennon comenzó a darles un toque más abiertamente autobiográfico e intimista a sus canciones, compuestas ahora al estilo Dylan. Lennon reconoció que su admirado amigo Bob había estado presente espiritualmente en la creación de varios temas del LP *Rubber Soul* (1965). Llegó a mencionar el nombre del músico estadounidense en dos de sus canciones, “Give Peace a Chance” (Lennon-McCartney, creada durante el periodo aún Beatle de Lennon, pero no grabada por los Beatles) y “Love You To” (Lennon-McCartney), que vio la luz en el LP *Let It Be* (1970). Por el contrario, McCartney apenas acusó su influencia. La intensa relación Harrison-Dylan se fraguó sobre todo una vez disueltos los Beatles.

Otra importante fuente de inspiración para Lennon fueron dos conocidas obras de Lewis Carroll (pseudónimo del matemático inglés Charles Lutwidge Dodgson, 1832-88): *Alice in Wonderland* (1865) y *Through the Looking Glass* (1871). La emblemática canción “I Am the Walrus” (Lennon-McCartney) es prueba evidente del conocimiento del mundo al revés que atrajo tanto a Lennon. En su interés por la “nonsense poetry”, aparte del citado Carroll, Lennon también conoció la obra de un buen amigo del creador de Alicia, el poeta Edward Lear (1812-88). En los escritos en prosa del músico de Liverpool se percibe el peso ejercido por ambos, Carroll y Lear. Lear aparece citado en uno de los temas de la banda, “Paperback Writer” (Lennon-McCartney), de 1966. Otros poetas contemporáneos a los Beatles tocaron en algún momento la fibra literaria de alguno de sus miembros. El poeta Allen Ginsberg (1926-97), paladín del movimiento *beat* estadounidense, es, por ejemplo, mencionado en “Give Peace a Chance”.

Las anteriormente citadas son las grandes referencias literarias de Lennon, mas no las únicas. McCartney hizo para su canción “Golden

Slumbers” uso de la letra de una canción de cuna (“Cradle Song”) que aparece publicada en *The Pleasant Comodie of Patient Grissill*, escrita en 1603 por el dramaturgo y poeta inglés de los siglos XVI-XVII Thomas Dekker. De forma más circunstancial, Lennon se hizo eco de *The Tibetan Book of the Dead* (1957),⁷ fundamental para comprender la fase sicodélica de su música, especialmente evidente en “Tomorrow Never Knows” (Lennon-McCartney), del LP *Revolver* (1966). Otra obra de interés es el libro de viajes *Forty-One Years in India* (1897),⁸ del general británico Lord Roberts of Kandahar (1832-1914), que, se cree, fue consultada por estos para conocer mejor la India, a la que viajaron en busca de la meditación trascendental y la paz. Aparte de las citadas, es de suponer que Lennon y McCartney habrían leído o habrían estado familiarizados con obras y autores conocidos por el común de los jóvenes británicos de la posguerra durante la década de los cincuenta, como podrían ser los novelistas de aventuras Jonathan Swift y su “Gulliver” y R. L. Stevenson y su *Treasure Island*, las historias de terror de Poe, los relatos cómicos o de aventuras de los victorianos Jerome K. Jerome y William S. Burroughs (este último autor de las novelas de Tarzán),⁹ las obras destinadas al lectorado juvenil de Enyd Blyton, las diabluras de *Just William* de Richmal Crompton, el tebeo *The Beano*, las distopías *1984* y *Animal Farm* de George Orwell, la obra radiofónica *Under Milkwood* de Dylan Thomas, la también distópica *Brave New World* de Aldous Huxley, *On the Road* de Jack Kerouac, considerada biblia de la generación *beat* e inspirada en un idealizado mundo de las drogas, el jazz y la poesía, etc. En el caso de Harrison, es bien sabido que llegó a convertirse al hinduismo en 1969 tras conocer las obras religiosas del filósofo bengalí Swami Prabhupada (1896-1977), fundador de la variedad internacional del movimiento “Hare Krishna”. Se ha llegado también a pensar que Lennon pudo haberse dejado influir por James Joyce para sus historietas de parodias y juegos de palabras. Nada

7. London: Oxford University Press, 1957.

8. From Subaltern to Commander-In-Chief. London: Richard Bentley and Son, 1897, 2 vols.

9. Tarzán (en la figura del campeón olímpico y actor Johnny Weissmüller) también aparece en la portada del *Sgt Peppers*.

más lejos de la realidad, ya que Lennon no supo nada del irlandés hasta que le preguntaron por él y por su posible influencia a la hora de escribir los relatos de *In His Own Write* y *A Spaniard in the Works*. Nada o muy poco conocía este de *Finnegans Wake*, claro, así como tampoco había oído hablar de William Blake, tal y como demostró cuando Ginsberg le preguntó qué opinaba de él. “Nada”, contestó el de Liverpool, resultando su inocente sinceridad hartamente divertida a Bob Dylan, testigo presencial de la conversación.

Bob Dylan grabó en 2012 una canción para su último LP, *Tempest*, titulada “Roll on John” en homenaje a Lennon. Esta pieza habría sido su última composición de no ser por la publicación del *Rough and Rowdy Ways* (2020) en tiempos de pandemia. En una estrofa de la misma, Dylan sacraliza a Lennon relacionando sus vivencias con la mitología sobre Juan el Apóstol (los dos Johns de la canción) y lo inmortaliza, a la vez, en los versos de Blake, poeta este del que Lennon no había siquiera oído hablar en su época de *Beatlemania*. Lennon quedaba inmortalizado para la posteridad a la altura de genios de la literatura tales como el poeta prerromántico inglés y el mismo Bob Dylan:

Tyger, tyger burning bright
I pray the Lord my soul to keep
In the forests of the night
Cover 'em over and let him sleep