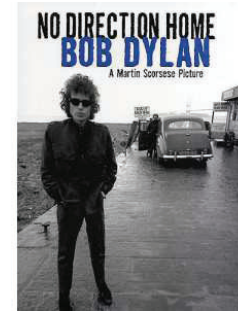

Folk Revival in the early sixties, the Greenwich Village in NYC

When the *Folk Revival* came along in the early sixties, the Greenwich Village in NYC already was the home of artists and musicians: poets, novelists, playwrights, actors, dancers and singers lived in the village in bohemian style: the Village was an oasis of creativity inside the big metropolis of contradictions. Extreme richness in downtown Manhattan, home of Wall Street and of international finance, and in mid-town Manhattan, home of 5th Avenue and of big skyscrapers where VIPs lived, was counterbalanced by extreme poverty in the Harlem black ghetto of uptown Manhattan. The differences and injustices of the American society were easy to see in that context and they inspired the social and political commitment of the singer/songwriters of the period. The *Civil Rights Movement*, the students' revolts in school and universities, the demonstrations against the Vietnam war, the echo of the Cuban revolution lead by Fidel Castro and Che Guevara with its hope of a more equal society, influenced young folk singers. They became activists and realized that their type of music was the best instrument to spread their social ideas. The folk revival was a 'Singing Movement', and, as we have said, the protest songs these musicians wrote came from the American popular music tradition: work-songs, spirituals, blues, country music, union songs, traditional ballads were the inspirational sources. In fact, the Village folk singers greatly valued the legacy of Guthrie and Lead Belly, who introduced social and political themes in popular music from a liberal, radical, left wing point of view and were themselves the personifications of the merging of white and black musical traditions. Also Pete Seeger (see previous section) had a fundamental role since he was the liaison between the previous and the present generations. The ballad above all was the perfect music genre for the protest folk singers who often used classic American or Medieval ones as sources of inspiration. Sometimes they just used the music of old ballads and changed the text, so that a ballad of love and hate or describing an incident in the West turned into a song with political content. Other times they wrote their songs using a classic ballad as a starting point: Dylan's notorious *A Hard Rain is a-gonna Fall*, written in the scare of a nuclear world war caused by the Cuban missile crises in 1962, is clearly a modern version of *Lord Randall*. Since the Middle Ages, the ballad has always been the most popular form of literature and a perfect means to tell a story. It is a form of sung poetry to be used collectively, an instrument of socialization, it is orally transmitted, easy to remember, to perform and to write down. So pacifism – mainly against the Vietnam war and the 'cold war' –, anti-racist instances, the rights of minorities and immigrants, the ideas of universal love, the fight against poverty and for civil and democratic liberties became the subject-matter of the Folk Revival songs that would soon spread all over the country, leave a permanent legacy on American society and inspire artists to come. Their anti-Tin Pan Alley²

² It is the name given to a district in New York City where many songwriters, arrangers, and music publishers were formerly based. Figuratively, the world of composers and publishers of popular music, particularly with reference to the works of such mainstream composers as Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, etc.

attitude, their refusal to sound like hillbilly³ artists is clear by the way they perform their songs: first of all their singing is anti-melodic, in their attempt not to sing like, for example, Frank Sinatra. They stick to the folk tradition of using a popular authentic language pronounced and sung with the traditional accent of ordinary folks. In so doing, the meaning of a song comes out from the lyrics and by the way it is sung, from the tone and the use of the human voice. Guthrie's voice has in itself all the sufferings he had to face, Dylan's voice and style in singing is charismatic in its anti-melodic attitude and has become one of the most imitated by the artists who came after him. Even the spontaneity of the performance, based on unplugged instruments like the acoustic guitar, the banjo, the fiddle, the harmonica, is an important part of the folk music in its attempt to be more direct and 'true' compared with the formal perfection of standard entertainment music. Guthrie is notorious for never performing the same song in the same way. The most famous artists of the period, [Phil Ochs](#), [Tom Paxton](#), [Eric von Schmidt](#), [Buffy Sainte-Marie](#), [Dave Van Ronk](#), [Judy Collins](#), [Tom Rush](#), [Fred Neil](#), [Gordon Lightfoot](#), [Billy Ed Wheeler](#), [John Denver](#), [Arlo Guthrie](#), [Harry Chapin](#), [John Hartford](#), are all Woody Guthrie's children. These artists were less revolutionary than Guthrie in attitude: they were radicals but they lack the class consciousness Guthrie had. For them, the most appropriate definition is *liberal* in the American progressive sense of the word. They wanted the 'establishment' to respect the rules of middle-class democracy but they never questioned capitalist society as a whole. The Village in the 60s and the folk revival scene is the subject of the Coen brothers' movie titled *Inside Llewyn Davis*, loosely based on folk singer Dave Van Ronk's biography, a realistic portrait of a 'loser' very detached from the aura of myth that surrounds that period today.

Quando il Folk Revival arrivò nei primi anni Sessanta, il Greenwich Village di New York era già la casa di artisti e musicisti: poeti, romanzieri, drammaturghi, attori, ballerini e cantanti vivevano nel villaggio in stile bohémien: il **Village era un'oasi di creatività nella grande metropoli delle contraddizioni**. L'estrema ricchezza nel downtown di Manhattan, sede di Wall Street e della finanza internazionale, e nel midtown di Manhattan, sede della 5th Avenue e dei grandi grattacieli dove vivevano i VIP, era controbilanciata dall'estrema povertà nel ghetto nero di Harlem nell'uptown Manhattan. Le differenze e le ingiustizie della società americana erano facili da vedere in quel contesto e ispirarono l'impegno sociale e politico dei cantautori del periodo. Il **movimento per i diritti civili**, le **rivolte studentesche** nelle scuole e nelle università, le manifestazioni contro la **guerra del Vietnam**, l'eco della **rivoluzione cubana** guidata da Fidel Castro e Che Guevara con la sua speranza di una società più equa, hanno influenzato i giovani cantanti folk. Sono diventati attivisti e hanno capito che il loro tipo di **musica era lo strumento migliore per diffondere le loro idee sociali. Il folk revival era un 'movimento cantante'** e, come abbiamo detto, le canzoni di protesta che questi musicisti hanno scritto provenivano dalla tradizione **musicale popolare americana: canzoni di lavoro, spiritual, blues, musica country, canzoni sindacali, ballate tradizionali le fonti di ispirazione**. In effetti, i cantanti folk del Village hanno acquisito molto da Guthrie e Lead Belly, che hanno introdotto temi sociali e politici nella musica popolare da un punto di vista liberale, radicale, di sinistra ed erano essi stessi le personificazioni della fusione delle tradizioni musicali bianca e nera. Anche Pete Seeger (vedi sezione precedente) ha avuto un ruolo fondamentale poiché era il tramite tra la generazione precedente e quella presente. La **ballata** era soprattutto il genere musicale perfetto per i cantanti folk di protesta che spesso usavano come fonti di ispirazione quelle classiche americane o medievali. A volte usavano

³ Slang word: an unsophisticated country person, as associated originally with the remote regions of the Appalachians; old-fashion term for country music

semplicemente la musica di vecchie ballate e cambiavano il testo, in modo che una ballata di amore e odio o che descriveva un evento nel West si trasformasse in una canzone con contenuto politico. Altre volte hanno scritto le loro canzoni usando una ballata classica come punto di partenza: la famigerata **A Hard Rain is a-gonna Fall** di Dylan, scritta sotto la paura di una guerra nucleare mondiale causata dalla crisi dei missili cubani nel 1962, è chiaramente una versione moderna di Lord Randall. Fin dal Medioevo, la ballata è sempre stata la forma di letteratura più popolare e un mezzo perfetto per raccontare una storia. È una forma di poesia cantata da usare collettivamente, uno strumento di socializzazione, si trasmette oralmente, facile da ricordare, da eseguire e da scrivere. Così il pacifismo - principalmente contro la guerra del Vietnam e la 'guerra fredda' -, le istanze antirazziste, i diritti delle minoranze e degli immigrati, le idee dell'amore universale, la lotta alla povertà e per le libertà civili e democratiche sono diventate oggetto di le canzoni del Folk Revival che presto si sarebbero diffuse in tutto il paese, lasciando un'eredità permanente nella società americana e ispirando gli artisti a venire. Il loro atteggiamento anti-Tin Pan Alley, il loro rifiuto di suonare come artisti hillbilly è evidente dal modo in cui eseguono le loro canzoni: prima di tutto il loro **canto è anti-melodico**, nel loro tentativo di non cantare come, ad esempio, Frank Sinatra. Si attengono alla tradizione popolare di usare una **lingua popolare** autentica pronunciata e cantata con l'accento tradizionale della gente comune. Così facendo, il significato di una canzone emerge dal testo e dal modo in cui viene cantato, dal tono e dall'uso della voce umana. **La voce di Guthrie ha in sé tutte le sofferenze che ha dovuto affrontare**, la voce e lo stile di canto di Dylan è carismatico nel suo atteggiamento anti-melodico ed è diventato uno dei più imitati dagli artisti che sono venuti dopo di lui. Anche la **spontaneità** dell'esecuzione, basata su **strumenti acustici** come la chitarra, il banjo, il violino, l'armonica, è una parte importante della musica folk nel suo tentativo di essere più diretta e 'vera' rispetto alla perfezione formale della musica di intrattenimento standard. Guthrie è noto per non aver mai eseguito la stessa canzone nello stesso modo. Gli artisti più famosi del periodo, Phil Ochs, Tom Paxton, Eric von Schmidt, Buffy Sainte-Marie, Dave Van Ronk, Judy Collins, Tom Rush, Fred Neil, Gordon Lightfoot, Billy Ed Wheeler, John Denver, Arlo Guthrie, Harry Chapin, John Hartford, sono tutti figli di Woody Guthrie. Questi artisti erano meno rivoluzionari di Guthrie nell'atteggiamento: erano radicali ma mancava loro la coscienza di classe che aveva Guthrie. Per loro, la definizione più appropriata è **liberale** nel senso progressista americano del termine. **Volevano che l' "establishment" rispettasse le regole della democrazia borghese, ma non hanno mai messo in discussione la società capitalista nel suo insieme.**

No Direction Home, a M. Scorsese doc., The Greenwich Village clip : **part1, chap. 5** - Village bohemia/freedom from bad tradition/Ginsberg/Ginsberg reads *America*. Ginsberg on *Hard Rain*. <https://youtu.be/DPW5o3FCpWQ>

B. Dylan and Joan Baez

Bob Dylan was the only Greenwich Village artist to reach international everlasting success and fame. Its notoriety helped to spread the knowledge of the *Folk Revival* oversea. In post '68' Italy, most school students had the chance to get to know Dylan and its fellow-artists and were deeply fascinated by them since they felt that those tunes were giving voice to the instances of their rebellion. As *Britannica* says, he was *hailed as the Shakespeare of his generation*.

So Dylan changed from Guthrie's ideal son of the early sixties to a folk-rock singer/songwriter linked to the poetic of the *Beat Generation* of Allen Ginsberg and Jack Kerouac. The literacy and poetry of his lyrics allowed him to have some nominations to the *Nobel Prize for literature* in recent years. Today we are celebrating Bob Dylan as the Village minstrel and icon because the songs we are going to listen represent not only a focus on his poetic but also an example of the themes and the style of that unforgettable period of creativeness.

Dylan's early career as Village folk singer is witnessed by his first four LPs whose cover we see in these pictures.