

El blues

Abril 2016

La nueva Ruta de Fonoteca

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TORRENTE BALLESTER
Paseo los Olivos 10-22 37005 Salamanca
Tfno: 923 28 20 69

<http://bibliotecas.aytosalamanca.es>
biblio@aytosalamanca.es

El blues no es un estilo del jazz.

El blues es el origen de todo.

Es la música nacida de las entrañas del Delta del Mississippi.

El sonido del alma chirriando cuando es acosada por el dolor.

Un lamento en forma de canción.

Los comienzos de esta música están en las "work songs", en la guitarra de Robert Johnson o Muddy Waters, en la garganta de Bessie Smith o Ma Rainey, en las armónicas de Little Walter o de Sonny Boy Williamson...

“Es bueno que los jóvenes escuchen música de rock, pero deben descubrir de dónde viene, cuáles son sus raíces. Es por ello por lo que quiero que los jóvenes descubran la música blues, que descubran el verdadero y profundo blues. Porque otras formas de música puede que vayan y vengan, pero el blues seguirá aquí. Mucha gente, amigos míos, tocaban el verdadero blues, como Muddy Waters, Albert King, Stevie Ray Vaughan. Todos han desaparecido. Pero su música sigue viva. El blues nunca morirá. Mientras el mundo siga, el blues permanecerá”.

John Lee Hooker

Ilustración, Pablo G. Callejo. En Bluesman / Rob Vollmar

La influencia del blues en el desarrollo musical del siglo XX es innegable.

De manera directa o indirecta, propició el surgimiento y enriquecimiento de diversos géneros y estilos musicales desde el jazz y el rock and roll a la música clásica, pasando por el ragtime, rhythm and blues, cajún, zydeco, country, soul, funk..., poniendo de manifiesto su prodigiosa versatilidad y riqueza armónica.

Orígenes

A principios del siglo XVII se produce el mayor éxodo forzado de la historia: numerosa población africana es trasladada a Estados Unidos para trabajar como esclavos en las plantaciones de algodón y tabaco. Estas comunidades africanas son desarraigadas y despojadas de su tierra, su gente, su cultura, sus costumbres y de todos los derechos como seres humanos.

En este entorno de marginación es donde surge el blues, una música con la que los esclavos manifestaban su profundo dolor. En Mississippi, la segregación racial complicaba aún más el panorama.

El lamento se convirtió en música en las plantaciones. ¿Qué puede ser más genuino y sincero que liberar la nostalgia a través de la música?

El blues era un clamor profundo de libertad, un catalizador de esperanzas, un lamento expresado con palabras y sonidos que no pudieron arrebatarse, y que convirtieron en su música.

Temas e instrumentos

Los primeros temas de blues eran de carácter narrativo con una forma de conversación rítmica y un tratamiento más realista en las letras. La dureza del trabajo del campo y las penurias diarias fueron la temática más recurrente, pero con los años aparecieron otros como el alcohol, la cárcel, el crimen e incluso motivos cómicos y sexuales.

La voz fue el instrumento primario del blues, al que se fueron incorporando otros: guitarra, banjo, violín, etc., que han tenido su

relevancia según las épocas y los músicos.

La guitarra y sus infinitas posibilidades expresivas se convirtió en el instrumento del blues por excelencia. La flexibilidad que ofrecía y el uso de técnicas como el slide (que brindaba un sonido lastimero similar al gemido) fue fundamental.

Y es que el blues necesita de esa voz afligida que tenga un poso de melancolía. Es su sello, su esencia.

Evolución e influencias

Aunque nace en el entorno rural sureño, factores económicos, sociales y culturales, propiciaron una gradual

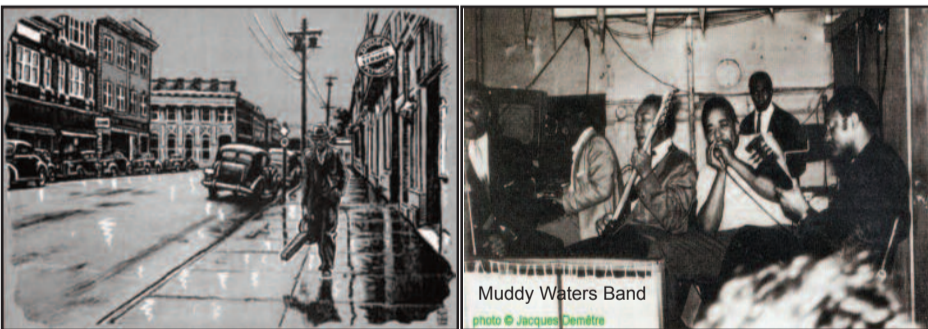
Dibujo de Robert Crumb

expansión por diferentes ciudades de Estados

Unidos.

Es el elemento principal de la cultura afroamericana y de la música popular a partir de los años veinte, década en la que la industria de la grabación empezó a convertirse en un negocio y las pequeñas discográficas pusieron su atención en la música negra.

Los pioneros del blues eran solitarios y nómadas en sus primeros tiempos. En los años treinta y cuarenta, el nuevo desafío fueron las bandas. A mediados de los años cuarenta, el blues se difundió en el ambiente urbano, como consecuencia de la migración de las comunidades negras a grandes zonas industriales como Chicago, Detroit o Kansas City, sufriendo cambios en su estructura musical y contenido lírico y experimentando una edad de oro musical.

Muddy Waters Band
photo © Jacques Demétre

Para leer

Blues: la música del Delta del Mississippi. Ted Gioia

Blues: vieja música, nueva música. Alfonso Trulls

La gran enciclopedia del blues. Gérard Herzhaft

Bluesman. Texto, Rob Vollmar; dibujos, Pablo G. Callejo

Love in vain: Robert Johnson 1911-1938. Guión, J. M. Dupont ; dibujos, Mezzo

Héroes del blues, el jazz y el country de R. Crumb. Ilustrado por Robert Crumb ; textos de Stephen Calt, David Jasen y Richard Nevins

Para ver

Blues Masters: the essential history of the blues

Nostalgia del hogar. Dirigida por Martin Scorsese

The soul of a man. Dirigida por Wim Wenders

Rojo, blanco y blues. Dirigida por Mike Figgis

Padrinos e hijos. Dirigida por Marc Levin

Para escuchar

B.B. King

Robert Johnson

Bessie Smith

Charlie Patton

Robert Johnson. The complete recordings

The rough guide to blues legends: **Charley Patton**

Hellhound on my trail. Songs of **Robert Johnson**

T-Bone Walker. I get so weary; Singing the blues

Bessie Smith. Young woman's blues

Leadbelly. The definitive Lead Belly

The very best of Etta James

Furry Lewis. In his prime 1927-1928

J. B. Lenoir. I wanna play a little while

J. B. Lenoir. The blues

Alberta Hunter. Remember my name

Muddy Waters. Muddy "Mississippi" Waters Live

Howlin' Wolf. The back door wolf

Howlin' Wolf

John Lee Hooker. The best of friends

Abert King. Blues for Elvis

Colin Linden. Big mouth

Andrew Brown. Big Brown's blues

B. B. King. Blues On The Bayou

B. B. King. Blues Summit

B. B. King. Let the good times roll

Luther Allison: the Motown years 1972-1976

Ray Charles. Thanks for bringing love around again

God Don't Never Change: The Songs of **Blind Willie Johnson**

The alligator records: 25th anniversary collection

Planete blues: le meilleur du blues-rock

El blues

Blues

Big Ed Sullivan. 300 pounds of Brooklyn Love

Chuck E. Weiss. Extremely cool

Clarence "Gatemouth" Brown. Back to Bogalusa

Corey Harris. Fish ain't bitin'

Corey Harris. Fulton blues

Willie Nelson, Wynton Marsalis. Two men with the blues

Fats Domino. Greatest hits: walking to New Orleans

J. J. Cale & Eric Clapton. The road to Escondido

Eric Clapton. Me and Mr. Johnson

The Robert Cray Band. Live from across the pond

John Mayall. Blues Breakers with Eric Clapton

Duke Robillard. A swingin session with Duke Robillard

Leon Redbone. Any time

Shorty Long. Essential Collection

Dion. Bronx in blue

Popa Chubby. Vicious country

John Hammond. Wicked grin