

Raíces del blues

Por Fernando Miranda y R. J. Gauna

Intente darles un paneo de las raíces de los blues y los distintos estilos que abarca esta música que por lo visto son muchos. Comencé a remarcar obviamente las zonas como principal punto de partida.

También veremos una breve explicación sobre cada cuadro que ira acompañada por una discografía básica y algunos libros recomendados.

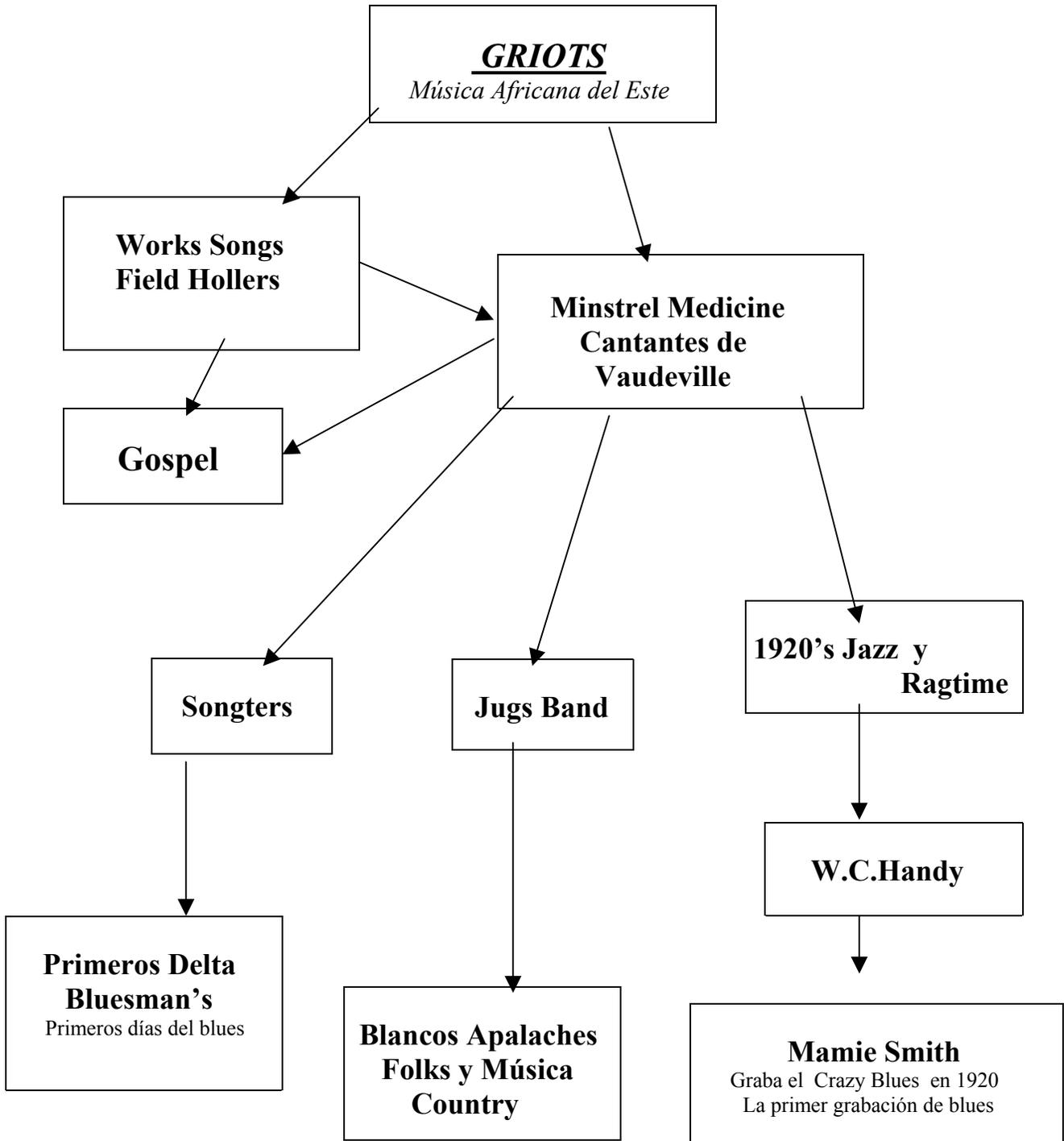
Este apunte surgió para un entendimiento de la importancia que abarca la música del blues desde sus orígenes hasta el blues británico.

También estará acompañado de algunos ejemplos de instrumentos que se usaron a finales de 1800 y principios de 1900 , y ejemplos básicos de algunos blues tradicionales.

Recolectores de algodón alrededor de 1920

Cuadro esquemático de las raíces del blues

Jugs Bands

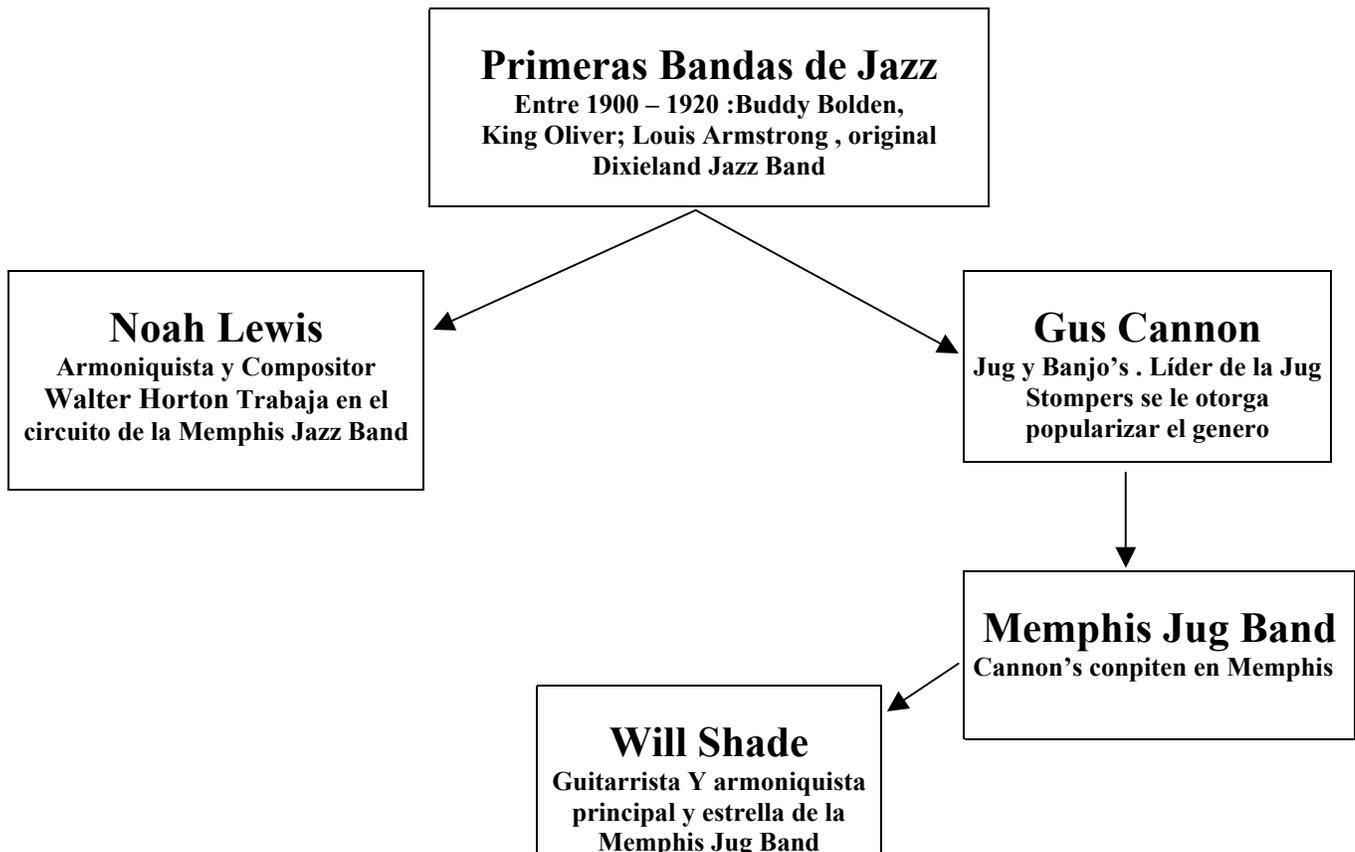
Hablar de las bandas de Jugs* es hablar de una forma muy particular de hacer música y no podemos dejar de citar a uno de sus mas grandes exponentes sino el mas grande Gus Cannon que aparece a la izquierda y sus Jug Stompers. Cannon fue uno de los que popularizo este genero junto a otras bandas como la Memphis Jug Band y otros artistas de Jug acompañados de Washboard Bands (bandas de tabla de lavar).

*Jugs : Los jugs eran botellones de distintos anchos y alturas que proporcionaban un sonido bajo al soplarlos.

The Whistler Jug Band cerca de 1920

Delta Blues

Hablar del **Delta blues** es hablar principalmente de casi los orígenes del blues sus grandes exponentes como **Charley Patton**, **Son House**, **Willie Brown**, **Robert Johnson**, y el mismísimo **Muddy Waters**.

Muchos de estos músicos residían en la plantación de **Dockery** que estaba cerca de **Tutwiler Mississippi** en pleno corazón del Delta.

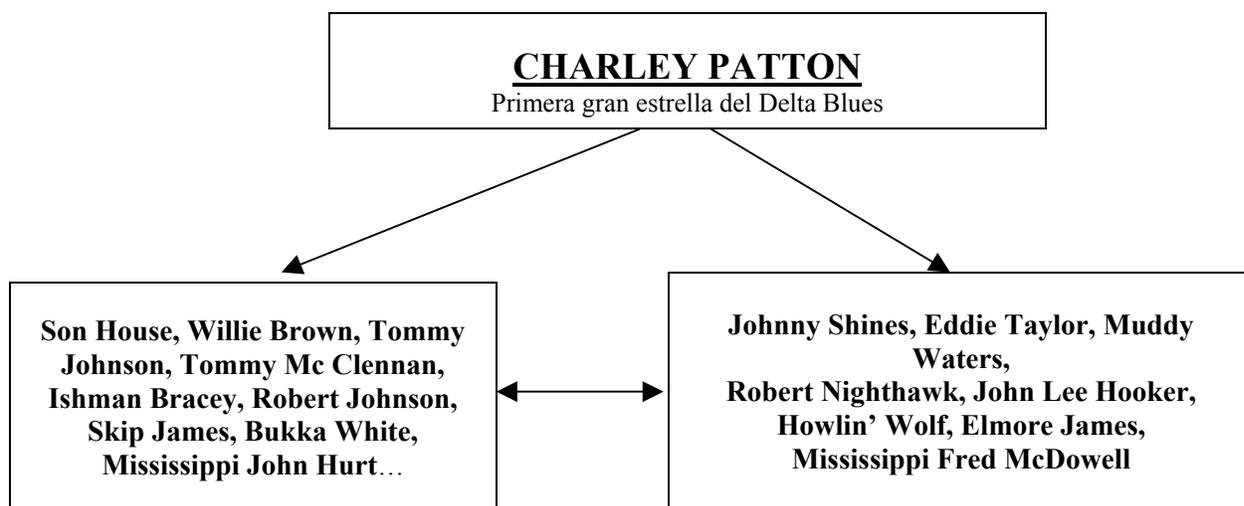
Es muy complejo pero interesante contar la historia de estos grandes precursores del blues, pero nos limitaremos a resumirlo en este cuadro y entender su desarrollo y sus principales exponentes.

Tenemos que considerar que muchos de estos artistas son de gran importancia para el desarrollo de esta música.

Muchos de ellos emigraron al norte es decir a Chicago y radicaron allí conformando nuevas vivencias para la transformación que el blues del Delta generaría.

Muddy Waters

Piedmont Blues

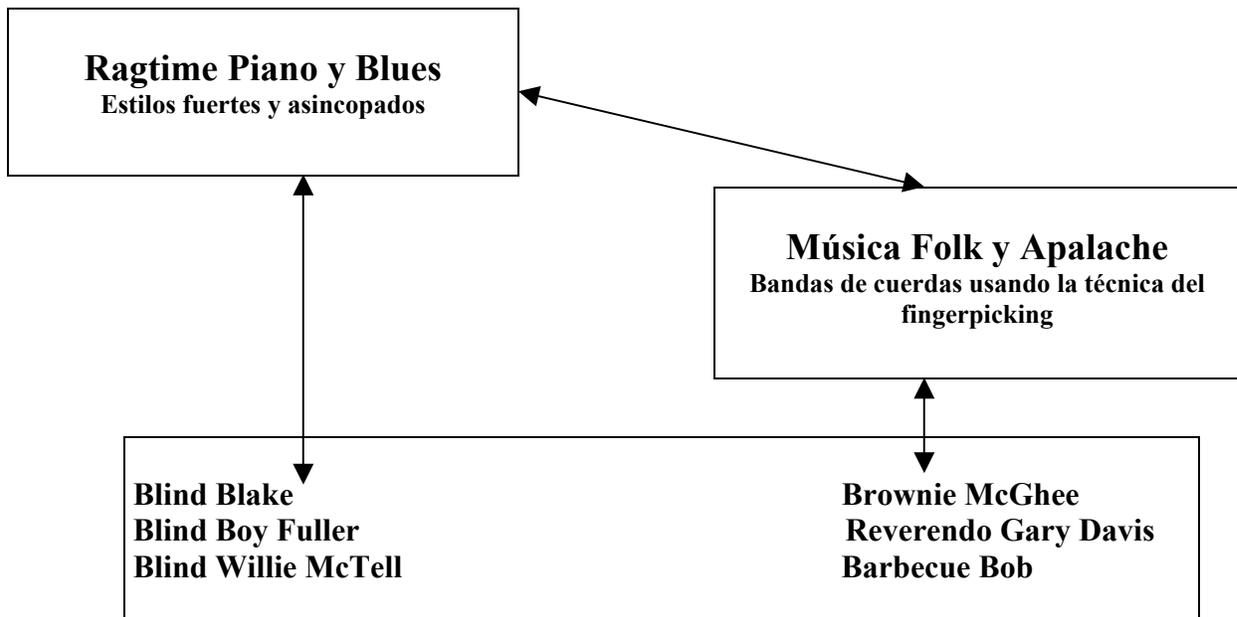

El blues de Piedmont se resume en algunos nombres de gran talento como el ciego “Blind Blake” o Barbecue Bob entre otros.

En Atlanta Georgia, se grabó a muchos guitarristas de doce cuerdas con extraordinarias voces. Muchos de estos afinaban en un acorde abierto (Re;la;re;fa#;la;re), en cuyo resultado era el de notas cruzadas (cross-note) esto les permitía apretar el slide o bottleneck contra todas las cuerdas mientras interpretaban algún blues.

Otro de los más grandes era nada menos que Blind Willie McTell que nació en Thomson, Georgia 1898 y murió en Milledgeville, Georgia, el 19 de agosto de 1959.

Blind Willie disfrutó de mucha popularidad. Era un guitarrista muy versátil y sus grabaciones son muy variadas instrumentalmente. El siguiente cuadro representa un poco el desarrollo de esta importante zona que abarcaba desde Florida, Carolinas, Alabama, Atlanta y Arkansas.

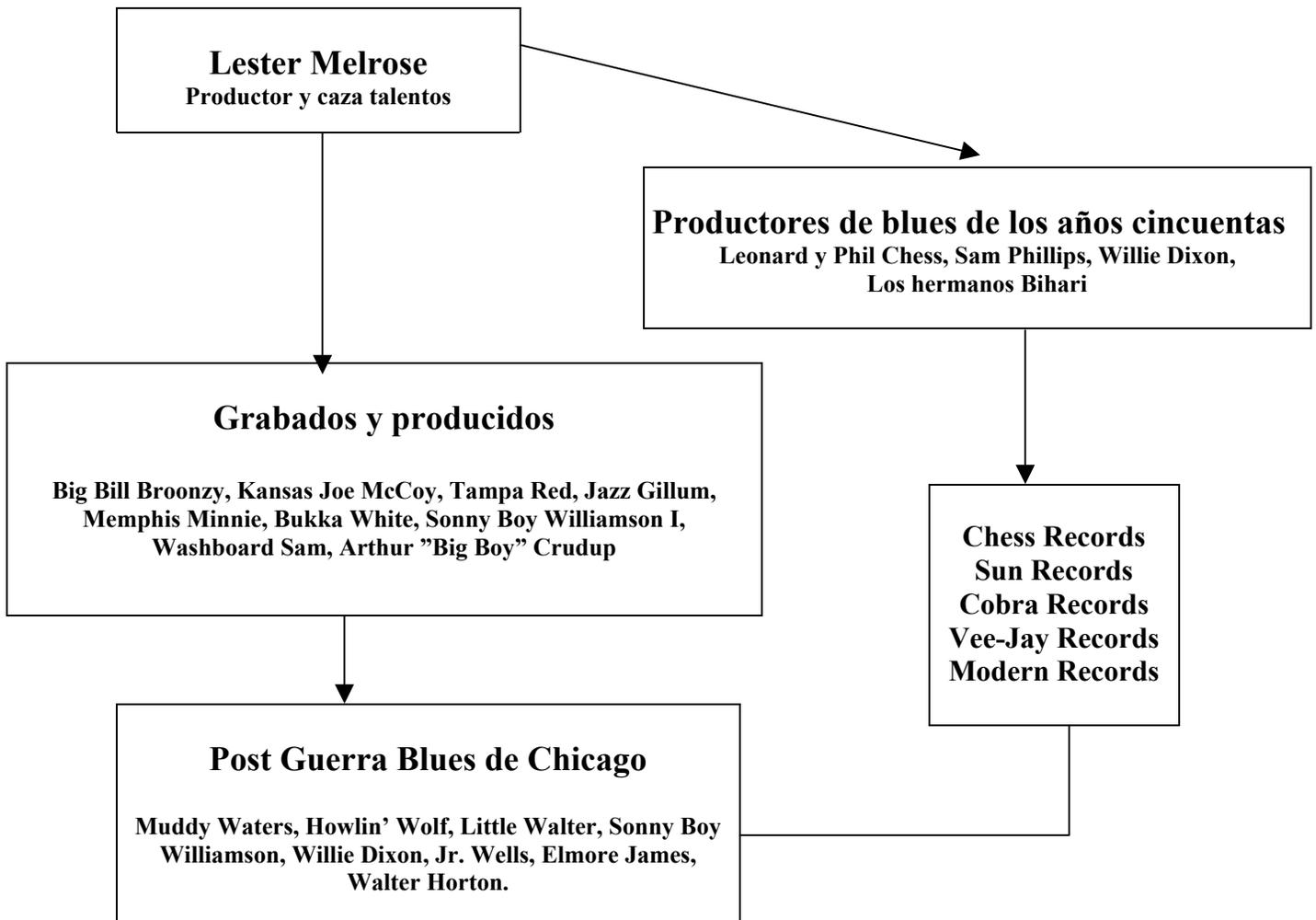

Primeros días de Chicago

Los primeros días de Chicago tenemos que hablar de la llegada de muchos músicos, a la tan esperada tierra de la oportunidad en la cual muchos músicos crearon un estilo muy grande y poderoso, el cual sería gran influencia para muchos músicos británicos en la década de los sesentas.

Estos músicos se vieron acompañados de importantes sellos discográficos como Chess, Sun que se encontraba en Memphis, Cobra Records...

Este cuadro da una información general de artistas sellos discográficos productores incluso después de la guerra.

Músico desconocido cerca de los años 20 con guitarra de 12 cuerdas

Vimos un poco resumida la historia de Chicago sus inicios y su principal desarrollo en compañía de los sellos que mucho tuvieron que ver en todo esto, lo que viene ahora todos lo conocemos muy bien Elvis Presley, The Yardbirds con Eric Clapton en sus filas y luego Jeff Beck y Jimmy Page,,The Rolling Stones y los mismisimos Beatles, Michael Bloomfield,Canned Heat, Janis Joplin , Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, y muchísimos mas que no hago memoria en este momento, pero que aun hoy nos cautivan con su fuerza extraída de esta singular música de los doce compases el Blues.

Ahora detallaremos un poco, algunos instrumentos como la guitarra, el banjo, la guitarra Dobro, de uso tan popular entre estos artistas.

Historia de la guitarra

Pequeña reseña histórica:

Podemos rastrear los orígenes basándonos en teorías y suposiciones como desde la aparición misma del hombre sobre la tierra, comenzando que hace mas de 7000 años los antiguos egipcios tocaban un instrumento de cuerda en forma de ocho, y con mástil en la caja acústica. Lo demuestra la existencia de un bajo relieve en la tumba del rey **Tebas**.

Si bien en todas las culturas arcaicas existieron diferentes tipos de **cordofonos**, entre ellos

La **cithara**, **kethara** de origen asirio egipcio, la lyra, etc..

Mas tarde en el siglo VII los árabes introdujeron a España un instrumento llamado "Al' Ud" (la madera) y otro llamado "kuitra".

Luego se desarrollo la guitarra latina procedente de la fidícula romana posteriormente se denominaría fidula, vigola, viguela, y Vihuela.

Entonces la lejana kuitra fue llamada guitarra morisca esta se punteaba mientras que la guitarra latina se rasgueaba.

Ilustraciones del siglo XI vemos la guitarra Morisca y Latina conviviendo juntas, hasta el siglo XVI en que aparece la guitarra barroca, pero no es hasta el año 1850 aproximadamente en que la guitarra española toma la forma tal cual como la conocemos hoy, debido a la construcción del luthier Antonio Torres Jurado (1817-1892).

A mas de un siglo de su muerte, todas las guitarras se fabrican según especificaciones de este luthier.

Guitarra Dobro

Fabricación de Dobros

Se llama Dobro a todas las guitarras que poseen algún tipo de resonador.

Esta hace su aparición en plenos años veinte cuando la amplificación era mecánica como en los gramófonos, con su sistema de bocina.

La guitarra fue diseñada por los hermanos Dopyera para la firma National, y contenía tres resonadores dentro de la estructura de la caja que era de formato español.

Esta se fabricaba principalmente metálica excepto el mástil y el puente.

Luego en el año 1929 los hermanos fundan su propia fabrica Dobro (Dopyera Brothers).

Construyendo las guitarras con caja de madera y un solo resonador metálico.

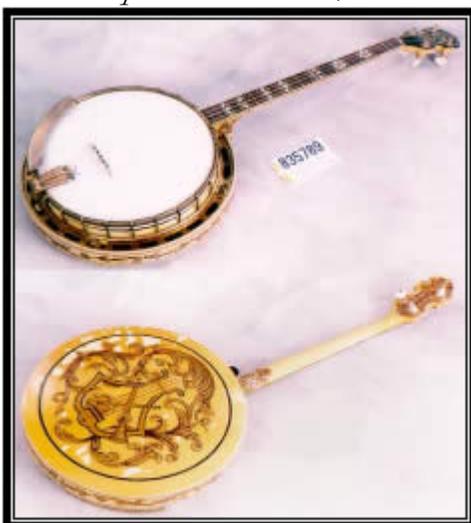
Hasta el día de hoy se siguen fabricando con los planos originales patentados en la década del veinte.

Banjo

Al igual que la guitarra el banjo los orígenes del banjo son un poco inciertos.

Por otra parte en **África**, entre las tribus que fueron esclavizadas podemos destacar a los

mandingos de Senegal, y en las diversas lenguas de las distintas tribus que existieron y que aun perduran encontramos las palabras **Kora**, y **Halam** que designaban a un instrumento de 5 cuerdas con cajas circular y parche de cuero, también tenemos el **Riti** que es un pequeño instrumento de una sola cuerda.

Se supone que estos músicos africanos pudieron desarrollar el **banjo**. Podemos establecer que después del final de la guerra civil en los Estados Unidos (1865), aparece el **banjo guitarra** este surge al

*unir, un tambor redoblante en desuso con un mástil de guitarra sobrevivientes a la guerra.
Es entonces cuando el banjo toma la forma y características como lo conocemos en la actualidad,
con una escala igual a la guitarra y las cuatro primeras cuerdas mas una quinta cuerda a partir
del quinto traste, a modo de bordón.
En nuestros días podemos encontrar en pleno uso el banjo montañés, que carece de tapa fondo, y
también el banjo sin trastes.*

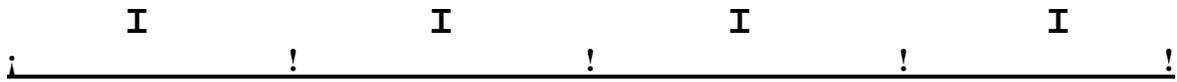
*Gracias a toda la gente que ama esta música y que continuamente nos ayuda e impulsa para
seguir adelante gracias a R. J. Gauna por su desinteresada ayuda y aportar muchas cosas e
ideas para que esto salga día a día mejor.
Y sobre todo a ustedes que son los que hacen que el taller sea una realidad.*

Fernando Miranda y Roberto J. Gauna

Ejemplos de blues de 12 compases

Blues de 12 compases ejemplo 1

I I I I I

A musical staff with five notes, each labeled 'I', and four bar lines. The notes are positioned at the top of the staff, and the bar lines are placed between them, creating five equal measures.

IV IV I I

A musical staff with four notes: two labeled 'IV' and two labeled 'I', and three bar lines. The notes are positioned at the top of the staff, and the bar lines are placed between them, creating four equal measures.

V IV I I

A musical staff with four notes: one labeled 'V', one labeled 'IV', and two labeled 'I', and three bar lines. The notes are positioned at the top of the staff, and the bar lines are placed between them, creating four equal measures.

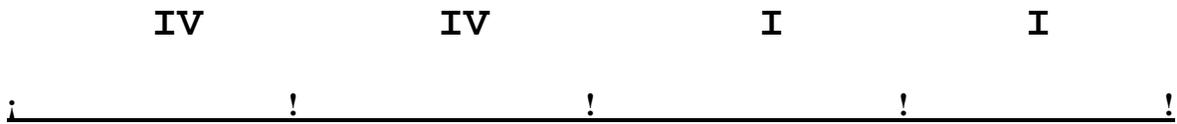
Blues de 12 Compases Ejemplo 2

I IV I I

A musical staff with four notes: one labeled 'I', one labeled 'IV', and two labeled 'I', and three bar lines. The notes are positioned at the top of the staff, and the bar lines are placed between them, creating four equal measures.

IV IV I I

A musical staff with four notes: two labeled 'IV' and two labeled 'I', and three bar lines. The notes are positioned at the top of the staff, and the bar lines are placed between them, creating four equal measures.

V V IV I IV I

A musical staff with six notes: two labeled 'V', one labeled 'IV', one labeled 'I', one labeled 'IV', and one labeled 'I', and five bar lines. The notes are positioned at the top of the staff, and the bar lines are placed between them, creating six equal measures.

Bibliografía

- Guitarra para todos** *varios autores* (1980) *Editorial Delta*
- Toque Flamenco** *Autor Manolo Iglesias* (1986) *Editorial Barry*
- 6 cuerdas de Blues** *Autor Miguel Botafogo Vilanova* (1995) *Editorial Ricordi*
- All Music Guide To
The blues** *Publicado por Miller Freeman en 1999*
- The World Of Blues** *Autor David Harrison* (1993) *Editorial Chartwell
Books, inc.*
- Blues** *Autor Anki Toner* (1995)
Editorial Celeste
- The Land Where the Blues Began** *Autor Alan Lomax* (1993)
Editorial Pantheon
- Solamente Blues** *Autor Lawrence Cohn* (1994) *Editorial Odin*
- Blues a photographic
Documentary** *Autor David Harrison* (1997) *Editorial Crescent
Books*
- Blues Who's Who** *Autor Sheldon Harris* (1979) *Editorial A Da
Capo*

Discografía Básica

- Charley Patton Complete Recorder Volume 1;2;3 (Document Records
5009/5010/5011)
- Son House and the Great Delta Blues Singer 1928-193 (Document Records—5002
)
- Tommy Johnson Complete Recorder 1928-192 (Document Records—
5001)

Skip James Complete Recorder 1931 (Document Records ---5005)
 Furry Lewis Complete Recorder 1927-1929 (Document Records---5004)
 Frank Stokes Complete Victor Recordings 1927-1929 (Document Records---5013)
 Gus Cannon 1927-1928 / 1929-1930 Volume 1;2 (Document Records---5032-5033)
 Memphis Jug Band 1927-1928 / 1928-1929 / 1927-1930 Vol: 1;2;3 (Document Records---5021-5022-5023)
 Big Bill Broonzy 1927-1942 Volumenes del 1 al 11 (Document Records---5050-5051-5052-5126-5127-5128-5129-5130-5131-5132-5133)
 Ishman Bracey & Charley Taylor 1928-1929 (Document Records---5049)
 Blind Boy Fuller 1935 al 1938 volúmenes del 1 al 6 (Document Records---5091-5092-5093-5094-5095-5096)
 Blind Willie McTell 1927-1935 Volumenes: 1; 2; 3 (Document Records--5006-5007-5008)
 Mance Lipscomb You Got To Reap What You Sow (Arhoolie 398)
 Bukka White The Complete (Columbia / Legacy / CK 52782)
 Tampa Red The Bluebird Recordings 1934-1936 (RCA-07863 66721-2)
 Blind Blake Ragtime Guitar's Foremost Fingerpicker (Yazoo 1068)
 Blind Lemon Jefferson King of the Country Blues (Yazoo 1069)
 Mississippi John Hurt 1928 sessions (Yazoo 1065)
 Masters of the Country Blues The Friends Of Charley Patton (Yazoo 2002)
 East Coast Blues 1926-1935 (Yazoo 1013)
 Muddy Waters The complete Plantation Recordings (Chess / MCA CHD-9344)
 Muddy Waters More Real Folk Blues (MCA CHD- 9278)
 Muddy Waters Hard Again (Blue Sky - ZK-34449)
 Muddy Waters Chess Box (Chess/ MCA CHD3-80002)
 Willie Dixon Chess Box (Chess/ MCA CHD2-16500)
 Howlin' Wolf Chess Box (Chess / MCA CHD3-9332)
 Ma Rainey 1923-1928 (King Jazz/ KJ-181 FS)
 Albert King The Ultimate Collection (Rhino / R2 71268)
 B.B. King King Of The Blues (MCA -MCAD4-10677)
 Louis Armstrong Portrait of the artist as a Young Man 1923-1934 (Columbia/ Legacy 57176 /

4 CD's)

Lightnin' Hopkins The Complete Prestige / Bluesville recordings (7PCD-4406-2 / 7 CD's)
Bessie Smith The Complete Recordings Volumen 1 (Columbia/Legacy C2K 47091 / 2 CD's)
Robert Johnson The complete Recordings (Columbia C2K 46222 / 2 CD's)
Michael Bloomfield Essential Blues 1964-1969 (Columbia / Legacy CK- 57631)
John Mayall Blues Breakers With Eric Clapton (London 800 086-2)
Eric Clapton From The Cradle (Reprise Records / 9 45735-2)
Eric Clapton Unplugged (Reprise Records /9362-45024-2)
Stevie Ray Vaughan and Double Trouble Live Alive (EPIC / EGK 40511)
Jimmie Vaughan Strange Pleasure (EPIC / EK57202)
Johnny Winter Still Alive and Well (Columbia / Legacy CK 66421)
James Cotton Mighty Long Time (Antones / ANT 0015CD)
Fred McDowell Amazing Grace (Testament Records/ TCD 5004)
Lonnie Johnson Me and my crazy self (CD / CHARLY 266)
Johnny Shines Hey ba-ba-re-bop! Live in Concert (Rounder CD 2020)
Walter Horton Can't keep lovin' you (Blind Pig / BP71484)
Otis Rush Tops recorded live at the San Francisco Blues Festival (Blind Pig / BP 73188)
Rolling Stones Singles Collection The London Years (London / ABKCO 1218-2)