

EL BLUES Y EL RYTHM 'N' BLUES

1. El blues es una música secular afroamericana del siglo XX, con una historia relacionada con la del jazz. Uno de los antecedentes del blues son las denominadas *canciones de trabajo*, cantos llenos de quejas y reproches que los esclavos cantaban en las plantaciones. Aunque en un tiempo los propietarios blancos quisieron eliminarlos, los toleraron porque el rendimiento de trabajo era mayor cuando los negros cantaban estos cantos.
2. El blues también es un estado de ánimo determinado. Tanto es así que muchos opinan que no se puede interpretar este estilo si uno no se siente triste (*feels blue*). De ahí que el blues también sea un arte de interpretar⁽¹⁾.
3. El blues es creación, en gran parte, de músicos analfabetos. En gran medida es una *"música de oído"*. El mayor exponente de este blues campesino es sin duda alguna **Robert Johnson**, vagabundo que, a mediados de los 30, grabó decenas de temas que han pasado a formar parte de la historia del blues⁽²⁾.
4. El Blues, como se ha dicho, nace en comunidades campesinas, al igual que **el gospel o el country**. Después de la guerra de Secesión (1861-1865), cuando se produce el éxodo de antiguos esclavos a las ciudades, el blues se tiene que adaptar al ritmo diferente de vida de una ciudad. Se *"socializa"* el blues, un canto típicamente triste y solitario.
5. El Rhythm and Blues aparece cuando las guitarras eléctricas hacen acto de presencia, y el antes solitario bluesman se convierte en un hombre que puede dar ritmo de baile al público. Así, a principios de la década de los cuarenta, nace el *padre rítmico* del Rock 'n' Roll en los ghettos negros de Chicago. Los artistas más sobresalientes del género serían: **John Lee Hooker, Muddy Waters, Bo Diddley**, entre otros.
6. La improvisación es una parte fundamental del blues, aunque sin llegar a los extremos del jazz. Para facilitar las improvisaciones se desarrollaron una serie de patrones, de los cuales el más famoso es el patrón de doce compases. Este patrón tiene una historia de al menos ochenta años y ha influido tanto en la música rock moderna que su uso omnipresente pasa ahora casi inadvertido.
7. Simbólicamente al menos, el blues representa la lucha del pueblo negro por recuperar su orgullo e identidad tras las humillaciones y sufrimientos de la diáspora africana y doscientos años de esclavitud. Por una parte, el blues campesino es un lamento por la injusta situación que vive el hombre de color, esclavo del hombre blanco y trabajador en sus plantaciones. Cuando, después de la masiva emigración a las ciudades del norte, el negro descubre que su situación no ha mejorado en nada, que sigue estando explotado y viviendo en la más baja de las extracciones sociales, vuelve su canto hacia el blues urbano para demostrar su queja.
8. La separación entre el Country (por tanto, la raza blanca) y el Blues (la negra) era radical. Jamás a un blanco se le ocurriría reconocer que escuchaba Blues y mucho menos que lo tocaba. El Blues era considerado como algo pecaminoso y demoníaco. Tanto es así que cuando en los años treinta la producción de discos de Blues empezó a ser importante, se obligó a las productoras a poner la etiqueta *"Race Records"*, para indicar que aquello era un disco de música negra.
9. A pesar de la segregación, el Rhythm and Blues llegó a los blancos, fundamentalmente a jóvenes quinceañeros de extracción social baja, de familias venidas a menos después de la crisis de finales de los años 20. Es este mestizaje entre las culturas negra y blanca la que da lugar al nacimiento del nuevo género: el Rock and Roll.
10. Los temas más habituales que aparecen en los blues son: el amor, el trabajo, la muerte, la segregación. *"Sobre todo una serie de desastres que pueden colocarse bajo un nombre: los hechos de la vida"*, según James Baldwin, escritor negro⁽³⁾.

11. "Otra particularidad relativa a la tradición occidental y que el rock debe al blues concierne a la relación de los músicos con el comercio. En la motivación del bluesman y del rockero hay una verdadera dimensión comercial, generalmente asumida sin complejos. El artista clásico, más culto, más esteta, tiene la sensación de hacer una obra de arte; el bluesman y el rockero ambicionan dinero y mujeres. En cuanto al público, existe la misma diferencia: el oyente clásico aprecia con recogimiento y acrecienta su cultura. El público del blues de los orígenes, como el del rock contemporáneo, participa existencialmente en el espectáculo".⁽⁴⁾

1. "Y los blues, ¿qué son? Simplemente son canciones que los negros (casi exclusivamente) han cantado para hacer llevadero su camino; por lo general un blues es un lamento, a veces una risotada sarcástica y a veces un abierto grito de valor". **Baladas, Blues y el Big Beat**, Donald Myrus, pág 84.

2. "El blues ha sido creado por hijos de esclavos, cortijeros miserables y algunas veces por presidiarios o personajes de vida inestable y disoluta. Una decena de creadores muy famosos ha muerto en casas de citas, envenenados, acuchillados por sus amantes o rivales, ¿y cuántos han sucumbido al alcoholismo o a la droga? El vocabulario argótico y cotidiano, las frases pornográficas o los sobreentendidos salaces llenan las estrofas del blues desde sus orígenes". **50 años de música rock**, Philippe Paraire, pág. 19.

3. "El rock ha recuperado del blues su temática amorosa, primero de manera más edulcorada, luego más explícitamente. La droga ha dado al rock muchos temas para canciones y ha reemplazado la cerveza y el whisky de los primeros blues de la época de la prohibición". **50 años de música rock**, pág. 19.

4. **50 años de música rock**, pág. 19.