

MÚSICA y más MÚSICA (VIII)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: EL BLUES

El Gramófono

HISTORIA: El Blues nace en los Estados Unidos, en la zona del Delta del Mississippi, a finales del siglo XIX, extendiéndose sobre todo por el Sur de los Estados Unidos, y llegando al norte (Chicago) donde adquiere nuevas características. Es un estilo de música melancólica (*blue*, además de “azul”, significa “tristeza”) que expresaba el dolor de los esclavos negros, tomando como base musical el jazz. Comparte sus raíces musicales con este estilo: la tradición afro-americana, los espirituales negros, las bandas (*Marching Bands*) y las orquestas de baile de origen europeo. Con el paso del tiempo las *Work songs* o canciones improvisadas durante el trabajo, fueron estableciéndose como repertorio fijo. Inicialmente asociado a la voz, la guitarra o el piano, y la armónica, el blues también fue haciéndose más complejo en instrumentación y fuerza pudiéndose hablar de varios tipos: el “clásico”, el “urban-blues”, el “country-blues”, o el “Rithm&Blues”.

FINES-OBJETIVOS: La finalidad del Blues es la expresión del sentimiento, compartir con los iguales las penas, y desahogarse juntos uniendo las voces. Pero como todos los estilos, entrará pronto en el mundo comercial que busca el éxito y el beneficio. No obstante, es de los estilos que más conserva su intención original.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Se dice que la característica principal es el sentimiento en la interpretación vocal. No obstante, podemos citar otras señas de identidad. En cuanto a forma, el blues se caracteriza por las estrofas o estribillos de doce compases (los *twelve bar blues*) organizados sobre tres acordes: tónica, subdominante y dominante. Utiliza con frecuencia el recurso de “llamada-respuesta” y un fraseo al ritmo típico que acompaña el movimiento del trabajo físico. Posee las llamadas *blues notes*, es decir, utiliza terceras y séptimas tanto mayores como menores, creando un timbre característico. Esto se debe a la conjunción del sistema pentatónico (más africano) con el sistema tonal europeo.

TEMAS MÁS FRECUENTES: el trabajo, la esclavitud y la libertad, y el amor.

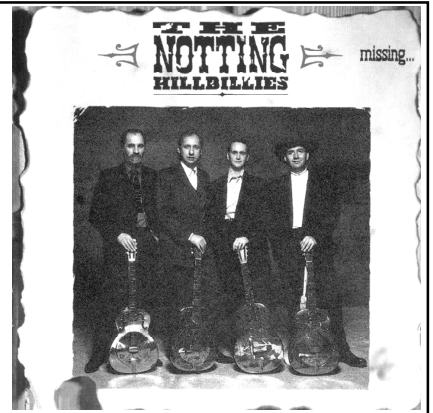

GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: Muddy Waters, Sonny Boy, Charles Brown, B.B. King, o John Lee Hooker. En el blues británico destacan Eric Clapton y John Mayall. Y Van Morrison en Irlanda.

El blues en español cuenta, por ejemplo, con la Vargas Blues Band, Los Reyes del K.O. o Marlango.

GRUPO MÚSICAL: THE NOTTING HILLBILLIES

Este grupo fue una estrella fugaz en el panorama musical: se creó en un momento determinado (en torno al año 1990) como lugar de creatividad y paz de varios artistas cansados del éxito comercial; editó un disco que mezcla los estilos country, folk y blues; hizo varias giras (alguna de ellas benéficas) y, finalmente, se deshizo. Quizá conozcamos a Mark Knopfler, voz y guitarra del grupo Dire Straits. Los otros músicos eran Guy Fletcher, Brendan Croker y Steve Philips.

LETRA

Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad good buddy for a dollar a day
Gotta get my money gotta get my pay.

Take this hammer, take it to the captain
Take this hammer, take it to the captain
Take this hammer, good buddy, take it to the captain
Tell him I'm gone, tell him I'm gone.

If he asks you was I running
If he asks you was I running
If he asks you good buddy was I running
Tell him I was flying, tell him I was flying.

If he asks you was I laughing
If he asks you was I laughing
If he asks you good buddy was I laughing
Tell him I was crying tell him I was crying.

This old hammer rings like silver
This old hammer rings like silver
This old hammer good buddy rings like silver
Shine like gold good buddy and it shine like gold.

Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad good buddy for a dollar a day
Gotta get my money gotta get my pay
Gotta get my money gotta get my pay
Gotta get my money gotta get my pay

Traducción:

*Trabajo en la vía del tren por un dolar al día,...
he de conseguir mi dinero, tengo que conseguir mi paga.*

*Toma este martillo y llévaselo al jefe,...
toma este martillo, buen compinche, y llévaselo al jefe,
dile que me he ido, dile que me he ido.*

*Si te pregunta si me fui corriendo,...
si te pregunta, compadre, si me fui corriendo,
dile que iba volando.*

*Si te pregunta si me reía,...
dile que estaba llorando.*

*Este viejo martillo suena como la plata,...
brilla como el oro.*

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

Cada estrofa está formada por 4 versos con el esquema: a-a-b-c. La rima es bastante libre. El estilo de la letra es coloquial, dominando el tono melancólico. El cantante se dirige a otra persona, un amigo o compañero que conoce su situación y con el que se desahoga. Utiliza el recurso de la repetición.

ANÁLISIS MUSICAL

Estructura musical: se organiza en 6 estrofas, sin estribillo, y con varias secciones instrumentales.

Las estrofas son todas de 8 compases, excepto la última que añade 6 compases más.

Timbre: batería, bajo, guitarras, pedal steel guitar, bajo, órgano, percusión, voz principal y coros.

Análisis de Estilo: Tonalidad de Mi Mayor, utilizando sólo 3 acordes (Mi Mayor, Do# Menor y Si Mayor). Ritmo cuaternario.

Para evitar caer en la monotonía se busca la variación tímbrica añadiendo instrumentos y adornos a medida que avanza la canción.

Análisis Estético: Reconocemos en la canción muchos de los elementos típicos del blues: el ritmo repetitivo que imita el movimiento del trabajo físico, la melodía sencilla y repetitiva, la estructura de llamada-respuesta en cada frase y la voz tratando de imitar el timbre de la voz negra.

En cuanto a la imitación, esta canción va más allá: con la instrumentación intenta hacernos oír el sonido del tren y el sonido metálico del martilleo sobre los raíles.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

Esta canción no tiene vídeo-clip.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (VALORES, HISTORIA, MÚSICA)

El cantante de Blues es llamado *Bluesman*, como una forma de decir que esta música y el cantante forman una unidad esencial. Escoge uno de esos *bluesman* más famosos, e investiga sobre su vida para llegar casi a conocerlo. Luego escucha alguna de sus canciones y escribe los sentimientos que te comunica.

Te sugiero los siguientes nombres: Bobby “Blue” Bland, Buddy Guy, Etta James, Muddy Waters, Sonny Boy, Charles Brown, B.B. King, o Eric Clapton.

Actividad 2 (MÚSICA, VALORES)

Cantemos el trabajo y el cansancio: con la música de nuestra canción, hagamos en grupos de 3, una letra que exprese con sinceridad el cansancio que supone el trabajo (nuestro trabajo, o el trabajo inhumano). Luego, a modo de karaoke, las cantamos para que nos escuche el resto de la clase.

Actividad 3 (VALORES, PLÁSTICA, LENGUA Y LITERATURA)

La tristeza es propia del Blues. También la tristeza forma parte de la vida, con sus múltiples facetas (melancolía, pena, dolor,...). Podemos hacer las siguientes actividades relacionadas con la tristeza:

- Pintemos la tristeza: busquemos colores, formas, trazos que expresen la tristeza mientras escuchamos esta canción u otras canciones de Blues.

- Elige la canción más triste que conozcas: dediquemos una clase a escuchar esas canciones. Explica qué medios utiliza tu canción para transmitir este sentimiento.

- Haz un poema sobre la tristeza.

- Haz la siguiente redacción: “cuando estoy triste...”

<p><i>Actividad 4</i> (VALORES, ÉTICA, HISTORIA)</p>	<p>La historia de la esclavitud negra. El origen y el espíritu del blues se encuentran en la música de los esclavos negros del sur de los Estados Unidos. La esclavitud también tiene su historia y sus orígenes. Proponemos las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Define con tus palabras los siguientes términos: esclavitud, abolición, explotación, persona. - Investiga en enciclopedias o en Internet para conseguir datos sobre la esclavitud. - Haz un dibujo de un barco para el tráfico de esclavos y busca datos sobre las condiciones de vida en el trayecto. - Haz un mapa en el que se indiquen los principales puertos de origen de esclavos de África, el trayecto que seguían hasta América, y los principales puertos de destino. - ¿Cuándo se abolió la esclavitud? - Busca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos los artículos que se refieren, directa o indirectamente, a la esclavitud. - Señala algunas de las consecuencias de la esclavitud antigua que permanecen en la actualidad. <p>Se puede encontrar información accesible y sencilla en las siguientes páginas: Un artículo que da una visión general en http://vetasdigital.blogspot.com/ Y un sencillo power-point en http://mural.uv.es/saru/</p>
<p><i>Actividad 5</i> (VALORES, ÉTICA)</p>	<p>“La esclavitud hoy”. Por desgracia, sigue existiendo la esclavitud en el mundo, manifestada de múltiples formas. Vamos a investigar sobre uno de sus tipos: la esclavitud infantil, buscando datos actuales, países donde existe, trabajos más frecuentes y condiciones de vida.</p> <p>Antes de la investigación puede ayudar ver la primera parte del documental “La Espalda del Mundo”, de Javier Corcuera (2000).</p>
<p><i>Actividad 6</i> (VALORES, HISTORIA, ÉTICA)</p>	<p>Siguiendo con la esclavitud, veamos una película. Hay varias películas interesantes sobre la esclavitud. La película “Amistad” (1997), dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Morgan Freeman y Anthony Hopkins nos muestra el inicio de la abolición de la esclavitud negra.</p>
<p><i>Actividad 7</i> (INGLÉS)</p>	<p>Practiquemos el inglés: traduce esta sencilla canción a tu lengua, e identifica los términos del lenguaje coloquial que utiliza. Investiga si hay alguna falta de tipo ortográfico o gramatical.</p>
<p><i>Actividad 8</i> (MÚSICA)</p>	<p>Escuchar la canción “Alma de blues” de Presuntos Implicados, analizando los tópicos de la música Blues que aparecen en ella: tristeza, sentimiento, amor, voz negra, lamento.</p>
<p><i>Actividad 9</i> (VALORES, FILOSOFÍA)</p>	<p>Mi “Cuaderno de Bitácora”. Esta canción, como el Blues, habla mucho de sentimientos. Nos resulta difícil ponerle nombre a los sentimientos y a nuestra vida afectiva en general. Vamos a hacer un “Cuaderno de Bitácora” en el que apuntemos cada día nuestros afectos y sentimientos a lo largo de una semana. Será como un diario personal que nos hará caer en la cuenta de la riqueza de nuestra afectividad. Antes de ello, hagamos una lista en clase con todos los nombres de afectos y sentimientos que conozcamos.</p>
<p>PARA SABER MÁS</p>	<p>La página www.allmusic.com en su apartado de Blues, tiene información muy completa sobre el Blues.</p> <p>Otra página no tan completa, pero en castellano, es: www.varelaenred.com.ar/el_blues.htm</p>