

La historia de la música country

Capítulo 3: MUSICA COUNTRY ORIGINAL. LOS PRIMEROS PROFESIONALES

por Leo Enry

En este capítulo vamos a ocuparnos de algunos de los grandes pioneros de la música country. Los auténticos seguidores de esta clase de música conocen todos estos nombres, aunque Uncle Dave Macon y Roy Acuff serán los más conocidos. No obstante, cada uno fue importante a su modo en la consolidación del estilo que ahora conocemos como country. No todos tuvieron éxito comercial, pero, como los pioneros en otros campos, dieron ímpetu a quienes les siguieron.

Gran parte de la música de estos intérpretes tuvo una popularidad limitada a sus regiones respectivas. Fue el éxito temprano de algunas de sus grabaciones lo que hizo que la música country llegara a ser comercial, y gracias a interés y la previsión de ciertas empresas de grabación y de sus representantes se pudo registrar esta música de los primeros tiempos.

La música country de los años veinte fue principalmente música de montaña, y se le denominó hillbilly por una razón que examinaremos más adelante. El nombre no prosperó porque finalmente llegó a considerarse insultante, aunque fueron los propios músicos quienes usaron dicho término cuando se acuñó.

Gran parte de la música montañesa parece sencilla en comparación con otros estilos country posteriores. Pero es que la música country se haría más compleja sólo después de recibir la influencia de la música de fuera del ambiente rural. En este sentido, es muy importante señalar que la temprana música de los montañeros, o hillbilly, fue quizá más sincera y más representativa del pueblo del que surgía.

ALEXANDER ROBERTSON

Alexander Campbell Robertson nació en Amarillo, Texas, en la década de 1880, y murió a mediados de los años setenta. "Eck" Robertson fue uno de los primeros grandes violinistas y el primer músico country al que se grabó. Antaño el violín era muy popular al oeste de Texas, donde creció Robertson, quien viajó extensamente para escuchar a otros violinistas. A fines de los años 1890 ya se ganaba la vida como solista, y continuó con esa carrera hasta mediados

de los años sesenta. Ganó su primer título de violinista nacional en 1962.

En 1922, en Virginia, conoció a Henry Gilliland, otro violinista, y se decidieron ir a Nueva York, a la empresa discográfica Victor, la cual grabó varias canciones suyas en Junio de 1922. Victor publicaría algunos de aquellos duetos, y "Sally Goodin" sería el de más éxito. Eck también se dio a conocer por su ardid de aparecer totalmente vestido al estilo vaquero, y es muy posible que fuese el iniciador de esa tendencia.

No volvió a grabar hasta 1929, y esa sesión resultó improductiva debido al inicio de la Depresión. Ralph Peer, responsable de la última grabación, se destacaría por sus numerosas colaboraciones en la industria de la música country. Lo curioso es que las grabaciones de 1922 no se publicaron hasta después de que las grabaciones del violinista "Fiddlin" John Carson obtuvieron éxito. Así pues, Robertson y Gilliland fueron los primeros músicos country a quienes se grabó, pero no los primeros en publicar sus grabaciones.

Eck Robertson tuvo gran influencia porque fue un técnico soberbio. Tenía un dominio absoluto del violín, y podía trenzar variaciones fascinantes de tonadas básicas.

El hecho de que Robertson actuara con atuendo del oeste tuvo repercusión. Era un buen intérprete y ofrecía lo que quería el público para el cual tocaba. Desgraciadamente, ganó muy poco dinero con sus grabaciones, y al final de su vida estaba amargado. Recibió parte de los aplausos que merecía, pero, lamentablemente, no obtuvo una recompensa adecuada por su colaboración a la música country.

WILLIAM HENRY WHITTER

William Henry Whitter (1892 – 1941) tuvo su importancia en el desarrollo inicial de la música country. Nació cerca de Fries, en Virginia, y, en su adolescencia empezó a trabajar en una fábrica de algodón. Para Whitter la música era un pasatiempo, y a los veinte años había aprendido a tocar varios instrumentos. Sin embargo, sólo grabó canciones interpretadas con la guitarra y la armónica.

En 1923 viajó a Nueva York para efectuar varias pruebas de grabación en la General Phonograph Corporation. Después del éxito obtenido por "Fiddlin" John Carson, llamaron a Whitter a Nueva York. En esa sesión grabó nueve canciones, dos de ellas en un disco Okeh: "The Wreck on the Southern Old '97" y "Lonesome Road Blues". Este disco se puso a la venta en Enero de 1924 y obtuvo un éxito razonable.

Whitter disfrutó de un éxito considerable durante su carrera. Inició una de las primeras formaciones de cuerda o string band, Los Whitter's Virginia Breakdowners (llamada así porque su coche sufría constantes averías). También grabó con una de las primeras cantantes country cuya música perduraría en discos, Roba Stanley. Durante su carrera efectuó más de cien grabaciones. Grabó canciones de muchos géneros: baladas británicas, instrumentales, piezas cómicas que imitaban a los negros y canciones sentimentales. Incluso

grabó algunas tonadas de la primera guerra mundial, como, por ejemplo, "The Kaiser and Uncle Sam".

JOHN CARSON

"Fiddlin" John Carson fue sin duda el músico más importante en la consolidación del valor comercial de la música country. Nació en las montañas Blue Ridge de Kentucky, fue jockey de caballos de carrera, ferroviario, capataz y pintor de brocha gorda. No efectuó su primera grabación hasta los cincuenta y cinco años de edad, así que cuando inició la comercialización de la música country, "Johnny Carson" ya era un veterano.

A principios de siglo se trasladó a Atlanta, donde se destacó rápidamente como un violinista de primera calidad. Había aprendido de su familia a tocar el violín, y el instrumento que usaba era de su abuelo, quien lo había llevado a América desde Irlanda. A fines de los años 1910 era el mejor violinista de Atlanta, y llegaría a ganar el campeonato de violín del estado de Georgia en site ocasiones.

En marzo de 1922 se inauguró la primera emisora de radio en el sur, la WSB, y el 9 de septiembre Carson efectuó su primera aparición radiofónica. Esta emisora ejercería una influencia esencial en la difusión y comercialización del country.

En junio de 1923, Ralph Peer, de la casa Victor, y Polk Brockman, distribuidor de Okeh en Atlanta, se reunieron para grabar dos tonadas de Carson, "The Little Old Log Cabin in the Lane" y "The Old Hen Cackled and the Rooster's Going to Crow". Este fue el primer disco de música country que se publicó, y su venta convenció a Ralph Peer de que la música country era comercial. Aquel fue un paso importante en el desarrollo de esta clase de música..

John Carson siguió grabando durante el resto de su vida, con excepción del período entre 1930 y 1934 (durante la Depresión). Era un buen técnico y todavía mejor cantante. Tenía una voz clara y comunicaba el texto de una manera que permitía su fácil comprensión. Aunque otros músicos habrán sido mejores que él, no puede dudarse de su influencia. Tanto Robertson como Whitter grabaron antes de que Carson lo hiciera, pero lo importante es que Carson vendió los primeros discos, y que esto fue un ejemplo que permitió la publicación de otros.

John Carson era muy hábil para presentar espectáculos, y le apreciaron mucho tanto sus amigos como los políticos a los que apoyaba. Durante el período de gobierno de Herman Talmadge, dieron a Carson un empleo en el congreso estatal, sin duda como afectuoso reconocimiento a su apoyo político por medio de sus canciones. Como primer músico country norteamericano que vendió discos, fue un fiel exponente de este género musical, y, lo que resulta fascinante, tocaba un violín Stradivarius.

AL HOPKINS

Al Hopkins aparece en esta sección porque fue el dirigente de un grupo que usó por primera vez el término hillbilly con relación a la música country. Al Hopkins y su hermano Joe, con un grupo de músicos de Virginia y Carolina del Norte, acudieron a Nueva York para grabar con una formación de cuerda para la firma Okeh. Grabaron seis números y, cuando les preguntaron cuál era el nombre del grupo, respondieron que eran simplemente los "hillbillies" (los montañeses). Con ese nombre se les conocería, aunque más tarde lo cambiaron por "Original Hillbillies". Si bien este grupo no tendría una importancia musical duradera, fue importante por haber dado nombre a la música country original. De hecho, los años veinte y los primeros treinta fueron conocidos más tarde como la edad de oro de la música Hillbilly.

VERNON DALHART

Marion Try Slaughter, como se llamaba realmente Dalhart, nació en 1883 en una granja cerca de Jefferson, Texas, y la familia se trasladó a Jefferson en los años 1890. Es interesante destacar que Vernon Dalhart (nombre artístico tomado de dos poblaciones tejanas) se preparó como cantante clásico, y lo cierto es que sus primeras experiencias profesionales tuvieron lugar en el campo de la ópera y no el de la música country. Grabó por primera vez en 1915 para la firma Edison, elegido personalmente por el propio Thomas Edison. La primera grabación, publicada en 1917, fue una canción en dialecto negro. También grabó fragmentos de ópera y, en 1916, una tonada patriótica para Columbia. En 1918 comenzó a grabar con Victor, aunque obviamente, en aquellos días no existían contratos artísticos en exclusiva.

La primera tonada country que grabó fue para Victor, en 1924. Se trataba de un cover: "The Wreck of the Old '97", grabación que se convertiría en el primer éxito millonario en música country. A partir de entonces, gran parte de las grabaciones de Dalhart fueron de tipo country. Algunos han sugerido que la razón estribaba en que Dalhart sabía ver lo que era rentable.

Durante toda su vida artística, Dalhart fue, un músico de mucho éxito y sus ventas en discos superaron los 75 millones de dólares. Cantaba con un estilo muy ligado y claro, en comparación con otros músicos de la época. Se le reconoce haber hecho mucho por popularizar la música country, fue quizá el primer cantante crossover capaz de vender discos incluso a los públicos urbanos.

Dalhart tuvo un éxito enorme hasta la Depresión, y es indudable que influyó en una serie de cantantes country de su tiempo y posteriores. Sin embargo, después de la Depresión no consiguió reanudar su carrera, y pasó gran parte del resto de su vida tratando de conseguir otro contrato. Dalhart consiguió suavizar el estilo country haciéndolo menos nasal, y lo popularizó entre públicos que de otro modo quizá no habrían escuchado una tonada country o hillbilly.

Murió de un ataque al corazón en Bridgeport, Connecticut, en 1948, época en la cual había sido empleado de un hotel.

UNCLE DAVE MACON

David Harrison Macon (1870 – 1952) nació en Smart Station, Tennessee, y se trasladó a Nashville a los trece años. Al casarse, Macon adquirió una granja en las cercanías de Murfreesboro luego que su familia se había trasladado a ese lugar con el fallecimiento de su padre en 1886. Y fue en este lugar donde Macon residiría hasta su muerte.

Desde 1900 a 1920 dirigió una empresa de transportes, y tras abandonar ese negocio, se aplicó a la tarea de ser un músico. Recorrió el circuito de espectáculos Loew y, hacia 1924, efectuó su primera grabación para la firma Vocalion. Una de las canciones grabadas, "Hill Billie Blues", fue la primera en incluir el término Hill Billie. También grabó una nueva versión de la tonada de John Carson "The Little Old Log Cabin in the Lane". Pero fue su primera canción "Chewing Gum", la que estableció su reputación como un buen intérprete y artista.

Dave Macon fue uno de los primeros virtuosos del banjo y también el primer cómico country. En 1927 formó un grupo, los "Fruti Jar Drinkers". Al contrario que la mayoría de las formaciones de cuerda de la época, ésta tocaba con gran intensidad rítmica y con un temperamento evidente. Sus grabaciones están llenas de exclamaciones de alegría expresadas con palabras y gritos. Mientras otros músicos cantaban piezas rebosantes de depresión, Uncle Dave Macon no daba importancia a nada y parecía tomarse la vida bastante a la ligera.

Dave Macon actuó en la emisora de radio WSM de Nashville en 1926, antes de que el programa se llamara WSM Barn Dance. Cuando le dieron el nuevo nombre de Grand Ole Opry, Macon fue el primer vocalista country que participó en él. Fue la estrella principal durante los primeros quince años del Opry, donde permaneció el tiempo suficiente para que se le uniera una nueva generación de cantantes country. Uncle Dave ya estaba instalado cuando llegaron otros intérpretes al Opry, y así se convirtió en la mayor influencia en la música de Nashville.

El repertorio grabado de Dave Macon es extenso, con más de 175 grabaciones, incluido números instrumentales y canciones que recorren toda la gama de temas. Sus tonadas con el banjo son especialmente agradables, y su estilo tocando ese instrumento ejerció una clara influencia en los músicos de banjo que le siguieron. El legado más importante de Uncle Dave Macon son sus tonadas, las Uncle Dave tunes que los músicos country siguen interpretando. Dave Macon fue una de las grandes estrellas de la música country, un éxito artístico y musical. Su última aparición en el Grand Ole Opry tuvo lugar el 1 de marzo de 1952. Al día siguiente ingresó en el hospital de Murfreesboro, donde murió tres semanas después.

ROY ACUFF

Roy Acuff tuvo su influencia sobre la música country primeramente en su carrera y luego como editor y ejecutivo en la industria. Roy fue un cantante country tradicional y muy conservador sobretodo al escuchar su música. Gran parte de su música es tradicional, pero, como mucho músicos de los años treinta y cuarenta, se ganó la vida tocando en tugurios y cafés baratos (honky tonks). Y aunque las letras de sus canciones no eran fuertes o progresistas, durante el periodo honky tonk, su estilo de tocar recibía la influencia del reforzamiento de la música country, a la vez que influía en él.

Roy nació en Maynardsville, Tennessee, en 1903. En principio no tuvo una vocación musical, aunque su padre era un gran violinista. Durante los estudios secundarios su objetivo era convertirse en atleta, con lo cual trabajó muy duro para ello y obtuvo mucho éxito. Al terminar la enseñanza media fue jugador de béisbol semiprofesional y a los veinticinco años estuvo a punto de firmar un contrato con uno de los principales equipos de la liga, el New York Yankees. Por desgracia, tenía la piel demasiado clara y el sol la quemaba con facilidad. Con esto comprendió que debía buscar una nueva alternativa, y a los treinta años empezó a escuchar las grabaciones de su padre y aprendió a tocar el violín. Por fortuna, llegó a ser razonablemente competente y, en 1932, firmó un contrato con una compañía de espectáculos. En 1934 empezó a trabajar con regularidad en dos emisoras de radio de Knoxville. Durante los años treinta viajó extensamente por Tennessee, y efectuó algunas grabaciones que alcanzaron mucha popularidad. En febrero de 1938 le invitaron a participar en el Grand Ole Opry, del que finalmente llegó a ser la estrella principal, superando a la primera estrella original, Uncle Dave Macon.

Roy Acuff consiguió ser el primer miembro vivo del Country Hall of Fame en 1962, aunque su carrera profesional como músico y artista de variedades no se había iniciado hasta los treinta años. Creó la firma editora Acuff-Rose, que tuvo gran influencia y fue responsable del considerable incremento en los beneficios económicos de los músicos country por haber ayudado en muchas carreras musicales. Hizo campañas para presidentes, y en 1974 trabajó para Richard Nixon en el Grand Ole Opry. Su carrera creó nuevas formas de hacer en la música country, popularizando el dobro y otros instrumentos eléctricos. Acuff fue muy importante como ejecutivo en la industria y portavoz de la música country y siempre se mantuvo fiel a esta clase de música, la cual tuvo en él a un verdadero paladín entre otros, y se merece la permanente colección de recuerdos que tiene en el Country Hall of Fame.

Por su grupo, los Smoky Mountain Boys, pasaron muchos miembros en el transcurso de los años. Algunos de ellos siguieron carreras importantes como integrantes de otros grupos y como instrumentistas en Nashville. Su grupo incluyó, en uno u otro período los siguientes instrumentos: violín, guitarra (rítmica y solista), Mandolina, dobro, banjo, contrabajo, piano, jarra, acordeón, steell guitar e incluso, en ocasiones, batería. El sonido de los Smoky Mountain Boys se sale de

lo corriente, porque en general utilizan más el dobro que el violín. La banda de Roy Acuff es una auténtica string band que evolucionó con el transcurso de los años, y en su base tiene un sonido country realmente tradicional. La razón de que el violín quede en segundo término es que Roy Acuff nunca llegó a ser un gran violinista, aunque con el tiempo mejoró muchísimo. Utilizaba el violín más como refuerzo que otra cosa, y con frecuencia apoyaba el violín o el arco, o ambos, sobre la frente, la nariz o el mentón, lo cual formaba parte de su número cómico.

Desde luego, la interacción entre la comedia y el público siempre ha sido una parte importante de la música country. Roy Acuff tenía una maravillosa capacidad para comunicarse con el público, y habría que considerarlo principalmente como un artista de variedades. Sin embargo, como resultado de su manera de utilizar el violín (o de no utilizarlo), el sonido de su grupo se diferenciaba del de otras formaciones, sobre todo en el primer período.

Aunque era un conservador, Roy Acuff también realizó experimentos en el curso de su carrera. Añadió instrumentos eléctricos cuando lo consideró válido, aunque por varios periodos se limitó a lo puramente tradicional. La instrumentación de los Smoky Mountain Boys pasó por ciclos interesantes, avanzando y retrocediendo entre lo tradicional y lo progresista. Acuff también tomó parte en el álbum de la Nitty Gritty Dirt Band, que fue tan importante a comienzo de los setenta.

Entre 1940 y 1949, Acuff participó en ocho películas las que aumentaron su popularidad. De hecho muchas tonadas que su banda interpretaba fueron grandes éxitos discográficos. Su primera película, Grand Ole Opry, los músicos vestían el atuendo country, cuando en aquellos tiempos era corriente que todos los cantantes country parecieran vaqueros. Esta película serviría para popularizar la música country tradicional, y en especial a Roy Acuff, quien por entonces ya era una estrella del Grand Ole Opry.

Próxima entrega

Capítulo 4: La era de la comercialización. La grabación de Bristol. La familia Carter. Jimmie Rodgers. El primer período comercial de la música country.