

La historia de la música country

Capítulo 5: JIMMIE RODGERS y el origen del country comercial

por Leo Enry

Aunque los Carter iban a ejercer una influencia duradera en la música country, no conseguirían la misma clase de éxito instantáneo que Jimmie Rodgers, quien de inmediato fue también un modelo para otros músicos. Muchas estrellas del country comenzaron como imitadores suyos, lo cual es la indicación más obvia de influencia en cualquier estilo musical. Y el principal rasgo en la historia del éxito fenomenal de Jimmie Rodgers es que su carrera sólo duró seis años, de 1927 a 1933, año en que murió.

James Charles Rodgers (1897 – 1933) nació en Meridian, Mississippi. En su infancia, la mayor parte de su tiempo libre la pasó en las estaciones de ferrocarril de Mobile y Ohio, donde su padre trabajó como jefe de sección. La madre murió cuando Jimmie tenía cuatro años, y el muchacho poco podía hacer más que seguir los pasos de su padre. En cualquier caso, a Jimmie le fascinaban los trenes, y su ambición

era llegar a ser ferroviario. En 1911, Jimmie abandonó la escuela y consiguió un empleo en la estación de ferrocarril como aguador. Su tarea consistía en llevar agua a los obreros que trabajaban en las vías, la mayor parte de los cuales eran negros. Este contacto con trabajadores negros y pobres ejercería gran influencia en Jimmie y así, cuando empezó a cantar, muchas de sus canciones trataban de la mala situación de los obreros, y eran numerosas las que estaban influidas por la música negra, tanto en el estilo de cantar como en el de tocar instrumentos. Con aquellos obreros, Jimmie aprendió los rudimentos para tocar el banjo y la guitarra, así como el estilo de la música negra que era popular entre ellos.

Rodgers se casó en 1916 y tuvo una hija, pero el matrimonio fue anulado dos años después. Entretanto trabajó como guardafrenos en el ferrocarril, al tiempo que tocaba la guitarra y cantaba para sus compañeros de trabajo: podía dedicar mucho tiempo a cantar, puesto que la tarea del guardafrenos era esporádica.

Aunque no sabía leer ni escribir música, la muerte de un amigo en 1918 le impulsó a componer su primera canción: "The Soldiers's Sweethear". Hacia 1919 había ya adquirido una manera peculiar de cantar, con cambios repentinos del tono natural al falsete, a medio camino entre el yodel tiroles y la canción country. Esto llegaría a convertirse en su rasgo distintivo, conocido como blue yodel.

En 1920, Rodgers se casó con Carrie Williams, a cuya familia, en principio, no le gustó la idea. Tenía seis

hermanas, todas con preparación musical, y muy religiosas. Aunque pobres desde todos los puntos de vista, se consideraban por encima de Jimmie. El matrimonio funcionó, aunque Carrie pasó por algunos apuros como consecuencia del tipo de trabajo de su marido y, sobre todo, a causa de su tuberculosis. Rodgers pasaba mucho tiempo en casa de los Williamson, cantando con acompañamiento al piano, que tocaba la hermana de Carrie, Elsie, la cual se convertiría en su arreglista musical y confidente.

La primera hija de Jimmie, Carrie Anita, nació en 1921; la segunda, June Rebecca, en 1923. La tragedia golpeó por primera vez a la familia Rodgers en 1923, cuando June murió a los dos meses de edad. Poco después, en 1924, Rodgers sufrió una grave hemorragia pulmonar y se vio obligado a dejar el ferrocarril. Cuando diagnosticaron que padecía tuberculosis, fue consciente de que debía buscar otro medio para mantener a su esposa y a su hija, aunque aún se consideraba un ferroviario y pensaba volver a su trabajo cuando mejorase su salud. Por desgracia, nunca mejoró, y el hecho de que volviera demasiado pronto a trabajar en el ferrocarril probablemente contribuyó a su muerte prematura.

Entre 1924 y 1927, Rodgers tuvo varios empleos y flotó a la deriva. Al mismo tiempo, su salud decaía rápidamente. Siguió dedicando más tiempo a la música, aunque seguía trabajando en el ferrocarril. A principios de 1927 formó un grupo llamado Jimmie Rodgers Entertainers, que actuó brevemente en una emisora de radio en Ashville, Carolina del Norte; pero este grupo se disgregó. A fines de Julio de 1927, Carrie Rodgers descubrió un anuncio en el Herald Courier de Bridtol, Tennessee. Este anuncio decía que la firma Victor Talking Machine Company efectuaría grabaciones durante diez días en el número 621 de State Street, en Bristol.

Carrie instó de inmediato a su marido para que asistiera a esta sesión, y él finalmente siguió el consejo de su esposa. Fue a Bristol con un grupo bastante conocido: los Tenneva Ramblers, pero la fricción con el grupo hizo que efectuaran pruebas de aptitud por separado: los Ramblers actuaron solos, y Jimmie Rodgers interpretó por separado dos canciones. Aunque Carrie quería que cantara "T for Texas", él prefirió cantar "Soldier's Sweetheart" y "Sleep Baby Sleep", canción que había grabado Riley Pickett dos años antes. Hubo quienes aseguraron que Jimmie Rodgers pensó que él podría hacerlo mejor.

Peer no se convenció de que Jimmie tuviera un gran potencial de ventas, como lo estaba acerca de la familia Carter, y se limitó a decirle que más adelante se pondría en contacto con él. Algunas3 fuentes indican que Peer alentó a Jimmie para que se trasladara a Camden, Nueva Jersey, en caso que deseara grabar más. Sea como fuere, peer no se puso en contacto con Jimmie Rodgers. Entre tanto, una de las hermanas de Carie, Annie, escribió a los Rodgers y sugirió que fueran a vivir con ella a Washington, D.C. El matrimonio se puso en camino de inmediato.

La primera grabación de Rodgers, publicada el 7 de Octubre, no tuvo mucho éxito. En Noviembre de

1927 decidió que si Ralph Peer no le llamaba, él mismo trataría de organizar otra sesión de grabación. Llamó a Peer y le dijo que estaba pasando unos días en Nueva York, y que si Peer quería que grabara, aquella sería una buena ocasión. Peer se interesó y fijó la fecha del 30 de Noviembre de 1927 en el estudio de la Victor en Camden. En la primera sesión, Rodgers cantó "Ben Dewberry's Final Run" y "Nother Was a Lady"; en la segunda sesión interpretó "T for Texas" y "Away Out on the Mountain". Estas grabaciones fueron las que impulsarían realmente su carrera.

Esta vez Ralph Peer supo que tenía en sus manos a un auténtico ganador, y desde aquel día orientó la carrera de Rodgers más allá de sus expectativas. Estas grabaciones supusieron al pago más considerable efectuado hasta entonces por la firma Victor a un solista principiante.

En Febrero de 1928 Rodgers grabó las siguientes canciones: "Dear Old Sunny South by the Sea", "Treasures Ultold", "The Sailor's Plea", "Brakeman's Blues", "Menphis Yodel", "Blue Yodel N°2" (a "T for Texas" se la llamó también "Blue Yodel") y "In hte Jailhouse" Now". En Julio de 1928 Jimmie Rodgers realizó su primera actuación en un teatro, como atracción complementaria, cantando "T for Texas", "Soldier's Sweethrearth" y "Frankie and Johnnie". En Septiembre de 1929 Rodgers hizo su primera película, The Singing Brakeman.

Otros cantantes, como Gene Autry, comenzaron a imitar el estilo de Rodgers. En Junio de 1931, la Original Caerter Family se reunió con Rodgers he hicieron grabaciones juntos en Lousville, Kentucky. Ernest Tubb empezó también a cantar como Rodgers en 1932. Hacia 1933 Rodgers supo que su salud decaía rápidamente. A fin de proveer para el futuro de su familia, hizo un último esfuerzo para grabar el mayor número de canciones posible. Que más tarde se publicaría. En aquellas últimas sesiones de grabación, cuando terminaba de cantar una pieza tenía que acostarse en un camastro y recobrar fuerzas para poder cantar otra. Perdió la batalla con la tuberculosis el 26 de Mayo de 1933, a los treinta y cinco años de edad.

En un período de seis años, Jimmie Rodgers había grabado 11 canciones, de las que se vendieron más de veinte millones de ejemplares. Su muerte originó una oleada de homenajes musicales, y en 1961 fue el primer músico entronizado en el Country Hall of Fame. Pese a que su carrera sólo duró seis años, la mitad de ellos por lo menos en plena Depresión, consiguió una popularidad enorme.

Entre los álbumes populares de Jimmie Rodgers figuran:

- Legendary Performer
- Best of the Legendary Jimmie Rodgers
- Country Music Hall of Fame
- Jimmie Rodgers
- Jimmie the Kid
- My Rough and Rowdy Ways
- My Time Ain't Long
- Train Wistle Blues
- This is Jimmie Rodgers
- Short but Brilliant life of Jimmie Rodgers

- Never No Mo` Blues

El primer periodo comercial de la musica country

Si bien el primer período comercial de la música country comenzó con "Fiddling" John Carson, el auténtico avance de la comercialización se centró alrededor de la familia Carter y de Jimmie Rodgers. A finales de los años veinte, Ralph Peer creó a Jimmie Rodgers como una entidad comercial. Su aparición como cantante y actor cinematográfico tuvo mucho que ver con la posterior selección de cantantes country, sobretodo con los cowboys cantores.

La carrera de Jimmie Rodgers sobrevivió durante la Depresión, aunque poco más es lo que sobrevivió en ese período. Si Jimmie Rodgers hubiera tenido una vida más larga, es indudable que habría sido el primer músico country millonario. Sus discos siguieron vendiéndose mucho después de su muerte, y todavía tienen demanda.

Este período de la música country está marcado no sólo por el descubrimiento, sino también por el desarrollo de esta música como empresa comercial. Aunque el valor comercial de los primeros profesionales no era tanto como el que vemos hoy, aquellas carreras tempranas mostraron que la música country podía editarse y venderse, por lo cual se creó un impresionante mercado.

Próxima entrega

Capítulo 5: La música western. Los cowboys cantors.

Gene Autry; Roy Rodgers; Tex Ritterel Wester.

Swing: Bob Wills; Hank Thompson; Spade Cooley