

La historia de la música country

Capítulo 6: **COUNTRY INSTRUMENTAL** De los conjuntos de cuerda al bluegrass

por Leo Enry

En este capítulo se sostiene la opinión de que el bluegrass se desarrolló a partir de la música de los conjuntos de cuerda. Veremos cómo evolucionaron ciertos estilos primitivos hacia el estilo que en 1945 se conoció como bluegrass. Nada sucede de la noche a la mañana, aunque en este caso el estilo sufrió un cambio bastante notable con respecto a la música de los conjuntos de cuerda.

El grupo característico de bluegrass se compone de violín, mandolina, guitarra, bajo y el bajo de cinco cuerdas norteamericano. Ocasionalmente utilizan uno o varios de los siguientes instrumentos: dobro, armónica, acordeón o una segunda guitarra. Sin embargo, algunos grupos típicos no utilizan todos los instrumentos tradicionales mencionados en primer lugar, aunque todos usan por lo menos la guitarra y el banjo. Por tanto, estos dos instrumentos son más o menos un requisito previo para que un grupo pueda considerarse bluegrass, aunque es el estilo musical lo que lo caracteriza, no la presencia o ausencia de ciertos instrumentos.

Suele creerse que esta música procede de la región llamada bluegrass de Kentucky (género de hierba sedosa y azulada, típica de una región del estado de Kentucky), pues hay buenos grupos musicales procedentes de esa zona, pero la mayoría de los primeros músicos de bluegrass procedían de las colinas del Norte, Tennessee y Virginia.

Algunos de los primeros conjuntos de cuerda ejercieron gran influencia en el desarrollo del bluegrass, y algunos sobrevivieron lo suficiente para incorporar esta música. Por ejemplo, los Skillet Lickers (Gid Tanner y Riley Puckett) eran un dúo que tocaban el violín y la guitarra y su estilo era más sencillo que el del bluegrass; sin embargo, la interacción de esos dos instrumentos comenzó a establecer el estilo con que el violín y la guitarra se utilizarían en un conjunto de bluegrass. El violinista John Carson tocó con los Virginia Reelers, y Henry Whitter con los Virginia Breakdowners. El estilo de estos últimos sería particularmente influyente, de manera que gran parte del bluegrass puede explicarse desde el punto de vista del breakdown instrumental: una sección rítmicamente cagada en la que el típico violín improvisa alrededor de la melodía básica y con un estilo intenso.

Los Dixie Mountaineers con Ernest Stoneman, los North Carolina Ramblers con Charlie Poole, también establecieron estilos influyentes en el bluegrass. Charlie

Poole tuvo una importancia especial porque tocaba el banjo con tres dedos, estilo que Earl Scruggs convertiría en el elemento principal del bluegrass. Aunque los Original Hillbillies, a los que nos hemos referido en capítulos anteriores, usaban un piano, también utilizaban el violín, la guitarra y el banjo, así que, en cierto modo, ese grupo tenía la instrumentación adecuada para tocar el bluegrass.

Muchos de estos músicos, la mayoría de los cuales actuaron en los años veinte, poseían un estilo que tendría una influencia decisiva en los iniciadores del movimiento bluegrass. Desde luego, en este estilo podemos rastrear influencias que se remontan a épocas pretéritas, sobre todo a músicos de conjuntos de cuerda como Charlie Poole, y podemos ver que estas influencias procedían de Virginia, Carolina del norte y Tennessee. Observamos también que, en la selección de las letras, muchas piezas bluegrass se basan realmente en las melodías country tradicionales interpretadas por los conjuntos de cuerda. Los grupos como la familia Carter proporcionaron muchas de las letras de las canciones que más tarde serían éxitos del bluegrass, aunque con una instrumentación radicalmente distinta. El estilo característico de tocar la guitarra que tenía Maybelle Carter proporcionó otro de los materiales básicos con que trabajaban los músicos bluegrass.

Las características esenciales del bluegrass son los tonos agudos para la canción, la armonía en posición cerrada para cantar en grupo (las notas cantadas están muy juntas), un estilo vocal intenso, la ausencia de toda amplificación y la amplia utilización de canciones tradicionales, como las de la familia Carter. Las fuerzas instrumentales se combinan para crear una textura polifónica (múltiples melodías) y es tradicional que abunde la improvisación, sobre todo con el violín y el banjo.

En la música bluegrass, el **violín** se toca con un estilo similar al de los conjuntos de cuerda. Desde luego, gran parte de esta música se toca con un tempo más rápido, aprovechando todas las posibilidades del violín. Este se utiliza sobre todo para variaciones de la melodía básica o de la pauta de acordes, con frecuencia con un estilo arpegiado. Un acorde en do contendría tres notas: do, mi, sol. El violín suele tocar a una proporción de dos a cuatro veces el compás básico de la melodía.

En el bluegrass la **guitarra** tiene principalmente un papel rítmico y armónico, y algunas veces toca melodías o solos. En cierto modo, la guitarra juega el papel que le corresponde al banjo, con acordes en todos los tiempos principales. En ciertos grupos de bluegrass, la guitarra se puntea, aunque este estilo suele reservarse para la mandolina y el banjo.

La **mandolina**, sobre todo en manos de un músico como Bill Monroe, es un instrumento de virtuoso en el bluegrass; se toca punteando y crea melodías secundarias con respecto a la que interpreta. Aunque no se toca en la misma proporción que el violín o el banjo, crea una parte muy importante de la textura melódica. La mandolina más aguda, produce un tono muy característico y hace que la textura global sea más alta que la de un conjunto de cuerda.

El **contrabajo** proporciona una base armónica, y fundamentalmente toca una nota dentro del acorde en cada compás. Su papel es el de mantener el tempo del conjunto, aunque en ocasiones oímos solos del contrabajo como pautas en la melodía.

La mayoría de los seguidores de este estilo convendrán en que el instrumento realmente importante en las formaciones de bluegrass es el **banjo**, que convirtió este sonido en algo muy diferente de la música que interpretaban los conjuntos de cuerda, aunque algunos intérpretes de banjo ya habían tocado con el estilo de tres dedos antes del bluegrass. Algunos sostienen que Earl Scruggs fue la persona responsable de crear este sonido modélico, pues codificó un estilo dentro del contexto de un grupo de bluegrass.

Antes del bluegrass, el banjo solía tener un papel similar al que antes hemos definido para la guitarra, tocando cada tiempo y rasgueando un acorde. La incorporación del banjo al grupo de Bill Monroe, en 1942, introdujo esa manera de tocarlo. Sin embargo, Earl Scruggs, que se unió al grupo en 1946, lo tocaba con un estilo punteado que proporcionó al bluegrass una intensidad de la que había carecido anteriormente.

El bluegrass clásico, posterior a 1945, tenía un sonido diferente a causa de la línea melódica añadida que proporcionaba el banjo, elaborada en un estilo similar al del violín pero en una variación punteada. El sonido de la mandolina, el violín y el banjo, cuando los tres instrumentos hacían variaciones de la melodía básica o de la progresión de acordes, proporcionaba al bluegrass una animación como no se conocía hasta entonces en la música country.

Una escuela de esta música, llamada "Hyper-Bluegrass", acentuaría todavía más esta influencia melódica recíproca. Los músicos tocaban el doble de rápido, con tal intensidad que tanto el intérprete como los oyentes quedaban extenuados. Esto ocurriría cuando el bluegrass se hizo popular en el ámbito nacional, sobre todo en el norte, con músicos de folk y músicos bluegrass de la segunda generación.

En resumen, el estilo básico del bluegrass surge de la manera en que interactúan los instrumentos (aunque la mayoría de los estilos se hubiesen desarrollado previamente), una manera de cantar fuerte, con escalas vocales agudas y armonía en posición cerrada, una selección de textos country tradicionales y un total menosprecio por la amplificación. El bluegrass fue una reacción consciente a la tendencia de la música country a dejarse influir por otras formas de la época, especialmente por la música pop de las big bands de los años cuarenta. Fue un regreso al country y sus raíces, pero con un sonido que tenía una vitalidad nueva y excitante.

BILL MONROE

Bill Monroe nació cerca de Rosine, Kentucky, en 1911. Sus principales influencias musicales fueron su madre y un guitarrista negro que trabajaba en el ferrocarril, Arnold Schultz. Con sus hermanos, Charlie y Birch, Bill adquirió habilidad en tocar una serie de instrumentos de cuerda, pero se especializó en la mandolina. Empezó a actuar en público a los veinte años,

y en 1925 formó un grupo con sus hermanos. Birch les dejó, y Bill y Charlie siguieron tocando juntos como los Monroe Brothers hasta 1938.

Bill escribió su primera melodía de éxito en 1934: "Kentucky Waltz" (grabada en 1945). Los Monroe Brothers fueron muy conocidos en los años treinta, sobre todo por los arreglos instrumentales de sus piezas, que Bill solía hacer. Su sonido era vigoroso en comparación con otros grupos de aquella época, lo cual era un anticipo de lo que Bill Monroe haría con sus Bluegrass Boys. El estilo de tocar la guitarra de Charlie Monroe fue de gran importancia para la alta calidad de su sonido, aunque no suelen reconocerse los méritos de Charlie como deberían.

En 1938, Bill y Charlie se separaron para formar dos grupos independientes, Charlie con sus Kentucky Partners, y Bill con sus Bluegrass Boys. Charlie seguiría actuando hasta mediados de los años cincuenta, pero fue Bill Monroe quien llegaría a ser famoso. Hacia 1939, Bill recibió la invitación para unirse al Gran Ole Opry, donde permanecería más de cuarenta años. El sonido de sus Bluegrass Boys, antes de la época en que tocaban auténtica música bluegrass, era de gran riqueza. Monroe siempre tuvo un estilo de cantar muy personal, que acabarían copiando muchos otros músicos. Cantaba con voz de tenor y usaba un sonido quebradizo parecido al yodel.

Bill Monroe y su grupo ilustran la influencia continuada de la música negra, especialmente en el estilo del violinista, pero también en la selección de canciones, muchas de las cuales eran blues como "Muleskinner Blues". El grupo de Monroe utilizaba mucho la síncopa, sobre todo en los acordes de guitarra, que con frecuencia salían del compás, o cual era muy poco habitual en la música country. Bill Monroe consiguió un éxito fenomenal con los Bluegrass Boys desde el mismo principio, aunque su éxito sería todavía más notable después de 1945.

Los Bluegrass Boys no incorporaron el banjo hasta 1942. Cuando el primer intérprete de banjo se unió al grupo, tocaba rasgueando, aunque con síncopa. En 1946 cuando Earl Scruggs se unió al grupo trajo el estilo de pulsación con tres dedos. Esta incorporación aportaría todos los elementos del bluegrass en el pleno sentido del término. Así, los Bluegrass Boys fueron el grupo más importante del movimiento bluegrass; pero, de no haber sido por Earl Scruggs ese sonido nunca habría sido completo.

Es importante comprender que Earl Scruggs quien codificó un estilo que ya estaba en vigor desde hacía tiempo, pero también es importante que se le otorgue el mérito de haberlo hecho mejor que ninguno de los intérpretes anteriores, y de influir en muchos otros intérpretes. La textura que creó combinando el banjo, la mandolina y el violín estaban cargada en extremo, y el brío incansable del bluegrass es, sin duda, resultado de esta combinación instrumental.

Los músicos de bluegrass más importantes de esa era formaron parte de los Bluegrass Boys: Lester Flatt, Earl Scruggs y Don Reno, por nombrar a unos pocos. Bill Monroe ha tenido una influencia duradera y, sobre todo, una influencia directa sobre otros músicos.

Tenía la inteligencia musical necesaria para imaginar un sonido determinado y trabajar hacia él, así como la previsión de confiar en los experimentos de otros músicos. El resultado fue una nueva clase de música sureña, que logró la atención del país en mayor medida que ninguna otra hasta entonces. Bill Monroe fue elegido para el Country Hall of Fame en 1970.

Las principales características de los Bluegrass Boys fueron el tono agudo con que cantaba Bill Monroe, uso de acorde cerrado en el canto de conjunto, pasajes rápidos de notas bajas con la guitarra y el contrabajo, intensidad de la mandolina, tocar el banjo con tres dedos y un alto nivel de energía interpretativa. Resumiendo, los elementos de los Bluegrass Boys son un modelo ideal para la música bluegrass. Algunos otros conjuntos, como Flatt y Scruggs, pueden haber sido más populares, pero este grupo no sólo dio nombre al movimiento, sino que también fue el mejor ejemplo de ese estilo.

Se recomienda consultar las siguientes biografías:

Flatt y Scruggs

Los Stanley Brothers

Los Virginia Boys

