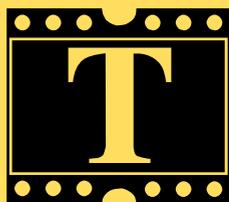

Doce compases en treinta y cinco milímetros

Diego Luis Martínez

Todo tiene que ver con viajar. El blues y el cine permiten eso, un viaje imaginario a través de las sensaciones que producen el oído y la vista, mezclándose en el trazo de un camino que se recorre para llegar a algún lugar en particular, en donde generalmente el espectador se encuentra con él mismo.

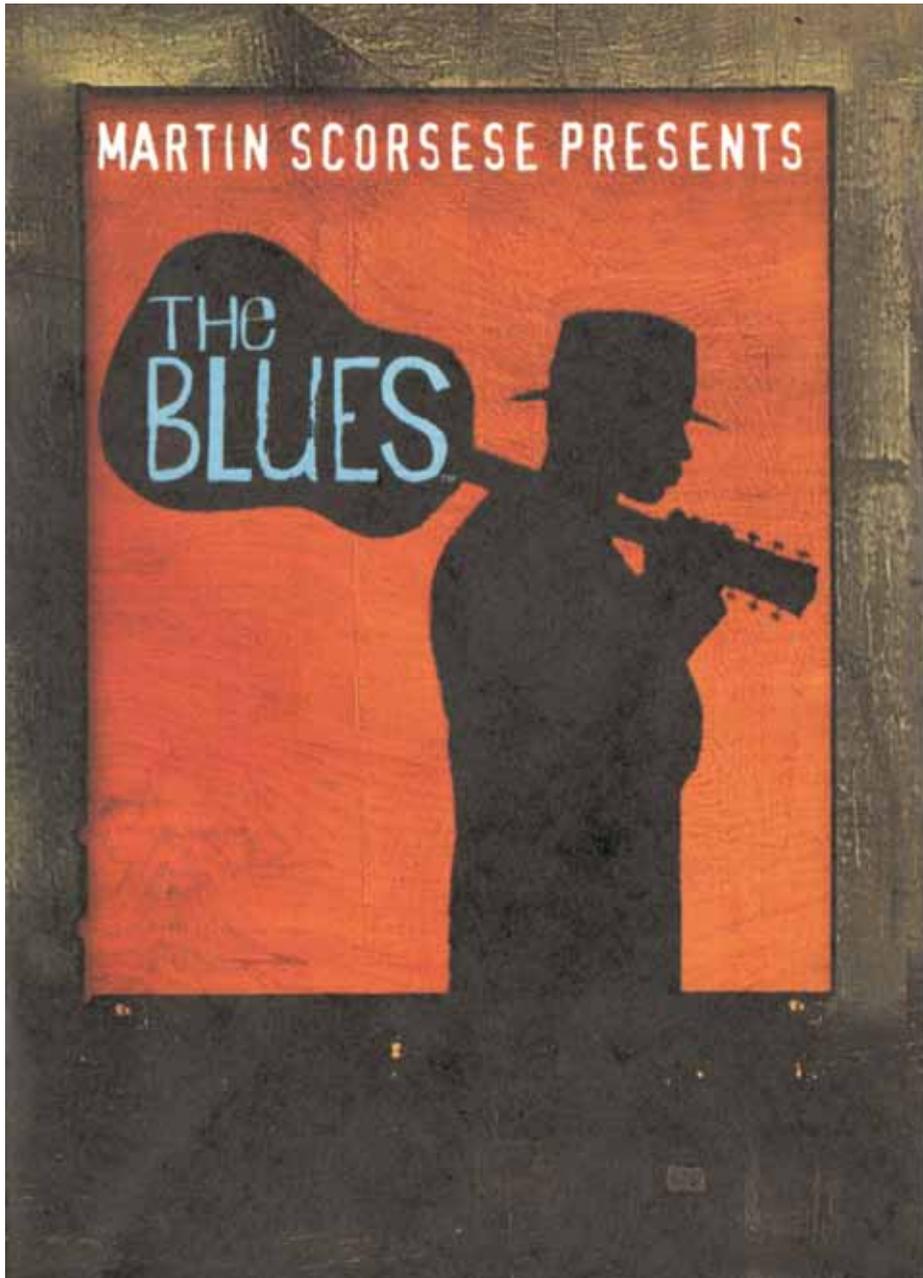
Para lograr ese encuentro, el blues se vale de la música y de la letra. Con tres acordes y estrofas de tres frases, cada una compuesta por doce sílabas, las canciones de blues se encargan de narrar situaciones llenas de tristeza por un lado, de melancolía, pero también, por otro lado, de alegría. Son acontecimientos en los cuales está inmersa la identidad de una raza que, en un momento, se atrevió a contarla y a cantarla al mundo.

Al comienzo de la historia del blues, los cantantes iban de pueblo en pueblo narrando las aventuras de ladrones de bancos, asesinos que escapaban de la ley, inundaciones, en pocas palabras eran una especie de noticiero parlante. Esas historias se fueron convirtiendo en canciones que cambiaron de texto con el paso del tiempo, acomodándose a las épocas y llenándose también de muchos de los mitos y leyendas con que la cultura del blues ha contado: brujería, pactos con el diablo, trucos para tener buena suerte. Estas temáticas también eran abordadas por los cantantes y compositores.

Así mismo, los esclavos acompañaban sus largas jornadas de trabajo con cantos que hacían un poco más amigable su labor. Lo mismo sucedía con los prisioneros, quienes encontraron en esas canciones la forma ideal para trabajar en equipo, teniendo un líder que hacía el llamado mientras que los demás respondían en coro, marcando el ritmo con los martillos o las picas.

El cine, en su amplia relación con diferentes géneros musicales, ha cruzado fronteras con el

"El blues es la raíz; todo lo demás son los frutos." Willie Dixon

blues en gran cantidad de cintas, las cuales encarnan todo el sentimiento de alegría y de tristeza o nostalgia que tiene esta música.

Caminando sin parar

El vagabundo o el forastero es el personaje más recurrente en el blues. Partimos del hecho de que el blues fue una música que se paseó por los Estados Unidos, primero con los músicos que se dedicaban a cantar los acontecimientos ocurridos de pueblo en pueblo y, segundo, con los artistas que en la crisis eco-

nómica de comienzos del siglo XX recorrieron las carreteras, de ciudad en ciudad, en busca de un trabajo, así fuera temporal.

"El ideal del cantante de blues era ser libre para ir de aquí para allá, viviendo desahogadamente cuando corrían buenos tiempos y trabajando como temporero cuando los tiempos eran duros, alquilándose a sí mismo al mejor postor para realizar trabajos manuales o servicios musicales." (Cohn, 1994)

Esta libertad se puede encontrar en casi todas las películas que abordan la temática del blues, pero la más emblemática de ellas es *La encrucijada* (*Crossroads*) (Walter Hill, 1986), en la que Eugene, un joven guitarrista, emprende junto al legendario músico de blues Willie Brown, un recorrido desde Chicago hasta el delta del Mississippi, la cuna del blues, en busca de una leyenda: una canción inédita de Robert Johnson, el músico más importante de la historia del blues. Haciendo el recorrido inverso al que hicieron los *bluesmen*, del norte hacia el sur, estos dos personajes recuerdan al clásico *hobo*¹ que iba de un lado a otro en busca de fortuna. Sin embargo, no hay ninguna composición escondida. El viejo músico quiere volver a su origen para entregarle su alma al diablo.

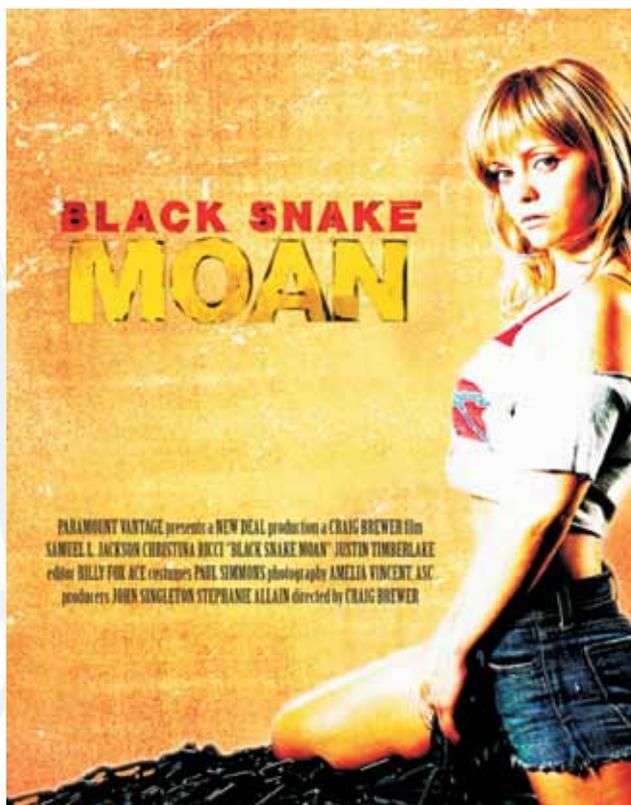
Cierta relación se puede hallar entre esta cinta y la película colombiana *Los viajes del viento* (Ciro Guerra, 2009) en la que también una pareja, joven y adulto, emprenden un recorrido por diferentes parajes de la costa colombiana con el objetivo de que el viejo devuelva su alma a Satanás, una vez se ha cumplido el tiempo del pacto firmado.

Aunque la banda sonora de la cinta de Guerra no sea blues sino vallenato, el ritmo colombiano se escucha como un lamento, temática que ha sido utilizada por ambos géneros musicales. Esto nos lleva hacia otro vínculo existente entre estas dos músicas: "Lo más probable es que el canto vallenato haya nacido caminando y, por lo tanto que se haya criado y formado en distintos lugares. Siendo música de vaqueros y trovadores, acompañaban a quienes la creaban y difundían." (Samper y Tafur, 1997)

Los viajeros también los hallamos en *¿Dónde estás hermano?* (*O brother, where art thou?*) (Joel Coen, 2000) en la que tres presos se dan a la fuga para buscar un tesoro. Nos encontramos en la década de 1930, así que para lograr su cometido los fugitivos caminan, se montan en tren y utilizan automóviles además de caminar, elementos a los cuales muchos de los músicos

1 Vagabundo.

**Con tres acordes
y estrofas de tres frases,
cada una compuesta
por doce sílabas,
las canciones de blues
se encargan de narrar
situaciones llenas
de tristeza por un lado,
de melancolía,
pero también,
por otro lado, de alegría.**

► Samuel L. Jackson hace una excelente versión del clásico, de Blind Lemon Jefferson, que da el título a esta película. En una secuencia oscura y tormentosa la interpretación hace recordar que muchos de los primeros bluesman tuvieron una vida con esas características.

de blues de la época recurrieron para avanzar hacia sus jornadas musicales. Particularmente el tren fue el medio más empleado, quedando inmortalizado en el sonido de las armónicas que, inevitablemente, remonta a esos lejanos tiempos en los que el blues viajaba sobre rieles.

Cruce de caminos a la medianoche

La encrucijada, el lugar donde dos caminos se cruzan, es el lugar que más creencias religiosas y folclóricas tiene en todo el mundo. En la antigua Grecia, por ejemplo, se solían poner marcas de piedra en estos sitios para rendir tributo al dios Hermes. En Roma, ocurría algo similar con Mercurio, su guardián. Como el cruce de caminos es una tierra de nadie, es el lugar adecuado para los rituales mágicos y los conjuros, siendo el más popular el de aprender una habilidad específica, como puede ser tocar la guitarra. Como está descrito el ritual, se debe llevar el instrumento durante varias mañanas o noches seguidas a la encrucijada. En ese lapso se verá la extraña aparición de animales hasta que la última visita será la de un gran hombre negro, quien pedirá la guitarra, la afinará, tocará una canción y luego la devolverá. En el instante en que se recibe de vuelta, toda la habilidad también llega. (Martínez, 2008)

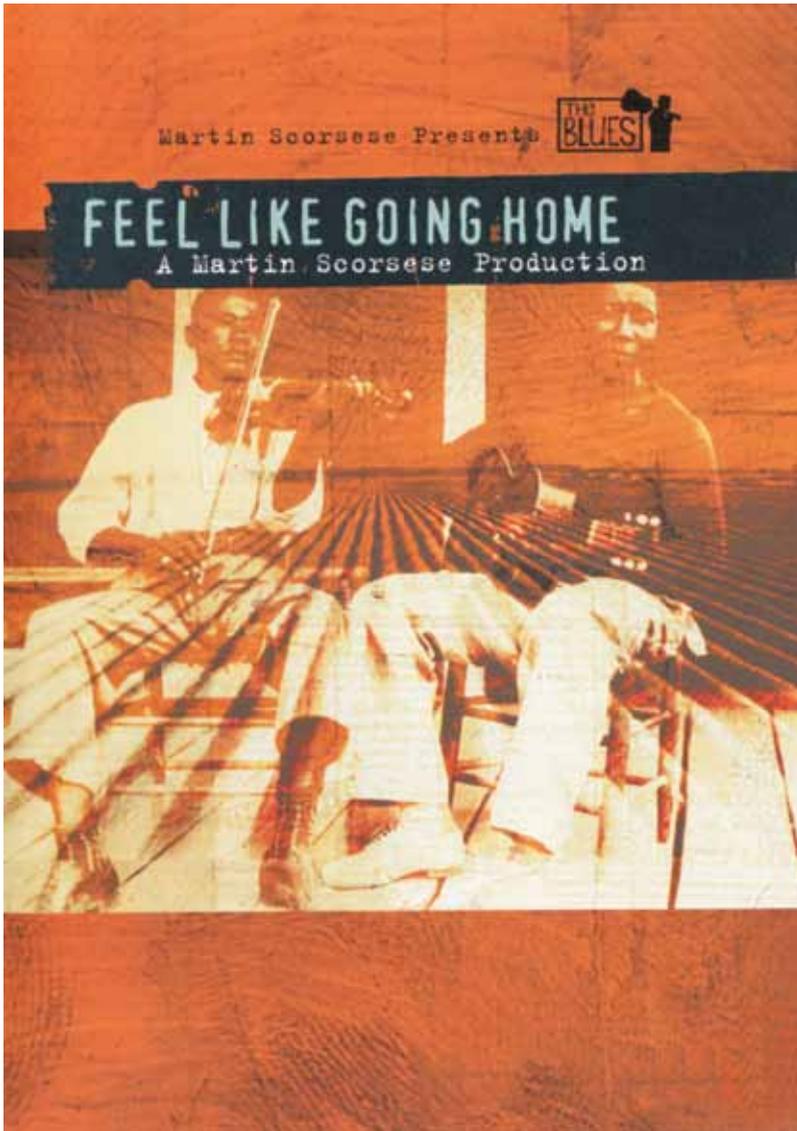
El pacto con el diablo también es un elemento de la cultura del blues al cual se hace referencia en

las películas. Ya lo hemos anotado en *La encrucijada* y *Los viajes del viento*, además de estar presente en *¿Dónde estás hermano?*, específicamente en la escena en que los fugitivos recogen a un músico itinerante, de nombre Tommy, que estaba parado justamente en un cruce de caminos esperando la llegada del "gran hombre" para darle su alma porque, sencillamente, no la estaba usando.

Pero donde es más notoria la participación del diablo es en *Corazón satánico (Angel Heart)* (Alan Parker, 1987) cinta en la que el detective Harry Angel es contratado por un personaje llamado Louis Cyphre (Lucifer) para que busque al cantante Johnny Favorite. A lo largo de la cinta, Angel se encuentra con muchos personajes con los que siente una vaga relación pasada, en una atmósfera donde resalta la brujería con sonidos de blues y de góspel como fondo, hasta que se da cuenta de que él es Johnny Favorite y que su truco de mudar de cuerpo, para nunca devolver su alma e incumplir el pacto con el demonio, no ha funcionado.

Ese ambiente hechicero está presente también en la película animada *La princesa y el sapo* (Ron Clements y John Musker, 2009) que ambientada en

"El blues tiene una gran resonancia emocional y es donde se funda la música popular estadounidense." Martin Scorsese

el barrio francés de Nueva Orleans y en el bayou² de Luisiana, cuenta la historia del príncipe europeo Naveen, transformado en sapo por el mago vudú Facilier. Para romper el hechizo, el sapo le pide a la joven Tiana que lo bese, con tan mala suerte de que ella también es convertida en rana. Juntos van en busca de Mama Odie, anciana centenaria practicante del vudú, quien les ayuda a encontrar la forma de romper el encantamiento.

Toda esta aventura, bastante simpática y embrujadora, viene acompañada constantemente de jazz y de blues, el primero interpretado en su gran mayoría por un cocodrilo trompetista que quiere tocar con los

humanos, mientras que el segundo está de la mano con el tema que suena durante los créditos iniciales y en el que hacen referencia a que Nueva Orleans fue la tierra donde nació el blues.

Lo sagrado y lo profano

El pacto con el diablo lleva inevitablemente a otro elemento del blues: la lucha entre el bien y el mal. En sus comienzos, el blues trazó fronteras con el góspel debido a todo ese carácter diabólico que se le imprimió culturalmente, a raíz de las leyendas que surgieron en esa época, también porque el blues se tocaba en los bares y, generalmente, porque sus intérpretes no eran personas de muy buena reputación, mientras que el góspel se entregaba en cuerpo y alma a Dios. Sin embargo, dice Lawrence Cohn, "hay bastante pruebas que sugieren que los cantantes de blues podían aferrarse a una o ambas sensibilidades."

Dentro de la serie *Martin Scorsese presents The Blues*, producida en 2003 por Martin Scorsese para celebrar el centenario del blues, se aprecia la película *Warming by the devil's fire* (Charles Burnett), un ejemplo claro de la lucha entre lo sagrado y lo profano, que cuenta la historia de un niño de 12 años de edad, que llega al Mississippi para ser bautizado. Sin embargo su tío Buddy lo secuestra para que experimente las cosas de las que será salvado. Su otro tío, Flem, un predicador, rescata al pequeño y lo encarrila por el buen camino. Años después, el tío Buddy se convertirá también en predicador.

Todo este tira y afloje viene acompañado por una selección musical muy interesante, mezcla de blues y de góspel, interpretada por artistas que supieron moverse con clase entre ambas sonoridades, como Son House, Sister Rosetta Tharpe, Tommy McClennan y Billie Holiday.

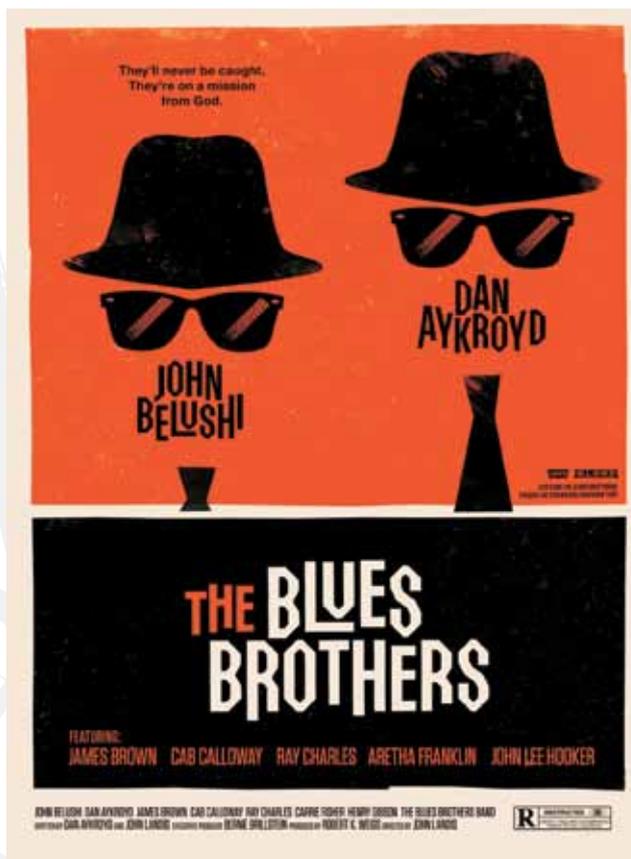
Otro interesante ejemplo de esta lucha está en la película *Black snake moan* (Craig Brewer, 2006), protagonizada por Samuel L. Jackson y Christina Ricci. En esta cinta, un músico de blues retirado llamado Lázaro, quien está en proceso de separación de su esposa, se encarga de llevar por el buen camino a una joven ninfómana llamada Rae. Luego de encontrarla golpeada y abandonada cerca de su finca, Lázaro se dedica a cuidar de Rae y buscar su sanación corporal y espiritual. En medio de ese conflicto, en el que el antiguo músico llega a encadenar a la joven para que no se escape, ambos se descubren interiormente y pueden rehacer sus vidas: Lázaro con el blues y Rae con su novio Ronnie.

El blues trazó fronteras con el góspel debido a ese carácter diabólico que se le imprimió, porque se tocaba en los bares y, generalmente, porque sus intérpretes no eran personas de muy buena reputación, mientras que el góspel se entregaba en cuerpo y alma a Dios.

Aquí también se halla el ambiente del blues en un territorio del sur de Estados Unidos, primero por la música que acompaña la cinta, interpretada por importantes artistas del género; segundo, por mostrar la importancia que tienen para las comunidades negras los *juke joints*³ al convertirse en puntos de encuentro; y, tercero, por ese estado permanente de melancolía, lamentaciones y alegría en que se encuentran sus personajes.

El bien y el mal se percibe en *Los hermanos caradura* (*The Blues Brothers*) (John Landis, 1980) Jake Blues, recién salido de la cárcel, se une con su hermano Elwood para cumplir una misión divina: salvar el orfanato católico en el que se criaron. Para ello deben unir a su antigua banda de músicos y dar un concierto que recaude fondos para llevar a buen término su objetivo. Aquí está nuevamente esa dualidad y también la manera en la que los músicos de blues pueden concederse el lujo de saltar las líneas que separan lo sagrado de lo profano, en este caso un ladrón que luego de purgar su pena en prisión encuentra la libertad para seguir un mandato de Dios el cual, sin embargo, cumple infringiendo la ley.

Casi veinte años después salió *Blues Brothers 2000* (John Landis, 1998) cuya trama es similar pero esta vez es Elwood quien sale de la cárcel —ante la muerte del

► John Belushi y Dan Aykroyd crearon este dúo como parte del programa Saturday Night Live en 1978. Ese mismo año, con una banda estable conformada por importantes músicos, grabaron su primer disco y dos años después vino la película dirigida por John Landis.

actor John Belushi, el personaje de Jake Blues corre similar suerte— y nuevamente debe cumplir la misión divina de salvar el orfanato, pero esta vez reuniendo al grupo para participar en el concurso de bandas que se lleva a cabo en los pantanos de Luisiana.

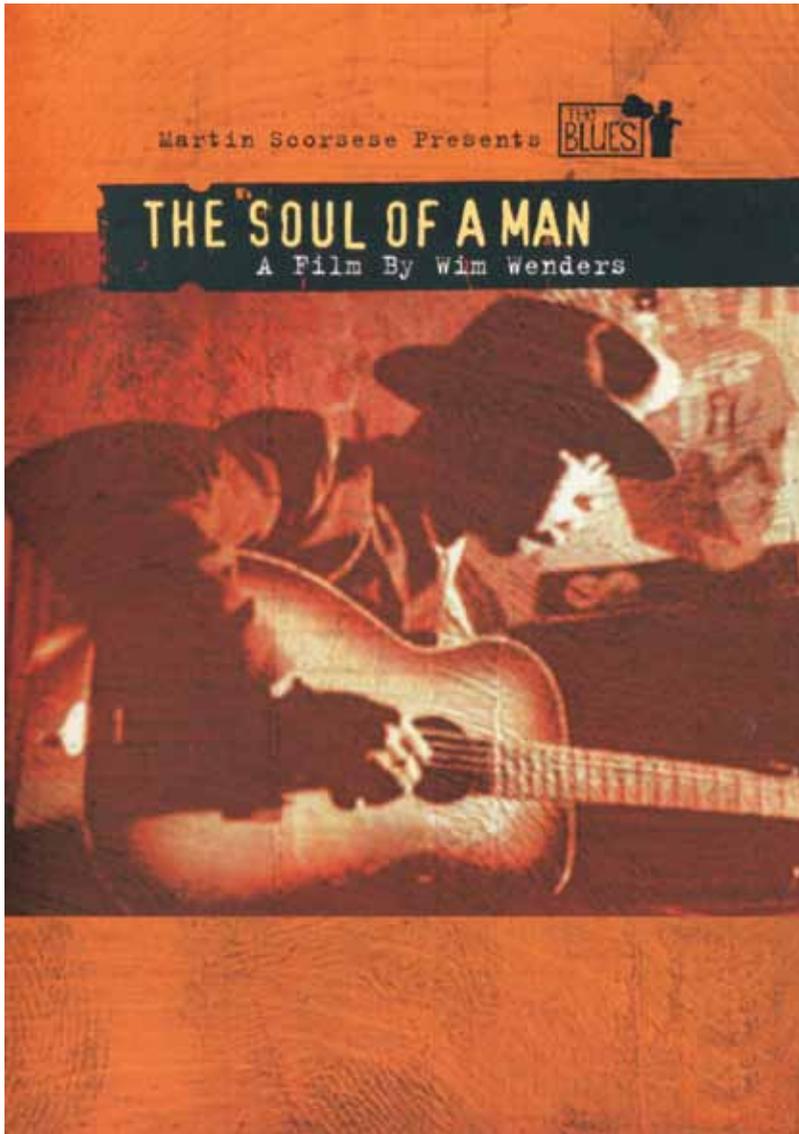
En estas dos cintas el nombre aplica muy bien, ya que el blues se percibe en su totalidad, no sólo en sus atmósferas y temáticas sino también en la parte musical, contando con la presencia de reconocidos músicos como Eric Clapton, Charlie Musselwhite, Cab Calloway y una pequeña actuación de Ray Charles, como vendedor de instrumentos musicales en *Los hermanos caradura*, y de B.B. King, en *Blues Brothers 2000*, como propietario de un lote de carros usados.

En ambiente

El clima del blues también puede sentirse en el cine. Esta situación es palpable en cintas como *Honeydripper* (John Sayles, 2007), *New Orleans* (Arthur Lubin, 1947) y algunas de las ya mencionadas, como *Los hermanos caradura*, *Black Snake Moan* y *La encrucijada*.

³ Sitios, generalmente rurales, donde los negros se reúnen a bailar, tomar licor y jugar. La música es blues y es interpretada en vivo.

"Sentí que había más verdad en el blues que en cualquier libro sobre los Estados Unidos que haya leído, o que en cualquier película que haya visto."
 Wim Wenders

El escenario de *Honeydripper* es una población de Alabama llamada Harmony, en la década de 1950. Encontramos allí a dos personajes principales: un pianista llamado Tyrone Purvis, propietario de un *juke joint* llamado Honeydripper, y un joven forastero guitarrista, llamado Sonny. El negocio de Purvis ha entrado en decadencia, en especial desde que le montaron competencia al lado, así que para levantar su imagen, el propietario decide contratar a Guitar Sam, el mejor músico de blues del momento, pero llega el día del concierto y el artista no arriba al pueblo, así que Purvis llama a Sonny para que suplante a la estrella. "Toda esta historia viene acompañada por el blues como música, en ocasiones de fondo, en otras como elemento principal

de las escenas, haciendo énfasis también en un desarrollo histórico del género como es el paso del sonido acústico al eléctrico, momento que comienza a hacer que el blues derive en el *rock n'roll*, y nos muestra un poco la atmósfera que se vivía en los *juke joints*, los sitios donde los negros se encontraban luego de sus jornadas de trabajo." (Martínez, 2010)

Pero más allá de mostrar ese ambiente, Sayles nos ofrece una fábula sobre la identidad y la integridad de una raza que vive el maltrato de los blancos y que debe rebuscarse la vida, a su servicio, en la recolección de algodón. Esos espacios de diversión, como el Honeydripper de Purvis, son los lugares en donde los negros pueden congregarse en el día de pago, lo que es un factor importante para mantener unida a la comunidad. Así mismo nos muestra, como en muchas de las películas mencionadas anteriormente, la eterna lucha entre la santidad y el pecado, liderada por los predicadores religiosos que buscan que los pobladores de Harmony, la esposa de Purvis incluida, no se acerquen a los lugares de perdición.

El otro caso es *New Orleans*, cinta en la que aparecen en roles importantes el trompetista Louis Armstrong y la cantante Billie Holiday. En medio de una historia de amor, no precisamente entre Armstrong y Holiday aunque sean pareja en la cinta, se hace un recorrido por lo que pudo haber sido el génesis del blues, en un antro de mala reputación, subterráneo, al cual acude la población negra y uno que otro blanco para disfrutar de la música interpretada por Armstrong y su banda, acompañados en ocasiones por la majestuosa voz de Billie Holiday.

El blues estuvo perdido y llegaron unos "forasteros" desde Inglaterra para ayudarlo a renacer; la gran mayoría de películas que tienen al blues como fondo tocan esa temática, la identidad y el encuentro con uno mismo para, desde ese punto, surgir nuevamente.

THE LEGACY OF A FAMOUS JAZZ PHOTOGRAPH

A Great Day In Harlem

A Film by JEAN BACH

► En 1958, el conocido fotógrafo Art Kane reunió a la mayor cantidad de *bluesmen* que pudo, en Nueva York, para sacar una foto de todos juntos y publicarla en la revista Esquire. Este documental trata sobre ese día irreplicable. Fotografía de Art Kane.

Photo ©1958 ART KANE. Courtesy of Selma Ward Gallery, NY

WITH:
DIZZY GILLESPIE
ART BLAKEY
ART FARMER
CHUBBY JACKSON
MARIAN MCPARTLAND
EDDIE LOCKE

ERNIE WILKINS
MONA HINTON
ROBERT BENTON
SONNY ROLLINS
HANK JONES
JOHNNY GRIFFIN
SCOVILLE BROWNE

TAFT JORDAN, JR.
BUD FREEMAN
GERRY MULLIGAN
ELAINE LOBILLARD
ROBERT ALTSCHULER
STEVE FRANKFURT
BUCK CLAYTON

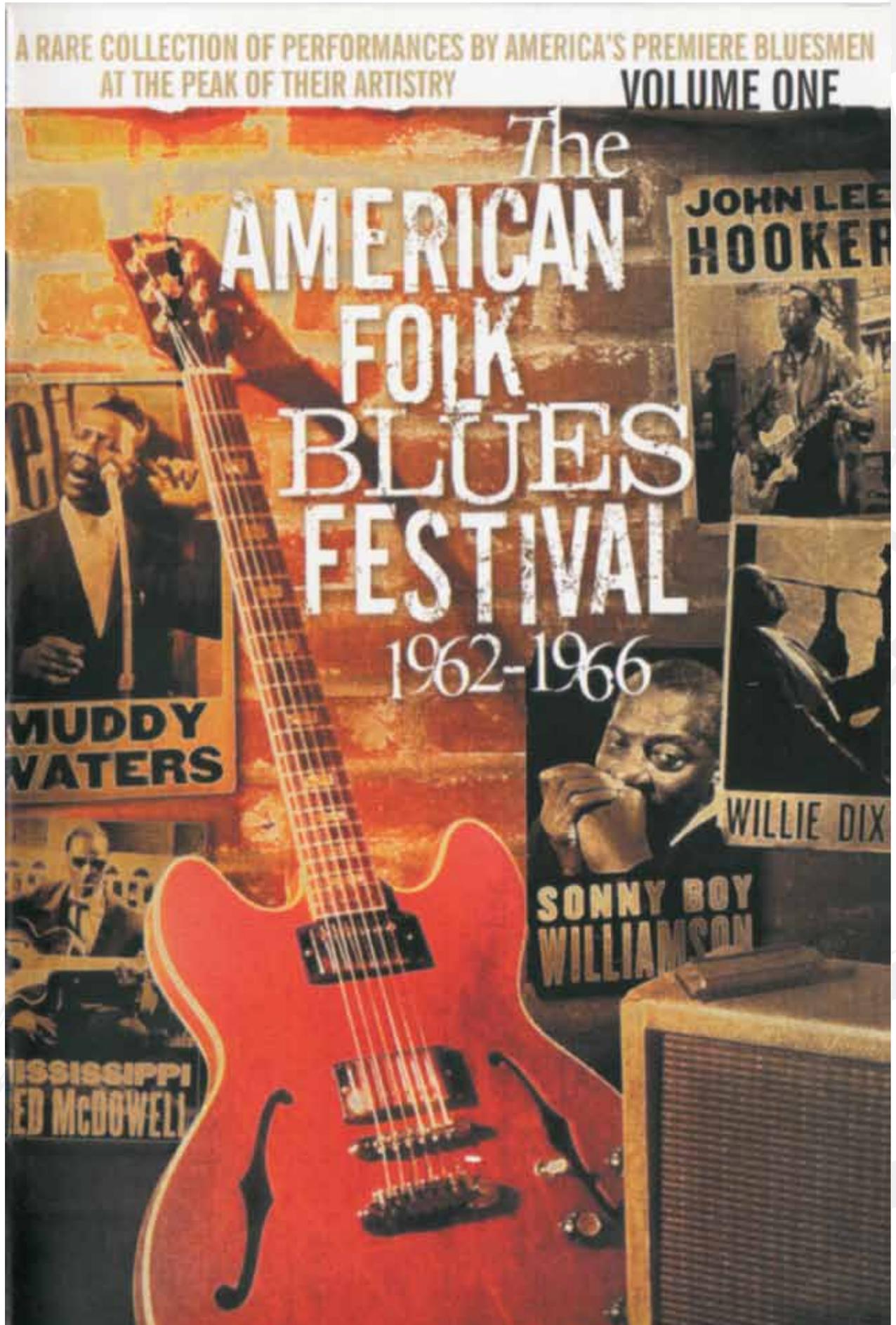
HORACE SILVER
MILT HINTON
MAX KAMINSKY
BENNY GOLSON
NAT HENTOFF
MIKE LIPSKIN
ART KANE

Introductory Narration By: QUINCY JONES

Photographed by STEVE PETROPOULOS Edited by SUSAN PEEHL Co-Produced by MATTHEW SEIG Produced by JEAN BACH

“Las cosas hubieran sido totalmente diferentes en Inglaterra si no hubieran existido los American Folk Blues Festivals; se convirtieron en uno de los legados más ricos para los músicos de toda Europa.”
Bill Wyman
(Bajista de los Rolling Stones)

Tanto la época a la que hace referencia la cinta (1917) como la de su realización (1947), son momentos en los que los derechos civiles de los negros eran pisoteados. En la cinta es clara la discriminación física y social, llegando a lo musical también pues los blancos consideraban al blues y al jazz como una música no apta para su clase. Sin embargo, la justicia cinematográfica llega cuando la joven Miralee, blanca de clase alta, hija de una de las familias más reputadas de Nueva Orleans, deja su carrera como cantante de ópera para dedicarse al blues.

Igualmente se ve la forma en la que las comunidades negras se trasladaron del sur al norte de Estados Unidos, en el caso de la película no por la depresión económica sino por el cierre de los locales de Basin Street. Ante el desempleo, los músicos se mudan hacia Chicago, donde la música renace y se abren puertas para llegar a otros sitios de Estados Unidos y hasta países europeos, como Francia, en los que el jazz fue bien recibido.

Clases de historia

New Orleans, la cinta referenciada en el capítulo anterior, nos muestra la forma en la que pudo haber sido el desarrollo del jazz y del blues, su difusión y la migración de sus músicos. Así mismo hay películas que muestran un momento específico de la historia del blues, como el caso de *Cadillac Records* (Darnell Martin, 2008) cinta en la que se retrata la historia de Chess Records, sello discográfico gracias al cual surgieron artistas de blues tan importantes como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter y Willie Dixon.

Chess Records fue fundado por Leonard Chess en 1950 y rápidamente ganó fama en Chicago por ser la casa disquera que dio oportunidad a talentosos músicos del momento para que grabaran por primera vez. En la película vemos el surgimiento de las carreras de los ya mencionados y la de Etta James, nombres legendarios en la historia del blues, y cómo lograron llevar su música más allá de las fronteras de la ciudad de los vientos y del mismo Estados Unidos.

Cadillac Records muestra el surgimiento, crecimiento hasta su punto máximo y la debacle de la principal casa disquera que tuvo el blues, sin cuya existencia, tal vez, esta música se habría perdido de los talentos que allí se forjaron. De igual manera retrata como era el ambiente de la época, en la que los bares eran diferentes para los negros y para los blancos, la forma en que las comunidades se relacionaban y lo

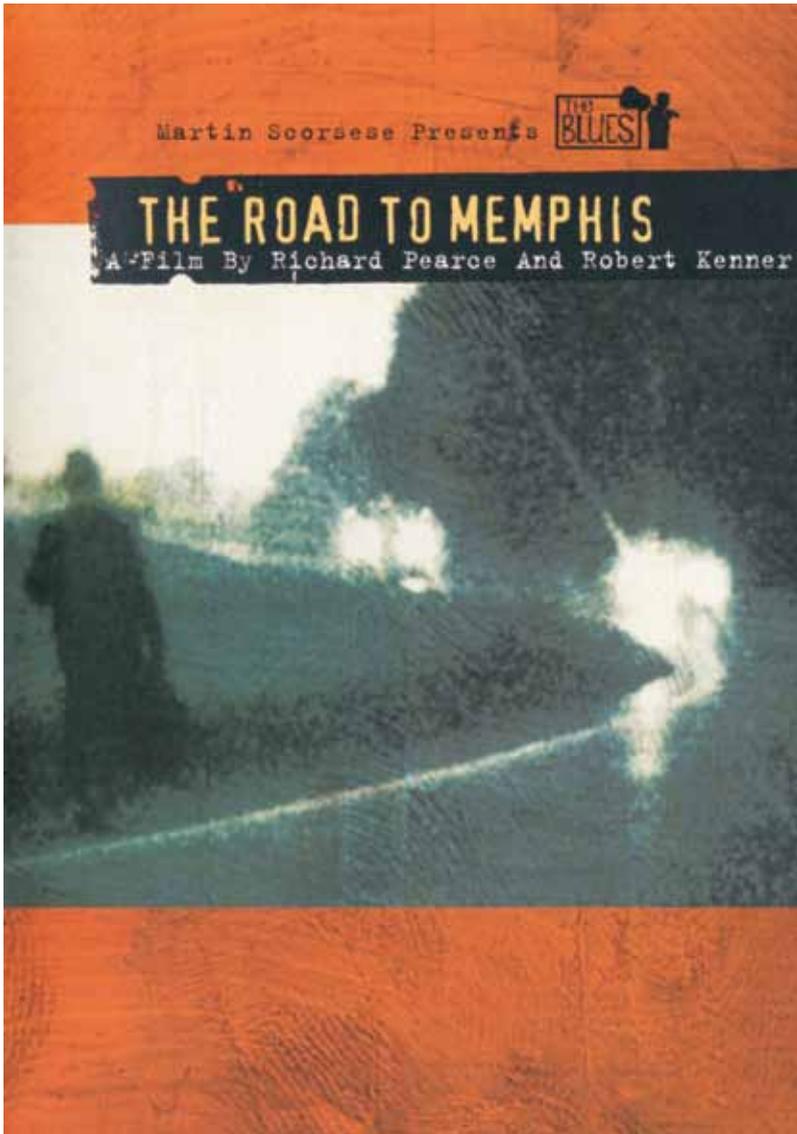
► El encuentro de un músico ciego enamorado de los cantos de la República de Tuvá, Federación Rusa, y un músico de blues de San Francisco, termina siendo un intercambio tanto musical como espiritual que llena sus vidas y la de los artistas a su alrededor.

importante que fue la música en ciertos grupos poblacionales, como la clase obrera.

La historia del blues es abordada por buena cantidad de documentales. Dentro de ellos se destaca la serie *Martin Scorsese presents The Blues*, producida en 2003, que hizo parte de los muchos festejos que se realizaron para conmemorar el centenario del blues, cuya partida de bautismo fue firmada en 1903 por W.C. Handy al escribir en partitura *St. Louis Blues*, considerada la primera notación de un blues.

La serie está integrada por siete episodios dirigidos por Scorsese, Wim Wenders, Richard Pearce, Charles Burnett, Marc Levin, Mike Figgis y Clint Eastwood. En ella se muestra la historia del blues, desde la llegada de los esclavos negros de África, pasando por su surgimiento en Estados Unidos, su importante escala en Inglaterra y el legado que dejaron, artistas de mediados del siglo pasado, en músicos del momento.

“El blues da el chance de celebrar una de las formas fundacionales del arte norteamericano; aunque el rock n’ roll lo ha hecho desaparecer, se lo ha tragado al tiempo con toda la generación de música que de ahí nació, esperamos que no sea muy tarde para rescatarlo.” Richard Pierce

“La música ha jugado un papel importante en mi vida y en mi trabajo. Cuando estoy preparando una película, solo cuando escucho la música en mi cabeza es que el filme está listo, cuando realmente lo empiezo a ver. El blues tiene un lugar muy especial para mí. Es la música más física que conozco, con un manto emocional que la diferencia de todas las demás.” (Scorsese, 2003).

Toda esa emoción de la cual habla Scorsese se puede sentir en cada uno de los siete capítulos de esta serie. En el primero, *Feel like going home* (Martin Scorsese) se establece un viaje hacia las raíces del blues, desde Estados Unidos hasta África, para beber directamente de las fuentes y conocer cómo es ese sonido

primigenio que dio origen a una música fundamental para el desarrollo de otras como el jazz y el rock. El segundo *The soul of a man* (Win Wenders) hace una introducción en lo que fue la música de Blind Willie Johnson, Skip James y J.B. Lenoir, tres importantes figuras del blues, y la forma en que sus canciones fueron influencia para artistas posteriores.

En *The road to Memphis* (Richard Pearce), tercer episodio, el director toma como excusa la entrega de los premios Blues Music, para mostrar la importancia de Memphis para el blues y el rock en general, pues en esa ciudad se formaron artistas de la talla de B.B. King, Howlin’ Wolf y Elvis Presley. El cuarto capítulo se titula *Warming by the devil’s fire*, enfocado hacia la relación entre el blues y el góspel, lo sagrado y lo profano. *Godfathers and sons* (Marc Levin), quinto capítulo, cuenta el desarrollo del blues de Chicago, la llegada del sello Chess y cómo este género musical ha influenciado otros tipos de música, tocando incluso hasta el rap, que tiene cabida en el blues de la modernidad.

La sexta entrega de esa serie se llama *Red, white and blues* (Mike Figgis) y en una clara alusión a la bandera de Inglaterra, por sus colores rojo, blanco y azul, muestra el desarrollo del blues en ese país, la forma en que gracias al blues surgieron artistas como Eric Clapton, Jeff Beck o Van Morrison y grupos como The Rolling Stones, The Animals y Led Zeppelin, entre otros. Finalmente está *Piano blues* (Clint Eastwood) episodio en el que se resalta cómo el blues tuvo que ver con el nacimiento y desarrollo del jazz.

Estaba perdido y me encontré

Así como ocurrió con el blues en algún momento de su historia, que estuvo perdido en su natal Estados Unidos y llegaron unos “forasteros” desde Inglaterra para ayudarlo a renacer, la gran mayoría de películas que tienen al blues como fondo tocan esa temática, la identidad y el encuentro con uno mismo para, desde ese punto, surgir nuevamente.

En *La princesa y el sapo*, el príncipe y su enamorada transformados en ranas buscan la manera de volver a ser humanos, para entregarse el uno al otro y cumplir sus sueños juntos. *New Orleans*, por su parte, mezcla el enfrentamiento entre dos clases sociales hasta que una de ellas se rinde ante la otra, la joven Miralee ya reconocida cantante de ópera en Europa decide entonar un blues en el *encore*⁴ de uno de sus conciertos, es

⁴ Salida nuevamente a escenario luego del final de un concierto para interpretar una canción. Se conoce popularmente como “bis”.

El vuelco del cangrejo se puede relacionar con el blues por su forma sencilla de narrar la melancolía de una comunidad, mezclando algunos toques de alegría, y porque sus alabaos y bambucos tienen la característica común de ser músicas de origen africano.

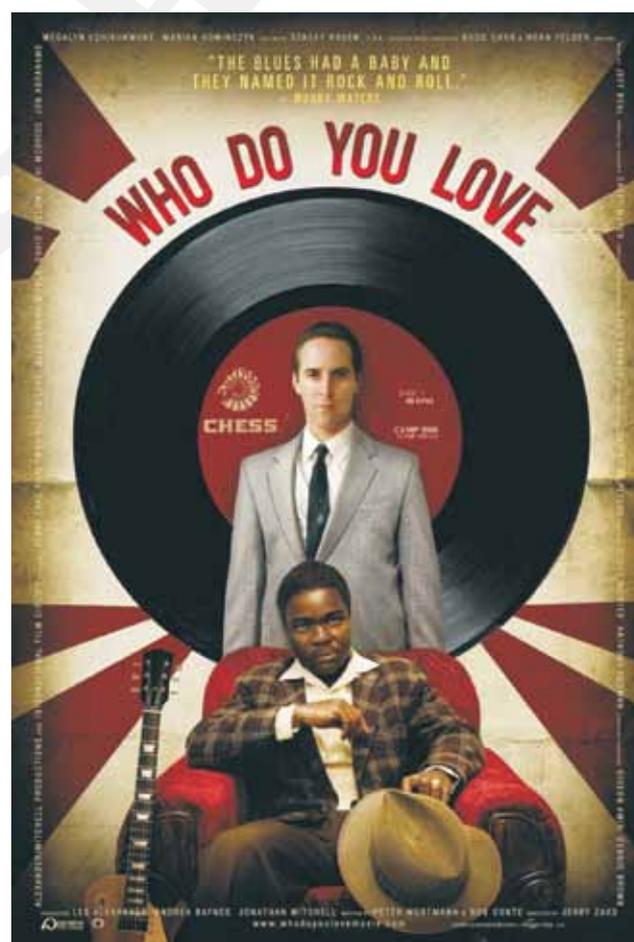
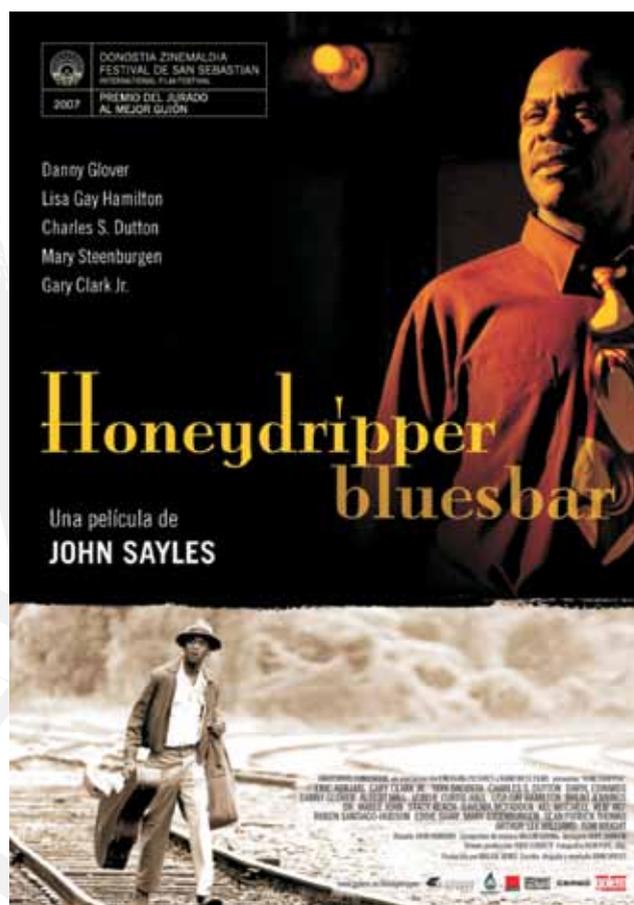
abucheada por el público pero ella sabe que ha encontrado la felicidad y tomará rumbo hacia una nueva vida.

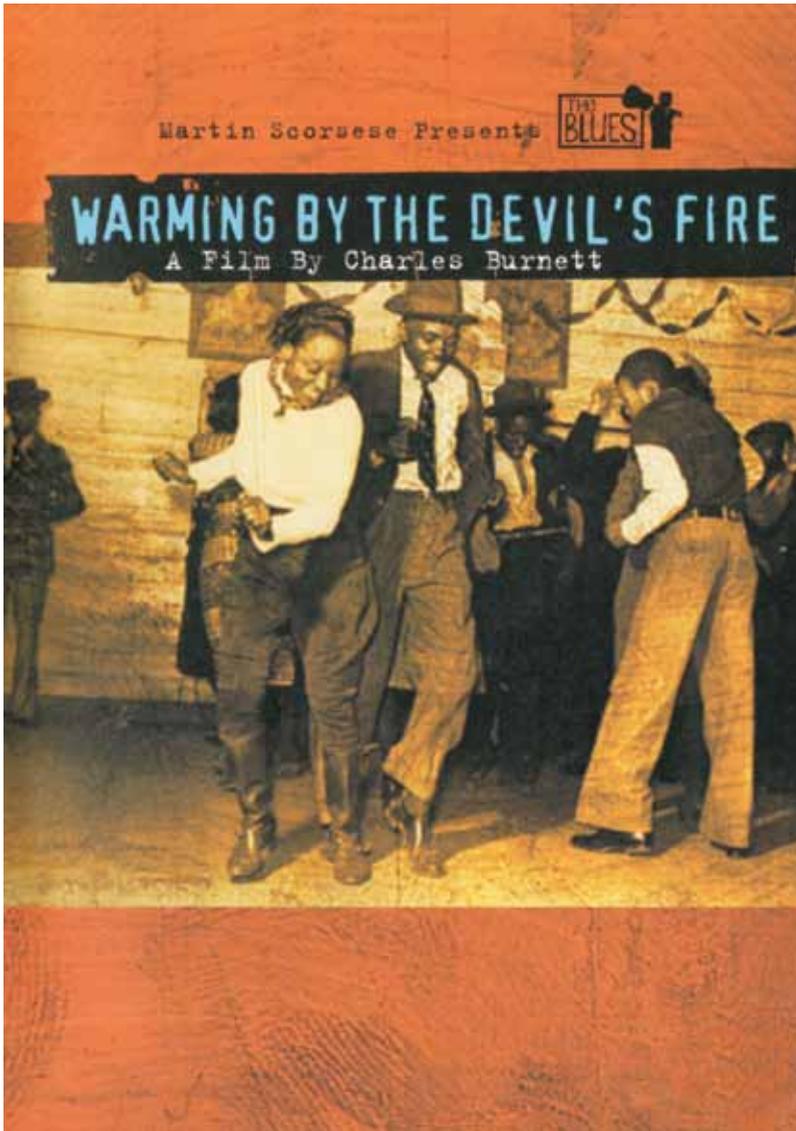
Black Snake Moan, en medio de su relación entre el bien y el mal, muestra el surgimiento de dos personas a partir del blues. Lázaro y Rae, el bien y el mal, crecen juntos a partir de un blues de Blind Lemon Jefferson. El hombre vuelve a cantar blues y retoma las noches que lo convirtieron en uno de los músicos más famosos de la zona, mientras que Rae vuelve con su novio, se casa y enfrenta un nuevo camino, dejando a un lado todos los recuerdos de la infancia que le causaban daño.

Una película muy sencilla, como un verdadero blues, y que también habla de esos viajes interiores es la alemana *Schultze gets the blues* (Michael Schorr, 2003). Schultze es un pensionado alemán que toca el acordeón y es el alma de las fiestas en su pueblo. Cierta día escucha una melodía en la radio que le llama la atención y es capaz de recrearla de inmediato. Esa

► Los *juke joint* eran lugares rurales en los cuales se podía encontrar música, licor y mujeres. Aunque la vida de un músico de esa época no era tan dulce, de todas maneras la diversión venía con la guitarra y el canto de las pequeñas alegrías diarias.

► Al igual que *Cadillac Records*, esta cinta narra la historia de Leonard Chess pero más inclinada hacia su relación con la cantante Etta James y al surgimiento del rock n' roll; de la mano del guitarrista Bo Diddley, quien escribió la canción que da nombre al documental.

"El sonido del blues era parte de mi ambiente y no le ponía mucha atención. Al pasar de los años empezó a emerger como fuente de imaginación, humor, ironía y como una revelación profunda de la condición humana." Charles Burnett

canción era un zydeco⁵, sonido que se incorpora inmediatamente en la cultura musical de Schultz, quien tiene miedo de cambiar pues ya no toca la tradicional polka. Finalmente, luego de consultar a su médico, el músico ve que no hay ningún problema en las transformaciones y viaja hasta Luisiana para conocer el lugar de origen de ese ritmo que le marcó el punto de partida para su nueva etapa.

La sencillez y la búsqueda interior del blues se encuentra también en la cinta colombiana *El vuelco del cangrejo* (Óscar Ruiz Navia, 2009) desarrollada en un

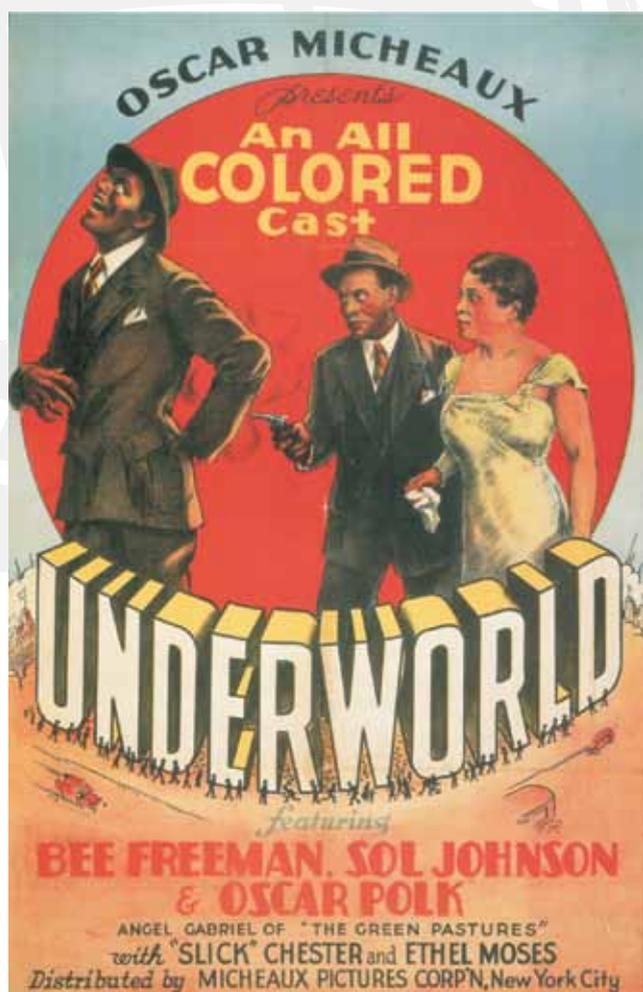
exótico paraje de la costa pacífica. Se puede relacionar con el blues por su forma sencilla de narrar la melancolía de una comunidad, a la mejor manera en que lo hace ese género musical, mezclando en ocasiones algunos toques de alegría. Además, los cantos tradicionales de la música del Pacífico, como sus *alabaos* y sus bambucos —diferentes al bambuco andino— se pueden equiparar con el blues norteamericano, dada la característica común de ser músicas de origen africano y de tener elementos similares como las frases de llamado y de respuesta en las estrofas de sus canciones.

El vuelco del cangrejo muestra la lucha de una comunidad afrodescendiente contra la colonización de los terratenientes, quienes buscan dividir el territorio mediante la construcción de una barrera en madera. En medio de esta crisis encontramos a Daniel, forastero que llega a la población en busca de una lancha para salir del país. El recién llegado persigue la forma de encontrarse a sí mismo en esa población lejana, para así tomar el camino que lo lleve lejos de donde está, mientras que los habitantes de la región quieren mantener sus costumbres y su entorno, impidiendo que los terratenientes invadan su territorio con la consabida pérdida de su identidad.

Otro ejemplo de esta búsqueda de identidad se tiene en *Corazón satánico*. La investigación del detective Harry Angel, como ya se dijo, termina en que él es el mismo Johnny Favorite, a quien está buscando. Aunque en esta cinta el encuentro del personaje con sí mismo lleva a la muerte, la trama va ayudando al espectador a construir la manera de ser de ese músico que en algún momento le vendió su alma al diablo y que quiso engañarlo cambiándose de cuerpo.

**Por una carretera
o una carrilera
de 35 milímetros de ancho,
el blues
ha sabido moverse
para compartir historias,
tanto con su música
como con sus temáticas
culturales más
fundamentales.**

⁵ Género musical originario del estado de Luisiana, que mezcla sonoridades del blues, música francesa y criolla.

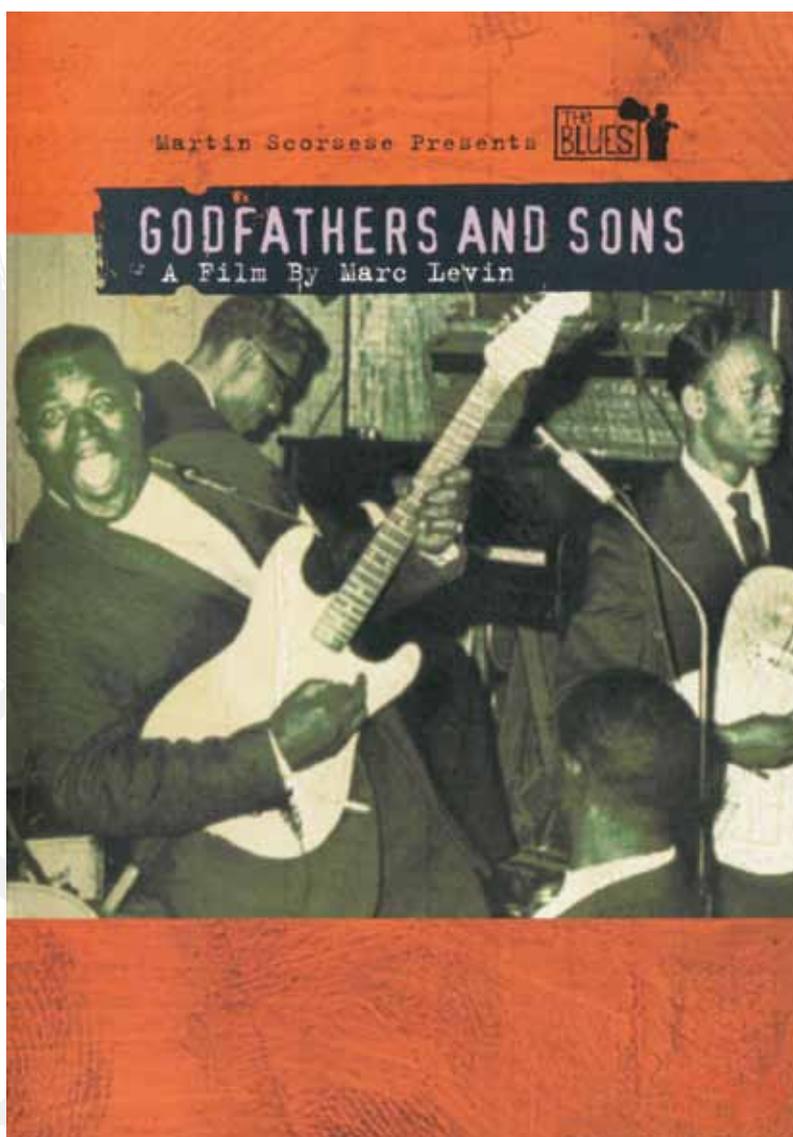
► Esta cinta de 1937 retrata muy bien el escenario musical de Chicago, cuando las bandas de swing dominaban los clubes nocturnos, antes de la llegada de los músicos del sur de los Estados Unidos que traían el blues en la única valija que poseían: el estuche de su guitarra. Es además un afiche que anuncia: "all colored cast", todos los actores son de raza negra.

Sonidos evocadores

La búsqueda de la identidad, la lucha entre el bien y el mal, la brujería y los pactos con el diablo no serían lo mismo si no tuvieran el sonido del blues como fondo. La música en estas películas cumple un papel fundamental pues ella es la que se encarga de dar vida a cada secuencia, a cada historia.

Es bastante notoria la presencia del blues en cintas como *La encrucijada*, con una banda sonora compuesta por Ry Cooder, especialista en este tipo de trabajos, e interpretada por reconocidos músicos como Sonny Terry, haciendo un recorrido muy certero por la historia del blues en formato acústico.

Los hermanos caradura es otra película que ofrece muy buen blues, interpretado también por grandes músicos del género como B.B. King, Eric Clapton, Ju-

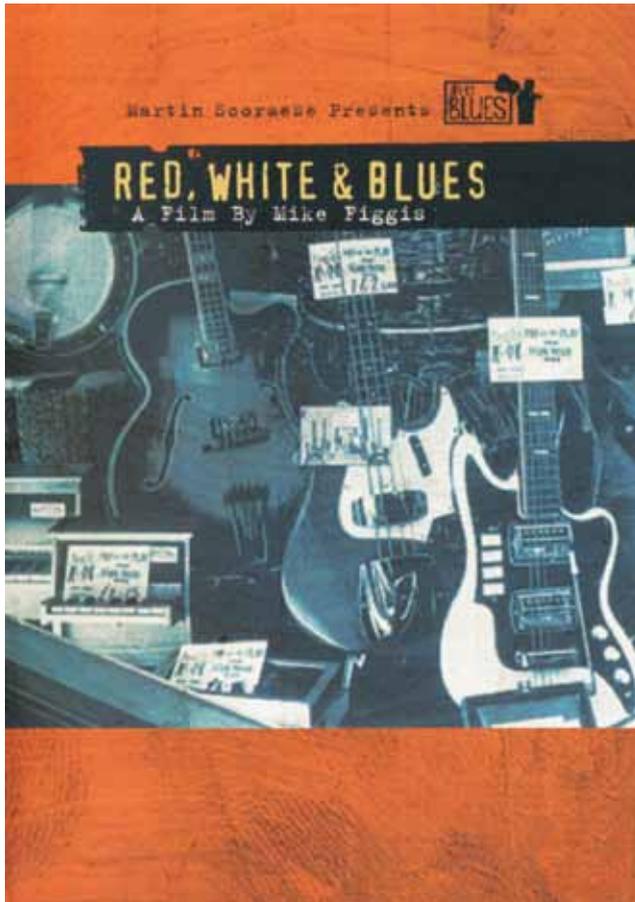

"Escuchando a Muddy Waters, cierro los ojos y me transporto al apartamento de un amigo, cuando tenía 15 años, oyendo por primera vez a Paul Butterfield Blues Band. Mi vida cambió ese día y, todavía, 35 años después, el blues me hace estremecer el alma." Marc Levin

nior Wells y Dr. John, casi todas sonando en vivo, pues el estilo desarrollado en estas cintas es a la manera de los tradicionales musicales, en los que se desarrolla una secuencia o un pedazo de la historia cantando una canción, no como una música que apenas acompaña.

En la banda sonora de *Cadillac Records* se encuentran algunos de los temas clásicos de esta importante casa disquera, a través de la cual se quiere rescatar el sonido característico de mediados de 1950. Se podría pensar que los actores cantaron sobre pistas originales, cosa que no ocurrió pues al mirar la lista de créditos se encuentran renombrados músicos contemporáneos participando en la interpretación de esas canciones.

"Me interesa saber por qué hubo tanta excitación con esta música negra en Europa. Espero que este documental de luces sobre la razón por la cual, en un momento particular, el blues es reinterpretado por fuera y re-introducido en una nueva forma de acogida universal." Mike Figgis

Paris, Texas (Wim Wenders, 1984) es una película sugestiva no sólo por sus imágenes sino también por la música compuesta por Ry Cooder, en un viaje al alma de una guitarra acústica mostrando cómo se mezcla el desafinado *slide*⁶ con efectos de ambiente, permitiendo que el sonido vibre en el aire. A este "motivo" se vuelve repetidamente a lo largo de la banda sonora. Cooder logra movimientos muy emocionales, dando un sonido moderno al blues acústico.

Pero de las películas con el blues como banda sonora, la que más llama la atención es *Zona caliente* (*The hot spot*) (Dennis Hopper, 1990) no sólo por el buen acompañamiento que hace de cada una de las escenas donde está involucrada, imprimiendo gran emoción a cada una ellas, sino también por los músicos que la interpretan, John Lee Hooker y Miles Davis, dos pesos pesados del blues y del jazz, cada uno con su genialidad pero sin equivocarse a la hora de unir sus sonidos característicos, acompañados por Roy Rogers y Taj Mahal, otro par de importantes músicos

6 Técnica mediante la cual se desliza un tubo de metal por las cuerdas de la guitarra para producir sonidos que evocan melancolía.

del blues. La cinta presenta a un gran solista de jazz tocando sobre ritmo de blues: John Lee Hooker, en un contraste interesante de lo que fue el último periodo de Miles Davis, con *beats* muy profundos e interesantes que pueden ser comparados con su sonido en álbumes como *Bitches brew* o *Kind of blue*.

Encore

Por una carretera o una carrilera de 35 milímetros de ancho, el blues ha sabido moverse para compartir historias, tanto con su música como con sus temáticas culturales más fundamentales. Cine y blues se han ayudado mutuamente a plasmar sentimientos y aventuras con multiplicidad de narradores, se han dado la mano para revivir leyendas y recoger la esencia del *bluesman* que vive por y para la música.

DIEGO LUIS MARTÍNEZ

Periodista. Realizador del programa Historias del Blues, que se emite sábados y domingos a las 5 p.m. en la emisora bogotana Javeriana Estéreo, 91.9 FM.

Bibliografía

COHN, Lawrence. *Solamente Blues*. Traducción de Yolanda Fontal. Barcelona. Odín Ediciones S.A. (1994) 432 p.

GIOIA, Ted. *Blues. La música del Delta del Mississippi*. Traducción de Mariano Peyrou. Madrid: Turner Publicaciones. (2010) 519 p.

MARTÍNEZ, Diego Luis. "Blues y brujería" y "La integridad de una raza", en *Historias del blues* [en línea] <http://historiasdelblues.wordpress.com/2008/10/31/blues-y-brujeria/> publicado en (2008) <http://historiasdelblues.wordpress.com/2010/11/23/la-integridad-de-una-raza/> publicado en (2010)

PALMER, Robert. *Deep Blues*. Nueva York: The Viking Press. (1981) 310 p.

SCORSESE, Martin. "Preface" en *Martin Scorsese Presents The Blues*. Peter Guralnick Et al. Nueva York: Harper Collins, Amistad. (2003) 288 p.

SAMPER PIZANO, Daniel y TAFUR, Pilar. *Cien años del vallenato*. Bogotá: MTM. (1997) 188 p.