

HISTORIA DE LA MÚSICA NEGRA

Jaime Messía de la Cerda.
Óscar Peñaranda López.
Fátima Viveros Oulad-Araj

ÍNDICE

1. Las cadenas de la esclavitud y lucha por la libertad:

- Finales del siglo XIX y primera década del XX.
- Guerra Civil en EEUU: soldados negros.

2. Marginación durante el periodo de entreguerras, años 20 y 30.

- Mundos enfrentados. El kukuxklán frente al blus del diablo.
- El jazz nació en los prostíbulos de Nueva Orleans.

3. Lucha por los derechos civiles y aceptación mutua, años 50-60.

- Reconocimiento. Señoras sin cuerpo.
- Origen negro del Rock and Roll.
- Triunfo del sentimiento.
- 1968: revueltas juveniles

4. Cadenas de oro:

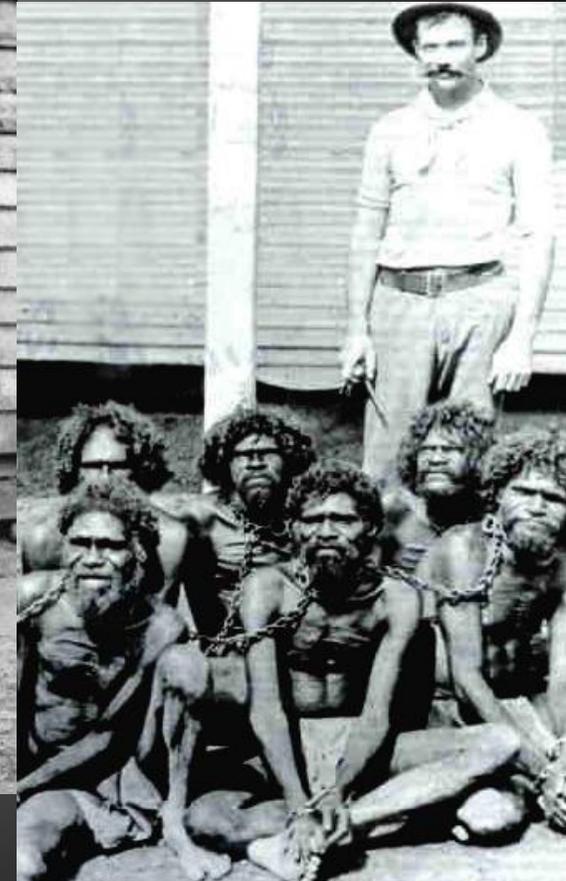
- Isaac Hayes en el Woodstock negro.
- Música disco.
- Sexualidad.
- Estrellas negras.

5. Rap el gueto: Tupác, etc.

6. Cuerpos blancos, voces negras: Diana Krall, Amy Winehouse, Adele.

7. España: gitanos como negros (Raimundo Amados y B.B. King)

LAS CADENAS DE LA ESCLAVITUD Y LA LUCHA POR LA LIBERTAD

FINALES DEL SIGLO XIX Y PRIMERA DÉCADA DEL XX

Espirituales Góspel

Un **espiritual góspel** es un tipo de canto cristiano que surgió a finales del siglo XVIII y se desarrolló a comienzos del siglo XIX en Estados Unidos. Eran adaptaciones populares de himnos religiosos, protestas hechas pro trabajadores afroamericanos que generalmente estaban esclavizados o discriminados.

La música góspel nace de la tradición de espirituales negros, una música arraigada en el sufrimiento de generaciones de esclavos africanos que fueron arrancados de su tierra y deportados a los países de América.

A comienzos del siglo XVIII se extiende por América un movimiento llamado Gran Despertar, donde hay canciones espirituales cantadas por blancos y negros.

Los negros de las plantaciones de esclavos aprendían los himnos y cantos espirituales blancos en las mismas iglesias de sus propietarios aunque era habitual que la comunidad negra tuviese una iglesia separada. Los esclavos amaban la religión de sus amos.

Los cantos “espirituales negros” utilizaron las creencias cristianas de sus amos para con el objetivo de escapar.

Espirituales Góspel

Estos códigos eran una especie de código secreto para animarse y reunirse. Los temas más habituales eran:

- La muerte.
- La libertad.
- Identificación con el sufrimiento de Jesucristo.

Tiene su origen en compositores como Isaac Watts (blanco y protestante) donde los himnos que componía se cantaban en las iglesias tanto por blancos como por negros. Estos himnos y cánticos comienzan a formar parte de la lucha contra los esclavos afroamericanos

Espirituales Góspel

Los negreros predicaban la fe cristiana a sus esclavos para mantenerlos sumisos, teniendo como referencia los escritos de Thombas Higginson, quien describe en 1839 a unos esclavos negros cantando canciones tradicionales de temática cristiana.

Este es el origen de la música Espiritual Negra, basada en cánticos protestantes que son cantados por esclavos negros. Son considerados estos cantos música popular, mientras que los cantos protestantes, en los que se basaban estos cantos espirituales de negros, se consideraban cultos. Esto no es sino otra muestra más de diferenciación de razas.

No se conocen los cantos que entonaban los esclavos negros, pero han pervivido alguno de ellos, conocidos como música Gospel, pero muy pocos de estos contienen cantos puramente tradicionales de los cantos espirituales que entonaban los primeros esclavos.

Espirituales Góspel

Debido a la guerra de Sucesión, la música negra sufrió una gran evolución en torno a la vida de los que dejaron de ser esclavos, que empezaron a utilizar instrumentos sofisticados como guitarras, órganos, pianos, etc.

Gospel, en su significación anglosajona puede significar “buena palabra” o bien, en su significación griega “buena noticia”, pero siempre con un profundo sentido cristiano, pues tal y como se entienden estos cánticos, son dedicados a Jesucristo en la consideración que, la mejor noticia, es la salvación.

Happy day, (oh happy day)
When jesus washed, (when jesus washed)
When jesus washed, (when jesus washed)
Jesus washed, (when jesus washed)
Wased my sins away (oh happy day)
Oh happy day, (oh happy day)

Oh happy day, (oh happy day)
Oh happy day, (oh happy day).
When jesus washed, (when jesus wased)
When jesus washed, (when jesus washed)
When my jesus washed (when jesus washed)
Washed muy sins away

He taught me how (oh taught me how)
To watch (to wadt)
Fight and pray (to fight and pray), fight and pray
(and taught me how and live rejoicing)
And live rejoicing every, everyday, everyday

Oh happy day, (oh happy day)
Oh happy day, (oh happy day).
Jesus washed, (when jesus washed).
When jesus washed, (when jesus washed)
My sins away (oh happy day)
And taught each other happy day (oh happy day)

He taught me how (he taught me how, how)
To watch, (to watch).
Fight and pray (sing, sing, come on and sing),
Fight anda pray
(and till me, yeah, yeah, come one everybody)
And live rejoicing every, everyday, everyday
And live rejoicing every, everyday,
(sing like me, yeah) everyday

Espirituales Góspel

Con el paso del tiempo, se crean subgéneros debido a la integración de los negros en la sociedad y la mezcla con otros estilos, un ejemplo es el “Gospel Blues” (mezcla del Gospel con la música blues). En los años 30 se popularizó, porque hasta entonces, el góspel era tradicional y se cantaba en la calle.

Ejemplo de esto sería Rosetta Tharpe

The Redemptión

Bob Marley fue un músico jamaicano que se erigió como un líder filosófico que usaba la música como medio de transmisión de sus ideales.

De creencias Rastafari, se caracterizó por un lenguaje llano y directo, universalista y plagado de referencias a símbolos comunes en todas las religiones, como la unión entre los hombres, la igualdad, el amor fraternal, la paz, fue un gran activista pro derechos humanos, creía en un mundo mejor y así lo expresaba.

Descendiente de esclavos africanos, sabía perfectamente como el mundo estaba dividido en ricos y pobres en función de los intereses de unos pocos.

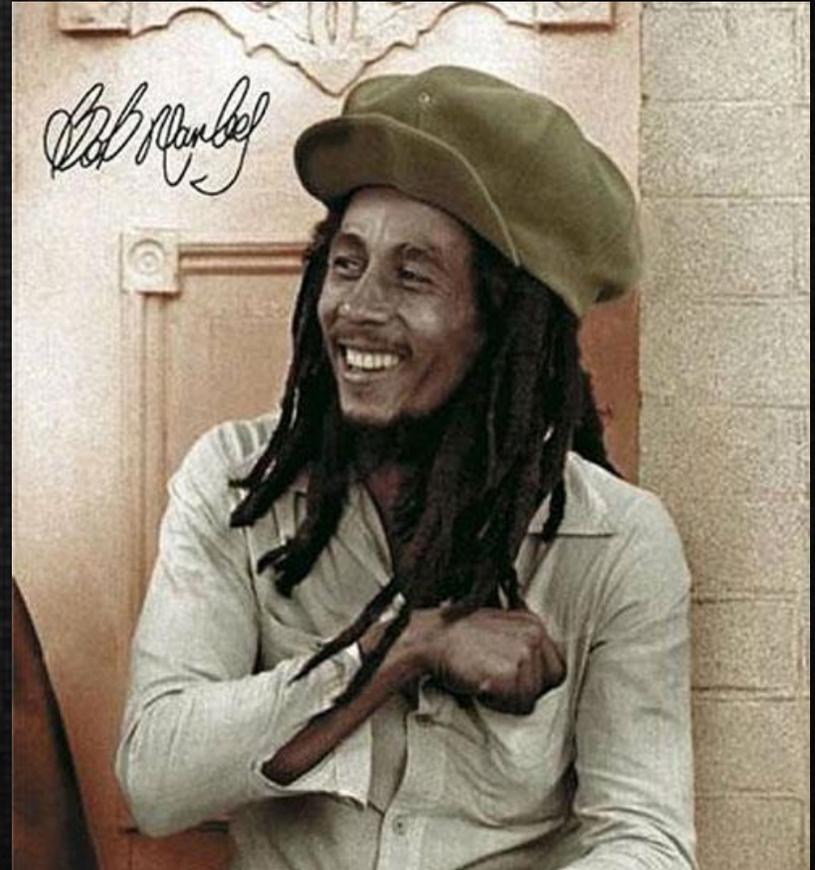
En lugar de batallar por grupos o colores, Marley centro siempre su discurso en la unión y la paz.

The Redemptión

Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos.

Nadie más que uno puede liberar su mente de la esclavitud.

Lo bueno de la música es que cuando te golpea, no sientes dolor.

Old pirates, yes, they rob I,
Sold I to the merchant ships,
Minutes after they took I
From the bottomless pit.

But my hand was made strong
By the hand of the Almighty.
We forward in this generation
Triumphantly.

Won't you help to sing
These songs of freedom?
'Cause all I ever have,
Redemption songs,
Redemption songs.

Emancipate yourself from mental slavery,
None but ourselves can free our minds.
Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?
Some say it's just a part of it,
We've got to fulfill the book.

Won't you help to sing
These songs of freedom?
'Cause all I ever have,
Redemption songs,
Redemption songs,
Redemption songs.

Emancipate yourself from mental slavery,
None but ourselves can free our mind.
Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?
Some say it's just a part of it,
We've got to fulfill the book.

Won't you help to sing,
These songs of freedom?
'Cause all I ever had,
Redemption songs.
All I ever had,
Redemption songs
These songs of freedom
Songs of freedom

The Redemptión song

Posiblemente, es una de las canciones más sencillas y efectivas que se hayan compuesto e interpretado. Quizá ahí resida su fuerza.

La canción trata de la revolución del futuro y el poder que cada uno de nosotros tiene para llevarla a cabo. El poder personal frente al poder institucional, el poder interno, frente al poder externo, el poder del alma frente al poder de lo establecido.

GUERRA CIVIL EN EEUU: SOLDADOS NEGROS

La Guerra Civil en Estados Unidos

La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto significativo en la historia de Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre los años 1861 y 1865.

Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los Estados del Norte (la Unión) contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por once Estados del Sur que proclamaron su independencia.

La Guerra Civil en Estados Unidos

Los Estados sureños decidieron separarse de los Estados Unidos y formar un país independiente y esclavista. El gobierno federal del Norte y su presidente, Abraham Lincoln, no aceptaron la decisión sureña.

En 1860, la Unión norteamericana se quebró ante el peso de la esclavitud. Tras intentos fallidos de negociación, la guerra civil fue inevitable. A pesar de la resistencia oficial, algunos negros pudieron unirse a las fuerzas del Norte y participar en los combates.

La participación de los negros americanos se debe a que estaba en juego el futuro de la esclavitud Norteamericana.

En el Sur, los soldados negros fueron recibidos como héroes por la población esclava, impresionada de ver negros en uniforme militar.

La Guerra Civil en Estados Unidos

El servicio militar de los afroamericanos cambió su estatus en la sociedad del Norte. En algunas ciudades se permitió que afroamericanos testificaran en corte o formaran parte de jurados en tribunales de justicia. El haber peleado por la Unión les garantizó a los negros su derecho a ser ciudadanos de los Estados Unidos.

Buffalo Soldiers

Durante la Guerra de Secesión (1861-1865) el Ejército de la Unión alistó a esclavos liberados. En un principio eran utilizados en labores de intendencia, pero no entraron en combate. Sin embargo, en 1862, después de que los ejércitos del Norte sufrieran varios reveses en el campo de batalla y temieran perder la guerra, el Congreso aprobó una norma que permitía la creación de milicias formadas solo por personas de raza negra comandadas por oficiales blancos.

Buffalo Soldiers

La participación de estas milicias en el combate resultó fundamental para la victoria sobre el Ejército Confederado.

Una vez terminada la Guerra, el Congreso inició un debate sobre la inclusión de afroamericanos en el Ejército. El 28 de julio de 1866, el Congreso aprobó la creación de los regimientos de caballería e infantería, compuestos por afroamericanos: los Buffalo soldiers.

Fueron los nativos americanos los que dieron el nombre a estas unidades, ya que el color de la piel de los soldados, su pelo rizado y la ferocidad en el combate les recordaba a los búfalos.

Buffalo Soldiers

Estos regimientos fueron desplegados en el suroeste del país y en la región de las grandes llanuras. Básicamente, fueron utilizados en las guerras contra los nativos americanos que se desarrollaron entre 1775 y 1890.

Los soldados negros que sufrían la discriminación por parte de sus superiores y de las personas a las que defendían, tuvieron que luchar contra miembros de otra raza, considerados inferiores por los blancos y a los que se les estaba arrebatando su tierra.

Además de estas misiones punitivas contra los nativos americanos, los Buffalo soldiers realizaron labores de protección de los colonos que se trasladaban hacia el oeste.

Buffalo Soldiers

Buffalo Soldier, también es una canción de Bob Marley, la cual escribió junto a Noel G. "King Sporty". El título y la letra de esta canción se refieren a los regimientos de caballería estadounidenses formado por gente de raza negra, conocidos por este nombre, que lucharon en la Guerra Civil estadounidense. En su prosa Marley asemeja su ideal de lucha a una lucha por la supervivencia, la refundición y como un símbolo de resistencia negra ante sus derechos.

Buffalo Soldiers: Lyrics

Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta:

There was a Buffalo Soldier in the heart of America,
Stolen from Africa, brought to America,
Fighting on arrival, fighting for survival.

I mean it, when I analyze the stench -
To me it makes a lot of sense:

How the Dreadlock Rasta was the Buffalo Soldier,
And he was taken from Africa, brought to America,
Fighting on arrival, fighting for survival.

Said he was a Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta -
Buffalo Soldier in the heart of America.

If you know your history,
Then you would know where you coming from,
Then you wouldn't have to ask me,
Who the 'eck do I think I am.

I'm just a Buffalo Soldier in the heart of America,
Stolen from Africa, brought to America,
Said he was fighting on arrival, fighting for survival;
Said he was a Buffalo Soldier win the war for America.

Dreadie, woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy,
Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!
Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy,
Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!

Buffalo Soldier troddin' through the land, wo-ho-oo!
Said he wanna ran, then you wanna hand,
Troddin' through the land, yea-hea, yea-ea.

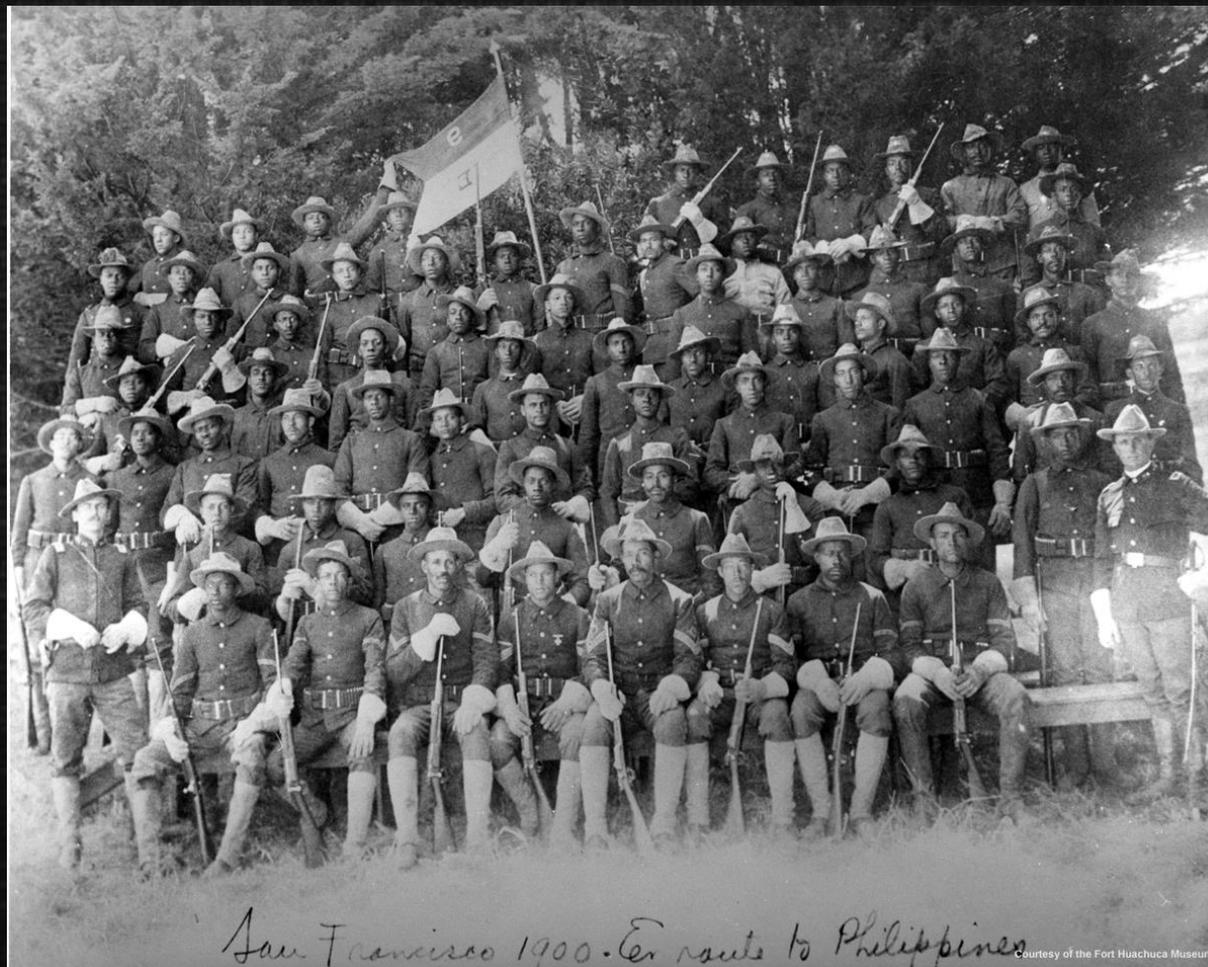
Said he was a Buffalo Soldier win the war for America;
Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta,
Fighting on arrival, fighting for survival;
Driven from the mainland to the heart of the Caribbean.

Singing, woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy,
Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!
Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy,
Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!

Troddin' through San Juan in the arms of America;
Troddin' through Jamaica, a Buffalo Soldier# -
Fighting on arrival, fighting for survival:
Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta.

Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy,
Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy!
Woy yoy yoy, woy yoy-yoy yoy,
Woy yoy yoy yoy, yoy yoy-yoy yoy! *[fadeout]*

Buffalo Soldiers

*“Soy solo un soldado, Búfalo, en el corazón de América,
robado de África, traído a América,
se dice que estuvo luchando al llegar, luchando por la supervivencia,
se dice que él fue un soldado Búfalo, gano la guerra por América”*

Buffalo Soldiers

Numerosos jamaicanos especialmente los rastafaris como Bob Marley, consideraban a los Soldados Búfalo como un ejemplo destacable de negros que habían logrado con su propio coraje y honor, labrarse un camino en un mundo dominado por los blancos, que perseveraban, no obstante en un conjunto de racismo y prejuicios estructurales.

MARGINACIÓN DURANTE EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, AÑOS 20 Y 30.

MUNDOS ENFRENTADOS

Música blanca y negra en O'Brother

En O Brother hay una gran mezcla de la música popular en aquellos años: blues, country, bluegrass...unos tiempos en los que Bob Dylan se habría encontrado como en casa.

Country (también llamado Country & Western) es un estilo musical surgido en los años 20 en las regiones rurales del Sur de Estados Unidos y las Marítimas de Canadá y Australia. Combinó en sus orígenes la música folclórica de algunos países europeos de inmigrantes, principalmente Irlanda, con otras formas musicales ya arraigadas en Norteamérica, como el blues y la música espiritual y religiosa como el góspel. El término country comenzó a ser utilizado en los años 50 en detrimento del término Hillbilly, que era la forma en que se lo conocía hasta entonces, terminando de consolidarse su uso en los años 70.

El bluegrass es un estilo musical, incluido en el country que, en la primera mitad del siglo XX, se conoció como Hillbilly. Tiene sus raíces últimas en la música tradicional de Inglaterra, Irlanda y Escocia, llevada por los inmigrantes de las Islas Británicas a la región de los Apalaches, aunque sufrió también influencias de estilos musicales afroamericanos, principalmente el jazz y el blues.

El Kukuxklán frente a los blues del diablo

Ku Klux Klan (KKK) es el nombre adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Secesión, y que promueven principalmente la xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca, homofobia el antisemitismo, racismo, anticomunismo.

Con frecuencia, estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces, para oprimir a sus víctimas.

El Kukuxklán frente a los blues del diablo: Robert Johnson

Siempre se ha creído que el Heavy Metal ha sido el primer estilo musical que se ha relacionado con el satanismo, pero esta, no ha sido la primera, pudiéndose relacionar con otros estilos musicales pioneros en esta cuestión.

Robert Johnson fue el primero en traer la leyenda del satanismo a la música moderna, y en concreto al Blues, la base de todo lo que vino después. Su leyenda personal comienza cuando se inicia su interés por la guitarra y, un día, se encontró perdido en un cruce de caminos, entre plantaciones de algodón.

A las doce de la noche salió a su paso un hombre blanco, alto y vestido de negro, le cogió la guitarra y se la devolvió afinada.

Con esta sencilla acción, según la leyenda, vendió su alma al diablo a cambio de fama y dinero.

A partir de entonces, gracias a su enorme (y extraña) habilidad con la guitarra y a canciones que compuso como “*Love in Vain*”, “*Stop Breakin Down*” o “*Crossroads*” (en la que cuenta su experiencia con el Demonio, convirtiéndose esta canción en la primera, posiblemente, con el Diablo como protagonista) adquirió un gran éxito. En sus canciones solía tratar temas como la magia negra, el sexo y el vudú. Johnson murió envenenado en 1938.

El Kukuxklán frente a los blues del diablo: Robert Johnson

LOVE IN VAIN

STOP BREAKING DOWN

CROSSROADS

El Kukuxklán frente a los blues del diablo: Peetie Wheatstraw

Peetie Wheatstraw fue contemporáneo de Robert Johnson. Se hizo llamar “The Devil”, y en sus canciones hablaba de sexo, violencia y satanismo.

Su álbum más importante se llama “*The Devil’s song in Law*” y contenía canciones con títulos como “*Suicide Blues*” o “*Police Station blues*”.

Murió de forma escabrosa en 1941, cuando su coche fue arrollado por un tren en un paso de nivel (o lo que es lo mismo, un “cruce de caminos”, “*crossroads*”)

SUICIDE BLUES

POLICE STATION BLUES

El Kukuxklán frente a los blues del diablo: Muddy Waters

Muddy Waters es uno de los artistas más importantes e influyentes en la historia del blues y rey absoluto e indiscutido del Blues de Chicago. Fue un gran compositor, intérprete, “bandleader”, un sobresaliente guitarrista de slide, gran vocalista, ganándose el título de “patriarca del Blues de Chicago”.

Nacido en Rolling Fork, Missisipi, fue grabado pro primera vez en una plantación del delta del río Misisipi por Alan Lomax para la biblioteca del congreso en 1940. Más tarde se mudó a Chicago, Illinois, donde cambió de guitarra acústica a guitarra eléctrica, volviéndose cada vez más popular entre los músicos negros de la época.

La forma de tocar de Waters es altamente característica dado su uso del slide. Su primera grabación para Chess Records mostraba a Waters en guitarra y vocales, apoyado por un contrabajo. Más tarde añadió percusión y la armónica de Little Walter para completar su clásica formación de blues.

GOT MY MOJO WORKING

El Kukuxklán frente a los blues del diablo: B. B. King.

Nació en Indianola, Estados Unidos, en 1925. Fue un guitarrista estadounidense de blues. Conocido como el rey del blues, B. B. King no se separa nunca de su guitarra, Lucille, con la que ha dado a lo largo de su trayectoria profesional, miles de conciertos.

A los 16 años tuvo su primera guitarra, que fue rescatada en un incendio causado por dos hombres que se peleaban por el amor de una mujer, llamada Lucille. En honor a esta mujer, llamó así a su guitarra.

Según Edward M. Komara, King “introdujo un sofisticado estilo de solos basado en fluidas cuerdas de guitarra dobladas y brillantes vibratos que influirán prácticamente a todos los guitarristas de blues eléctrico que le siguieron”.

SWEET LITTLE ANGEL

EL JAZZ NACIÓ EN NUEVA ORLEANS

Origen del Jazz

En la ciudad de Nueva Orleans, hervidero de actividad comercial y musical y cruce de influencias que funden la herencia hispana, la influencia francesa a través de los criollos, la aportación negra por los esclavos sureños que una vez emancipados quisieron quedarse en la rica cuenca del Misisipi y la nueva burguesía anglosajona, se está desarrollando la fusión de estilos musicales que darán origen al jazz.

Desde la Guerra de Secesión, las bandas eran ambulantes y solían preferir interpretar espirituales, *ragtimes*, marchas y cantos de origen afrocubano. El peso sonoro y conceptual de la música recaía en la corneta, apoyados en el trombón y el clarinete, llamado “la Santísima Trinidad del jazz de Nueva Orleans”.

Se considera que la aparición del jazz fue consecuencia de la prodigiosa conjunción de diversos elementos históricos, raciales, sociales, religiosos y musicales que se dieron en Nueva Orleans. La abundancia de instrumentos de metal crea las bases y técnicas sociales de la nueva música.

Origen del Jazz

El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación ,melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido, y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos.

El jazz trata de liberación, ya que de ahí proviene su historia. Los negros de Estados Unidos se encontraban con la excusa de que la música los ayuda a liberarse y a huir de sus opresiones.

Bessie Smith

Nació en Chattanooga, Tennessee, 15 de abril de 1894, convirtiéndose en un símbolo poderosos como marginado del blues de los años 20 y 30, siendo una fuente de inspiración en los cantantes que la siguieron.

Al comienzo de su carrera, Smith fue de bailarina en la compañía *Moses Stokes* donde tuvo que esperar hasta que su hermano Clarence le consiguió su primer contrato como profesional.

Comenzó a desarrollar su propio espectáculo alrededor de 1913 en el teatro "81" de la ciudad de Atlanta, cuatro años después fue descubierta en un club en un pueblo en Alabama por un hombre de la discográfica Columbia, Frank Walter.

Todo esto la favoreció ya que había conseguido ganar una reputación en el sur y a lo largo de todo el litoral este de Estados Unidos. En 1923, cuando el blues surge de entre los bares y comienza a venderse discos, Smith firmó con la Columbia records y rápidamente hizo su primera grabación que fue "*Down hearted Blues*" y a la vez graba un disco simbólico para el blues clásico "*Jailhouse Blues*"

Bessie Smith

Cuando nació la llamada “Emperatriz del Blues”, la esclavitud había sucedido la segregación racial y la implantación de los grandes guetos en las ciudades americanas desde finales del siglo XIX., hasta principios del siglo XX.

Su talento le abrió puertas, a pesar de la pobreza y el racismo. Bessie Smith nunca dejó de cantar, pese a los arrebatos del dolor, la depresión y la adicción. Hasta que un día un accidente de automóvil la obligó a tocar las puertas de los hospitales para blancos. Le negaron el ingreso, ya que ella era negra. La cantante murió por falta de auxilio.

No importa que después la historia de la música la reivindicara. Y fue precisamente la vida de Bessie y su intensidad hecha blues, la que luego se transmitiría con la misma fuerza a Billy Holliday, la Lady Day del jazz, Janis Joplin, Whitney Huston y Amy Winehouse. A pesar de la pobreza y el racismo.

Bessie Smith: Down hearted Blues

Vaya, pero es difícil amar a alguien cuando ese alguien no te ame!
Estoy muy disgustado, el corazón roto, también, tengo los blues desanimado;
Una vez que estaba loco "pelea de un hombre, me maltrataban todo el tiempo,
El siguiente hombre que se tiene la promesa de que yo sea el mío, todo mío!

Problemas, problemas, lo he tenido toda mi vida,

Problemas, problemas, lo he tenido toda mi vida;

Parece que problemas me va a seguir a la tumba.

Nunca he querido, pero tres hombres en mi vida;

Nunca he querido, pero tres hombres en mi vida:

Mi padre, mi hermano, el hombre que arruinó mi vida.

Puede ser una semana, puede ser un mes o dos,

Puede ser una semana, puede ser un mes o dos,

Pero el día que me dejar de fumar, la miel, es Comin 'Home para usted.

Tengo el mundo en una botella, el tapón está en mi mano,

Tengo el mundo en una botella, el tapón está en mi mano,

Me voy a mantener hasta que se cumplan algunos de mis demandas.

Billie Holiday

Eleanora Fagan nació en Filadelfia en 1915. Fue cantante de jazz estadounidense, su vida estuvo marcada por el infortunio: violada a los diez años, con doce empezó a prostituirse, hecho por el cual estuvo cuatro meses en prisión.

Su particular timbre de voz y su libertad rítmica hicieron de ella una de las cantantes más personales e influyentes del mundo de jazz. Sin embargo, Holiday no supo asimilar el éxito, consumió habitualmente drogas y alcohol, lo que hizo que entrara en un proceso de decadencia artística, al que se sumó una desafortunada vida sentimental que la condujo a una profunda depresión.

El valor artístico de Billie Holiday reside en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales al contenido de la canción. Billie Holiday transmite a sus canciones una intensidad inigualable que, en muchos casos, es fruto de una traslación de sus vivencias personales a las letras cantadas.

Billie Holiday: Strange fruit

Los árboles del Sur frutos extraños,
sangre en las hojas y sangre en la raíz,
cuerpo negro balanceándose en la brisa del sur,
fruta extraña que cuelga de los álamos.

Escena pastoral del sur galante,
los ojos hinchados y la boca torcida,
aroma de las magnolias, dulce y fresco,
entonces el repentino olor a carne quemada.

Aquí está la fruta para los cuervos de arrancar,
a que la lluvia se reúnen, para que el viento chupe,
para el sol a la putrefacción, por los árboles a la baja,
aquí es un cultivo extraño y amargo.

Louis Armstrong

Louis Armstrong fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz.

Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y, probablemente, su músico más popular. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile con raíces folclóricas en una forma de arte popular.

Louis nació en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans. La miseria se agudizó cuando su padre los abandonó, y siendo aún un niño se veía involucrado en actos delictivos. Siendo un niño era consciente del terrible odio racial que bañaba Estados Unidos.

Su interés por la música surgió a partir de la escucha de las célebres bandas de Nueva Orleans. La familia judía para la que trabajaba le compró su primera trompeta, y agradecido por ello llevó siempre una estrella de David.

Como trompetista virtuoso, Armstrong tenía un toque único y extraordinario talento para la improvisación melódica. A través de su toque, la trompeta emergió como un instrumento solista en el jazz

AÑOS 50 Y 60. LUCHA POR LOS DERECHOS CIVILES Y ACEPTACIÓN MUTUA

RECONOCIMIENTO. SEÑORAS SIN CUERPO

Casi un siglo después de la Proclamación de la Emancipación, la población afroamericana se enfrentaba a muchas formas de prejuicio, privación de derechos, segregación y violencia, especialmente en los estados del sur.

No obstante, la mayor concienciación de la población negra, en confluencia con otros factores como las ideologías marxista y pacifista, la derogación de las “leyes Jim Crow” por la Corte Suprema y la mayor presencia de los movimientos sociales, solo precisaron de factores puntuales como el asesinato el boicot de autobuses de Montgomery en 1955 para que llegara el cambio.

Así, a mediados de los años 50 del siglo XX, surge el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, llevado adelante sobre todo por individuos de raza negra, aunque también participaron ciertos sectores blancos de orientación progresista.

El Movimiento era revolucionario no solo por sus aspiraciones, sino por su formato de acción de masas principalmente no violenta, a través de manifestaciones y boicots.

Su objetivo final era lograr la integración racial de los afroamericanos dentro de la sociedad euroamericana consiguiendo igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su raza o credo.

Otro elemento de gran importancia fue la presencia de destacados líderes, tanto del propio Movimiento (Martin Luther King, Malcolm X) como ajenos a él (John F. Kennedy).

Aunque se considera culminó con la Reforma Social de 1965, sigue presente de muchas formas hasta nuestros días.

Estas décadas tuvieron también una importante presencia de la música afroamericana.

Primero, cabe mencionar la aparición de una nueva generación de figuras femeninas. Estas consolidaron ese mensaje de las dificultades por partida doble de su género, al ser consideradas segundas dentro de su propia población discriminada.

Su juventud estuvo protagonizada por los abusos sexuales de su padrastro, la vida en un Harlem de pobreza, droga y prostitución, así como unos inicios profesionales de espectáculo en las calles. Todo ello lo transmitió a través de sus canciones.

Su perseverancia, potente voz y gran capacidad de improvisación la llevarían al estrellato, siendo hoy considerada la más importante cantante de jazz de la historia, no obstante extendió un repertorio musical muy amplio que incluía swing, blues, bossa, gospel, samba.

Ella Fitzgerald

Mahalia Jackson

Considerada “la Reina del Gospel“, fue anunciada a nivel internacional como cantante y activista de los derechos civiles.

Ella Fitzgerald

Con ella empezó el reconocimiento a las artistas negras.

Nacida en Newport News, Virginia, Estados Unidos, creció en Yonkers, Nueva York, en una situación de pobreza permanente. En 1932, la madre de Ella murió tras un grave accidente de tráfico.

Este ambiente dramático condicionó el comportamiento de Ella, que tuvo frecuentes problemas con el absentismo escolar e incluso con la policía, lo que la llevó a ser internada en un reformatorio, de donde trató de escapar varias veces, así como de su casa.

Ya de pequeña le gustaba bailar y cantar en un club escolar y en el coro de una iglesia. Aprendió a tocar el piano, escuchó atentamente la radio y estudió todas las grabaciones que salían de Louis Armstrong y las Boswell Sisters.

Fue apodada Lady Ella y The First Lady of Song. El repertorio musical de Ella Fitzgerald es muy amplio e incluye swing, blues, bossa, samba, góspel.

Esta considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz. Estaba dotada de una voz con un rango vocal de tres octavas destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación

Mahalia Jackson

Mahalia Jackson, nacida en 1911, es conocida por tener una voz contralto además de que fue conocida como “La Reina del Gospel”.

Jackson se convirtió en una de las cantantes de góspel más influyentes en el mundo y fue anunciada internacionalmente como cantante y activista de derechos civiles. Ella fue descrita por el artista Harry Belafonte como “la más poderosa mujer de negro en los Estados Unidos”. Grabó unos 30 discos durante su carrera.

Según Mahalia Jackson, canta la música de Dios, porque le hacía sentir libre, haciendo alusión a su decisión de cantar Gospel, además de que este género le proporcionaba esperanza.

ORIGEN NEGRO DEL ROCK AND ROLL

Rock and Roll

Surgido en el antiguo distrito newyorkino de FivePoints. este famoso estilo se cimenta esencialmente sobre la música afroamericana, aunque también de otros géneros como el folclore irlandés y el country.

El término “rock and roll” fue en su origen un término náutico, refiriéndose a los movimientos del barco adelante-atrás (rock) y hacia los laterales (roll). En el siglo XIX adquirió un sentido religioso para denominar a la posesión experimentada en diversos rituales de tradición africana, finalmente adquirió el significado actual, que hace una alusión doble al baile y al sexo.

Su rápida popularización permitió que muchos rockeros negros, pudieran expresar sus vidas e ideas a través de los medios y conciertos.

Chuck Berry

Fue su guitarrista más infuyente. Desarrolló el tema *Johnny B. Goode*: un joven negro del campo desea obtener riqueza y fama mediante su destreza instrumental. Con ella, plasmó la realidad social de su entorno, y consiguió transmitir el mensaje del sueño americano reformulado, al considerarlo algo también posible para la población negra mediante el estrellato.

Tanta era la influencia del rock and roll como fenómeno mediático, que hubo intensas disputas entre la población negra y blanca por demostrar cual lo había inventado. Esta cuestión se ironiza en una conocida escena de la película *Regreso al futuro*.

SOUL MUSIC

TRIUNFO DEL SENTIMIENTO

Rythm & Blues

Derivado del jazz, el gospel y el blues, el primer R&B fue un estilo completamente innovador: mayor uso de instrumentos eléctricos, tocar más fuerte y con mayor profusión de riffs y voces, más rapidez que el Blues. Fue muy influyente en los orígenes del rock and roll.

Sam Cooke

Fu uno de los mayores iconos del rythm and blues, aunque también muy influyente en otros géneros como gospel, soul y pop.

Además de compositor, fue empresario musical, el primer afroamericano en fundar su propia marca discográfica.

Participaría activamente en el Movimiento por los Derechos Civiles, llegando a triunfar también tanto musical como ideológicamente en la juventud blanca.

Igualmente, fue un ejemplo de integridad para muchos artistas y gente común afroamericana: por ejemplo, su naturalidad al llevar los cabellos rizados eliminó la tendencia de alisárselos para imitar el aspecto físico de los blancos.

Su tema “A Change Is Gonna Come” ejemplificó como pocos la ilusión por el cambio hacia la igualdad racial.

A change Is Gonna Come

Yo nací al lado del río
En una pequeña cobertizo
¡ay
Y al igual que el río
He estado corriendo desde entonces
Ha sido un largo
Un largo tiempo en llegar, pero
Yo sé un cambio va venir
¡ay
Sí, va venir
Viviendo es muy duro, pero tengo miedo de
morir
Porque yo no sé
qué hay más allá del cielo
Ha sido mucho tiempo en llegar
Un largo tiempo en llegar, pero
yo sé que un cambio va venir
¡ay
Sí, va venir

Voy al cine y yo ir al centro
Alguien me dice siempre,
"largate de aqui"
Ha sido un largo
Un largo tiempo en llegar, pero
Yo sé que un cambio va venir
¡ay
Sí, va venir
Luego fui a mi hermano y yo digo:
"hermano, ayudarme por favor"
Pero al final él me rechazo y
estoy en rodillas otra vez
¡ay
Han sido ocasiones en que
Pensé que no podría durar mucho tiempo
Pero, ahora creo que soy capaz de continuar
Ha sido un largo
Un largo tiempo en llegar, pero
yo sé que un cambio va venir
¡ay
Sí, va venir

Soul

La música soul (alma) fue consecuencia de la evolución en un ambiente urbano de toda la tradición del Rhythm & Blues y el Gospel, a finales de los 50, aunque fue en los 60 cuando conoció su mayor desarrollo. El contexto de reivindicación y agitación social de la población afroamericana influyó también decisivamente en el género, que exponía una gran emotividad, pero a diferencia del blues, en clave de pacifismo festivo y secular.

Sus principales características son los ritmos pegadizos, acentuados por palmas y movimientos corporales extemporáneos, así como la llamada y respuesta entre solista y estribillo.

Ottis Redding

Denominado “el Rey del Soul”, en reconocimiento a su habilidad para transmitir emociones a través de su voz, pudiendo pasar de tener una voz aterciopelada a otra rasgada rota y rompedora.

Su estilo no fue revolucionario en su concepto, pero sí en la forma de ejecutarlo.

Redding se comprometió como durante la última etapa de la lucha por los derechos civiles.

Aretha Franklin

Autodidacta, apodada “la Reina del Soul”, actualmente considerada una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.

Empleó su influencia mediática como elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina.

Juntos, Redding y Franklin, elaboraron el tema “Respect”, que demandaba tanto la fraternidad racial como la estima conyugal hacia la esposa.

Respect

Lo que tú quieres, baby, yo lo tengo
lo que tú necesitas tú sabes que lo tengo
todo lo que pido es un poco de respeto
(sólo un poquito) cuando llegas a casa
(sólo un poquito) hey, baby (sólo un poquito)
cuando llegas a casa (sólo un poquito) señor.

no te pondré los cuernos mientras no estás
no te pondré los cuernos porque no quiero
todo lo que pido es un poco de respeto cuando
llegas a casa
(sólo un poquito) baby (sólo un poquito)
cuando llegas a casa (sólo un poquito) yeah.

yo te doy todo mi dinero
y todo lo que pido a cambio, cariño
es que me des mis beneficios cuando vuelves a
casa
(sólo sólo sólo) yeah, baby, cuando vuelves a
casa.

(sólo un poquito) yeah (sólo un poquito)
hooo, tus besos son más dulces que la miel y
adivina,
así también es mi dinero
todo lo que te pido es que me lo des cuando llegas
a casa
(re re res peto) yeah baby, muévete hacia mí
(sólo un poquito) cuando llegas a casa (sólo un
poquito)

r-e-s-p-e-t-o adivina lo que significa para mí
r-e-s-p-e-t-o saca el tcp ohhh (lánzame)

un poco de respeto oh yeah (sólo un poquito)
un poco de respeto (sólo un poquito).

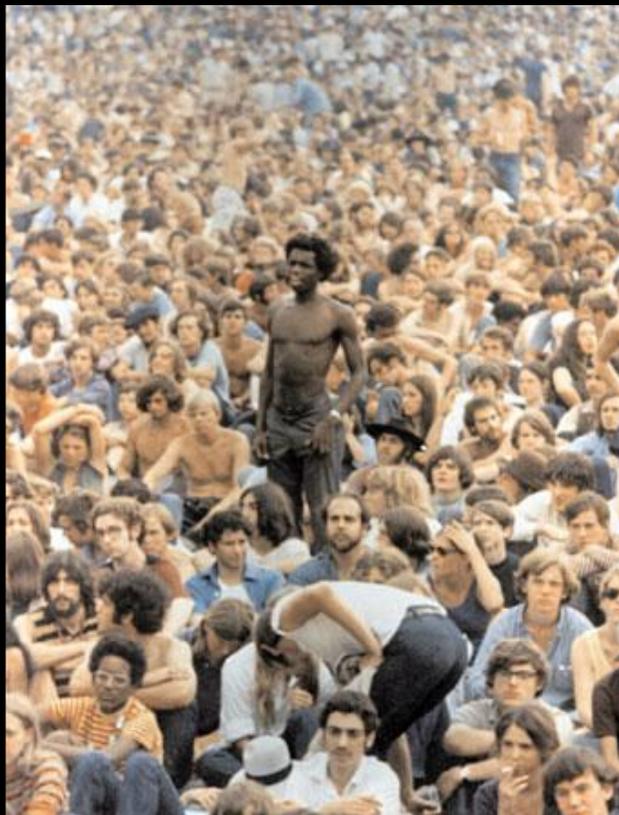

Las muertes de grandes líderes como Martin Luther King o Malcolm X a finales de los años, derivó en la pérdida de estos ideales pacifistas representativos en el soul.

Aparecerán nuevos movimientos más orientados a la acción directa como vía “realmente efectiva” para acabar con las desigualdades sociales, económicas y raciales. El caso más destacado fue el Partido de los Panteras Negras, que defendía el derecho a la autodefensa ante los abusos policiales, lo cual incluía atentados de carácter políticos.

El propio soul introduce una mayor dureza y agresividad rítmica, derivando en el estilo funk. Posiblemente, la canción más emblemática de este funk más reivindicativo sea “The Revolution Will Not Be Televised” de Gil Scott-Heron.

1968: REVUELTAS JUVENILES

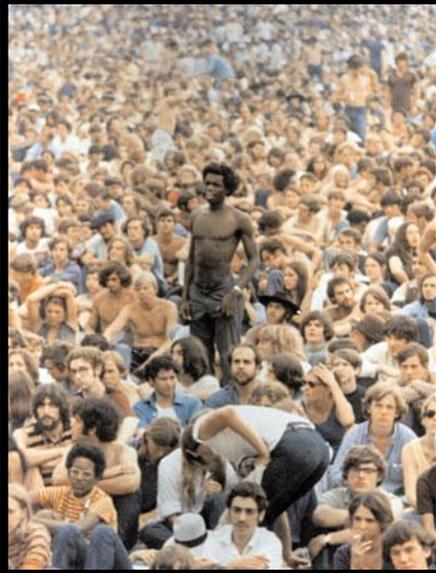
1968: Revueltas juveniles y festivales masivos

Este año supuso la irrupción social y cultural de una generación poblacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta juventud, a pesar de gozar de una calidad de vida muy superior a la de sus padres, rechazó en gran medida sus valores y convencionalismos, y se propuso encontrar cambios.

En el ámbito político, supuso la defensa a ultranza del antimilitarismo. Se materializaba en manifestaciones de oposición a la participación de la Guerra de Vietnam desde antes incluso de sus inicios, y actos de desobediencia civil como la quema pública de tarjetas de reclutamiento. La población afroamericana fue muy activa en ello, debido a que por sus peores condiciones económicas tenía más dificultades para evitar el reclutamiento forzoso, y una vez en el frente, el racismo todavía muy presente hacía que se les colocara en las situaciones más peligrosas.

Woodstock

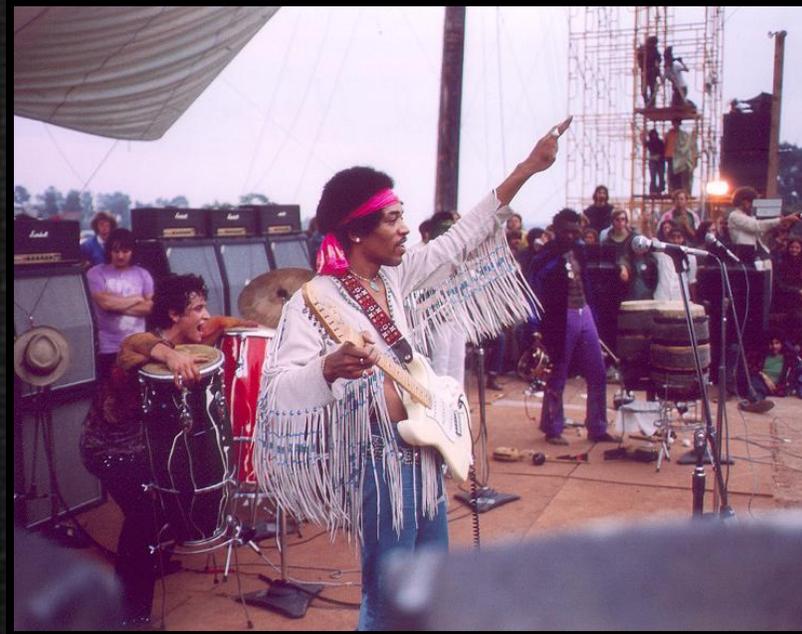

En el ámbito cultural, surgieron nuevas ideologías e incluso “formas de vida”, como es la contracultura hippie; sus preceptos eran, además del pacifismo, el amor libre, la vida en comunas, el ecologismo, y el desarrollo de la música y las artes.

Woodstock fue uno de los más famosos e importantes festivales de rock y congregación hippie de la historia, y la mejor síntesis de todas esas actitudes de la “clase juvenil” que rechazaba el sistema imperante. Congregó a medio millón de asistentes. Durante el festival se vivieron intensas sesiones de sexo, drogas (sobre todo LSD y marihuana) y rock and roll.

Aunque entre los espectadores solo una minoría eran afroamericanos, si fueron mayoría en el escenario. Esto denotaba que Woodstock también era representativo del ingenio colectivo acarreado a toda esa música de los años 50 y 60. La música negra se había convertido en la música de los jóvenes.

Jimmy Hendrix

Músico y cantautor, Hendrix es considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular, y uno de los músicos más importantes del siglo XX.

Aunque reunía ascendientes de origen afroamericano, indio cherokee e irlandés, recibió críticas por su predilección por lo sajón: los miembros de su grupo eran blancos, comenzó su carrera en Reino Unido, muchas de sus novias eran muchachas inglesas, y se apartó de la influencia del soul que medró en su tiempo, optando por el rock and roll y blues eléctrico americano.

Pero su compromiso para con la población estadounidense, y más concretamente afroamericana, fue en la participación de Woodstock. Allí tocó el himno estadounidense como signo de protesta contra la participación de su país en la Guerra de Vietnam.

DE CADENAS DE HIERRO A CADENAS DE ORO

ISAAC HAYES EN EL WOODSTOCK NEGRO

Festival de Wattstax (1972): Isaac Hayes

Primer afroamericano en recibir un Óscar a la mejor banda sonora por la película *Shaft* (1971).

Isaac Hayes participó en el famoso festival de **Wattstax** en **1972**, gran concierto de música de los artistas afroamericanos más destacados en aquella época, concierto realizado en el Coliseo de Los Ángeles. Ese festival tuvo una gran importancia dentro de la historia de la música soul, ya que estuvieron presentes otros destacados para aquella época como Rufus Thomas, entre otros. El festival fue considerado como el **Woodstock de los afroamericanos**. Isaac Hayes interpretó con su banda el tema de la película *Shaft*. El «orgullo de ser negro» significó mucho porque Isaac Hayes una leyenda viva con ese tema tan celebrado.

Festival de Wattstax (1972): Isaac Hayes en el Woodstock negro: Wattstax

Eran tiempos de tensión, de segregación racial en EE. UU., por todo lo que había pasado: el asesinato de Martin Luther King, el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana que se hacía sentir y luchaba por su reivindicación.

MÚSICA DISCO

Música disco: Motown

El *Motown Sound* es un estilo de música soul con características distintivas, incluido el uso de la pandereta junto con los tambores, el bajo como instrumentación, una distintiva estructura melódica y de acordes, y un estilo de canto "llamada y respuesta" originario de la música gospel.

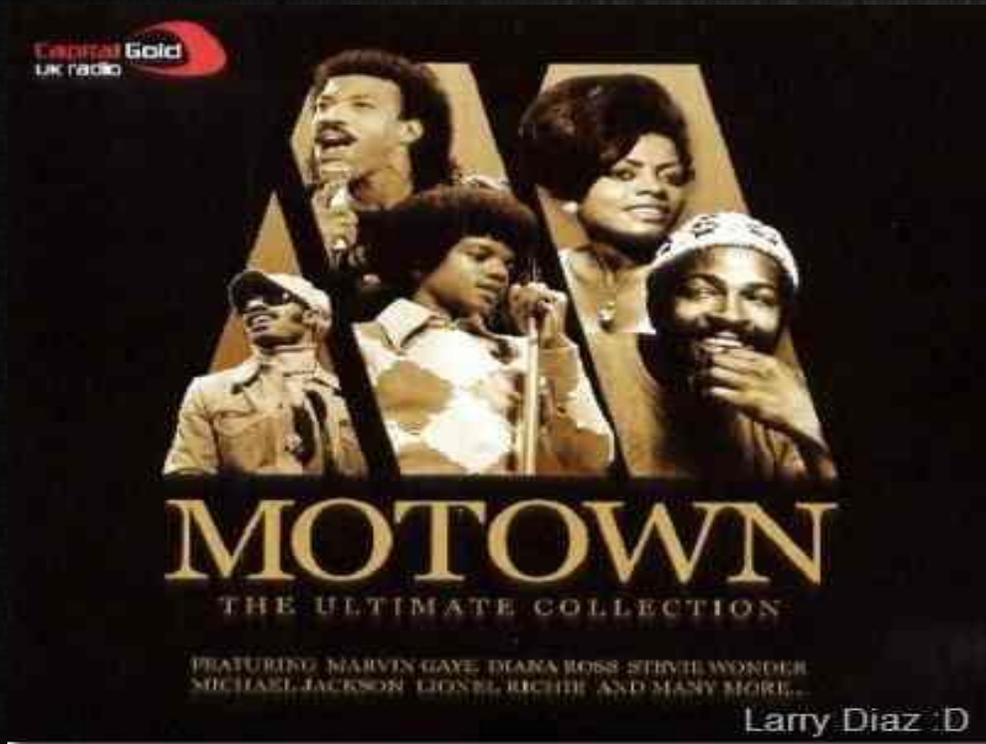
Entre los más importantes músicos del Motown Sound destaca el fundador de Motown *Berry Gordy*.

Según Berry Gordy “*el sonido Motown se compone de ratas, enanos con crema, cucarachas, y amor*”.

The Funk Brothers, llevó a cabo la instrumentación de la mayoría de los éxitos de Motown desde 1959 a 1972.

Música disco: Motown

Motown Record, también conocida como Tamla-Motown, es una discográfica estadounidense especialmente dedicada a la música negra.

Originalmente se fundó en Detroit, y desde entonces ha jugado un papel fundamental en la difusión de la música popular estadounidense, teniendo repercusión en la mayoría de los estilos actuales.

Fue creada el 12 de enero de 1959 por Berry Gordy, bajo el nombre de Tamla Record, momento a partir del cual su difusión fue tal que abarcó a 45 sellos musicales distintos.

La década de los sesenta supuso el cénit de la discográfica, llegando a conseguir su propio sonido Motown Sound, que la distinguiría del resto y la haría por tanto, única.

SEXUALIDAD

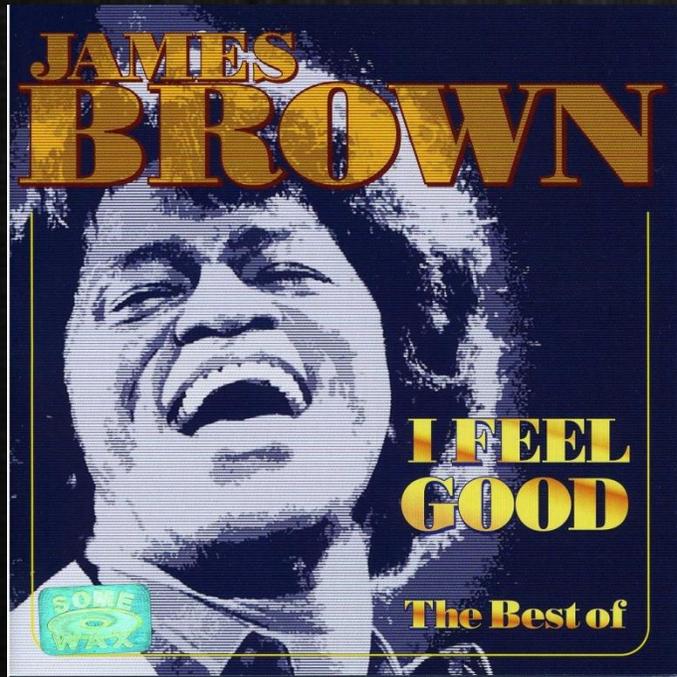
James Brown

James Brown consiguió llevar sus modos de iglesia inspirados en el *gospel* al *rhythm & blues*, que en los años sesenta, ya con conciencia racial, se transformó en lo que se denominaría posteriormente como *soul* e inundaría el planeta. Brown desarrolló el ritmo concentrado en estado puro que se bautizó como *funk* y que mantendría su popularidad y atractivo hasta el presente.

James Brown

El Rey del Soul buscaba el momento adecuado para grabar: muchos de sus más grandes clásicos se hicieron en la carretera, entre actuación y actuación. No podía ser de otra manera, Brown se había ganado a pulso el título de "el trabajador más duro del mundo del espectáculo" debido a la intensidad de sus actuaciones y el número de conciertos: más de 300 en sus buenos años. Le gustaba alardear de la afilada precisión de sus bandas, sometidas a disciplina férrea, rayando lo militar: multas por retrasos, descuidos indumentarios, fallos musicales; y si el culpable se resistía, podía llegar a ponerse violento.

Tina Turner

La *Reina del Rock*, comenzó su carrera musical a mediados de los años 50 como cantante de funciones con Ike Turner en *Kings of Rhythm*. Su introducción al mundo de la música como **Tina Turner** comenzó en 1960 como una de los dos integrantes de la banda musical *Ike & Tina Turner*.

Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz y su longeva trayectoria. Ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. En 2008 abandonó su semiretiro para recorrer el mundo con su gira *Tina!: 50th Anniversary Tour*, la cual se llevó a cabo también en 2009. La gira se convirtió en una de las más rentables de la historia del espectáculo.

Tina Turner

Private Dancer es el quinto álbum en solitario de Tina Turner, publicado por Capitol Records en 1984. El álbum fue el nuevo salto a la fama de Turner después de varios años difíciles de la carrera en solitario, tras divorciarse de su marido. Es su álbum más vendido, tanto en los EE.UU. como a nivel internacional.

El álbum produjo siete singles, incluyendo "What's Love Got to Do with It", "Better Be Good To Me", "Private Dancer" y "Let's Stay Together". Fue el segundo álbum más vendido de 1984 y fue promovido a lo largo de 1985 en una gira mundial llamada Private Dancer tour. En 1985, Tina ganó cuatro Grammy gracias a este álbum.

Tina Turner - We Don't Need Another Hero
BSO *Mad Max*

ESTRELLAS NEGRAS

Michael Jackson.

Conocido como el “*Rey del Pop*”, sus contribuciones a la música y el baile, así como su publicitada vida personal, le convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de cuatro décadas, siendo reconocido como la estrella de la música pop más exitosa a nivel mundial. Sin embargo su música incluyó una amplia acepción de subgéneros como el rhythm & blues (soul y funk), disco y dance.

Michael Jackson.

Comenzó su carrera artística a mediados de los años 1960 en la agrupación musical The Jackson 5, en la cual publicó junto a algunos de sus hermanos, diez álbumes hasta 1975. En 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo a la agrupación. Debido al éxito de su álbum *Thriller* (1982), el disco más vendido de la historia, se convirtió en la mayor estrella de la música pop en ese momento. Algunos de sus álbumes publicados, como *Off the Wall* (1979), *Bad* (1987), *Dangerous* (1991) o *HIStory: Past, Present and Future, Book I* (1995), figuran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Whitney Houston

Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo.

Según Guinness World Records es, hasta la fecha, la artista más galardonada de todos los tiempos, con dos premios Emmy, seis premios Grammy, treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards, para un total de 415 premios en su carrera. También es una de las artistas musicales que ha vendido un mayor número de discos en el mundo: más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos. Desde sus inicios se vio influenciada por destacadas cantantes de soul como su madre Cissy Houston, sus primas Dionne Warwick y Dee Dee Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los once años empezó su formación musical en un coro infantil de una iglesia en Nueva Jersey, pero su talento fue descubierto tiempo después por Clive Davis, presidente de Arista Records, en la época en que cantaba junto a su madre en clubes nocturnos de Nueva York.

BSO: El guardaespaldas

If I should stay
I would only be in your way
So I'll go, but I know
I'll think of you every step of the way
And I will always love you
I will always love you
You, my darling you
Bittersweet memories
That is all I'm taking with me
So, goodbye, please, don't cry
We both know I'm not what you, you need
And I will always love you
I will always love you
I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of
And I wish you joy and happiness
But above all this, I wish you love
And I will always love you
I will always love you (x4)
I, I will always love you
You, darling, I love you
I'll always, I'll always love you

Si me quedara
solo estaría en tu camino.
Así que me iré, pero sé
que pensaré en ti cada paso del camino.
Y siempre te querré,
siempre te querré,
a ti, mi querido, a ti.
Agridulces recuerdos,
es todo lo que me llevo conmigo.
Así que, adiós, por favor, no llores.
Los dos sabemos que no soy lo que tú, tú
necesitas.
Y yo siempre te querré,
siempre te querré.
Espero que la vida te trate con amabilidad,
y espero que tengas todo lo que soñaste tener.
Y te deseo alegría y felicidad,
pero por encima de todo esto, te deseo que
ames.
Y siempre te querré,
siempre te querré,
siempre te querré,
siempre te querré,
siempre te querré.
Yo, yo siempre te querré.
A ti, cariño, te quiero,
yo, siempre, siempre te querré.

Beyoncé

Saltó a la fama a finales de los años 1990 como vocalista principal del grupo femenino de R&B, *Destiny's Child*.

En su tercer álbum, *I Am... Sasha Fierce* (2008), obtuvo el récord de seis premios Grammy en 2010, incluyendo canción del año por «Single Ladies (Put a Ring on It)».

Su cuarto álbum (2011) fue posteriormente de tono más suave, explorando el funk de los años 1970, el pop de los años 1980, y el soul de los años 1990.

Beyoncé

Las canciones de Beyoncé se caracterizan a menudo por temas de **amor**, las **relaciones**, y la **monogamia**, así como la **sexualidad** y la **toma de poder femenina**.

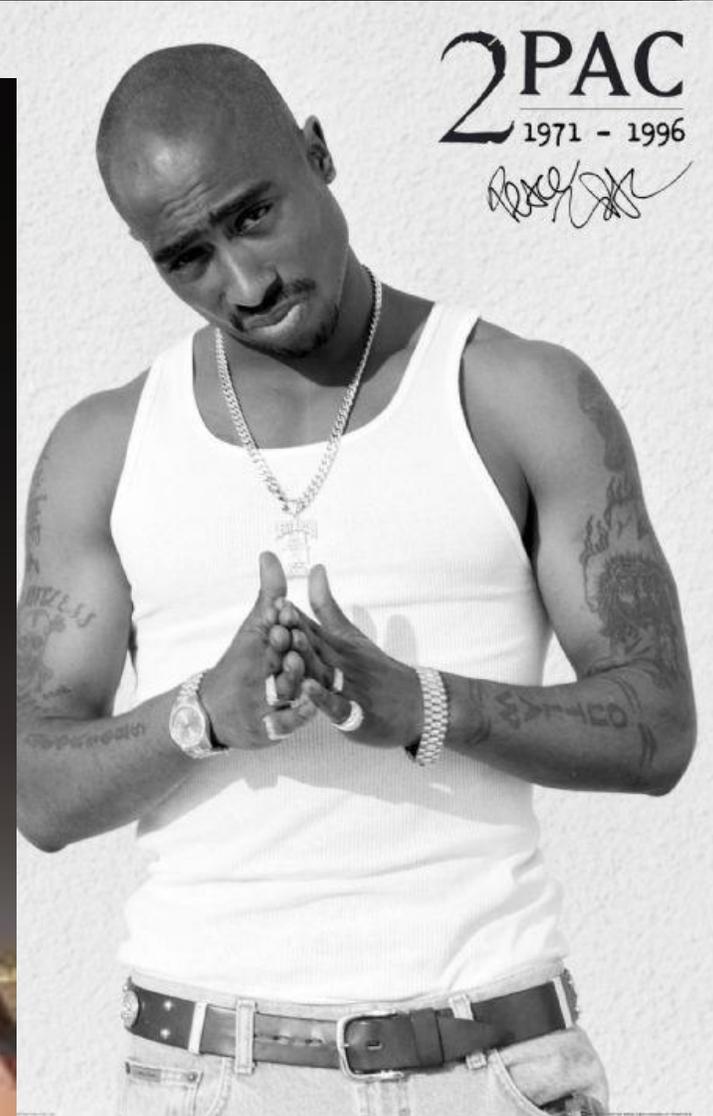
En el escenario, sus dinámicas y altamente coreografiadas actuaciones han llevado a los críticos a aclamarla como una de las mejores artistas de la música popular contemporánea.

A lo largo de una carrera que abarca 16 años, ha ganado 20 premios Grammy y vendido más de 75 millones de discos como solista.

Beyoncé interpretando "If I Were a Boy" (izquierda), "Single Ladies" (derecha) una de las canciones mas famosas del álbum durante su gira *I Am... Tour*

RAP EN EL GUETO

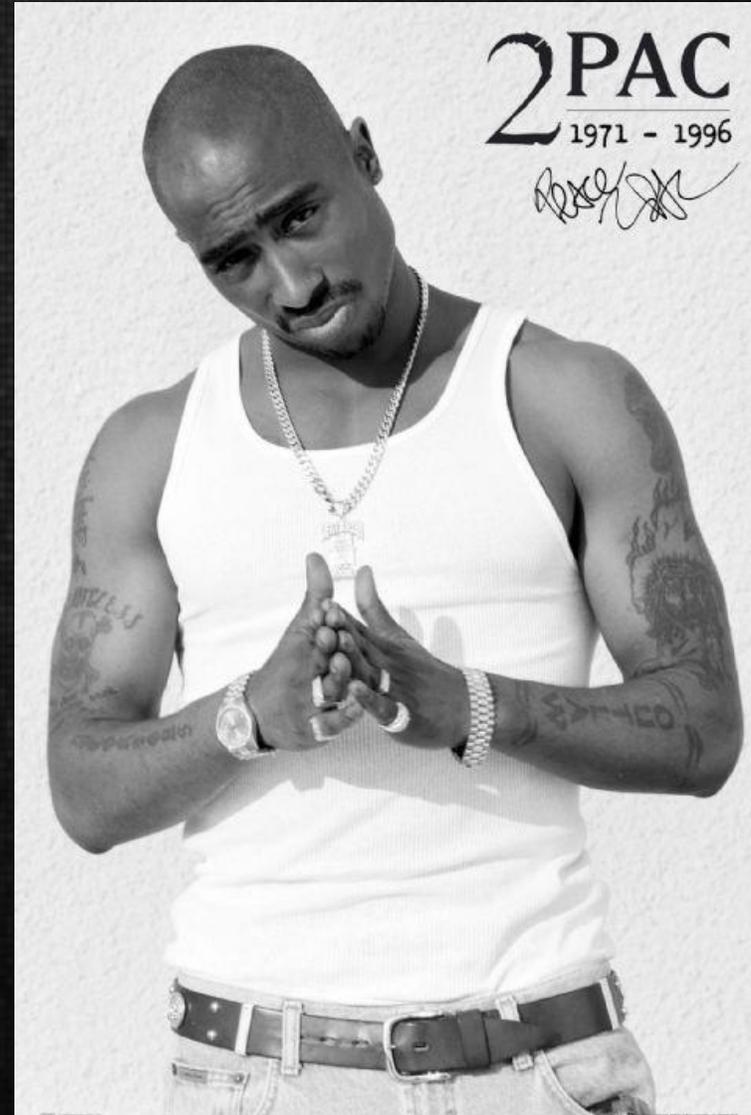

Túpac

Tupac Shakur también conocido como **2Pac** o simplemente **Tupac**, fue un rapero estadounidense.

Sus letras se centran sobre todo en crecer alrededor de la **violencia**, debido a que se crio en Los Mallos, un distrito con mucha pobreza, los **abusos hacia la mujer**, las **dificultades de los barrios** y mensajes de **igualdad racial**.

Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo hasta el año 2009, haciéndole uno de los raperos con mayores ventas en el mundo. La revista Rolling Stone lo nombró como el 1° en su lista de los mejores raperos de todos los tiempos.

Túpac

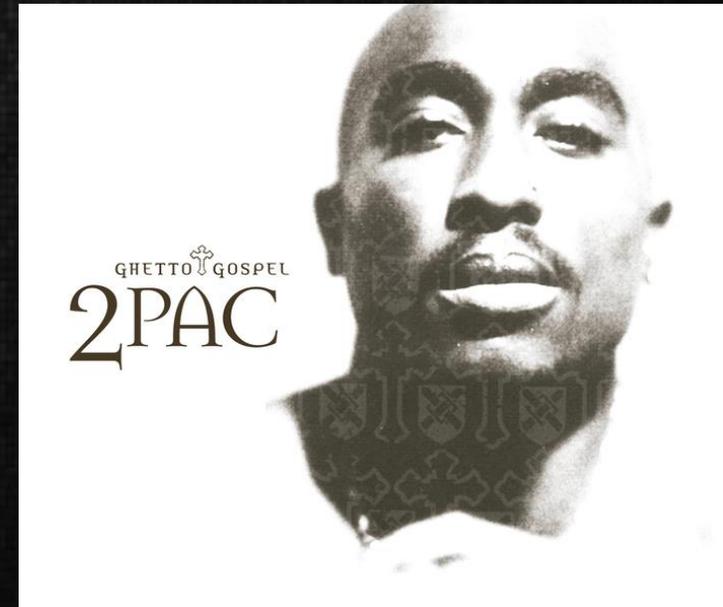
"*Ghetto Gospel*" es el segundo sencillo póstumo del álbum *Loyal to the Game* de 2Pac. La canción cuenta con la colaboración de Elton John y con la producción de Eminem.

La canción muestra el mal en la sociedad y Tupac declara un número de razones de por qué nuestra vida está gobernada por el miedo. Además, rinde tributo a activistas negros asesinados como Malcolm X o Bobby Hutton.

"*Ghetto Gospel*" es la única canción del álbum que cuenta con video musical. Al final del vídeo, aparece un mensaje de su madre, Afeni Shakur, que reza: "*Recuerda mantenerte vivo, no hay nada más importante que eso*".

*no voy con filosofías de Blanco o Negro, porque soy humano
y espero que veamos la luz antes de la ruina [...]
Dime si ves a esa anciana, no es triste?
vive de las bolsas de basura
pero está contenta con las pequeñas cosas que posee
y allá hay una dama , la droga la tiene loca
pero aun así va a dar a luz a un bebe
no me derrumbo ni dejo que me afecte
salimos de la sartén para caer en otra forma de esclavitud [...]*

*Antes de hallar la paz mundial
debemos encontrar paz y cesar la guerra de las calles
mi evangelio del Ghetto...*

CUERPOS BLANCOS, VOCES NEGRAS

En los últimos años la música negra ha recibido una sacudida por parte de al menos una docena de cantautoras. Todas ellas caracterizadas por ser jóvenes, fieles a su propio estilo y blancas. Si uno escucha sus voces con los ojos cerrados, se trasporta a lo mejor de la unión de la década de los 50 donde las voces negras, como Aretha Franklin y Ella Fitzgerald, que influyeron en el estilo de cantantes de los años 80 y 90, son estas nuevas voces las que finalmente impusieron el neo soul.

Diana Krall

Es una pianista y cantante de jazz canadiense. Ella ha vendido más de 6 millones de discos en los EE.UU. y más de 15 millones en todo el mundo y en total, ha vendido más discos que cualquier otra artista de jazz durante los años 1990 y 2000.

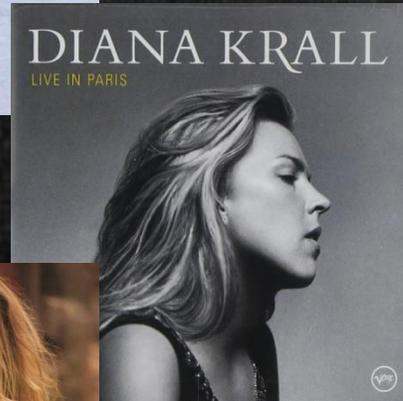
El álbum *Love Scenes* de 1997 la situó definitivamente entre las grandes figuras de jazz de todos los tiempos. En 1999 obtuvo su primer disco de platino por las ventas millonarias de su álbum *When I Look In Your Eyes* y su primer premio Grammy.

Diana Krall

En 2001 publicó su álbum *The Look of Love*, en homenaje a Frank Sinatra y con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Londres. Este álbum fue un éxito y obtuvo dos premios Grammy.

En el 2002 publicó su primer álbum en vivo, *Live in Paris*, grabado durante una serie de recitales en el Olympia de París. En mayo de ese año, cuando se encontraba en lo más alto de su carrera artística, recibe el golpe más duro de su vida: la muerte de su madre. Esta tragedia familiar dio origen a las sensibles composiciones del álbum *The Girl In The Other Room* de 2004 y convirtió a Diana Krall en una activa y reconocida luchadora contra el cáncer.

Las letras de seis melodías de ese álbum fueron escritas con la colaboración del músico británico Elvis Costello, al que conoció en 2002 durante la entrega de los premios Grammy. Esta relación, inicialmente profesional y luego sentimental, fue esencial en el cambio de rumbo de la artista, quien nunca antes había presentado composiciones propias.

Amy Winehouse

Fue una cantante y compositora británica de familia judía, destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos entre ellos el jazz, R&B, soul y ska. Fue reconocida por su contralto, registro vocal que fue descrito como «acústicamente poderoso» y capaz de expresar «profundamente sus emociones».

También recibió atención de los medios por causas ajenas a su voz. Su estilo distintivo, sus tatuajes y su peinado beehive, la convirtieron en motivo de inspiración para algunos diseñadores de modas como Karl Lagerfeld. Sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol y sus complicaciones médicas derivadas de su comportamiento autodestructivo fueron fuente de titulares desde el año 2007.

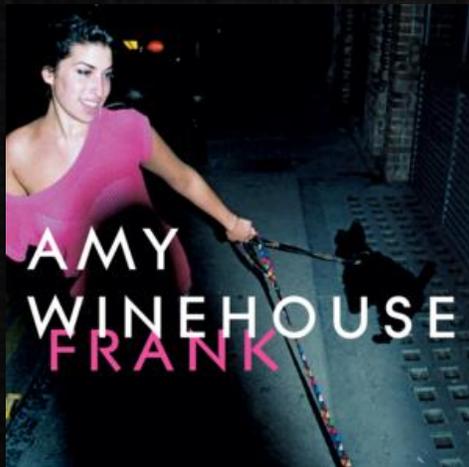
Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad, tras sufrir un colapso ante el síndrome de abstinencia.

Amy Winehouse

En octubre de 2006 irrumpiría una canción que cambiaría la escena musical y la vida de su intérprete: “Rehab”. Amy Winehouse, ya para ese entonces halagada por la crítica por su disco debut “Frank”, conocería la fama con una canción que se volvió el tema perfecto para una personalidad más que polémica:

“They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no” (“Quisieron mandarme a rehabilitación, pero yo dije no, no y no”).

En 2007 Winehouse lanzaba una de sus canciones más oscuras: “Back to Black” evidencia la desgarradora capacidad que tenía para plasmar momentos dolorosos de su vida en hits musicales: *“Nos dijimos adiós solo con palabras y yo morí unas mil veces. Tú volviste a ella y yo volví a la oscuridad”*.

Adele

Desde muy joven mostró interés por el *jazz*, el R&B, el *blues* y *soul*.

Su álbum de estudio debut, *19* (2008), es de género *soul* y en sus letras abordan el amor, las relaciones y el desamor. Su sucesor, *21* (2011), un álbum de ruptura; mezcla los géneros musicales *blues*, *soul* y *country*, asimismo incluye pero en poca medida el género pop.

En 2013, fue listada en el puesto número cinco de las 100 Mujeres Más Grandes de la Música.

En 2013, recibió un premio óscar y un globo de oro a la Mejor Canción Original por el tema «*Skyfall*», compuesto para la vigésimo tercera película de James Bond del mismo nombre.

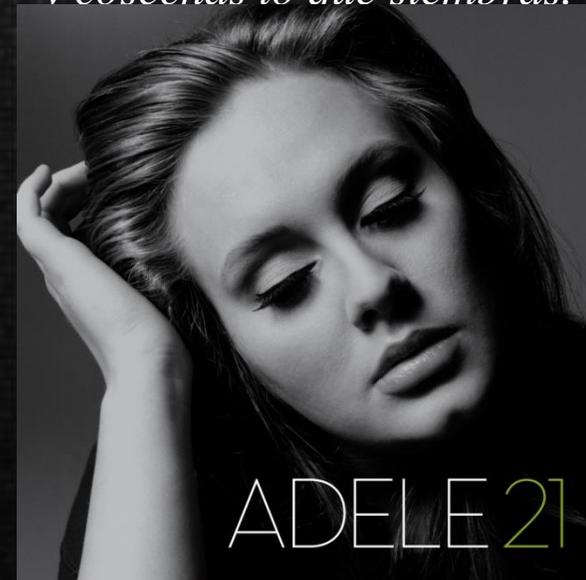
Adele

"*Rolling In The Deep*" es una melodía "gospel blues" escrita por Adele y Paul Epworth. Aparece en el álbum "21" de Adele.

*Throw your soul through
Every open door
Count your blessings
To find what you look for
Turned my sorrow
Into treasured gold
You pay me back in kind
And reap just what you sow*

*Lanza tu alma atravesando
cada puerta abierta.
Cuenta los agradecimientos
para encontrar lo que buscas.
Convirtiendo mi pena
en preciado oro,
me pagas con la misma moneda,
y cosechas lo que siembras.*

ESPAÑA: GITANOS COMO NEGROS

España: Gitanos como negros

En España se cree que llegaron hacia 1415, dispersándose y viajando después por todo el país. Las relaciones entre la población local y los gitanos fueron en general buenas durante el siglo XV.

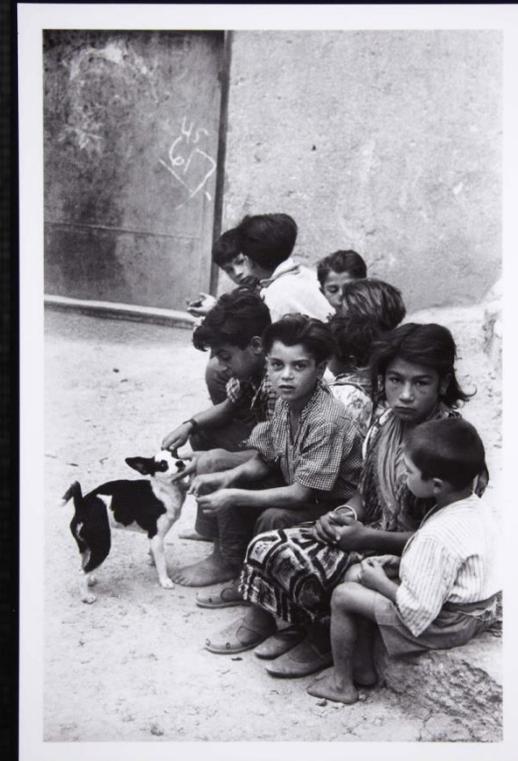
Un acontecimiento hoy casi olvidado y escasamente estudiado por los historiadores es la Gran Redada de 1749, también conocida como *Prisión general de Gitanos*, una operación autorizada por el rey de España Fernando VI y organizada por el Consejo de Castilla a través de su presidente Vázquez de Tablada y del marqués de la Ensenada, que se inició de manera sorpresiva y sincronizada en todo el territorio español el miércoles 31 de agosto de 1749, con el objetivo inicial de arrestarlos y expulsarlos de los territorios peninsulares, medida que se desestimó finalmente, adoptándose el proyecto encaminado a extinguir la etnia gitana a través de separar físicamente hombres y mujeres, en un encierro que había de durar hasta el fin de sus días. Las mujeres quedarían recluidas en casas de misericordia, en tanto que los hombres lo serían en los arsenales. Finalmente, fueron puestos en libertad en junio de 1765 los gitanos supervivientes que se hallaban aún retenidos en estos complejos militares.

España: Gitanos como negros

Siglo XX

La discriminación legal hacia los gitanos puede observarse en pleno siglo XX, más precisamente en los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Guardia Civil de 1943, donde se especifica que los gitanos debían ser vigilados de forma especial. Hacia 1960 la Iglesia católica anuncia comprometerse con la mejora de las condiciones de vida de la población gitana y pone en marcha iniciativas como el Secretariado Gitano de Barcelona, que durante la democracia serán continuadas por el movimiento asociativo gitano.

“Juerga gitana en Montjuic” (1963), de Colita (Isabel Steva Hernández).

Raimundo Amador

De origen gitano, nació en Sevilla, pasando gran parte de su vida en Las 3000 Viviendas.

Su padre le enseñó a tocar la guitarra. Con tan solo 12 años, Raimundo recorría las calles de Sevilla tocando la guitarra a cambio de un bocadillo o de unas pocas monedas.

En el tablao de "Los Gitanillos" conoció a Camarón de la Isla y a Paco de Lucía.

A mediados de los setenta, conocería a Kiko Veneno, pero no sería hasta 1977 cuando, junto con su hermano Rafael, los tres formaron el grupo Veneno. Veneno influyó en los nuevos rumbos de la siguiente generación de músicos andaluces y en su corta trayectoria anticiparon tendencias de las que otros pudieron sacar mucho más provecho comercial.

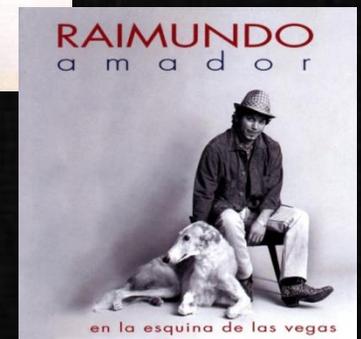
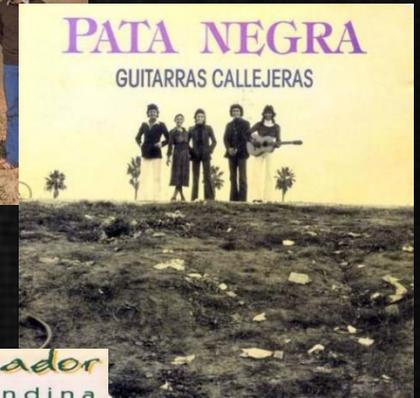
El blues flamenco

En 1981, Raimundo se alía de nuevo con su hermano Rafael y juntos empiezan a darle vida a la fusión Flamenco-Blues. El nuevo grupo se llamará Pata Negra.

Abandona Pata Negra por desavenencias con su hermano. Raimundo Amador impulsa un nuevo grupo de *blues flamenco*, junto al antiguo guitarrista del grupo Guadalquivir, Luis Cobos, "El Manglis". Con este grupo, llamado Arrajatabla, editan un único disco, *Sevilla blues* (1992). Tras la disolución de la banda, decide iniciar su carrera en solitario en 1995 lanzando su primer disco **Gerundina** en el que contó con la colaboración de Andrés Calamaro y B.B. King, entre otros, y su gran éxito "Bolleré", compuesto por Cathy Claret.

En octubre de 1998 graba en directo "**Noches de flamenco y blues**", contando con colaboradores como el Gran Wyoming, Remedios Amaya, Kiko Veneno, Charo Manzano, B.B. King y Juan Perro.

Raimundo Amador acompañó a B.B King en su gira por España en 2004.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Objetivos:

1. Conocer las características musicales propias de la música emanada de los esclavos en primer lugar, y posteriormente de los negros en Estados Unidos.
2. Identificar y analizar las interrelaciones entre hechos sociales, políticos, económicos y culturales para comprender las causas que determinan la identidad de los lugares en los que surge la música negra.
3. Identificar y localizar los procesos y acontecimientos históricos relevantes a la historia del mundo, relacionados con el fenómeno de la esclavitud, la marginación, la discriminación de los negros.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Objetivos:

4. Comprender, respetar y valorar la riqueza y diversidad del patrimonio histórico, cultural y artístico.
5. Manifestar el respeto y tolerancia por otras culturas, sin renunciar por ello a un juicio sobre las mismas.
6. Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad y como una condición necesaria para la paz, y adoptar una actitud de denuncia ante situaciones discriminatorias e injustas y de solidaridad con todos los pueblos, grupos sociales y personas.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Competencias:

1. Competencia lingüística: la búsqueda de la información y la elaboración de la presentación, favorece la expresión de las ideas propias adecuadas al lenguaje y escritura, relativas a la temática de la música negra.
2. Conocimiento e interacción con el mundo: conocimiento del entorno social en que el vivimos.
3. Competencia digital: se aprende a manejar distintas fuentes, entre ellas primarias (las canciones) y secundarias (buscar y elaborar la información a partir de la información aportada por las fuentes informáticas).
4. Competencia social y ciudadana: comprender y respetar la diversidad social, cultural, artística y conocer la realidad social de los países en los que se desarrollan estas tendencias musicales.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Competencias:

5. Competencia cultural y artística: conocer las particularidades culturales y musicales de los negros de Estados Unidos.
6. Aprender a aprender: el trabajo autónomo del alumno respecto al tema propuesto favorece la creación del juicio crítico sobre la información que debe seleccionar, estimulando su criterio propio.
7. Autonomía e iniciativa personal: elaborar el trabajo en base a los criterios personales, siguiendo las pautas generales proporcionadas por el profesor.
8. Competencia emocional: fomentar un aprendizaje ameno, e interesante, a la vez que contribuimos a fomentar la tolerancia y el respeto hacia las personas indiferentemente de su realidad socio-económica.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Inserción en el aula:

- El tema de la música negra que en este trabajo se aborda podría incluirse en varios curriculum, en primer lugar en 4 curso de Educación Secundaria Obligatoria, en los bloques 5 y 9. Así como, en el curriculum de primer curso de Bachillerato, específicamente en el bloque 6 en cuyo primer tema se tratan las cuestiones de cultura y sociedad de los años veinte y entre guerras.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Contenidos:

PARA 4º DE E.S.O.

Bloque 5. El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial.

El arte en la segunda mitad del s. XIX en
Europa, América y Asia.

- Realismo y Naturalismo.
- Impresionismo, Expresionismo y otros ismos en Europa.
- *Música negra en Estados Unidos.*

Bloque 9. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.

Sociedad cultura y arte de finales del s. XX.

PARA 1º DE BACHILLERATO

Bloque 6. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias.

Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Criterios de evaluación:

1. Identificar y localizar cronológica y geográficamente los distintos estilos musicales correspondientes a la música negra. Conocer sucesos y conflictos históricos del siglo XX en Estados Unidos.
2. Iniciativa en la búsqueda de información y los criterio de selección de la misma.
3. Identificar la problemática relacionada con la esclavitud, las formas de manifestación y de reivindicación de los Derechos Humanos por parte de la minoría negra estadounidense.
4. Conciencia de las diferencias socio-económicas entre los distintos grupos poblacionales, y el abuso sufrido por la etnia negra a lo largo de la Historia.
5. Correcta expresión escrita y oral en la exposición en clase.
6. Originalidad en la presentación de los contenidos.
7. Empleo de métodos complementarios o didácticos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- www.Wikipedia.es
- www.letraseningles.es
- <http://elcomercio.pe/luces/musica/amy-winehouse-cinco-canciones-que-hicieron-inmortal-noticia-1630309>
- <https://www.letras.com/diana-krall/>
- www.songstraducidas.com
- www.biografiasyvidas.com
- <http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9857/Adele>
- www.dianakrall.com
- www.beyonce.com
- <http://www.deflamenco.com/revista/guitarra/raimundo-amador-3.html>
- www.woodstock.com
- www.wattstax.com

- Google imágenes
- *YouTube*