

TRANS 25 (2021)
RESEÑAS / REVIEWS

Josep Pedro. *El blues en España. Hibridación y diversidad cultural desde los orígenes al auge de la escena madrileña*. Valencia: Tirant Humanidades. 2021. 460 pp. ISBN: 978-84-18329-95-1

El libro contiene figuras, fotografías, tablas y mapas.

Reseña de Leyre Marinas (Universidad Complutense de Madrid)

El blues en España. Hibridación y diversidad cultural desde los orígenes hasta el auge de la escena madrileña es un recorrido sociocultural e histórico sobre este estilo de música afroamericana que aterrizó hace un siglo en un país donde la cultura negra estaba estigmatizada a causa del racismo, la xenofobia y la ignorancia durante la dictadura franquista. Por medio de una recopilación de bibliografía especializada, imágenes de archivo y hemeroteca, Josep Pedro indaga en la música blues como precursora e impulsora del jazz y del rock en la España de mediados del siglo pasado. Aquí, leemos cómo en la esfera pública se recibe a la otredad cultural y musical, se comparan posicionamientos enfrentados por la prensa general y especializada y se mapean geografías urbanas a través de la escena musical del blues y sus dinámicas en diferentes periodos del siglo XX hasta ahora. Cada capítulo viene acompañado, cual *bonus track*, de un rico y riguroso mapeo de actuaciones, garitos y artistas que pasaron por cada ciudad en cada década, proporcionando una inmersión total en ese circuito.

Con este texto, nos adentramos en la llegada del blues a Europa a principios del siglo XX, de la mano de los soldados afroamericanos destinados en el viejo continente debido a la Primera Guerra Mundial. Concretamente, en la España de las décadas de 1920 y 1930 que mira con recelo y admiración al jazz por proceder de la cultura negra. Empieza así el largo camino histórico del blues en Europa. En este primer capítulo, el autor aborda el origen y el desarrollo de la cultura del jazz, siendo en un primer momento Barcelona la principal ciudad que acoge y asienta esta escena musical gracias a las visitas de artistas internacionales del género, como Wooding & His Chocolate Kiddies o Josephine Baker. Mediante el análisis del discurso periodístico de la prensa que se hacía eco de aquellos nuevos sonidos extranjeros se demuestra el interés por parte de un sector pudiente de la sociedad española de la época y se recoge el catálogo detallado de algunas de las estrellas del jazz que pasaron por las salas de la ciudad condal. Así, el autor indaga en la repercusión en la esfera

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the web page: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

pública de un estilo musical nunca escuchado ni disfrutado en el país. Por parte de la prensa, además, se aprecia la dualidad que empieza a gestarse debido a la fascinación que despierta en unos medios la música afroamericana y el rechazo racista en otros.

Josep Pedro expone así todo el trayecto desde que el blues cruza el charco hasta que gira por el circuito europeo, con Barcelona como parada obligada, a pesar de Franco y su dictadura, y con los Hot Clubs de la ciudad condal como catalizadores. Como señala el texto, la admiración por esta música afroamericana supone una proliferación de espacios de promoción y escucha como son, en 1940 junto a los Hot Clubs, los salones de baile, los cuales se convierten en los puntos de encuentro de aquellas personas que quieren disfrutar del blues fomentando así una cultura musical en torno a ese género y a bailes como el swing.

La investigación continúa adentrándose en los años cincuenta y en la apropiación del blues y el jazz que empieza a darse a nivel nacional. Es así como la influencia de la cultura del blues empieza a expandirse con más conciertos, festivales, visitas ilustres como la de Louis Armstrong y la atracción cada vez mayor de Madrid. Todo ello siempre respaldado por el trabajo de campo realizado, que recoge la cobertura mediática de esos años, lo que ayuda a quien lo lee a conocer el contexto social y cultural de cada década escrutada. Además, el autor nos proporciona el análisis de algunos clásicos del blues permitiéndonos adentrarnos en las emociones, experiencias y demandas de cada artista. Es en esas décadas de 1960 y 1970 cuando se nos presenta el blues como referente del rock que estaba por venir con la invasión británica. En los setenta, y tras la muerte del dictador, la influencia del blues se hace más palpable aún en grupos nacionales de gran notoriedad. Pero, a pesar del paso de los años, lo que también queda patente en algunos sectores de la prensa es el racismo de esas épocas y su legitimidad.

Poco después, como explica el autor, empieza “[...] la cristalización de la escena de blues en España [...] a partir de la combinación e interrelación de los procesos de recepción activa del blues y la música afroamericana, y los procesos de reinterpretación y producción propia del blues” (p. 137), lo que genera una serie de confluencias interculturales en una sociedad post-dictadura que se abría a nuevos sonidos y nuevas culturas musicales. Con el apoyo de un listado de los músicos internacionales que se dieron cita a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en España, sobre todo de bandas británicas, resulta sencillo ver la influencia del blues en el rock and roll, el rock y el pop nacionales e internacionales. En este capítulo, el circuito del blues en España nos traslada de Barcelona a Madrid, ampliando la ruta de esa música por la península y la influencia de las visitas internacionales en el desarrollo musical autóctono. Con esto se aprecia la evolución de la recepción del blues en España y un desarrollo creciente de festivales debido a su éxito entre el público y el consiguiente aumento de seguidores y la especialización del género. Como resultado de esta expansión, las compañías discográficas de blues en España empiezan a tomar relevancia en la escena musical.

No es hasta la década de 1980 cuando la cristalización de la escena de blues española da un giro y se consolida. A los factores citados anteriormente que propician esta consolidación se une un periodismo musical alternativo y la continua proliferación de eventos y festivales de este género musical por todo el país. A la vez que esto ocurre, el texto va indicando cómo la confluencia de todos estos acontecimientos propicia la aparición de músicos y artistas de blues nacionales y cómo se dio su proceso de formación, así como la relevancia del descubrimiento y la construcción de la cultura del blues por parte de la juventud de la Transición. Esto deviene en un fuerte proceso de apropiación cuando las nuevas bandas de blues españolas reinterpretan los sonidos que les llegan desde diferentes estilos derivados del propio blues y terminan resignificando este género mediante la hibridación del blues clásico con las nuevas vertientes. Así, el autor se encarga de hacer una

minuciosa pesquisa con la escena madrileña de blues como eje central del estudio y valiéndose de los procesos de hibridación “en relación con la traducción lingüística y cultural del blues al castellano” (p. 387) y de apropiación. Esto ha facilitado mostrar cómo se forma una escena musical desde cero en la que confluyen diversos actores, tiempos, geografías y dinámicas.

Resulta llamativa la exposición de la evolución de las bandas de blues nacionales, pues pasan de tener una alta influencia de grupos británicos hacia un estilo mucho más enfocado en la tradición afroamericana y un interés más profundo en el blues clásico, siendo el siglo XXI el punto álgido del desarrollo e hibridación del blues. El capítulo final es el más relacionado con la actualidad, y afronta la post-cristalinización de la escena del blues en Madrid. Esta última parte del libro puede parecer la más dinámica gracias a un apartado autoetnográfico del autor, a los testimonios aportados por las numerosas entrevistas a personas implicadas en la escena madrileña, el análisis del discurso musical de varias canciones y el correspondiente mapeo de la ciudad con los garitos que en los últimos años han sido protagonistas del circuito del blues en la capital, además de la observación de las redes sociales como nuevos constructos de comunidades internacionales y comunicaciones entre los grupos pertenecientes a la cultura del blues.

Para mí, que leí este libro desde una posición de total ignorancia sobre el blues en Madrid, supuso un viaje interesante por una escena que desconocía con anécdotas, datos y curiosidades que me acercaron a este género. Para todos aquellos seguidores de la música afroamericana supondrá un aumento de información que cualquier fan apreciará. Se agradece la elaboración exhaustiva de los mapeos de las ciudades y garitos en los que se llevaban a cabo conciertos y festivales, ya que no hace sino aumentar la curiosidad y el interés de quien se ha sumergido en esta lectura. En suma, la tesis de Josep Pedro es un texto necesario para cualquiera que quiera entender y saber qué estaba ocurriendo en la escena del blues en España en los últimos cien años.

Cita recomendada

Marinas, Leyre. 2021. Reseña de Josep Pedro. *El blues en España. Hibridación y diversidad cultural desde los orígenes al auge de la escena madrileña*. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 25 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES