

La historia de la música country

Capítulo 5: La Musica Western y los Cowboys Cantores

por Leo Enry

A mediados de los años treinta a los sesenta llegaron a su apogeo los vaqueros que cantaban, los cuales ofrecieron una imagen de la vida que cautivó a muchos jóvenes. Millares de niños de aquellos tiempos dijeron en alguna ocasión. “Quiero ser Cowboys”. Y fueron los cowboys cantores de las películas quienes provocaron ese deseo.

El cowboy cantor era más importante que el personaje representado en las películas: era un símbolo de la nación. Simbolizaba a un héroe que siempre hacía las cosas en beneficio de la gente. Ya en los años cincuenta el cowboy cantor constituía una imagen idílica para una nación que se identificaba con los héroes, especialmente con los del Oeste.

El cowboy cantor como símbolo del antiguo Oeste servía también para recordar el concepto de expansión occidental que siempre ha sido esencial en la identidad norteamericana. El Viejo Oeste era el lugar donde toda el mundo podía hacerse rico, donde la gente iba para empezar una nueva vida y donde surgían las leyendas. El cowboy cantor era una figura mítica para muchos, al tiempo que confirmaba el sentimiento norteamericano de superioridad sobre el resto del mundo. El cowboy cantor fue considerado como un elemento de patriotismo norteamericano.

Gene Autry

Orvon “Gene” Autry nació en Tioga, Texas, en 1907. Su infancia transcurrió en Oklahoma, pero regresó a Tioga para cursar estudios secundarios, que concluiría en 1925. Entonces consiguió trabajo como telegrafista de ferrocarril en Sepulpa, Oklahgoma, trabajo que llegaría ser el trampolín de su fenomenal carrera.

Gene Autry había aprendido algunas canciones en Oklahoma y Texas, pero no se le había ocurrido la posibilidad de ganarse la vida con la música. Sin embargo, cuando empezó a trabajar como telegrafista, descubrió que tenía mucho tiempo libre entre un telegrama y otro. Así que se compró una guitarra y empezó a cantar y componer algunas canciones propias. Se cuenta que un día estaba cantando y tocando la guitarra cuando se presentó una persona para enviar un telegrama. Tras rellenar el impreso y firmarlo, le dijo a Gene Autry que debería cantar en la radio. El cliente era Will Rogers, que ya era una gran estrella.

Autry siguió el consejo y, poco después, consiguió que la emisora KVOO le contratara como “El Cowboy cantor de Oklahoma”(nombre que perduró al

margen del cual fuese el estado en el que residía). Casi de la noche a la mañana se hizo popular en Oklahoma, y pronto le contrataron para grabar varios discos con canciones de cowboys. En 1929 le contrató la American Record Company, y fue a Nueva York para grabar seis canciones, una de las cuales fue “That Silver-Haired Daddy of Mine”, grabación original que se usaba con mucha frecuencia en las películas, y del disco se vendieron más de cinco millones de ejemplares. En 1930 se marchó de Oklahoma para empezar a trabajar en la emisora WLS de Chicago, donde se convirtió en uno de los astros más populares del medio oeste. Permaneció allí hasta 1934, y su carrera se amplió gracias a sus actuaciones por la radio y sus grabaciones.

En 1934 se trasladó a Hollywood para hacer un pequeño papel en la película *In Old Santa Fe*, iniciando así su carrera cinematográfica, que le convertiría en uno de los astros del cine más importantes en los años treinta y cuarenta. Intervino en más de cien películas que se vieron por todo el mundo, y fue un verdadero astro internacional con una fama basada en su interpretación de canciones de cowboys.

Entre 1942 y 1945 sirvió en el ejército del aire, como piloto de un avión de transporte de suministros a la India y el Norte de África. Su servicio voluntario, un acto de patriotismo, fue importante para su carrera, pero también fue un gesto muy sincero. Gene Autry era verosímil como héroe porque su persona tenía una cualidad heroica. Tras servir en el ejército, regresó a Hollywood y empezó a hacer películas, volviendo a “Melody Ranch”, un espectáculo que había iniciado en 1939 y que luego se emitiría por televisión. Este espectáculo iba a durar diecisiete años, y gracias a él, Autry amplió su público y reforzó la comercialización de la música country. Durante esta época, Sears empezó a distribuir la guitarra “Melody Ranch Roundup” de Gene Autry, que influyó en muchos jóvenes, incitándoles a aprender a tocar la guitarra.

Gene Autry grabó para Okeh, Vocalion, Victor, Gennet, ARC Group y Conqueror hasta fines de los años cuarenta, cuando firmó un contrato con la Columbia. Aunque se le conocía principalmente por las canciones de cowboys, también tuvo éxitos con el crossover, como las melodías navideñas “Here Comes Santa Claus”, en 1948, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, en 1949, y el éxito popular “Buttons and Bows”, de 1948. Durante los años cincuenta se dedicó a otras actividades, aunque siguió actuando y grabando. En los años sesenta consiguió el éxito en muchas empresas comerciales: fue el primer músico que adquirió un equipo de béisbol (Los Angeles de California) y era propietario de emisoras de radio, hoteles, películas de televisión, entre otras cosas. A fines de los cincuenta ya era un hombre rico.

Su caballo, “Champion”, reforzaba la imagen fílmica de Gene Autry: el caballo del héroe era una parte esencial del simbolismo del cowboy. Algunas de las películas que protagonizó fueron: *Boots and Saddles* (1937), *Under Western Stars* (1938), *Range War* (1946), *Sioux City Sue* (1947), *Guns and Saddles* (1949), y *Goldtown Ghost Riders* (1953).

La importancia musical de Autry es aún más impresionante que la historia de su vida. Comenzó a fines de los años veinte como imitador de Jimmie Rodgers, pero pasó gradualmente a un estilo propio. Cuando se estableció en Chicago ya había conseguido un estilo interpretativo muy distinto del de Rodgers: su manera de cantar era suave y de voz plena, mientras que Rodgers siempre cantaba con la garganta tensa y un sonido relativamente apagado. Además, a medida que Autry empezó a desarrollar su propio estilo, el contenido de sus letras fue variando. Cantaba piezas optimistas acerca del oeste norteamericano, hablando a la gente de las cosas que querían escuchar.

Probablemente la característica más importante de su estilo es que era optimista y procuraba al público una sensación de bienestar. Algunos dicen que fue el primer músico crossover de verdadero éxito, y que atraía a públicos que quizá no habían escuchado la música hillbilly pura. También fue importante porque su carrera tuvo muchas facetas. Hizo todo lo que había hecho Jimmie Rodgers, pero con un planteamiento mucho más amplio y un público más vasto. Gene Autry lo tuvo todo: club de seguidores, películas, discos de venta millonaria durante más de cuatro décadas, apariciones en directo, en incluso una población tomó su nombre (Gene Autry, Oklahoma). Desarrolló una estrategia para el marketing que sirvió de modelo para otros que trataban de imitarle, y fueron muchos sus imitadores.

Múltiples cantantes country después de él trataron de imitarle en diversos aspectos. Estableció la moda de cantar con voz clara, sin rastros de acento del oeste o sureño.- También popularizó la guitarra a través de sus películas. En muchas de éstas, todas bastante convencionales, cantaba una canción y luego sucedía algo malo. Entonces dejaba la guitarra, acudía a arreglar la situación, y seguidamente regresaba y seguía de nuevo con la guitarra como si nada hubiera ocurrido. Este era uno de los grandes atractivos de las películas de Gene Autry.

Sin embargo, la principal importancia de Gene para la música country es que la hizo respetable. Otros músicos, entre aquellos primeros gigantes del country, eran personajes retraídos que parecían siempre abandonados por la suerte; en cambio, Gene Autry fue un héroe real que tenía una personalidad muy recia. Cuando cantaba, lo hacía con el corazón. Evidentemente era un ganador, pero muchos escritores country no le conceden el reconocimiento que merece, un ejemplo de esta renuencia es el hecho de que Tex Ritter fue elegido 5 años antes que Gene para el Country Hall Of Fame.

Gene Autry hizo que mucha gente se interesara por la música country porque era una persona muy dinámica, en sus grabaciones y en sus películas; popularizó la guitarra a través de Sears y proporcionó un modelo para la comercialización de un músico country; cautivó los corazones y las mentes de muchos niños que querían ser como el hombre del sombrero blanco.

Roy Rogers

Leonard Franklin Slye nació en Cincinnati, Ohio, en 1912. Hijo de un zapatero, vivió siete años en Cincinnati y luego se trasladó a una granja cerca de Portsmouth, Ohio. Su padre trabajaba en la ciudad, mientras su madre y sus tres hermanas trabajaban en la granja. Aunque vivir en la granja al principio no pareció algo importante, eso daría a Leonard (que luego adoptaría el nombre de Roy Rogers) la oportunidad de aprender a montar a caballo. En su juventud también le cautivaron las películas de cowboys de Buck Jones y Tom Mix, que veía en el pueblo los sábados por la tarde, sin imaginar que finalmente llegaría a ser un astro de la pantalla como ellos.

Quiso ser dentista, pero la economía familiar no le permitió estudiar una carrera. Cuando la familia se trasladó de nuevo a Cincinnati, Roy fue a trabajar con su padre en la fábrica de zapatos. Cuando Roy era adolescente, la familia viajó a California para visitar a una de las hermanas que se había casado recientemente. Aquel viaje fue decisivo, porque Roy se convenció de que California era el lugar donde debería vivir.

Compró una guitarra y aprendió a tocar y cantar. Hacia 1928 ya estaba lo bastante preparado para cantar e intervenir en la cuadrilla cuando le requerían en los bailes locales. En 1930 se trasladó a California con un familiar, realizando así el sueño de su primer viaje. Al principio desempeñó diversos trabajos, como recoger melocotones y conducir un camión. Pero no dejaba de cantar en espera de una oportunidad.

El primer grupo con el que se unió se llamaba Rocky Mountaineers, pero duró unos dos meses. Entonces organizó el International Cowboys, pero este grupo también fracasó. A fines de 1933 conoció a otros dos intérpretes, Tim Spencer y Bob Nolan, con quienes formó los Sons of the Pioneers, grupo que triunfó de un modo que no lo habían soñado. Entre 1934 y 1937, los Sons of the Pioneers se convirtieron en un grupo musical muy popular, cuyo sonido era suave y relajado, y atraía a un público mucho más diverso que a los estrictos seguidores de la música country. Pero probablemente el rasgo más importante del grupo fue su producción continua de melodías country, composiciones que pasarían a formar parte del repertorio habitual. Buenos ejemplos son "Tumbling Tumbleweeds" y "Cool Water", ambas de Bob Nolan.

La música de los Sons of the Pioneers es muy interesante, en especial la suavidad de su sonido, aunque sea muy irregular. Su música estaba mucho más próxima a la fábrica country de lo que percibían muchos fans, música como la de Jimmie Rodgers en su proximidad a las raíces folk. Aunque las letras difieran, el estilo subyacente es similar. Sin embargo, la culminación de su creatividad radica en sus originales armonías vocales. Al A.P. Carter fue un genio como experto instrumentista de la familia Carter, Tim Spencer fue el genio de los Sons of the Pioneers. De hecho. La mayor contribución de este grupo a la música popular norteamericana fue el arreglo vocal.

Confundiendo en su experiencia como cantante que actuaba en público y grababa discos, Roy Rogers se sometió en 1937 a una prueba para una película, Under

Western Skies, y tuvo la suerte de conseguir el papel principal. Con su caballo blanco, Trigger, y Dale Evans, la actriz protagonista, con la que se casaría en 1947, interpretó más de cien películas.

Al igual que Gene Autry, Roy Rogers se dedicó a los negocios cuando comenzó el declive de su carrera cinematográfica. Haciendo sagaces inversiones, se trasladó con Dale Evans a Apple Valley, en California, bastante cerca del museo Roy Rogers, donde puede verse un Trigger disecado. Dale Evans fue una constante fuente de inspiración para su marido, y su popularidad rivalizó con la de él.

Roy Rogers fue en muchos aspectos similar a Gene Autry, aunque su estilo vocal era diferente. Gene Autry era ante todo un solista, mientras que Roy Rogers era principalmente un artista de grupo. Roy Rogers no tenía la misma calidad de voz que Gene Autry, pero era expresiva y gustaba. Sin embargo, fue el sonido armónico de los Sons of the Pioneers, con su perfección asombrosa, lo que favoreció la comercialización de Roy Rogers como artista cinematográfico. Eran comparables a los Hi-Lo' de los años treinta y cuarenta, experimentadores originales que utilizaban canciones de cowboys como material básico. Naturalmente, el grupo contaba con buenos compositores, y su continua producción de canciones de éxito les otorgó una popularidad duradera. Los Sons of the Pioneers no dejaron de actuar cuando Roy Rogers abandonó el grupo; le apoyaron en muchas de sus películas, pero también progresaron por su cuenta, llegando a contar con seis miembros en los años cuarenta. También aparecieron en The Roy Rogers Show, una serie de televisión que duró de 1952 a 1954.

Aunque en imagen fue similar a Gene Autry, el personaje de Roy Rogers en la pantalla era algo diferente. Rogers era más pendenciero; de baja estatura, a veces parecía un niño travieso cuando se enzarzaba en una pelea. También su forma de cantar era diferente. Aunque muy suave, tenía una calidad más quejumbrosa que la de Autry. La principal virtud de Rogers radicaba en su manera de relacionarse con los demás. Con frecuencia era el protagonista, pero su modo de trabajar con los otros, la relación con su caballo y con su chica, era lo que destacaba en sus películas.

Tex Ritter

Maurice Woodward Ritter (1906-1974) nació en Panola, County, Texas, en un rancho que pertenecía a su familia desde 1830. Allí cultivaban algodón, maíz, cacahuets y criaban ganado. En este ambiente creció "Tex" (como le llamarían más adelante), aprendiendo las labores propias del rancho, arrojando el lazo y cantando. En cierto modo, Tex Ritter fue un cowboy más auténtico que los mencionados hasta ahora.

En 1924 se matriculó en la universidad de Texas para estudiar derecho. También mostró un interés constante por el folklore tejano. Cuando todavía era estudiante, confeccionó un programa de canciones y conferencias que ofrecía a quienes estuviesen interesados. Su espectáculo, al que llamó "The Texax Cowboys and His Songs", se hizo muy popular, y llegó a salir de gira con él. Se estableció en Chicago y durante

algún tiempo acudió a la universidad Northwestern. Luego se trasladó a Nueva York, donde consiguió trabajo como disc jockey en una emisora de radio. Sus primeros patronos potenciales creyeron que el fuerte acento tejano de Ritter sería un obstáculo, pero en realidad contribuyó a su éxito fulgurante. Como letrista e intérprete a través de la radio en los años treinta llegó a ser uno de los profesionales más importantes en ese medio. Tuvo una participación esencial en la serie radiofónica “Lone Ranger” original, y actuó en “Death Valley Days”, “Tex Ritter’s Camp Fire” y “Cowboy Tom’s Round Up”.

En Nueva York intervino en la obra teatral *Green Grow the Lilacs*, que más tarde se transformaría en el musical *Oklahoma*. Fue uno de los primeros intérpretes de la versión neoyorquina del *WHN Barn Dance*. Antes que se trasladara a Hollywood, en 1936, para rodar su primera película, *Song of the Gringo*, ya se había convertido en un astro muy importante. Tras esa película, trabajó activamente en producciones del oeste, y llegó a participar en más de cincuenta películas en los años cuarenta y cincuenta. También continuó haciendo giras extensas. Cabe achacar su enorme éxito al magnetismo personal que poseía.

Algunos de sus éxitos discográficos fueron: “Jingle, jangle, jingle” (1942), “Jealous Heart” (1944), “There’s a New Moon over My Shoulder” (1944), y “I Dreamed of a Hillbilly Heaven” (1961). La mayor parte de estas melodías, sobre todo la primera y la última, fueron éxitos crossover. En los años cincuenta y sesenta apareció frecuentemente en la televisión, y en 1965 se trasladó a Nashville, donde formó parte del *Grand Ole Opry*. Siguió realizando giras, trabajó para varias organizaciones discográficas, apoyó la música country y fue un miembro del *Country Hall of Fame* hasta que murió en 1974 a causa de un ataque al corazón. El *Country Hall of Fame* reconoció a Ritter cinco años antes de que reconociera al modelo de los cowboys cantores Gene Autry; esto se debió probablemente a su compromiso con la música country y a sus actividades en la industria.

A Tex Ritter se le identificó más con el *mainstream country* (ver definición al final del capítulo) que a Gene Autry y a Roy Rogers. El apoyó la música country y se trasladó a Nashville en los años sesenta, en cambio, Gene Autry y Roy Rogers permanecieron en California. Su estilo y su acento no ocultaron su procedencia tejana, mientras que los otros cantaban sin acento perceptible. Pero probablemente la razón más importante por la que se le apreciaba es que era una persona cautivadora, con carisma, que sabía utilizar de diversas maneras: para actuar ante el público y para apoyar la industria de la música country. Su participación en Nashville, hacia el final de su vida, confirmó la impresión inicial de que Tex Ritter era un cowboy cantor en cuyo fondo habitaba un músico country. *Mainstream country*: se refiere a una música que es claramente identificable como country, interpretada en general por astros del country bien conocidos, pero a menudo con algún tipo de fondo instrumental ampliado (que difiere de los fondos del sonido Nashville en los años sesenta) o un cambio sutil de las letras.

El Western Swing

La mayoría de los expertos en música country, incluida la *Country Music Association*, están de acuerdo en que el *western swing* es una rama importante e influyente de esta música. En esta sección la analizaremos y procuraremos mostrar a qué se debe su importancia.

El *western swing* es, ante todo, música del oeste y, en segundo lugar, música country. Constituye la primera fusión importante de toda la música que comentamos. Aunque otros estilos tuvieron popularidad como crossover, el *western swing* fue una verdadera mezcla de música del oeste (con raíces country y folk), música de *string bands* y música de grandes formaciones jazzísticas. Algunos especialistas en jazz han incluido en sus obras comentarios sobre Bob Wills, al tiempo que la mayoría de los escritores sobre música country incluyen a Wills y mencionan a Spade Cooley y Hank Thompson. Pero el *western swing* no encaja convenientemente en ninguna categoría. La mejor prueba de ello es que Bob Wills se sorprendió cuando la *Country Music Association* le votó para el *Country Hall of Fame* en 1968. Aunque Bob Wills no se consideraba un músico country, afortunadamente aceptó el galardón.

El *western swing* se desarrolló a partir de la música de violín, y sus intérpretes eran violinistas. No obstante, la instrumentación fue mucho más allá del grupo de cuerda tradicional. Sobre todo en los años treinta y cuarenta. Mientras los violinistas sureños emprendían con frecuencia interminables variaciones sobre melodías básicas, los occidentales improvisaban o componían una música basada en los cambios de acordes que presentaba una melodía corriente. Así, la manera de tocar el violín propia del oeste era más parecida al jazz, si bien la influencia de la música sureña estaba claramente presente en el *western swing* tocado con el violín. Casi por definición, gran parte del *western swing* era más virtuoso que otros estilos de música country. Una de las razones del interés por él que prosigue en la actualidad, es su calidad técnica.

El *western swing* era fundamentalmente música bailable. Si bien muchas piezas de música country están destinadas al baile, el *western swing* es especialmente apropiado para esa función. De carácter instrumental, también servía como fondo apropiado para vocalistas, sobre todo para solistas principales como Bing Crosby, quien cantó con el grupo de Bob Wills. En los años treinta y cuarenta, los grupos de *western swing* se convirtieron en *big bands* con la adición de saxofones, trompetas y trombones, con lo cual estuvieron en una posición excelente para competir con otras *big bands* de la época. Los grupos de Bob Wills y Spade Cooley compitieron fácilmente con los *Dorsey Brothers*, Glenn Miller y Freddy Martin.

Al igual que los cowboys cantores, los músicos de *western swing* aparecían en las películas, y se les utilizaba como músicos de fondo. Esto, naturalmente, era un ardid de marketing para promocionar el *western swing*, pues, dado que las letras de las canciones interpretadas por las orquestas de *western swing* eran básicamente optimistas, estos cortometrajes ejercían un efecto de euforia en el público. De modo similar, la animada música instrumental producía sensaciones

agradables a las multitudes que iban a escucharla y a bailar.

En los años treinta y cuarenta, la música de las big bands era lo que privaba. A finales de los cuarenta, muchos de los grupos que interpretaban western swing habían vuelto a l formato de grupos de cuerda. La animación del wester swing prevaleció en toda su historia, así como su optimismo básico. Era una música adecuada para todas las estaciones.

Aunque el western swing tiene muchas características peculiares, la más evidente es la de su ritmo diferente. Su sonido es parecido al jazz, porque utiliza una sección rítmica de jazz normal, por lo menos en las grabaciones efectuadas entre 1935 y mediados de los años cuarenta. Al contrario de otras formas de música country de la época, el western swing utilizaba piano, contrabajo, guitarras y batería. El uso de esta última era bastante innovador. Después de los años cincuenta, un juego de batería formaría parte del rockabilly y otros estilos country, pero en los treinta era por completo insólito usarla en una grabación de música country. Había melodías de western swing que no utilizaban toda una sección rítmica, y la base rítmica seguía siendo el sonido de cuerda. Pero cuando estos grupos estaban integrados por diecisiete y veinticuatro miembros, y funcionaban como grandes orquestas, utilizaban toda una sección rítmica.

Otros de los factores principales del western swing fue la incorporación de instrumentos tradicionales de las big bands, con arreglos completos para orquesta. Durante la era de las big band, Bob Wills organizó una orquesta de diecisiete miembros que usaban una instrumentación tradicional de gran orquesta, una sección rítmica completa, más la steel guitar. Wills tocaba el violín, y con frecuencia también participaba otro violinista. Esto producía un sonido híbrido que atraía a los públicos de las big bands, pero también a los seguidores de las canciones del oeste. A fines de los años cuarenta, Spade Colley tuvo hasta veinticuatro músicos en su orquesta, y cada vez que actuaba, con una asistencia de hasta seis mil personas, se agotaban las localidades. La música que tocaban estos grandes conjuntos estaba escrita en su totalidad, por lo que tenía una estructura definida. Aún había improvisación, pero, como en la música tradicional de la big band, estaba controlada por arreglos escritos, y a un determinado músico se le permitía improvisar en un momento concreto de la música.

Pero la cualidad más importante del western swing radicaba en el atractivo de su naturaleza híbrida. Tuvo una organización perfecta y demostró su calidad gracias al gran número de músicos y al estilo que desarrolló. Era muy predecible, y el público podía contar con que escucharía unos arreglos específicos que siempre se efectuaban de la misma manera. Además, tenía una cualidad de música folklórica que le proporcionaba la naturaleza de las canciones del oeste que componían el repertorio. El violín se tocaba con rapidez, y abundaban los vocalistas. El western swing contenía tantos elementos, que lograba satisfacer a todo el mundo. Aunque podía adoptar una calidad formal, era música folklórica en el sentido de que la gente corriente

podía identificarse fácilmente con ella, mientras que otras formas de música podrían hacer que algunas personas se sintiesen fuera de lugar.

Pero lo curioso es que el western swing ejerció gran influencia en otros estilos. Bill Haley, conocido principalmente como músico de rock and roll, fue primero un músico country, y reconoció sus influencias del western swing como la reconocieron los artistas de jazz de la Costa Oeste. Incluso algunos compositores de música clásica incorporaron piezas de western swing, y músicos country, como Merle Haggard, atribuyeron al western swing el haberles convencido de que debían tomar en serio la música country. Si los cowboys cantores popularizaron y elevaron la respetabilidad de la música country, los músicos de western swing la hicieron totalmente creíble.

Bob Wills

James Robert Wills (1905 – 1975) nació cerca de Kosse, Texas, y creció en medio del ambiente musical, pues su padre era un gran violinista popular al viejo estilo; por tanto, era de esperar que su hijo mayor siguiera sus huellas. Esto no sucedió al principio, pero Bob empezó a tocar el violín cuando se trasladó al oeste de Texas. Tocó por primera vez en público cuando tenía diez años, aunque casi siempre acompañando a su padre a la mandolina. La clase de música que interpretaban era principalmente ranchera, con muchas piezas de rodeo, aunque tenían también una clara influencia Tex-Mex. De hecho, sus dos primeras composiciones, “San Antonio Rose” y “Spanish Two Step”, de 1927, ilustran cómo le influyó la música folklórica mexicana.

Charles R. Townsend, autor de un libro titulado “San Antonio Rose: The Life and Music of Bob Wills”, obra muy detallada sobre la música country, considera que la música negra fue la única influencia importante en el ritmo western swing de Wills. Este había trabajado en los campos de algodón con los hijos de peones negros, y esta estrecha relación le proporcionó un conocimiento profundo de la música negra, en particular de los ritmos propios de esa música. Más adelante, Wills atribuyó a esas experiencias tempranas su increíble capacidad para mantener el swing en su música. Otros músicos que tocaron con él reconocieron ese don especial. La afirmación de que el western swing era un híbrido de la canción del oeste, el dixieland de Nueva Orleans y el blues es indudablemente exacto, por lo menos en el caso de Bob Wills.

Wills, con el tiempo, grabó muchas canciones de los músico negros, y su estilo de tocar el violín se asemejó mucho a los blues, pero también utilizaba la síncopa (acentos irregulares) y un ritmo pronunciado, y cuando formó su grupo claramente se notaba esa influencia rítmica.

En el verano de 1929 formó la Wills Fiddle Band, en donde él tocaba el violín, y Herman Arnsperger la guitarra. En 1930, cuando vivía en Fort Worth, incorporó tres músicos y consiguió trabajo en varias emisoras de radio. En enero de 1931, su grupo inició un programa en el que anunciaban la harina Light Crust, y cambiaron su nombre por el de Light Crust Doughboys. En la historia de la música country era la primera vez que

se hacía algo así. Esto resultó un trampolín para el éxito de Bob Wills. En 1932, el grupo efectuó una grabación para Victor: “Nancy Jane” y “Sunbonnet Sue”.

En 1932, el dueño de la empresa que fabricaba harina Light Crust exigió al grupo que dejaran de bailar, lo cual ocasionó un grave enfrentamiento. El cantante, Milton Brown, abandonó el grupo para formar uno propio: Milton Brown and His Musical Brownies. En agosto de 1933 despidieron a Wills del grupo, quien formó el suyo y al que bautizó como Bob Wills and His Playboys, que al final se convertiría en los Texas Playboys. En 1934 se trasladaron a Tulsa, Oklahoma, para trabajar en la emisora de radio KVOO, donde anunciaron la harina Play Boy producida por el General Mills. Bob Wills y su hermano Johnnie Lee permanecieron en el programa durante veinticuatro años.

El grupo Playboy original contaba con seis músicos. Hacia 1935, cuando efectuaron su primera grabación, el número ya era de trece: una sección completa, un grupo de cuerda, trompetas y saxo/clarinete. Este grupo iría en aumento hasta contar con los diecisiete músicos a que nos hemos referido antes. Bob Wills alcanzó su mayor prosperidad entre 1935 y mediados los años cincuenta, sin embargo, su grupo Playboy, que actuó entre 1935 y 1941, fue lo más interesante de su creación. Les contrataban como la orquesta más versátil porque podía tocar la típica música de grupos de cuerda, la de gran orquesta y dixieland, y su capacidad de improvisación era insuperable. Su espectáculo estaba muy bien organizado y resultaba muy vistoso. Cuando en 1940 rehicieron “San Antonio Rose” como pieza para gran orquesta, se vieron catapultados a la fama en todo el país. Un redactor de Metronome que visitó Tulsa describió a los miembros del grupo como pertenecientes a los mejores intérpretes de jazz. En una palabra, los Wills TExas Playboys eran un portento.

El grupo se deshizo durante la segunda guerra mundial. Bob Wills sirvió en el ejército durante un breve período, y después de la guerra reunió un nuevo grupo, con más características de grupo de cuerda, y siguió cosechando éxitos. No dejó de tocar hasta 1969, en que sufrió un ataque de apoplejía. En 1971, Merle Haggard grabó un álbum de homenaje con algunos antiguos miembros del grupo de Wills, lo cual hizo que se reavivara el interés por su música. Cuando se recuperó de la apoplejía recibió innumerables galardones y homenajes por parte del público y de sus colegas músicos. En diciembre de 1973 viajó a Dallas para grabar con los Texas Playboys, con Merle Haggard entre ellos. La noche siguiente al primer día de grabación sufrió un ataque mientras dormía y permaneció diecisiete meses en coma. Falleció el 13 de mayo de 1975.

A Bob Wills se le recordará como innovador y artista de variedades. Siempre reconoció que su música era para bailar, y se sentía obligado hacia el público para el que actuaba. No obstante, su música era compleja y se distinguía de los demás estilos musicales de la época, debido a la peculiar serie de influencias que recibió y a su fuerza y determinación para conseguir lo que quería.

Hank Thompson

Henry “Hank” Thompson nació en Waco, Texas, en 1925, por tanto, pertenecía a la generación posterior a la de Bob Wills. Muy pronto recibió la influencia del western swing, y a fines de los años cuarenta pasó a un estilo más Honky – Tonk. Su grupo, los Brazos Valley Boys, que tuvo una popularidad enorme en la música country, ha sido reconocido específicamente como un representante del estilo western. Su sonido es un híbrido interesante del western swing, música Tex – Mex y desde mediados de los años cincuenta country rock. Los Brazos Valley Boys llevaron su música por todo el mundo.

Hank Thompson se inició en la radio cuando todavía cursaba la enseñanza media, y volvió a actuar tras haber servido en la armada durante la segunda guerra mundial. Grabó su primer disco en 1946, y desde entonces sus grabaciones han tenido éxito. Consiguió hacerse rico escribiendo sus propias melodías, que interpretaban otros cantantes.

La relación de la música de Thompson con el western swing es a veces muy tenue, pero siempre está presente. Hank Thompson nunca tuvo un grupo musical grande, pero la influencia del western swing aparece en su estilo interpretativo, ya que su sonido, evidentemente tejano con influencia mexicana, es característico del western swing. Sin embargo, la característica de este estilo que más influyó en su música es el gran sentido del ritmo, que eventualmente se caracterizaría como Honky – Tonk, aunque Hank Thompson recibió la influencia de otros tejanos antes de que este término se utilizara para describir características musicales.

Spade Cooley

Donnell C. Cooley (1910 – 1969) nació en el seno de una familia de violinistas en Grand, Oklahoma. Al contrario que los demás músicos mencionados en este capítulo, “Spade” Cooley (llamado así por un juego de naipes) no recibió en su juventud demasiada influencia del mundo de los cowboys, pero parece ser que eligió esa clase de vida por razones profesionales. A principios de los años treinta se trasladó a Hollywood y llegó a actuar como extra en películas del oeste. Su carrera musical se desarrolló al sur de California.

Su primera formación de éxito no empezó a actuar hasta 1942. Organizó el grupo de western swing más amplio de todos los tiempos, que en ocasiones llegó a contar con veinticuatro miembros. A principios de los cuarenta, Cooley actuó en la radio, luego alquiló un salón de baile en Santa Mónica y en 1948 inició un espectáculo televisivo. Era un líder carismático muy fotogénico, tanto en televisión como en el cine. Sus seguidores se conmocionaron en 1961 cuando fue condenado por haber matado a su esposa. Permaneció en prisión desde 1961 a 1969, y poco después de que le dejaran en libertad condicional, sufrió un ataque al corazón mientras intervenía con un nuevo grupo en un espectáculo benéfico.

Los miembros del grupo de Spade Cooley fueron los Mantovani del western swing. Solía utilizar una orquesta completa, con una sección de cuerda y una sección rítmica, además de instrumentos de cuerda

adicionales. Toda su sección de violines tocaba en estilo pop en vez del clásico country, con acordes sostenidos y bellas melodías. Con bastante frecuencia, el grupo no tocaba como una formación típicamente western, sino más bien como una orquesta de baile ampliada. Pero, en conjunto, el grupo tocaba una mezcla de jazz (western swing), country western, música vaquera y como orquesta de baile. Spade Cooley era un cantante muy popular en el sur de California y, con el tiempo, también lo fue en otros lugares de Estados Unidos, pero quizá su música era más un fenómeno urbano que rural.

Spade Cooley fue un músico de western swing, sobre todo cuando tocaba el violín.

Conclusiones

El western swing era algo más que una simple técnica para la instrumentación musical; era una actitud que unía la música de baile y de variedades con un ritmo animado y optimista. Era muy versátil, ya que incorporaba canciones del oeste con un fuerte sección rítmica, a veces en conjuntos de cuerda y otras en grandes orquestas. El sonido de Spade Cooley fue el más complejo de la música western swing que hemos analizado en este capítulo, y su éxito fenomenal es ilustrativo de las cualidades de aquel sonido como modelo.

