

BLUES

História e forma

palestra

Prof. Ms. Marcelo Mello
(<https://marcelomelloweb.net>)

I Festival de Música de Ourinhos (2001)

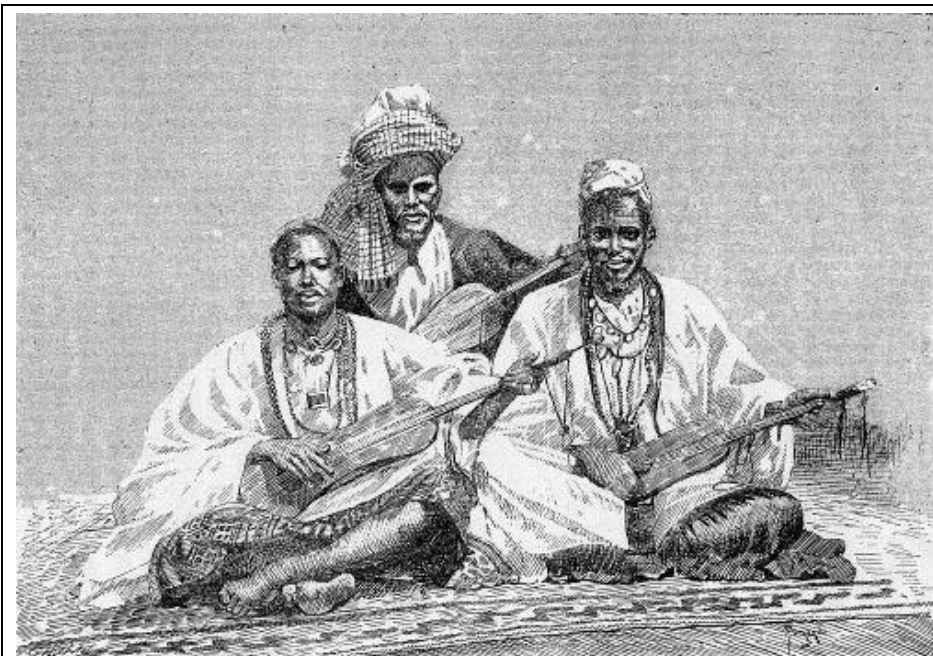
01 - BLUES : definição

- Gênero musical surgido a partir do fim do séc. XIX, fruto da cultura negra rural, semi-escravizada e discriminada do sul dos Estados Unidos (Mississippi, Louisiana, Tennessee, Texas etc.).
- Além de se desenvolver e se transformar no decorrer do séc. XX, o blues deu origem entre outros ao jazz e ao rock.
- “... o blues é um estado de espírito e a música que dá voz a ele. O blues é o lamento dos oprimidos, o grito de independência, a paixão dos lascivos, a raiva dos frustrados e a gargalhada do fatalista. O blues é a emoção pessoal do indivíduo que encontra na música um veículo para se expressar” (Paul OLIVER apud MUGGIATI 1995).

(<https://marcelomelloweb.net/mmblueshistoriaforma.htm>)

02 - ORIGENS: legado cultural africano

- ***Griots***: mistura de menestrel medieval e de cantor de sinagoga -- papel social e religioso (MUGGIATI 1995);
- **Escala pentatônica**, dividindo a oitava musical em cinco intervalos iguais, com afinação diferente da tradição europeia (ZURCHER 1996).

Griots africanos

- **HENRY HATCLIFF - *Louisiana* / BAKARI-BADI - *Song from Senegal* (trechos)**

<https://www.youtube.com/watch?v=1Zh6LdQdHO8>

(Roots of the blues - Biblioteca do Congresso Nacional EUA - década de 1940)

03 - *BLUES NOTES*

- Adaptação da música africana (divisão de uma oitava em cinco partes iguais) à afinação europeia tradicional (tom/semitom) -- ***blue notes***, notas permutáveis entre si dentro da música (passíveis de serem tocadas ora uma, ora outra);

EXEMPLO: SOL MAIOR												
Escala européia:												
SOL	sol#	LA	la#	SI	DO	do#	RE	re#	MI	fa	FA#	SOL
I		II		III	IV		V		VI		VII	I
Escala pentatônica africana:												
1		2		3		4		5		(1)		
Blue notes:												
SOL		(la)	SI _b	SI	DO	DO#	RE		(mi)	FA	FA#	SOL
I		(II)	_b III	III	IV	#IV	V		(VI)	VII	VII	I

04 - ORIGENS: precursores sociais e étnicos

- proibição de instrumentos de sopro ou percussão entre os escravos;
- ***spirituals***: músicas religiosas cristãs, baseadas na música tradicional europeia (influenciaram os acordes e as funções harmônicas);
- ***hollers***: grito cantado, típico da comunidade negra sulina (vendedores ambulantes, anúncio das partidas e chegadas de trem, *medicin shows* etc.);
- (<https://marcelomelloweb.net/mmculturanegramusicanorteamericanasxix.htm>)

04 - Origens: precursores sociais e étnicos (cont.)

- ***work songs***: músicas de trabalho da época da escravidão, da época da Reconstrução (após a Guerra Civil americana) ou de penitenciárias de trabalhos forçados;
- ***songsters***: papel social similar aos menestréis da Idade Média: cantores-viajantes com repertório diversificado (baladas, canções épicas etc.). Contrastavam com músicos que não cantavam, os *musicianers*. Ex. LEADBELLY;
- **instrumentos musicais**: banjo, violão, gaita, *jug* (gargalo de galão de bebida soprado), *washboard* (tábua de lavar roupa percutida e raspada), *washtub* (“baixo de balde”), etc.

04 - Origens: precursores sociais e étnicos (exemplos)

- **LEROY MILLER e prisioneiros de trabalhos forçados - *Berta, Berta* (trecho)**
<https://www.youtube.com/watch?v=eWWgN7837Tk>
(*Roots of the blues* - Biblioteca do Congresso Nacional EUA - década de 1940)
- **REV. CRENSHAW E THE CONGREGATION OF NEW BROW'S CHAPEL - *Living hymn and prayer* (trecho)**
<https://www.youtube.com/watch?v=f2dRRkUjVnw>
- ***The color purple (1985) - God Is Trying To Tell You Something (Spiritual)***
https://www.youtube.com/watch?v=uEv_d6zAYHk
- **HUDDIE LEADBELLY (*songster*)**
<https://www.youtube.com/watch?v=6FXct3lc4so>
- **DAVID HOLT AND THE LIGHTNING BOLTS: *Washboard***
<https://www.youtube.com/watch?v=PbOdgZyAEv4>
- **ROBERT JOHNSON (Snakehead Run) - *Kindhearted woman***
<https://www.youtube.com/watch?v=T62xGofTRoU>

05 - URBANIZAÇÃO (a partir de 1915)

– Primeiras publicações (W. C. HANDY):

- *Memphis Blues* (1912 - <https://www.youtube.com/watch?v=WWfMKFQjonY>);
- *Saint Louis Blues* (1913 - <https://www.youtube.com/watch?v=Gpp75gQ-T6Y>);

– Primeira gravação:

- MAMIE SMITH - *Crazy blues* (1920 - https://www.youtube.com/watch?v=qaz4Ziw_CfQ);

– **escala:** uso de escalas pentatônicas e *blues notes*. Cada instrumento musical terá técnicas específicas desenvolvidas para conseguir emitir as *blue notes*:

- **slide:** no violão, o deslizar de um objeto sobre as cordas -- faca, ossos, barras de ferro, gargalos de garrafa (ingl. *bottlenecks*);

JOHN DUDLEY- *Po' boy blues* (slide com faca - <https://www.youtube.com/watch?v=CmjgT2cgeWA>);

- **bends:** no violão, o “puxar” das cordas no braço do instrumento; em instrumentos de sopro, o desenvolvimento de técnicas de bend;

05 - Urbanização (a partir de 1915 – cont.)

- **Blues singers**: repertório exclusivamente formado por *blues*, composições pessoais e originais.
 - Caráter passional, individualista e expressivo, nas letras e nos cantores:
 - **BLIND BOY FULLER, BLIND LEMON JEFFERSON, BLIND WILLIE JOHNSON, SON HOUSE, CHARLEY PATTON, etc.;**
 - Damas do blues: **BESSIE SMITH, MA RAINEY, MAMMIE SMITH, ALBERTA HUNTER, etc.;**
 - Exemplos tardios: **ROBERT JOHNSON, JOHN LEE HOOKER, REV. GARY DAVIES;**
 - Na gaita: **DEFORD BAILEY, SONNY TERRY;**

BESSIE SMITH - *St. Louis blues* (1929)

<https://www.youtube.com/watch?v=JpVCqXRIXx4>

DEFORD BAILEY - *Pan American Blues*

<https://www.youtube.com/watch?v=yjIR8eSOYPM>

BLIND LEMON JEFFERSON - *Match box blues* (1927)

<https://www.youtube.com/watch?v=JXC1jiRCXtg>

REV. GARY DAVIS - *Make believe stunt*

<https://www.youtube.com/watch?v=psAST25ykLg>

SON HOUSE - *Death letter blues*

<https://www.youtube.com/watch?v=NdgrQoZHnNY>

ROBERT JOHNSON - *Walking blues* - (1939)

<https://www.youtube.com/watch?v=MEsOikthT3Q>

06 - FORMA e ESTRUTURA do BLUES

- **harmonia:** seqüência de 12 compassos;
- **forma:** cada uma das seqüências harmônicas equivale a uma estrofe dos versos da letra:

1 I	2 IV[*]	3 I	4 I
5 IV	6 I	7 I	8 I
9 V	10 IV	11 I	12 (V)

- 3 versos (2º repetição do 1º) => **fast changes** (com [*]):
exemplo: **JIMI HENDRIX - Red house** (<https://www.youtube.com/watch?v=Us5sfT17hws>)

- refrão nos 8 compassos finais => **slow changes** (sem [*]):
exemplo: **STEVIE RAY VAUGHAN - Pride and Joy**
(<https://www.youtube.com/watch?v=kfjXp4KTTY8>)

07 - BLUES - LETRAS

- amor, abandono, solidão, sexo;
- humor negro, auto-sátira;
- discriminação e exploração da população negra;
- prisão, crimes, vícios, pacto com o demônio, superstições;
- assuntos do dia-a-dia.

*All your friends forsake you,
Trouble overtakes you
And your good man turns you down
Evil talk about you
Everybody doubt you
And your friends can't be found*

Todos seus amigos te abandonam
Problemas te sobrecarregam
E o seu homem te deixou
Falam mal de você
Todos duvidam de você
E seus amigos não podem ser encontrados

BESSIE SMITH, *Bleeding Hearted Blues*

<https://www.youtube.com/watch?v=zXnBAZ5Krho>

07 - Blues - letras (cont.)

Now when the moon creeps over the mountain,

I'll be on my way

Now I'm gonna walk this old highway,

Until the break of day

Quando a lua surgir por detrás das montanhas

Eu estarei no meu caminho

Agora vou andar por esta velha estrada

Até o raiar do dia

BIG BILL BROONZY, Key to the Highway

https://www.youtube.com/watch?v=1_xnOhXlpHg

She leaves out in the evening

And don't come home 'till break of dawn

I don't know were she get this money

But I know she wouldn't do me wrong

Ela sai ao anoitecer

E não volta antes do raiar do dia

Eu não sei onde ela consegue este dinheiro

Mas eu sei que ela não me faz mal algum

BLUES ETÍLICOS, Real Good Woman

<https://www.youtube.com/watch?v=PK3Wp3pCFH4>

08 - DURANTE O SÉCULO XX

- **Migração em massa** para o Norte após a 1ª Guerra Mundial (Chicago);
- Urbanização e modernização dos instrumentos: guitarra elétrica, bandas, amplificação:
 - **BIG BILL BROONZY, T-BONE WALKER, LONNIE JOHNSON, LEROY CARR, TAMPA RED;**
Na gaita: **SONNY BOY WILLIAMSON;**
- Após a 2ª Guerra Mundial: **ênfase na performance de palco** - som mais pesado e dançante:
 - **MUDDY WATERS, HOWLING WOLF, ALBERT KING, B. B. KING, WILLIE DIXON, OTIS SPANN, JIMMIE REED;**
Na gaita: **BIG WALTER HORTON, JAMES COTTON, LITTLE WALTER.**

T-BONE WALKER - *Hey baby*

<https://www.youtube.com/watch?v=2eriK3nD4bQ>

SONNY BOY WILLIAMSON- *Nine below zero*

<https://www.youtube.com/watch?v=JO88meallgA>

LITTLE WALTER - *Walter's jump*

<https://www.youtube.com/watch?v=JXqNrtVUWoe>

HOWLING WOLF - *How Many More Years*

https://www.youtube.com/watch?v=OpKB6OZ_B4c

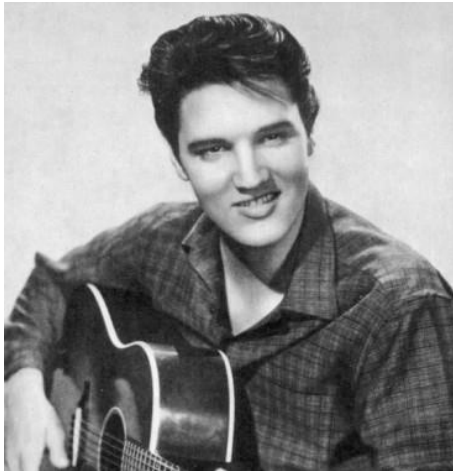

MUDDY WATERS - *Hoochie coochie man*

<https://www.youtube.com/watch?v=BugvmSKwwWg>

08 - Durante o séc. XX (cont.)

- **Rock'n'roll**: final da década de 1950; introdução da música negra (blues, *rythm`n`blues*) cantada por cantores brancos:
 - **ELVIS PRESLEY, BUDDY HOLLY, CARL PERKINS, JERRY LEE LEWIS, etc.**
- De 1950 até hoje:
 - influência no rock americano e inglês, e em seu desenvolvimento artístico e comercial até se transformar no ícone da música atual (**ROLLING STONES, LED ZEPPELIN, ERIC CLAPTON, JIMI HENDRIX, JETHRO TULL, etc.**)
 - continuação da tradição blues: **BUDDY GUY, ROBERT CRAY, STEVE RAY VAUGHAN ; etc.**
 - figuras “híbridas”, que se encaixam simultaneamente nos rótulos das vertentes acima: **CHUCK BERRY, LITTLE RICHARDS, JOHN MAYALL, JANIS JOPLIN, JOHNNY WINTERS, ALLMAN BROTHERS, JEFF HEALEY, BEN HARPER, JOHN MAYER, etc.**
Na gaita: **JUNIOR WELLS, PAUL BUTTERFIELD, CHARLIE MUSSELWHITE, SUGAR BLUE.**

ELVIS PRESLEY - *Heartbreak Hotel* (1956)
<https://www.youtube.com/watch?v=W4euyTDhFnk>

PAUL BUTTERFIELD- *Driftin' blues*
<https://www.youtube.com/watch?v=e3LEhfbKCSc>

JANIS JOPLIN - *Cry baby* (1970)
<https://www.youtube.com/watch?v=GxeN2H0vM0Q>

JOHNNY WINTER - *Mojo Boogie*
<https://www.youtube.com/watch?v=CL2UY2Uq7Tk>

STEVIE RAY VAUGHAN - *Pride and joy*
<https://www.youtube.com/watch?v=kfjXp4KTTY8>

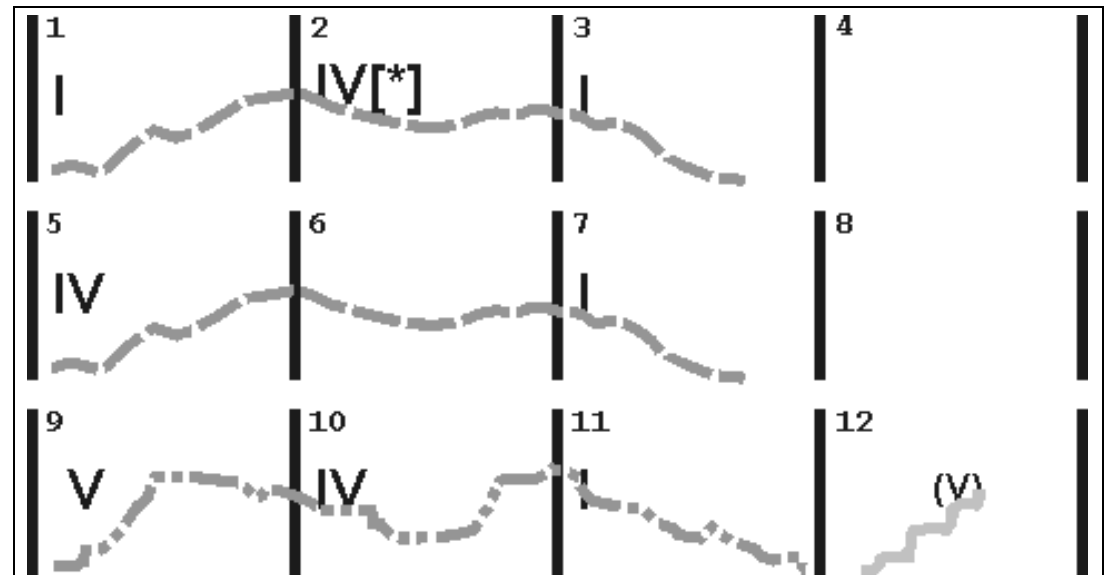
JOHN MAYER - *Everyday I have the blues*
<https://www.youtube.com/watch?v=bWv3cZOBgpM>

- *“Se a música pop de hoje possui um nível musical e literário mais elevado, assim como maior coerência e autenticidade de expressão do que a música popular anterior a 1950, isso se deve à infiltração do blues e da música negra em sua linguagem. A música negra é em geral mais realista, mais ligada aos problemas sociais e ao dia a dia da vida de cada um.”*

(JOACHIM BERENDT APUD MUGGIATI 1995).

09 - IMPROVISOS EM BLUES

- tocar blues : procurar um “**som**” específico para seu instrumento e sua música;
- sequência de acordes (12 compassos);
- - “dois-versos-iguais-e-um-diferente” (*fast changes*)

Exemplo diagramático de melodias improvisadas, já incorporando um pequeno trecho melódico no *turnaround* final, preparando a repetição (compasso 12).

BIBLIOGRAFIA

MELLO, Marcelo . “Blues: história e forma”. Internet <http://marcelomelloweb.net/mmblueshistoriaforma.htm>.

MUGGIATI, Roberto. *Blues – da lama à fama*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

OLIVER, Paul. “Blues”, “Songster”. IN *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Londres: MacMillan Press, 1984.

ZURCHER P. (1996). “The Path of the Ant”. *ESCOM Newsletter 09*; Internet <http://musicweb.hmt-hannover.de/escom/english/Newsletter/NL9e/ZurcherE.html>.

Harry’s Blues Lyrics Online. Internet <http://blueslyrics.tripod.com> .

Mississippi Writers and Musicians. Internet <http://www.shs.starkville.k12.ms.us/mswm/MSWritersAndMusicians/>.

The Blue Flame Cafe--Encyclopedia of the Blues. Internet <http://www.blueflamecafe.com/> .

Sounds of the South Home. Internet <http://www.ibiblio.org/sostudies/music/delta.htm>.

Birthplaces of Mississippi Blues Artists. Internet <http://bluesmaps.com/deltabirths.htm>.

Blues Sponto. Internet <http://www.bluesponto.com.br/> (Site em português).

Miller Time Blues Festival. Internet <http://www.millertimeblues.com/> (Site em português).

<http://wikipedia.org>

MELLO, Marcelo. Palestra: “**Blues - história e forma**”. Ourinhos-SP: I Festival de Música de Ourinhos, 2001. Documento online: https://marcelomelloweb.net/mmblueshistoriaforma_slides.htm.

Playlist no Youtube:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLe9V3b1C37Jc3TMiULRfNLSzhxcKE32vI>

Este documento está licenciado com uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhalqual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).