

JULIO: SIGLO XX.

GOSPEL, BLUES, JAZZ & FUNKY.

ROSETTA THARPE (20 de marzo de 1915 – 9 de octubre de 1973)

Sister Rosetta Tharpe, fue una pionera cantante de gospel. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en las décadas de 1930 y 1940 con su mezcla única de letras espirituales y acompañamiento rock and roll. Rosetta Nubin nació en 1915 en Cotton Plant, un pueblo en Arkansas, al sur de los Estados Unidos, cerca del río Mississippi. Sus papás Willis Atkin y Katie Bell Nubin eran campesinos.

Trabajaban recogiendo algodón. Los dos cantaban, sobre todo Katie, conocida como Mamá Bell. Era una de las voces de su iglesia. En el credo pentecostal los gritos, el canto y las celebraciones se consideran arrebatos de la vida consagrada. Rosetta aprendió a cantar y a tocar la guitarra al mismo tiempo que aprendió a hablar y a caminar. A los cuatro años Rosetta se había convertido en una estrella local: “La pequeña Rosetta Nubin, el milagro de la guitarra y el canto”. Giraba por los festivales de gospel de Arkansas y actuaba junto a su madre en las iglesias pentecostales que permitían mujeres. Hacían un show mitad sermón mitad gospel. En 1934 la familia Nubin se mudó a Chicago, Rosetta, que tenía 19 años, conoció al pastor Thomas Thorpe y al poco tiempo se casaron. Ya manejaba algún nivel de fama, pero no sabía que era tanto: miles de personas se acercaron para verla cantar en su casamiento. Rosetta seguía tocando y cantando Gospel en sus shows, pero en secreto empezó a investigar el jazz y el blues.

El matrimonio de Rosetta con el pastor Tharpe no duró mucho. Ella mantenía una relación con la cantante Marie Knight. Por su entorno religioso era impensable que ese amor saliera del clóset. Después de un par de años de matrimonio con Tharpe, se mudó con su madre a Nueva York. Rosetta se quedó con el apellido porque era más gancho que el suyo: se convirtió en Sister Rosetta Tharpe.

A los 30 años, grabó “Rock Me”, el verdadero primer tema de rock and roll de la historia. Lo compuso en 1944 mientras que Chuck Berry estaba en la cárcel, Little Richard todavía era un estudiante secundario, Elvis y Dylan eran sus fans y Johnny Cash y Jerry Lee Lewis sus alumnos.

Rosetta acompañó a Duke Ellington y tenía su carrera solista cuando se animó. Se fue de gira con Marie Knight (juntas habían grabado "Up Above My Head" con gran éxito) tocando en bares y pubs. A los nuevos seguidores les resultaba demasiado religiosa y los más antiguos le criticaban sacar el gospel de la iglesia. Para contentarlos grabó un disco todo gospel *Strange Things Happening Every Day* y un año después se convirtió en el primer tema gospel en colarse en las controladísimas listas de éxitos raciales de la revista *Billboard*. Firmó un contrato de siete años con la agencia discográfica *Reminder* y fue una de las cantantes de gospel más exitosas.

En 1951 se casó con su agente, Russell Morrison y 25 mil personas pagaron para verla cantar en la ceremonia-show. Después de eso su carrera se ameseta y volvió al gospel. En 1964 hubo un renacimiento del folk y Rosetta, que tenía 49 años, fue contratada para la gira *Folk Blues and Gospel Caravan* en Inglaterra. Dio un famoso concierto en una estación de ferrocarril abandonada que fue transmitido a nivel nacional. Así volvió la exposición pública.

En 1970, durante una gira por Europa con Muddy Waters, Rosetta se enfermó y tuvo que volver a los Estados Unidos. Tenía diabetes y había empeorado. Tuvieron que amputarle una pierna. Sufrió un primer ataque al corazón y siguió tocando hasta 1973 que tuvo que volver a la casa de su madre en Filadelfia. Murió a los 58 años. El funeral fue pequeño. Su gran amor Marie Knight fue quien eligió la ropa con la que fue enterrada. Su tumba nunca tuvo lápida.

ARETHA LOUISE FRANKLIN (Memphis, Tennessee; 25 de marzo de 1942-Detroit, Michigan; 16 de agosto de 2018)

Fue una cantante estadounidense de soul, R & B y gospel. Aretha Franklin nació en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1942. Hija de un sacerdote baptista y de una cantante de gospel vivió con sus padres y sus dos hermanas hasta los seis años en Memphis, pero su madre abandonó a Aretha y a su familia, con lo que el padre decidió mudarse a Detroit. Allí su padre se hizo con una reputada fama gracias a sus sermones y Aretha Franklin fue formándose como cantante y pianista, arropada por importantes cantantes de la ciudad. Con doce años comenzó a cantar en la iglesia donde predicaba su padre.

Aretha Franklin aún en un solo artista estilos tan propios como el soul, el jazz, el gospel y el pop, creando un nuevo estilo muy personal, que ha servido de pie a otros grandes artistas. En sus primeros años con dedicación

plena a la música interpreta exclusivamente temas religiosos. Hasta que en 1960 decide pasarse a la música más comercial.

Deja a sus dos hijos al cuidado de su abuela y se marcha a Nueva York, en busca de una discográfica. Con su tremenda voz recibió multitud de ofertas, las cuales fue rechazando hasta quedarse con la mejor de ellas, que fue la de Columbia Records. Con la Columbia grabó 10 álbumes, aunque los resultados no llenaron la ambición de Aretha Franklin, ya que la discográfica no aprovechó todo el potencial de la cantante y los discos que publicaron resultaron bastante irregulares, tocando todos los géneros posibles, pero siempre buscando la comercialidad del pop.

Tras finalizar su contrato con Columbia Aretha fichó por Atlantic Records. En esta discográfica, y gracias al saber hacer del productor Jerry Wexler, obtuvo Aretha Franklin sus primeros grandes éxitos, volviendo a sus orígenes de Rhythm and blues. En 1967 apareció el álbum "I've never loved a man", el disco que la llevó directamente a la cima de la fama, ganándose el sobrenombre de La Reina del Soul.

Con el sencillo titulado "Respect" consiguió dos premios Grammy, además de ser una canción utilizada en aquella época por los grupos que luchaban por los derechos de los negros y en contra del racismo.

"Aretha arrives", publicado ese mismo año, consigue también un éxito destacado. En los años siguientes publica "Lady soul", "Aretha now" y "Aretha in Paris". Entre finales de los sesenta y principios de los setenta, Aretha Franklin consigue innumerables premios grammy, fruto de éxitos de la talla de "Spanish Harlem", "Angel", "Call me", "I say a little prayer" o "Don't play that song".

Tras unos años grises, en 1980 participa en la película "The Blues Brothers", en la que, además de actuar, también cede la canción "Think", incluida en la banda sonora. Esta interpretación supuso el relanzamiento de Aretha Franklin, dándola a conocer a una nueva generación de jóvenes.

Posteriormente a este trabajo, y tras fichar por Arista, produjo dos nuevos discos, "Aretha" y "Love all the hurt away", con un gran éxito entre el público. A mediados de los ochenta colaboró con artistas como Annie Lennox y George Michael, con los que se aupó a las listas de ventas. En 1987 obtuvo un Grammy como mejor cantante soul. Tras la muerte de dos de sus hermanas en 1988, Aretha Franklin decide darse un respiro en su carrera.

Tras la publicación de un álbum titulado "What you see is what you sweat", un tanto decepcionante, en 1998 resurge con fuerza para publicar "A rose is

still a rose", donde se nos muestra una Aretha Franklin más actual, adaptada a nuevos tiempos y a un nuevo público.

Su último trabajo, publicado en 2003, lleva el título de "So damn happy", y es un disco lleno de energía. Está considerado por muchos como uno de los mejores trabajos en la carrera musical de Aretha Franklin.

MARÍA CONCEPCIÓN BALBOA BUIKA, conocida como CONCHA BUIKA O BUIKA (Palma de Mallorca, 11 de mayo de 1972),

Es una cantante española, residente en Estados Unidos. María Concepción Balboa Buika. Conocida como "Concha Buika" es una cantante afroespañola aclamada por la crítica y la gente como la nueva "Reina del Flamenco", residente en los Estados Unidos. Sus canciones nos transportan a un sitio donde quedamos frente a frente con nuestro propio historial amoroso, en el cual nuestros fracasos son los que más sobresalen.

Buika es la hija de refugiados políticos de la nación africana de Guinean Ecuatorial, su familia eran los únicos habitantes negros en uno de los barrios pobres de Palma de Mallorca, España y eran una curiosidad local tal, que Buika recuerda cómo los vecinos solían acercarse a tocarle el pelo (un estilo afro sacado de fotos de sus precoces ídolos musicales: Whitney Houston y Michael Jackson).

Descubrió un segundo hogar entre la comunidad de familias gitanas, encontrando en el espíritu individualista del flamenco un camino hacia la autoaceptación. El flamenco era una puerta abierta, recuerda Buika: "No es sólo sobre música, es una forma de vida. Es sobre no huir de ti mismo. Algunos le cantan a lo que ellos quisieran que pasara o a lo que quisieran ser, pero en la copla y en el 'cante' nos enfrentamos con quienes somos, con todos nuestros miedos y nuestros defectos. En los Estados Unidos también hay una gran tradición como esta: lo llaman el blues." Debut musical.

En su música lleva el mestizaje a flor de piel, hace una mezcla única de flamenco, jazz, soul, blues y latin como no se había escuchado antes. Además de tener un timbre y estilo único en su muy original forma de cantar e interpretar, le imprime un gran sentimiento y calidad vocal a cada una de sus piezas, logrando una atmósfera muy al estilo lounge, aderezada con ese sentir gitano, muy rasposo y sensual, que le pone la cereza al pastel.

Luego de unos falsos comienzos en Euro R & B, Buika lanzó su debut en Estados Unidos con Mi niña Lola, en el 2007, una vez que ya había ganado los honores de "Mejor Álbum" y "Mejor Producción" en los Premios de la

Música de España. Participó con el grupo español El Bicho en el álbum *El bicho II*, en el tema "Dame Veneno". Su siguiente proyecto de grabación, *Niña de Fuego*, producido y arreglado por Javier Limón (Bebo y Cigala, Paco De Lucía) y lanzado en el 2008, ayudó a catapultar internacionalmente a la categoría de las voces más expresivas de la música latina moderna. Con sólo unos cuantos conciertos en Miami, Los Ángeles y New York, el CD alcanzó dos nominaciones al GRAMMY Latino en el 2008: "Álbum del Año" y "Mejor Producción" y la cantante fue invitada a aparecer en las premiaciones televisadas, interpretando su abrasadora versión del clásico mexicano: "Volver, Volver." La icónica cantante mexicana Chavela Vargas fue crucial en abrir puertas para la joven cantante española en América Latina. Aun así, la historia de la relación de Buika con Chavela Vargas comenzó con una decepción artística. Sucedió en Madrid, cuatro años atrás, cuando Chavela se negó a dejar cantar a Buika con ella en el escenario.

Después de ese comienzo amargo, las cantantes se hicieron amigas y Vargas pronto estaba declarando que en Buika había descubierto "Mi hija negra" y "la voz más asombrosa y personal que he oído en muchos años". El álbum *El último trago*, en primer lugar, es un tributo a Chavela Vargas, lanzado en octubre del 2009, en el que la cantante mexicana celebraba su cumpleaños noventa. Ahí Buika reinventa el repertorio que Vargas interpretó a lo largo de toda su carrera. "Las Ciudades", "Las Simples Cosas", "Sombras" y "Luz de Luna" son algunas de las canciones que Chavela ha interpretado en el Carnegie Hall de New York, el Luna Park de Buenos Aires, teatro Olympia en París, así como en películas de Pedro Almodóvar y Alejandro González Iñárritu.

En el CD, Buika reinventa estos clásicos mexicanos creando un tipo de "tequila-tablao", tan ibérico como mexicano y tan viejo como nuevo. Apoyando a la cantante en el CD está la estrella de piano cubana, Chucho Valdés, que conoció a Buika en el 2008, en el Festival de Jazz Vitoria de España, donde estaba debutando un álbum a dúo con su padre, Bebo Valdés y también participó en la batería el gran Negro Hernández, que suele acompañarla en directo en sus giras, con unos músicos de primer nivel. Para la grabación de *El último trago*, los músicos sólo necesitaron dos días en los Estudios Abdala de La Habana, Cuba en abril del 2009.

El productor Javier Limón grabó todas las voces en vivo, sin añadir pistas adicionales. "El Andariego", se convirtió en una rumba; "Somos", fue transformada en bolero-chá y "Sombras" comenzó como bolero, pero terminó en blues. Al igual que Chavela, Buika es capaz de hacer sentir a su público completamente al descubierto. Sus canciones nos transportan a un sitio

donde quedamos frente a frente con nuestro propio historial amoroso, en el cual nuestros fracasos son los que más sobresalen.

Aún más, después de escucharla cantar, uno se empecina en seguir cometiendo los mismos errores, pues no hay reglas, ni sentido común, ni cautela, ni remordimientos sobre la pasión.

En El último trago, Buika celebra todas las encarnaciones de la pasión, desde las más incandescentes a las más oscuras, ella lo hace de una manera tan emocionante y original. En el 2011 hizo su debut en la pantalla grande para el filme de Pedro Almodóvar llamado "La piel que habito", cantando una tema en medio de una fiesta en una escena de la película, catapultando como un estrella de talla mundial, al ser considerada por los grandes del arte, además de promocionar su último trabajo discográfico llamado En mi piel, una especie de recopilación de sus grandes temas, combinado con algún tema inédito, además de contar con la participación del maestro compositor mexicano Armando Manzanero.

SHEILA BLANCO nace en Salamanca, donde estudia piano clásico y bel canto y Comunicación Audiovisual, y posteriormente se traslada a Madrid. Allí compagina el periodismo y la música hasta que decide dedicarse exclusivamente a cantar, tocar y componer. Admiradora de los Beatles, Bobby McFerrin o Radiohead, la cantante, pianista y compositora salmantina Sheila Blanco posee una dilatada trayectoria musical a pesar de su juventud. Licenciada en Comunicación Audiovisual, se forma en canto y piano en el Conservatorio de Salamanca, en la escuela ABC Musical de Madrid y en el estudio de expresión corporal de Arnold Taraborrelli. Tras trabajar como periodista hasta 2009 (Cadena Ser y La Sexta), abandona esta dedicación para centrarse en la música.

En 2005 forma 'Duette' junto al pianista Pablo Ruiz, con quien apuesta por impregnar versiones de rock clásico, jazz, blues y canción francesa, así como temas de película, Jacques Brel, George Brassens o Herman Hupfeld con su original estilo de cabaret. Su talento y la atmósfera de los años 20 se unen para gestar su primer disco sobre canción francesa y musical de Broadway, obra producida por la Fundación Manuel Ramos Andrade y presentada al público en la Casa Lis.