

MA RAINNEY

Por Néstor R. Ortiz Oderigo

A pesar de que es evidente que resulta muy difícil, por no decir imposible, establecer con precisión, en un cancionero folklórico, qué artista supera a sus colegas en renombre, como para considerárselo el primer cultor popular de dicha modalidad, constituye un hecho incuestionable que la *blues singer* Gertrude Ma Rainey, apodada *the mother of the blues* y *the gold-necklace woman of the blues*, merece, con justicia, este título, pues las investigaciones practicadas hasta la fecha en los Estados Unidos no nos revelan el nombre de otra cantante popular de *blues* que la haya precedido en su actuación, y cuyas creaciones hayan llegado hasta nosotros.

Hija de Thomas y Ella Pridgett, artistas de compañías de menestrales, Ma Rainey, había nacido en Columbus, estado de Georgia, el 26 de abril de 1886. Se hallaba todavía en su infancia cuando hizo su estreno en la carrera teatral, actuando en la *Spring Opera House*, de su ciudad natal, con la compañía de comedias musicales titulada *Bunch of Blackberries*. Joven aún, casó con William Rainey, artista de variedades, con quien realizó una *tour-née* por diversos estados de la Unión en carácter de integrante de una compañía de menestrales, los *Rabbit Foot Minstrels*.

Al regresar a Georgia ejerció la dirección de los teatros *The Lyric* y *The Airdrome*, en Rome. Mas no por ello interrumpió sus excursiones artísticas por el sur y el medio oeste, actuando en tiendas de revistas, en *minstrel shows*, en *cabarets*, en *jooks* y recorriendo el circuito de la Theatre Owners' Booking Association.

Adquirió entonces renombre en el ambiente teatral y se puso en contacto con los principales cultores del *jazz* de la época, con quienes no tardó en grabar discos, hacia 1922, para el sello Paramount. Recordemos que a Ma Rainey se le atribuye el haber introducido conjuntos instrumentales en los acompañamientos de *blues*, en lugar de la guitarra o el piano. En estos registros fonográficos fué secundada por el pequeño grupo guiado por Lovie Austin —hija de Arthur Calhoun, primer profesor de Roland Hayes— titulado *Blues Serenaders*, en cuyo seno actuaban el cornetista Tommy Ladnier y el clarinetista Jimmy O'Brien. También la secundó su propia *Georgia Jazz Band*, en la que formaron Louis Armstrong, el trombonista Charlie Green, el clarinetista Buster Bailey, el pianista Fletcher Henderson, el banjo Charlie Dixon y un baterista. Asimismo la respaldaron otros artistas como el cornetista Howard Scott, el percusionista Kaiser Marshall, el trombonista Al Wynn, el pianista Thomas Dorsey, el clarinetista Jhonny Dodds y otros elementos. Algunos de estos registros han sido reeditados por el sello UHCA y en un álbum rotulado *The Voice of Ma Rainey*, bajo el signo de Paramount.

En 1933 murieron su madre y su hermana, por lo cual regresó a su ciudad natal, y al poco tiempo se retiró de las actividades artísticas. Hasta su muerte, ocurrida en un accidente automovilístico, el 22 de diciembre de 1939, residió en Columbus.

¿Cuándo se inició Ma Rainey en el arte de los *blues*? En una entrevista concedida al doctor John W. Work, de la Universidad de Fisk, en el *Douglass Hotel*, de Nash-

ville, donde actuaba con su compañía teatral, le manifestó que oyó los *blues*, por vez primera, en 1902, en una pequeña ciudad de Missouri, en la cual trabajaba en una tienda de revistas. Le narró que una mañana fué a la tienda una muchacha y empezó a entonar una canción «acerca del hombre que la había abandonado». El fragmento era tan extraño y punzante, que atrajo enormemente la atención de los que la oyeron, incluso de la artista que nos ocupa, quien la aprendió y la incorporó en seguida a su repertorio.

En dicha entrevista, Ma Rainey agregó que con esa canción obtuvo verdadero éxito ante el público, el cual le interrogaba siempre qué clase de canto era el que entonaba, y que, en un momento de inspiración, respondió: «*It's The Blues*». Pero aclaró también que, en el curso de sus muchas excursiones, oyó canciones similares en distintos sitios del país.

El percusionista Zutty Singleton, de Nueva Orleans, recuerda haber oído a esta *pioner* de los *blues* en una tienda de revistas instalada en la esquina de la avenida Louisiana y Howard, en su ciudad natal, alrededor de 1914.

Puede afirmarse que el público blanco ignoró por completo a Ma Rainey, a tal punto que, cuando falleció, una sola revista musical le rindió un justiciero homenaje a esta extraordinaria artista, cuyo estilo ha servido de modelo, no sólo a su aprovechada discípula Bessie Smith, sino también a la mayor parte de las cancionistas norteamericanas, incluso a las consagradas a otras modalidades populares.

En cambio, fué una artista muy popular dentro de los estrechos círculos de la comunidad negra; sus numerosos registros gramofónicos se vendieron por millares en el sur de los Estados Unidos y sus actuaciones en *house rent parties*, en tiendas de revistas y en *jooks*, eran recibidas con fervoroso beneplácito.

El gran poeta afroestadounidense profesor Sterling Allen Brown, que siempre hunde su pluma en el folklore para extraer sus mejores jugos, en su largo poema titulado *Ma Rainey*, nos cuenta: «Cuando llegaba Ma Rainey a un pueblo, de todas las aldeas de los alrededores íbamos a escucharla cantar acerca de la dura suerte, acerca del camino solitario que debemos recorrer...»

* * *

La «*mother of the blues*» constituye el arquetipo de cancionista de *blues*. Su arte acusa una profundidad insondable. En sus jugosas expresiones hallamos la quintaesencia del *folk blues*, su manifestación más genuina y perdurable. En efecto, con su punzante voz de contralto, de acento casi masculino, de *vibrato* pausado, abierto y bien controlado; su jugosa pronunciación del interesante dialecto negro; su impecable sentido del canto rítmico; su notable facilidad para cantar con un *swing* subyugante, y la majestuosidad imponente, digna del canto religioso, que comunica a los *blues* más lentos —*mean, dirty, lowdown* o *gully-low blues*, como dicen los negros—, envolvía sus creaciones en una atmósfera de casticidad singular.

Ninguno de los tradicionales recursos del arte de los