

Reseña N°20

**The Real Calypso
1927-1946 / Compilación y
textos de Samuel Charters /
RBF 13
(1966)**

Fecha de Publicación: 18/08/2020

Archivo Sonoro del IIEt

Reseñas de discos de la Colección Aretz

Mg. Carlos Balcázar

Instituto de Investigación en

Etnomusicología – IIEt

carlosebalcazar@gmail.com

Escanee el siguiente código QR o de [CLICK AQUÍ](#) y escuche el fragmento sonoro que representa la reseña

Llegamos a la entrega N°20 de reseñas de discos del Archivo Sonoro del IIEt, discos principalmente de la Colección Aretz. Hoy les compartimos el disco “The Real Calypso” un disco clave en la historia de las músicas tradicionales y populares de Trinidad y Tobago. Este disco está conformado por una compilación de temas que fueron grabados entre 1927 y 1946 realizada por el historiador, escritor, productor, músico y poeta estadounidense Samuel Barclay

Charters, publicado en 1966 bajo el sello discográfico RBF Records en New York. En 1981 se publica “Real Calypso, vol. 2: Out the Fire: Calypso Songs of Social Commentary and Love Troubles”, una nueva compilación realizada por Charters que comprendía grabaciones realizadas entre 1930 y 1940 en Trinidad.

El reconocimiento al trabajo realizado por Samuel Charters, no precisamente está vinculado a las músicas de Trinidad y Tobago, sino a temas vinculados específicamente con el mundo del jazz, el blues y el folk music en Estados Unidos. Desde muy chico se interesó por la música, tocaba clarinete y conformó, a la edad de 13 años, su primera agrupación de jazz. Luego de prestar servicio militar en la guerra de Corea en 1950, se gradúa como

licenciado en economía en la Universidad de California en Berkeley en 1956 (Ismail, 2011, p. 232)ⁱ.

El interés de Charters por el jazz y el blues, se acrecentó entre las décadas de 1940 y 1950 a raíz de comprar grabaciones antiguas de músicos de blues, lo que le fue permitiendo comprender que el blues y el jazz estaban conectados en la historia de la música negra. Estas experiencias de escucha y reflexión atenta le permitieron comprender los tránsitos de la música de toda la diáspora negra, por lo que su interés por el calipso le resultó sincero y genuino.

Según Michael Eldridge en su artículo "The real Sam Charters"ⁱⁱ dice que Charters no era necesariamente un erudito, ni siquiera un especialista del calipso. La mayor parte de sus textos que acompañan el disco que aquí presentamos, son citas de varios párrafos del manual de Calypso del antropólogo trinitense Jacob Delworth Elder para la revista *Sing Out!*. Cuando Charters publicó el "Real Calypso Vol. 2", dejaba en claro que su propia experiencia no coincidía con la de él. Eldridge enfatiza que la mayoría de los temas compilados en el "Vol.1" no se grabaron en Trinidad, por ejemplo, sino en New York. Sin embargo, la fuerza de ambos discos está en su selección, no en su documentación.

Siguiendo las premisas de Elder en su texto "Calypso: A Living Tradition in the West Indies" publicado en 1946, texto del que se valió Charters, dice que el Calypso es el género musical por excelencia del carnaval de Trinidad y Tobago. Se componen y se cantan canciones, principalmente en teatros temporales o carpas improvisadas durante las temporadas de carnaval. En muchas islas del Caribe, hay repertorios parecidos al Calypso trinitario, por ejemplo, el *shanto* de la Guayana Británica, la plena de Puerto Rico y la menta de Jamaica, pero el Calypso de Trinidad y Tobago tiene su propia identidad.

Elder afirma que los negros (1648), los españoles (1502), los criollos franceses de Martinica y Guadalupe (1783), los indios orientales (1845) y los ingleses (1797) han contribuido a la mezcla musical a partir de la cual el calipso ha evolucionado gradualmente, generando que sus habitantes representen sus placeres, sus tribulaciones, sus religiones, la política, la comida, la vida misma

Samuel Charters recording Sleepy John Estes, Brownsville, TN, 1962

por medio del calypso. "El calypso es verdaderamente la canción nacional de Trinidad y Tobago" (Elder, 1946).

Charter, al final del texto que acompaña el disco dice que la mayoría de las catorce canciones de esta colección, se grabaron durante la década de 1930. El primer "Let Go My Hand" de Sam Manning de 1927 no es un verdadero calypso, pero como Manning fue uno de los primeros cantantes antillanos en llegar a los Estados Unidos, se incluyó una de sus piezas. La gama de canciones es amplia, desde la genuina tristeza de "The Careseer - Eduardo VII", sin duda una de las baladas populares más importantes de los últimos cuarenta años, hasta el absurdo dadaísta de "G - Man Hoover" de Sir Lancelot.

Real Calypso Vol. 2

Justamente, el tema que les compartimos como ejemplo, es "The Careseer - Edward the VIII". Este tema fue también registrado por Alan Lomax en un concierto en Manhattan, Estados Unidos en 1946, concierto ofrecido en un momento en que el interés por el género se estaba extendiendo desde la ciudad de Nueva York a la corriente principal de la música popular en los Estados Unidos. En las notas que acompañan esta grabación en el Archivo de Lomax, dice que en una grabación del 16 de febrero de 1937 (Decca 17298), la letra de "Edward the VIII", se utilizó como pieza central de un drama de calypso en el Village Vanguard, en New York, centrado en la abdicación de Edward VIII. En dicha nota, hay una cita de un texto de Jhon Cowley donde éste afirma que "Ningún evento sorprendió más a los anglófonos de la era de la Depresión que esta abdicación, y ninguna canción capturó más el momento que este calypso"

(Cowley, John H. 2017:17)ⁱⁱⁱ. Lineas más adelante, Coelwy dice que, en "The Careseer - Edward the VIII", melódicamente la pieza está tomada de un antiguo canto de kalenda (o lucha con palos). Estas composiciones se utilizaron como base para layways (del francés, la voix, voice) o marchas de calipso durante el siglo XX.

"The Careseer - Eduardo VII"

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

Yes, we know Edward is noble and great but love
will cause him to abdicate

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

Oh, what a sad disappointment was endured by
the British government

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

On the tenth of December, we heard the talk that
he gave the throne to the Duke of York

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

He said, I'm sorry my mother is going to grieve
but I cannot help. I'm bound to leave

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

Oh, how Baldwin tried to break down his plan he
said, Come what may the American

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

We got the money. We got the talk and the fancy
walk just to suit New York

It's love, love alone that cause King Edward to
leave his throne

And if I can't get a boat to set me free well, I will

walk to Miss Simpson across the sea
It's love, love alone that cause King Edward to leave his throne

Scepter, robes and my crown is on my mind but I cannot leave Miss Simpson behind
It's love, love alone that cause King Edward to leave his throne

Yea, they can take my throne, they can take my crown but they must leave Miss Simpson and me alone
It's love, love alone that cause King Edward to leave his throne

And if you see Miss Simpson walk in the street she can fall an angel with her body beat
It's love, love alone that cause King Edward to leave his throne

Let the organ roll, let the church bell ring good luck to our second bachelor king!
It's love, love alone that cause King Edward to leave his throne

Now on the annals of history he has left a record for intensity
It's love, love alone that cause King Edward to leave his throne

A continuación, consignamos el contenido del disco según catalogación del IIEt dentro de su Archivo Sonoro:

Contenido del disco

Lado A

- IIET00035-A01: The Caresser - Edward The VIII
- IIET00035-A02: The Lion - Bing Crosby
- IIET00035-A03: The Atilla and The Lion–Louis-Schmeling Fight
- IIET00035-A04: Gerald Clark And His Calypso–G-Man Hoover Vocals–Sir Lancelot
- IIET00035-A05: Executor, Caresser, Atilla and Lion–War
- IIET00035-A06: Atilla The Hun–Five Year Plan
- IIET00035-A07: Lord Invader–Yankee Dollar

Lado B

IIET00035-B01: The Lion – Four Mills Brothers

IIET00035-B02: The Tiger – Money Is King

IIET00035-B03: Lord Beginner – Always Marry A Pretty Woman

IIET00035-B04: Lord Invader – New York Subway

IIET00035-B05: The Executor – Three Friends Advice

IIET00035-B06: Sam Manning – Let Go My Hand

IIET00035-B07: The Atilla – Miss Bombilla Brown

Notas

i Ismail, Matthew (2011). Blues Discovery: Reaching Across the Divide

ii Eldridge, Michael (2015). The Real Sam Charters.

iii Cowley, John H. (2017). The Pioneers Of Calypso In Britain en Calypso In London: 25 Years of the London Calypso. Trafton Publishing. Londres.