INTRODUCCIÓN

El JAZZ es un género musical nacido entre los músicos de color estadounidenses descendientes de antiguos esclavos procedentes de África. Éstos sumaron a su propia tradición, caracterizada por un fuerte protagonismo del ritmo y la improvisación, algunos elementos de la música europea y de la propia tradición americana. Es pues una afortunada mezcla de tradiciones musicales.

El nuevo estilo pronto fue asimilado por artistas y empresarios blancos que hicieron de él un negocio rentable. El jazz pasó progresivamente de la calle a los locales nocturnos, de ahí al salón de baile más refinado, hasta llegar a los grandes santuarios de la música culta. Hoy es un género muy respetado, para algunos "la otra música culta".

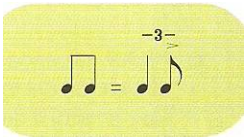
Audición: Kid Ory 1886 – 1973

Músico de color, su pasión por la música era tal que a los once años ya había creado su primera banda de jazz con chicos de su barrio e instrumentos construidos por ellos mismos. Destacó como intérprete de trombón, introduciendo algunas novedades técnicas. Aunque su carrera fue muy prolongada, destaca como unos de los pioneros del tradicional jazz de New Orleáns, continuando se actividad en los posteriores periodos. En su banda tocó el joven Louis Armstrong.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES DEL JAZZ

- Fuerte protagonismo del ritmo: herencia de su origen africano es el marcado carácter rítmico del jazz y su peculiar concepción. Se tiende a desplazar los acentos de las partes fuertes del compás, generando una sensación de movimiento o balanceo. Es el "Swing". El Swing produce una sensación de tensión rítmica difícil de explicar incluso para los propios músicos de jazz, pero es tan vital para esta música, que un buen músico se dice que "tiene swing"

- La improvisación: es el alma del jazz (a diferencia de la tradición europea, fiel a la partitura escrita). Consiste en inventar música sobre la marcha, pero siguiendo ciertas reglas (un patrón rítmico o una base armónica). De esta forma, cada interpretación era una nueva composición. Es lógica esta tendencia si recordamos que sus pioneros no sabían leer ni escribir música, por lo que tocaban de manera intuitiva y espontánea. Si bien estas primeras improvisaciones eran sencillas variaciones de la melodía principal con numerosos ornamentos (Nueva Orleans), en etapas posteriores son transformaciones mucho más profundas que requieren una formación musical (Bebop)

- "*Hot intonation*": es la entonación sucia, cargada de emoción y relacionada con la forma de hablar de los negros. Los sonidos naturales y tradicionalmente ortodoxos de los instrumentos y voces se desgarran y alteran ampliando las posibilidades expresivas de la música (trompetas con sordina, vibratos imposibles, voces roncas y desgarradas, onomatopeyas, scat –*"duu bidubaa"*-...)

- "*Call & response*": es la alternancia de pregunta y respuesta según el modelo africano. Generalmente el solista hace la llamada (propone el tema) y el coro responde repitiendo, variando o terminando la frase musical inicial.

Las sordinas son muy utilizadas en el jazz para alterar el sonido del instrumento

Louis Armstrong, uno de los vocalistas más carismáticos, utilizaba una gran variedad de recursos vocales

ORÍGENES DEL JAZZ

Mezcla de tradiciones: el jazz es la afortunada fusión de tres tradiciones musicales, africana, europea y americana.

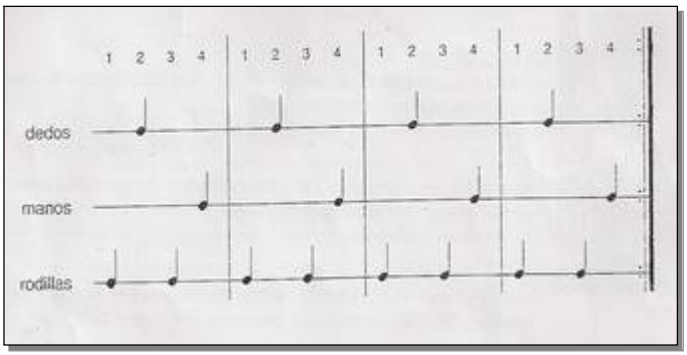

- Los descendientes de antiguos esclavos procedentes de África aportaron su tradición, caracterizada por un fuerte protagonismo del ritmo, la llamada–respuesta y la improvisación.
- Los colonos europeos que llegaron a América en el siglo XIX en busca de fortuna, trajeron las bandas de música, las orquestas de salón de baile, la afición al piano…
- América aporta el espacio de convivencia donde se mezclan todas las tradiciones, incluida la suya propia vinculada al medio rural.

Estilos precedentes del jazz

- **Gospel**: es el espiritual negro. Cuando los esclavos afroamericanos se convirtieron al cristianismo (iglesia bautista) fusionaron los tradicionales cantos religiosos con su personalidad musical. El resultado fue un canto "a capella" de alabanza a Dios con fuerte presencia de la improvisación y estructura de pregunta respuesta (diálogo entre el sacerdote y los feligreses).

"See the baby
Laying in the manger
On Christmas morning

See him in the temple
Talking to the elders
How they marvel at his wisdom

See him at the seaside
Preaching and healing
To the blind and feeble"

- **Música en las calles**. Entre la población negra de Nueva Orleáns, la tradición de cantar y tocar en la calle se remonta al siglo XVIII, cuando los franceses permitieron a los esclavos enterrar a sus muertos con música. Las bandas que acompañaban al difunto tocaban marchas lentas, de tradición europea. Pero poco a poco fueron desarrollando una manera distinta de tocar, muy diferente de las bandas de músicos blancos, y relacionada con el nacimiento del jazz. Al regreso de la ciudad, a cierta distancia del cementerio, cambiaba el ritmo y el carácter de la música, para transformarse en marchas mucho más animadas como *"When the saints go marching in"*

Oh when the saints go marching in	Cuando los santos desfilen
Oh when the saints go marching in	Cuando los santos desfilen
Oh Lord I want to be in that number	Señor quiero estar entre ellos
when the saints go marching in	Cuando los santos desfilen
Oh when they ring the silver bells	Cuando toques las campanas plateadas
Oh when they ring the silver bells	Cuando toques las campanas plateadas
Oh Lord I want to be in that number	Señor quiero estar entre ellos
when the saints go marching in	Cuando toques las campanas plateadas

- **Ragtime**: nació en la ciudad de Saint Louis en el último tercio del siglo XIX. Es un género pianístico de influencia europea: imitaban al piano la música de las bandas de tradición europea, pero con el ritmo sincopado africano. Es una música alegre que incita al baile, de tempo animado, propia de los salones de Storyville y otros barrios de ocio. Destaca su ritmo enérgico y sincopado en la mano derecha (melodía) sobre un ritmo regular en la mano izquierda (acompañamiento). Este género no es improvisado, pues se toca con partituras que se divulgaron mediante la publicación y venta; nace la figura del editor. Su intérprete más famoso fue Scott Joplin.

- **Blues**: nace a finales del siglo XIX, aunque hunde sus raíces en las antiguas "worksongs" que cantaban los esclavos en sus duros trabajos agrícolas. El blues expresaba un sentimiento de tristeza o melancolía ("*to be blues*" es estar triste) por las duras condiciones de la vida en el campo.

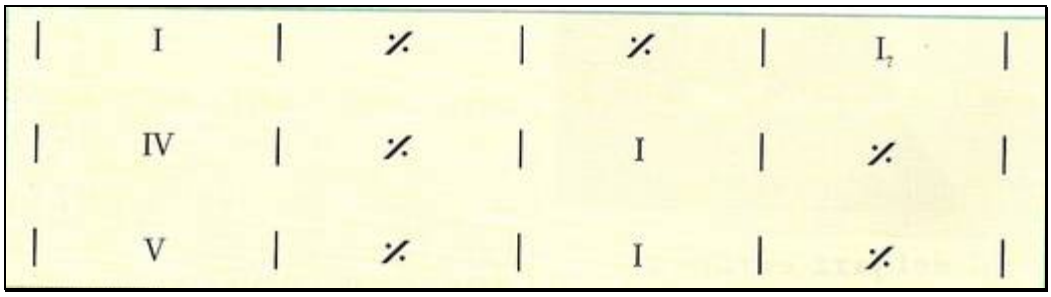
Su estructura musical es estrófica, un ciclo de 12 compases de 4/4 (4+4+4) con predominio de los grados I-IV-V. Además, en el aspecto melódico destacan las "*blue notes*", notas bemolizadas (III – V – VII rebajadas un semitono) que contribuyen a esa sonoridad melancólica. Son cantados y suelen estar acompañados por algún instrumento.

Inicialmente eran interpretados por músicos ambulantes que viajaban con su guitarra interpretando estos blues, como Robert Jonson. Posteriormente se consolidarán grandes voces como Bessi Smith o Ella Fitzgerald. El blues es la rama más prolífica de la música americana, con influencia no sólo en el jazz sino en otros estilos como el rock.

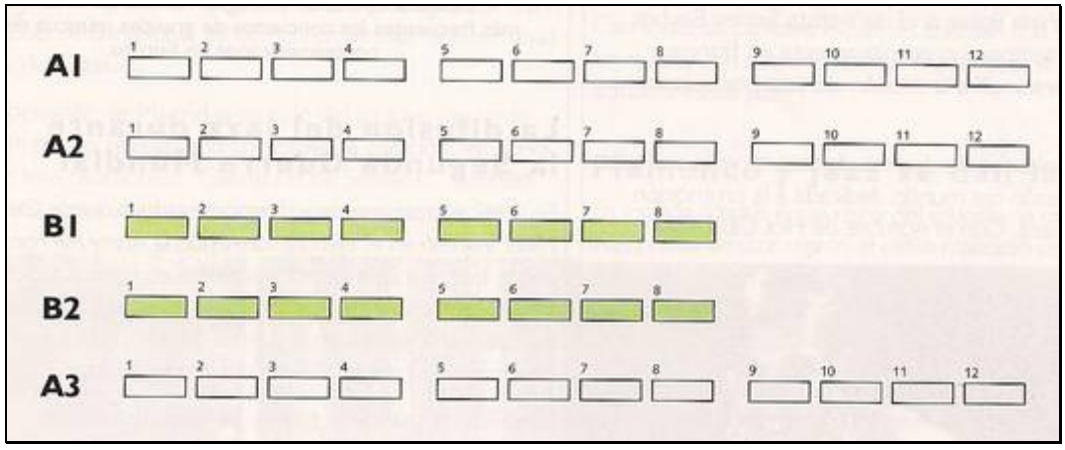
“Blues de San Luis” Bessi Smith

El “Blues de San Luis” es una de las obras más interpretadas dentro del repertorio tradicional. Su autor fue William Christopher Handy, pero pocos lo conocen porque los “compositores” de blues no disfrutan de notoriedad; el interés está en las mejores versiones de los intérpretes.

Fue grabado en los años 30 por Bessi Smith, también conocida como la “emperatriz del blues”. De origen muy humilde, cantó y bailó por las calles y locales para ganarse la vida. En los años 20 vivió sus mejores momentos, adquiriendo fama y reconocimiento, incluso grabó varios temas Pero en 1937, en el declive de su carrera murió en un accidente de tráfico con 52 años.

PEQUEÑA HISTORIA DEL JAZZ

Estilo de Nueva Orleáns (inicios del XX)

A comienzos del siglo XX, Nueva Orleáns, en el Estado de Luisiana, era una ciudad próspera y bulliciosa: aventureros, comerciantes, emigrantes. Su puerto fluvial, en la desembocadura del Mississipi, era su fuente de riqueza. Famoso era el barrio de Storyville, repleto de salones donde la bebida, el juego y el jazz se daban cita.

En este ambiente tocaban las pioneras bandas de jazz. Músicos negros que apenas sabían leer música, por lo que la improvisación en grupo ("ensemble") y las variaciones melódicas eran la base de su música. Tocaban instrumentos procedentes de las bandas militares en tiempos de la guerra civil, otros los construían ellos mismos. Formaciones famosas fueron las de Buddy Bolden, King Oliver o Kid Ory

Una banda de jazz tradicional no tenía una plantilla fija, pero podría constar de:

- Una sección rítmca: batería, piano, contrabajo, encargados del acompañamiento y base armónica
- Una sección melódica: con protagonismo de la trompeta o corneta que suele tocar la melodía principal, mientras el clarinete ejecuta un frenético contracanto y el trombón completa la textura como apoyo armónico.

El jazz blanco: los blancos comenzaron a interpretar esta "música de negros", pero lo hacían disfrazados, pintados de negros, con un tono burlón y en ocasiones ofensivo para el afroamericano (*ministrel-shows*). La primera banda seria de jazz "blanco" fue la "Original Dixiland Jazz Band", de la que se conserva la grabación más antigua de música jazz.

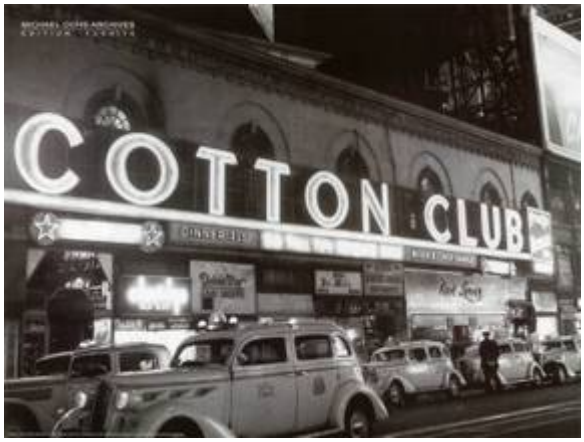
La crisis. La sociedad más conservadora y religiosa del sur comenzó una campaña contra la perversión de Storyville. Finalmente los salones fueron clausurados. Muchos músicos tuvieron que hacer las maletas y emigrar a las pujantes ciudades del norte, Chicago, Nueva York. Allí continuará la aventura del jazz.

Jazz de Chicago (años 20)

Louis Armstrong

Después de la depresión de Nueva Orleáns, ciudades como Chicago o Nueva York se convierten en los nuevos centros del Jazz. Serán los años de la ley seca, del mafioso Al Capone y de los locales clandestinos, o del famoso Cotton Club.

En ellos los mismos músicos negros de Nueva Orleáns son los que tocan, un estilo parecido al de entonces. Pero progresivamente van tomando relevancia los solistas (el estilo de Nueva Orleáns era más colectivo, tocaba la comunidad), de manera que se impone la estructura "Standard + solos + Standard". Un "Standard" es el tema, la parte más conocida, donde toca todo el grupo y nunca cambia.

Es la eclosión de las grandes estrellas del jazz: voces como Ella Fitzgerald, Bessi Smith, Billie Holliday, el trompetista Louis Armstrong o el pianista Duke Ellington.

El Cotton Club

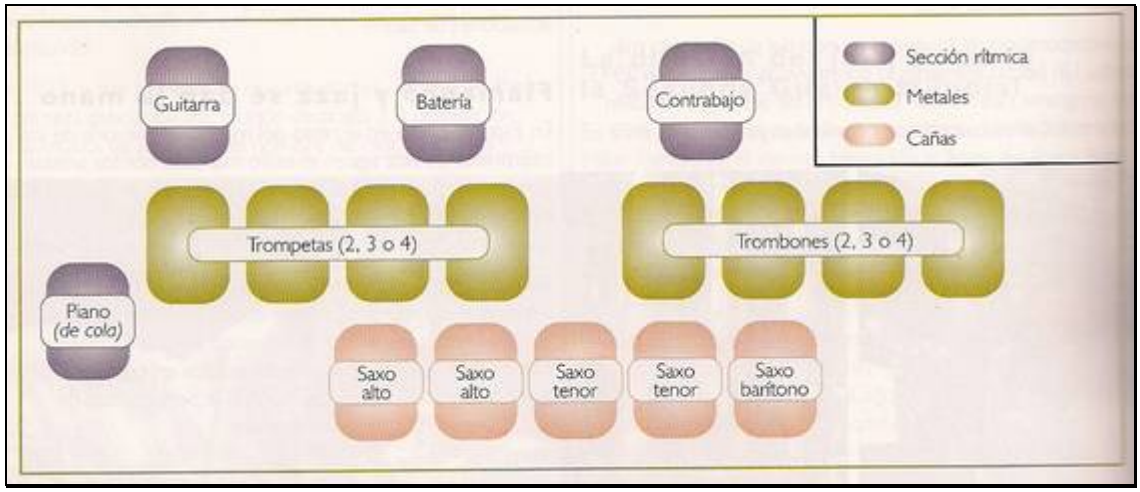
Para despachar su alcohol de contrabando y, sin duda, para blanquear los beneficios de sus diversos negocios, el gángster neoyorquino Owney Madden hizo acondicionar un *night-club* en un antiguo restaurante. La inauguración del Cotton Club tuvo lugar en el otoño de 1923. El lujoso establecimiento explotaba la fórmula de las grandes revistas de Broadway, aplicando el principio: *"blanco en la sala, negro en el escenario"*.

CARLES, P.: *Diccionario del jazz*. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1988

La era del Swing (años 30)

El término swing puede ser confuso, pues tiene varios significados. Ya lo hemos utilizado como una particular manera de entender el ritmo. Pero además hace referencia a un estilo que dominó el jazz en los años 30. Se caracteriza por las "big bands", grandes orquestas que tocaban música refinada y apta para el baile. La composición de estas bandas es más estable:

- Sección rítmica: batería, piano, contrabajo, a los que se añade la guitarra como novedad.
- Sección melódica: trompetas, trombones, clarinete, y destaca la irrupción del saxofón que adquiere gran protagonismo.

En el swing la improvisación apenas existe. Es un estilo escrito en partituras y son orquestas más grandes con mayor disciplina instrumental. Destacan los "*riffs"*, frases repetitivas, una sonoridad suave y elegante y mucho swing rítmico.

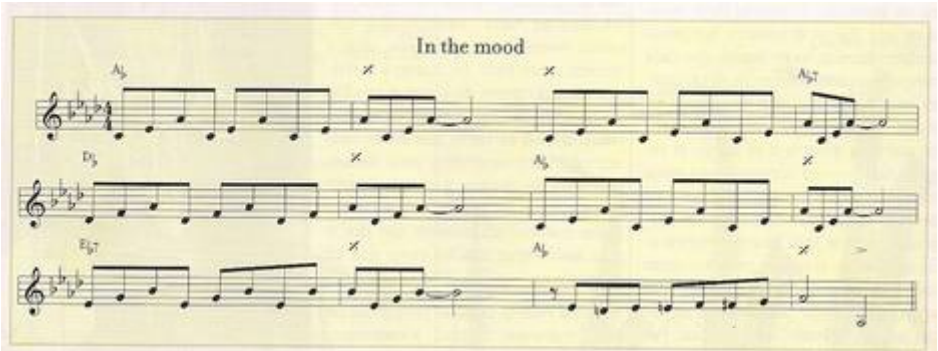

Los líderes de las bandas son ahora músicos experimentados. Éstos ejercen como compositores, arreglistas, intérpretes y directores. Algunos críticos defienden que el swing se había apartado de la esencia del jazz, había perdido la espontaneidad y frescura en beneficio de lo comercial.

Entre las bandas más famosas destacan las de Benny Goodman (imagen), Duke Ellington o Glenn Miller.

(Audición: Glenn Miller, “In the mood”)

SEGUNDO A SEGUNDO (momentos principales) 00:00

0:00 = Introducción.
0:11 = A1.
0:28 = A2.
0:45 = B1.
0:57 = B2.
1:09 = Improvisación* Saxos.
1:32 = Puente.
1:38 = Improvisación* Trompeta.
2:04 = A3.
2:22 = A4.
2:45 = A5.
3:03 = A6.
3:18 = Coda.

Saxofones y saxofonistas

El saxofón, características técnicas

El saxofón es un tubo metálico de forma cónica doblado por sus dos extremos (salvo en el caso del soprano). Por su sonoridad y similitudes con el clarinete, se le incluye habitualmente dentro de la familia del viento-madera. Observa sus partes más importantes:

En los saxofones, el sonido se produce por la vibración de una lengüeta o caña que, unida a la boquilla mediante la abrazadera, se introduce ligeramente en la boca.

La familia del saxofón

Abarca un total de siete instrumentos, desde el sopranino, el más agudo, hasta el contrabajo, el más grave. Los más usuales, no obstante, son los siguientes:

La extensión de los saxofones es en todos los casos de dos octavas y media. Sin embargo la capacidad de cada intérprete hace posible la obtención de algunos sonidos más en el registro agudo.

Saxofonistas de jazz relevantes

Sidney Bechet
(Nueva Orleans 1897 París 1959)
Soprano. Uno de los pioneros. Comenzó tocando el clarinete.

Coleman Hawkins
(St. Joseph 1904 Nueva York 1969)
Tenor. Primer solista importante. Fue compañero de Louis Armstrong.

Lester Young
(Woodville 1909 Nueva York 1959)
Tenor. Considerado el padre del jazz de los cincuenta.

Charlie Parker
(Kansas City 1920 Nueva York 1955)
Alto. Figura mítica del jazz. Sus improvisaciones son de obligado estudio para cualquier estudiante. Iniciador del *bebop*.

John Coltrane
(Hamlet 1926 Huntington 1966)
Soprano y tenor. Virtuoso e innovador. El más importante *jazzman* de la era posterior al *bebop*.

Dexter Gordon
(Los Ángeles 1923)
Tenor. Su vida ha transcurrido siempre entre Estados Unidos y Europa. Se hizo muy popular a raíz de protagonizar la película *Alrededor de la medianoche*.

Ornette Coleman
(Fort Worth 1930)
Alto y tenor. Uno de los exponentes más significativos del *free jazz*.

Wayne Shorter
(Newark 1933)
Soprano y tenor. Uno de los representantes de las nuevas generaciones: apertura hacia otros estilos y uso de instrumentos electrónicos. Formó parte del grupo Weather Report.

El bebop (años 40 y 50)

Durante esta década, debido a las dificultades económicas de la II Guerra Mundial, las grandes orquestas dieron paso a formaciones más reducidas y menos costosas: son tríos o cuartetos formados por batería, contrabajo, piano y el protagonismo de la trompeta o el saxofón.

Charlie Parker "Bird"

El bebop fue un estilo complejo y trasgresor, apto sólo para oídos cultivados, demasiado frío e intelectual para muchos. Estaba vinculado a movimientos artísticos e intelectuales y tenía gran carga de protesta social y racial. Rasgos:

- Es un estilo virtuoso, se pretende deslumbrar mediante la rapidez, dificultad y precisión técnica.
- Desaparecen los arreglos, se vuelve a la improvisación. Es una "invención espontánea".
- Las melodías no son convencionales, utilizan escalas más complejas, son más difíciles de escuchar porque carecen del fraseo y las cadencias tradicionales.
- La armonía no es convencional. Ya no se basa en los tradicionales grados I–IV–V, es mucho más compleja y rica, incluso coquetea con la atonalidad.

Entre sus mitos destacan los trompetista Mile Davis y Dizzy Gillespie, o el saxofonista Charly Parker (llamado "Bird"). Eran frecuentes los duelos entre dos músicos que rivalizaban en el escenario en destreza y virtuosismo para delirio del público asistente.

Ornette Coleman

Últimas tendencias

- Free jazz: durante los años 60 y 70 el free jazz es una experiencia vanguardista, casi experimental, que promulga una casi absoluta libertad en el tratamiento de la armonía, melodía y ritmo, lo que lo hace inasequible para el aficionado medio. Destacan Ornette Coleman (saxofón y trompeta) o Charles Mingus (contrabajo)

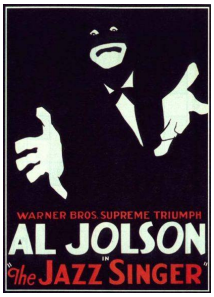
Miles Davis

- Cool jazz: en sentido opuesto se desarrolla este jazz más comercial y asequible, de ritmos regulares, melodías dulces y armonías más convencionales, sin sobresaltos para el oyente. Destaca Mile Davis, Chet Baker (trompeta) o Stan Getz (saxofón), Bill Evans (piano)
- Jazz fusión: una tendencia muy prolífica que ha mezclado el jazz americano con otros estilos tan alejados como el flamenco (Chano Domínguez) o la música latina (Michel Camilo, Bebo Baldés)

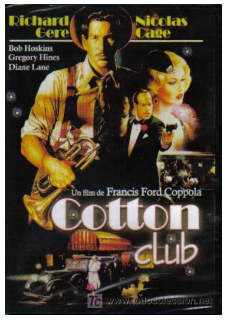
El Jazz en el cine.

El Jazz ha sido un aliado de lujo para el cine, contribuyendo a la BSO (banda sonora original) de muchas películas. El poder evocador de esta música facilita la ambientación de numerosas escenas; la variedad de sus estilos permite adaptarse a diferentes contextos expresivos.

A su vez, el cine puede ser el mejor maestro para adentrarnos en los ambientes más reales del Jazz. Gracias al cine podemos ver la América sureña de comienzos de siglo, la perfecta recreación de un local clandestino de lo años 20, del prestigioso Cotton Club, los animados bailes del swing, la extravagancia del saxo de Charlie Parker… Hagamos un recorrido por algunas de las películas más recomendables para disfrutar y aprender jazz.

Cotton Club

América, años veinte. El Cotton Club es el night club de jazz más famoso de Harlem (Nueva York). Su historia es la historia de la gente que frecuenta el local: Dixie Dwyer (Richard Gere), un atractivo trompetista que busca el éxito y cuya suerte cambia radicalmente cuando salva la vida del gángster Dutch Schultz; Sandman Williams (Gregory Hines), un brillante bailarín negro que sueña con convertirse en estrella, o Vera Cicero (Diane Lane), la novia de Dutch Schultz, una joven bella y ambiciosa cuya vida corre peligro debido a la pasión prohibida que siente por Dixie.

Chicago

Chicago narra la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo que, tras asesinar a sus respectivas parejas, tratan de que su caso judicial sea el centro de atención tanto de la prensa de Chicago como de un prestigioso y apuesto abogado. Fantásticos números musicales protagonizados por Reneé Zellweber, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere.

Round Midnight

Alrededor de la medianoche está basada en dos vidas, la del pianista Bud Powell y la del saxo tenor Lester Young. Hay un tema principal en el fondo de esta película, que es la amistad. La amistad entre un saxofonista americano de gran éxito en la era del be bop, afincado en París, y un padre de familia francés. Dentro del tema principal de la película, hay una vertiente musical que sirve para tapizarla de jazz.