

JAZZ

UN SIGLO DE MUSICA DE JAZZ

En la década de 1890 a 1900 comienzan a surgir en la ciudad de Nueva Orleans las primeras bandas de música de jazz, destacando las dirigidas por el negro **Buddy Bolden**, y por el blanco "**Papa**" **Jack Lane**. Como músicas precursoras del jazz, existieron antes los cantos espirituales negros, los blues, los cantos de trabajo de las plantaciones y el ragtime (música pianística sincopada) principalmente.

A lo largo de un siglo, lo que muchos entendemos por jazz ha sido realmente toda una gran variedad de clases de música o estilos, más o menos diferentes unos de otros; subdivididos a su vez en sub-estilos; e incluso podemos llegar a afirmar que cada músico representa un estilo diferente a los demás, dadas las características de compositores-intérpretes que tienen los músicos de jazz como artistas improvisadores, creadores instantáneos. Asimismo un mismo músico puede evolucionar de forma considerable con el tiempo, de forma que pueden apreciarse notables diferencias entre su estilo cuando es joven, el que posee a una mediana edad, y el que tiene de viejo (Ejemplo: **MILES DAVIS**) a pesar de las partes comunes que se puedan apreciar a lo largo de una vida de músico.

Aquel primer estilo **NEW ORLEANS** (llamado frecuentemente **DIXIELAND** cuando la orquesta era de blancos) tuvo su gran esplendor hasta finales de los años veinte, y su figura principal fue el genial trompetista y cantante **LOUIS ARMSTRONG** (1900-1971), que al principio tocaba con negros y mulatos, pero más tarde se mezclaron en su grupo músicos negros, mulatos y blancos.

El primer disco de jazz se grabó en 1917 por una orquesta de blancos y la **ORIGINAL DIXIELAND JASS BAND** —obsérvense las dos eses de "Jass", que es como se decía entonces, en lugar de Jazz— en Nueva York. El grupo procedía de Nueva Orleans y en él se encontraban alumnos del citado Jack Lane, pero era realmente una orquesta bastante flojita, y sólo se reseña el hecho como curiosidad histórica.

En cuanto a Louis Armstrong, son recomendables de escuchar las grabaciones a partir de 1926 que empiezan a realizarse ya por métodos acústico-mecánicos, pues en las anteriores de tipo acústico-mecánico aparece demasiado ruido. Lo mismo se puede decir de los demás artistas.

De aquellos tiempos citaré también al gran pianista **EARL HINES** (1903-1983), que luego más adelante dirigiría una fenomenal **BIG BAND**, en el período **SWING** que citaré enseguida. La típica orquesta New-Orleans es de 5, 6 ó 7 músicos, y es una orquesta de baile.

En 1917, en plena primera guerra mundial, la Marina clausuró **STORYVILLE** —el barrio de diversión de Nueva Orleans— para que los marineros no se contagiasen de posibles enfermedades, y los músicos de jazz fueron emigrando hacia el Norte (ya algunos se habían ido antes), principalmente a Chicago, y allí el jazz siguió desarrollándose en clubs nocturnos. A partir del estilo **NEW ORLEANS**, unos músicos blancos desarrollaron un estilo (que ha quedado registrado como **ESTILO DE**

Con esta colaboración iniciamos la presencia en nuestras páginas de uno de los más grandes melómanos de jazz del país, que es además, teleco. Bienvenido.

♦ **Juan José González**

CHICAGO) elegante, y precursor del futuro "cool jazz". Destacó el trompetista **BIX BEIDERBECKE** (1903-1931).

A finales de los años veinte, y luego en los treinta y cuarenta se desarrolló el estilo **SWING** (recalco las letras mayúsculas para diferenciarlo del elemento rítmico "swing", propio de todos los estilos de jazz) o estilo de las grandes orquestas —por ejemplo de 14 a 18 músicos— de baile.

Estas grandes orquestas estaban justificadas, entre otras cosas, porque las salas de baile se fueron haciendo cada vez más grandes, y al no disponer de sistemas de amplificación, era necesario disponer de más músicos para que las parejas de baile escucharan bien.

Se aprovechó para complicar los arreglos a ajeugar. La mejor orquesta fue sin duda la de **DUKE ELLINGTON** (1889-1974) quien, a su vez, y para mi entender, ha sido el más grande músico de jazz de todos los tiempos. Pianista, compositor, arreglador y director de orquesta; fue y es ídolo de prácticamente todos los músicos de jazz. Su estilo desbordaría al citado **SWING**, y podríamos calificarlo como **ELLINGTONIA**.

Duke Ellington desarrolló su música principalmente en Nueva York y, a partir de él, fue esta ciudad, y sigue siéndolo en la actualidad, la capital mundial del jazz.

Citaré dos orquestas más de estilo **SWING**: la de **JIMMIE LUNCEFORD** (1902-1947), y la de **COUNT BASIE** (1904-1984) que comenzó en N. YORK y **KANSAS CITY**, fenomenales focos de estilo **SWING**.

Hasta ahora lo que se ha descrito es lo que normalmente se conoce como **JAZZCLASICO**.

En los años cuarenta comienza en N. York lo que se entiende como **JAZZ MODERNO**, con su primer estilo, el **BOP**, o **BE-BOP**: El jazz se toca de nuevo en pequeños clubs, se intelectualiza, se liberaliza (la historia del jazz es un continuo enriquecimiento y liberalización de la armonía, melodía, ritmo, improvisación, ...), deja de ser bailable normalmente para ser casi exclusivamente escuchada. Aparecen con frecuencia ritmos extremadamente rápidos (se marca más en los platillos que en el bombo, seguramente por imperativos físicos y de novedad) sin olvidar los tiempos medios y los lentos (baladas). Si tuviera que mencionar a una sola figura representativa del **BOP** elegiría al trompetista negro **DIZZY GILLESPIE** (1917), que acaba de cumplir 75 años de edad. También citaré al gran saxo alto **CHARLIE PARKER** (1920-1955) y al extraordinario pianista y compositor **THELONIOUS MONK** (1917-1982).

En los años cincuenta surge el estilo **COOL-BOP**, más intimista y menos explícito que el **bop**. El principal representante es el trompetista **MILES DAVIS** (1926-1991), que se había iniciado previamente en el **bop** con los citados Gillespie y Parker.

También en los años cincuenta aparece en California el estilo **WEST COAST**, tocado por blancos, con influencias del **bop** y del **cool**.

El saxofonista barítono GERRY MULLIGAN (1917) puede ser un buen ejemplo representativo, y no puedo dejar de citar al saxo tenor STAN GETZ (1927-1991), formidable músico, a medio camino entre el WEST COAST y el BOP (EAST COAST).

Hacia finales de los cincuenta se revitaliza fuertemente el bop; el estilo se conoce como HARD BOP, y citaré al saxo tenor SONNY ROLLINS (1930), al baterista ART BLAKEY (1919-1991) y al bajista CHARLES MINGUS (1922-1979), grandiosos músicos, como elementos representativos, sin olvidar al saxo tenor, saxo soprano y flautista JOHN COLTRANE (1926-1967) que con sus avances creativos crearía escuela, de tal modo que, hoy día, son innumerables los músicos por él influidos.

Duke Ellington, y también los músicos de BOP habían incorporado al jazz, entre otras cosas, intervalos musicales tomados de la música clásica de principios de siglo (de Claude Debussy y de Maurice Ravel,

los cuales, entre otros, habían marcado la transición hacia la música clásica contemporánea creada por la Escuela de Viena, formada por Arnold Schöenberg, Alban Berg y Anton Webem). Algunos músicos de jazz no son ajenos a los logros musicales de esa Escuela de Viena —atonalismo, dodecafonismo— y en los años sesenta, con estas y otras influencias, surge el FREE JAZZ, rompiendo anteriores moldes, con improvisaciones colectivas, ritmos frenéticos con frecuencia (no faltan tampoco los ritmos a tiempo medio, y lento algunas veces). Las figuras más representativas son el saxo alto, trompeta y violín ORNETTE COLEMAN (1930) y el pianista CECIL TAYLOR (1933). Con este último músico, el estilo ha llegado al paroxismo, estando últimamente algo más sosegado Coleman. Son dos músicos más difíciles de entender que los anteriores músicos de jazz citados, y se recomienda la escucha de sus discos a los aficionados más avanzados. Es de señalar que el referido John Coltrane se pasó al estilo FREE dos años antes de morir, de una afección hepática.

Al principio de los años setenta aparece el JAZZ ELECTRICO ó JAZZ ROCK: El ya citado trompetista MILES DAVIS junta elementos —sobre todo rítmicos— del rock (música que, por cierto, había nacido a partir del blues, en los años cincuenta) con los elementos de su COOL-BOP, (realmente COOL-HARD BOP). Este jazz eléctrico lo mantiene hasta su muerte en 1991. No obstante, hoy día el músico más característico de auténtica vanguardia sigue siendo el pianista CECIL TAYLOR.

Con esto creo que he terminado de citar a la espina dorsal de los estilos de jazz, sin dejar de recordar que el jazz se ha convertido en una música mundial, llena de ramificaciones, fusiones e influencias de todos los lugares del mundo, como la música indú, la japonesa, la noruega, la

brasileña, la árabe, el flamenco, las realimentaciones africanas, la salsa, etc., así como combinaciones de varias de ellas (por ejemplo, fusión de jazz moderno con rock y música indú), a lo que se añade la creación personal de cada músico.

Si el jazz nació en Nueva Orleans —y zonas próximas— por el encuentro entre las culturas africanas y europeas (las marchas, los pasacalles, las polkas, etc., de la antigua Europa fueron cambiadas en sus acentuaciones rítmicas, melódicas y armónicas por las formas musicales africanas, resultando un producto llamado jazz) hoy día es una música tan amplia, con tantas variedades y estilos, que cada vez es más difícil establecer una definición que englobe a todas las cosas diferentes que muchos entendemos por

jazz, y no merece la pena entrar en discusiones sobre si tal música es, o no, jazz, o si tiene sólo un cierto tanto por ciento de jazz; lo importante es que sea música buena. Miles Davis decía que a lo que él hacía le gustaría que se le llamase solamente música. En algún país se ha creado, con sabiduría, en el Ministerio de Cultura, un Departamento de "Jazz y Músicas Improvisadas", y así todos tan contentos.

Termino recalcando que la gran mayoría de los músicos de jazz geniales han sido negros, aunque algunos blancos como STANGETZ, por ejemplo, han engrosado también la lista, en el Olimpo de los sublimes. Y añado que hay y ha habido músicos tan importantes como algunos de los que he citado, pero no los he incluido por no marear más la cabeza a los aficionados que empiezan.

DISCOS RECOMENDADOS (para empezar):

- "The Okeh Ellington" (2 CD) 46177-AAD Distribuido por CBS (1991) (son grabaciones de 1927-1928-1929 y 1930, de Duke Ellington).
- "Groovin' High". (Dizzy Gillespie con varios grupos, 1945 y 1946) Savoy SV-0152 (CD) 1992. Distribuido por Ferysa.
- "Let's call this". Teté Montoliú, piano (CD) Soul Note 121230-2 distribuido por Nuevos Medios. Grabado en 1990.

LIBRO RECOMENDADO

- El Jazz, por J.E. Berent, Ed. Fondo de Cultura Económica.

REVISTA RECOMENDADA

- Cuadernos de Jazz, c/ Fray Luis de León, 18. 4º DH-B. 28012 MADRID.