

LA MÚSICA DE JAZZ

UN SIGLO DE HISTORIA

Patricio Goialde Palacios

El origen del jazz

- ✦ Un siglo de historia
- ✦ Primera grabación: Original Dixieland Jazz Band (1917)
- ✦ Música afroamericana: componentes europeos y africanos.
 - La esclavitud: un hecho histórico determinante: inicio (1619); fin de la Guerra Civil Americana (1865).
 - La esclavitud: condiciones de extrema dureza, sobre todo en el Sur.
 - Mantenimiento de elementos culturales propios de la población negra: música y danza.

El contexto de la época

- Transformación económica de los años 20: auge industrial, aumento del nivel de vida, desarrollo de la industria del entretenimiento (cines, teatros, cabarets, salas de baile).
- Cambios en las costumbres: pasión por el baile desenfrenado; desarrollo de la música de jazz y relación con el baile.
- Comienzos de la industria radiofónica: difusión de la nueva música.
- Desarrollo de la industria discográfica; el gramófono como aparato reproductor.

La ciudad de Nueva Orleáns

- Fundada en 1718. Colonia francesa, española, francesa y de EEUU (1803). Pasado colonial: cultura francesa e inglesa; presencia española.
- Situación geográfica: cruce de caminos, ciudad de emigrantes; cruce de culturas de origen europeo, africano y latino. Mezcla racial: blancos, criollos y negros.
- Criollos de color: descendientes de los colonos franceses y las esclavas negras. Barrio francés.

La ciudad de Nueva Orleáns

- Nueva Orleáns: ciudad portuaria y gran centro de diversión; locales de música y prostitución.
- 1897: Storyville. Concentración en un barrio de todos los locales de diversión. Primer jazz de la ciudad. Época dorada hasta 1917.
- Cierre de Storyville. Falta de trabajo; emigración de los músicos a Chicago (ciudad con una gran industria del espectáculo).

La ciudad de Chicago

- Chicago años 20: locales clandestinos (*speakeasies*); control de los gánsteres; desarrollo del jazz.
- Auge de la industria discográfica y del gramófono, como aparato reproductor: grabaciones de jazz del estilo Nueva Orleans (King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton).
- 1928: clausura de los locales; crisis de Chicago. NYC.

Louis Armstrong

- ✦ 1901-1971. Músico autodidacta, de una familia pobre.
- ✦ Inició su carrera como trompetista y cantante en Nueva Orleans y luego en Chicago.
- ✦ Grabaciones con dos grupos: Hot Five y Hot Seven.
- ✦ Carrera posterior: más comercial; *showman*.
- ✦ Primer solista importante de la historia del jazz.

Louis Armstrong

Louis Armstrong

✦ DISCOGRAFÍA

✦ *Louis Armstrong Hot Five and Hot Seven Sessions*

✦ DVD

✦ *Louis Armstrong. Jazz Festival, vol. 1*

✦ Audición: “Hother than that”

La “era del swing”

- Se desarrolló entre 1935 y 1945, coincidiendo con la época de las *big bands*, que, gracias a su carácter comercial, obtuvieron un gran éxito de público. Época determinada por las leyes del mercado y del negocio musical.
- El término *swing* se popularizó con la figura de Benny Goodman, lanzado a la fama como “el rey del swing”.
- Las *big bands* eran orquestas de baile, que combinaban la música popular con la de jazz; trataban de satisfacer las demandas del público.

Big bands: orquestas de jazz

- *Big band:* cuatro secciones; dos de metal, una de madera y otra de ritmo. El número de componentes de la *big band* se fue incrementando, desde 10 músicos en los años 20, al estándar de los 30 (entre 14 y 18 músicos).
- Como consecuencia, se hizo necesario un arreglo escrito; se produjeron importantes cambios en la instrumentación: popularización del saxofón en lugar del clarinete.

Big bands: orquestas de jazz

Count Basie (1904-1984)

- ✦ Orquesta originaria de Kansas City (Reno Club).
- ✦ 1936 – 1942: etapa de apogeo y éxito de público; contratos para largas giras, actuaciones en salas de baile, clubs y hoteles; numerosas grabaciones.
- ✦ Importancia de la sección de ritmo y de las improvisaciones de los solistas (Lester Young).
- ✦ Discografía: *The Complete Decca Recordings* (1937-39). Audición: “One o’clock jump”
- ✦ DVD: *Count Basie. Live in '62.*

Duke Ellington (1899-1974)

- ✦ Primera etapa: Cotton Club (1927-1931).
- ✦ Época de mayor éxito (1932-1942): “It Dont’ Mean a Thing”, “Sophisticated Lady”, “Solitude”, “In a Sentimental Mood”, “Take the ‘A’ Train”...Importantes solistas: Cootie Williams, Ben Webster, Jimmy Blanton...
- ✦ Uno de los compositores más importantes de la historia del jazz, por la cantidad (más de 1.500 obras) y por la variedad.
- ✦ Discografía: *The Chronological Duke Ellington & His Orchestra*. Audición: “Take the ‘A’ train”
- ✦ DVD: *Duke Ellington Live in ‘58*

Benny Goodman (1909-1986)

- ✦ Músico con una sólida formación académica: carrera como músico clásico y de jazz.
- ✦ 21 de agosto de 1935: Palomar Ballroom de Los Ángeles, fecha que se considera como el inicio de la *era del swing*. 1936-1939: época de mayor éxito de su orquesta.
- ✦ Papel principal de Benny Goodman como solista (a diferencia de Basie y Ellington).
- ✦ Su orquesta es un modelo de exigencia en el nivel de interpretación de las partituras.
- ✦ Discografía: *The Benny Goodman Story*. DVD: *Benny Goodman: Swing Era*. Audición: “Mission to Moscow”

La revolución del *bebop*

- ✦ En la década de los cuarenta, surgió un nuevo estilo que introduciría un profundo cambio en la música de jazz: el *bebop*. La música se hizo más compleja, tanto desde el punto de vista de la armonía como de la melodía y del ritmo.
- ✦ El jazz dejó de ser una música para bailar y se convirtió en una música de concierto (para escuchar).
- ✦ El jazz perdió el carácter de música de masas que había tenido durante la era del *swing*, para convertirse en una música minoritaria, una situación que perdurará a lo largo del resto de su historia.

La polémica del *bebop*

- El público conservador vio el *bebop* como un movimiento de ruptura, tanto en lo musical como en sus actitudes (vestimenta, argot, drogas...).
- El consumo generalizado de drogas, sobre todo de heroína, tuvo un efecto sobre la imagen de los intérpretes en la opinión pública y también sobre las carreras de los músicos, algunas muy cortas (Charlie Parker, Fats Navarro) y otras muy intermitentes (Thelonious Monk).
- El *bebop* fue aceptado o rechazado, sin términos medios, provocando una discusión en todos los sectores musicales.

Dizzy Gillespie (1917-1993)

- ✦ Trompetista, con una importante formación académica.
- ✦ En 1945, realizó las primeras grabaciones como líder, consideradas como las primeras de este nuevo movimiento.
- ✦ Tuvo una carrera muy larga y fue durante toda su vida una de las figuras más importantes de la música de jazz.
- ✦ Además de tocar estilo *bebop*, lo fusionó con la música latina, dando lugar a un nuevo término: *cubop*.
- ✦ Discografía: *The Complete RCA Victor Recordings (1937-1949)*. DVD: *Live in '58 & '70*.

Charlie Parker (1920-1955)

- ✦ Saxofonista y principal representante del *bebop*. Una vida marcada por el desorden y el consumo de alcohol y drogas. Su carrera duró poco más de 10 años.
- ✦ Desde el punto de vista musical, fue un gran innovador, que introdujo los elementos musicales que definen al *bebop*: música para improvisar, con un lenguaje más complejo que el empleado hasta entonces, interpretada, en general, por un grupo pequeño (quinteto: saxofón, trompeta, piano, contrabajo y batería).
- ✦ Discografía: *Charlie Parker Rétrospective 1940-1953*. DVD: *L. Young, C. Parker, M. Davis. Great Performances*. Audición: “Ornithology”

Los años cincuenta: *cool jazz*

- ✦ En la década de 1950 se produce un fenómeno de diversificación y pluralidad de estilos dentro de la música de jazz: *cool jazz*, *West Coast jazz*, *hard bop*, etc., sin olvidar que perviven los estilos anteriores (*swing* y *bebop*).
- ✦ *Cool jazz* y *West Coast*: música controlada, contenida e introspectiva, que se aleja de la agresividad y espontaneidad del *bebop*. Algunos representantes: Miles Davis, Chet Baker, Stan Getz, Dave Brubeck, Modern Jazz Quartet.

Miles Davis (1926-1991)

- ✦ Uno de los músicos más importantes y conocidos de la historia del jazz.
- ✦ Su carrera como trompetista y líder diferentes formaciones se desarrolló a lo largo de 45 años. En ese largo periodo, tocó estilos diversos, pero en los cincuenta es conocido por su grabaciones en una línea *cool*: *Birth of the Cool* (1949) y, sobre todo, *Kind of Blue* (1959).
- ✦ Discografía: *Kind of Blue*. Audición: “So What”
- ✦ DVD: *Lester Young, Charlie Parker, Miles Davis. Great Performances*

ELLA FITZGERALD (1917-1996)

- ✦ Es una de las cantantes más importantes de la historia del jazz y una de las que mayor éxito de público obtuvo.
- ✦ La época dorada de su carrera transcurre entre la segunda mitad de los 50 y la primera mitad de los 60, época en la que realiza la serie de grabaciones conocida como *Songbooks*.
- ✦ Otras grabaciones muy populares fueron sus discos con Louis Armstrong (*Ella and Louis, Ella and Louis Again*).
- ✦ Otras cantantes: Billie Holiday, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Abbey Lincoln...
- ✦ DVD: *Ella Fitzgerald Live in '57 & 68*

Los años cincuenta: *hard bop*

- ✦ Estilo que continúa la tradición del *bebop*, acentuando las raíces negras de la tradición del jazz (góspel y espirituales negros, *blues*...). La reivindicación de las raíces musicales fue una forma de afirmación de la identidad negra.
- ✦ Movimiento heterogéneo y de gran amplitud estilística. Principales representantes: Art Blakey (batería, líder de Jazz Messengers), Horace Silver (piano), Sonny Rollins (saxofón), Charles Mingus (contrabajo), John Coltrane (saxofón), Jimmy Smith (órgano).

Los años sesenta: de la *bossa nova* al *free jazz*

- ✦ El jazz en los años sesenta presenta múltiples caras, algunas de ellas muy diferenciadas. Se mantienen corrientes estilísticas que provienen de la década anterior, como el *hard bop*, pero surgen nuevos estilos que serán importantes para el futuro del jazz, como la *bossa nova* o el *free jazz*.
- ✦ La *bossa nova* es una fusión de la música brasileña con el jazz, que tuvo un enorme éxito comercial en la década de los años sesenta, sobre todo a raíz de las grabaciones de Joao Gilberto, Astrud Gilberto y Stan Getz (*Getz/Gilberto*, 1963).
- ✦ Audición: “Chega de Saudade”

Los años sesenta: de la *bossa nova* al *free jazz*

- ✦ El *free jazz* es un estilo que propugna, como su nombre indica, una liberación de todas las normas que se habían considerado imprescindibles en la música de jazz (melodía, armonía, ritmo...).
- ✦ Su origen está ligado a las reivindicaciones de los derechos civiles por parte de la población negra, y a las expresiones políticas más radicales de este movimiento.
- ✦ El representante más conocido es Ornette Coleman, saxofonista, autor del disco que dio nombre al movimiento: *Free Jazz. A Colletive Improsation* (1960).

La década de los setenta: el jazz eléctrico

- ✦ En los años sesenta, se produjo una crisis importante en la música de jazz, que se hizo cada vez más minoritaria, mientras otros géneros gozaban del favor del público.
- ✦ La música de jazz tuvo que replantear muchos de sus principios y tratar de ser un poco más accesible.
- ✦ En este contexto se produjo un estilo de fusión, que se suele llamar jazz eléctrico, jazz fusión o jazz-rock, en el que algunos elementos del jazz, como la improvisación, se fusionaron con otros de la música de rock de la época (nueva instrumentación, rítmicas de la música de rock).
- ✦ Audición: Weather Report: “Birdland”

Las décadas de los ochenta y los noventa: debates sobre la identidad

- ✦ En los años ochenta y noventa se suscitó una gran polémica alrededor de la música de jazz, entre quienes mantenían una postura conservadora (Wynton Marsalis), que creía que el jazz debía mantener una serie de elementos esenciales transmitidos por la tradición, y entre quienes defendían una posición más abierta (Miles Davis, Pat Metheny, Keith Jarrett), con una mayor permeabilidad a otros estilos musicales.
- ✦ Por eso, el panorama de estas dos décadas es muy diverso y complicado de resumir, pues el panorama del jazz experimentó una convivencia de muchos estilos.

Algunas figuras importantes a partir de los 80 y 90

- ✦ Wynton Marsalis: visión conservadora y contraria a las fusiones del jazz con otras músicas. Audición: “A Foggy Day”
- ✦ Miles Davis: música comercial de fusión del jazz con el *rock* y el *pop*. Audición: “Human Nature”
- ✦ Pat Metheny: guitarrista muy popular, que ha sabido realizar una música de calidad, pero accesible. Audición: “Travels”
- ✦ Nuevas fusiones: flamenco-jazz; hip-hop jazz; jazz y músicas tradicionales. Audición: “Cantaloup Island” (Herbie Hancock), “Cantaloup” (US3)

Algunas figuras importantes a partir de los 80 y 90

✦ Keith Jarrett: pianista que lidera uno de los tríos más conocidos de la historia del jazz. Audición: “God Bless the Child” (DVD: *Standards I/II*).

✦ BIBLIOGRAFÍA

✦ Gioia, T. (2002). *Historia del jazz*. Madrid: Turner.

✦ Tirro, F. (2001). *Historia del jazz clásico*. Barcelona: Robinbook.

✦ Tirro, F. (2001). *Historia del jazz moderno*. Barcelona: Robinbook.

✦ Goialde Palacios, P. (2009, 2013, 2017). *Historia de la música de jazz I, II y III*. Musikene, Bubok.