

LA RAZÓN HISTÓRICA.
Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas
ISSN 1989-2659
Número 46, Año 2020, páginas 23-27.
www.revistalarazonhistorica.com

Música desde el confinamiento. Breve Historia del Jazz

Alejandro Martín Guevara

Esta es una breve “Historia del Jazz”, nacida desde la opinión que sale más desde la memoria de mis oídos que la de mi mente. Y en estos tiempos de Cuarentena os voy a contar mi relato de cómo evolucionó el jazz tal y como lo conocemos hoy en día. No como un experto o un historiador os la explicaría, sino como se la contaría a mi mujer, ahora mismo, en el sofá de casa, en esta época de reclusión en el hogar. Sé que algunos tendréis otros músicos, otros discos, otras canciones con los que hacer un relato alternativo; pero simplemente he pretendido contar esta aventura sonora a través de los músicos que me han marcado y desde su décadas fundamentales.

Esta es mi breve Historia de una música fundamental:

1900-Original Jelly Roll Blues- Jelly Roll Morton (Ferdinand Morton).

Los historiadores y expertos suelen coincidir en que la historia del jazz empieza a tomar forma en la Nueva Orleans de la primera década del siglo XX, que veía como una parte de la sociedad criolla procedente de la relaciones establecidas con miembros de la alta sociedad franco-española, podían tener acceso a ciertos privilegios, entre otros, una buena educación musical. El mejor ejemplo que se me ocurre para ilustrar esa década y los comienzos del jazz tal y como lo entendemos hoy en día es Jelly Roll Morton, pianista y cantante, quien se dio a conocer tocando en los lupanares de la ciudad y que más tarde, a finales de la década de los 30 y tras una vida bastante convulsa, declaró que él había sido el padre del jazz, por lo que no seré yo quien le lleve la contraria. Una muestra de su mayor éxito, “Red Hot Pepper”, grabado en 1926 en Chicago, nos muestra esa disciplina fruto de su educación musical, pero a la misma vez sabiendo dar ese aire de improvisación que envuelve todo lo que lleve las palabras Nueva Orleans.

<https://www.youtube.com/watch?v=H4o01H7lnbs>

1910-West End Blues - Louis Armstrong and his Hot Five (1928) -Si hubo un punto de inflexión en la historia del jazz, sería gracias a Louis Armstrong and His hot five, el grupo que formaría con sus amigos Kid Ory (trombón), Johnny Dodds (clarinete), y Johnny St. Cyr (guitarra y banjo). En aquel Nueva Orleans de 1910, década en la que surgiría esa fusión de jazz con dixie en la que los instrumentos de metal tomaban una personalidad diferente, se daba rienda suelta a la improvisación y la creatividad del músico era la prioridad. En 1928 fueron la primera banda de jazz en grabar en estudio. Aquí os dejo un link del tema “West End Blues” compuesto por el gran Joe “King” Oliver, con el que también colaborarían en multitud de ocasiones.

<https://www.youtube.com/watch?v=pXHdqTVC3cA>

1920- Jubilee Stomp-Duke Ellington (1928).

Llegamos a una de mis épocas favoritas de la historia, los locos años 20; ley seca, gánsteres y esa prosperidad que hizo que el americano medio tuviera acceso más fácilmente a la compra de gramófonos y que la música empezará ser vista como un fenómeno comercial. La estrella del momento era el jazz y los músicos de los estados del sur; empezaban a sonar en todos los clubes de moda en la ciudades de Chicago y Nueva York, donde el músico medio solía ser blanco y con raíces europeas, lo que se podía intuir en los sonidos de sus melodías. Tampoco podemos perder de vista el movimiento que iba surgiendo a su vez en el barrio de Harlem, gracias a los nuevos habitantes venidos de los estados del sur con las grandes migraciones de la época y las famosas “Rent Parties” de las que ya os contaré otro día. En Harlem surgirían muchos clubs, el más famoso de ellos sería Cotton Club, que se convertiría en unas de las catedrales del jazz y donde se podía escuchar al gran pianista Duke Ellington, que tocaba con su orquesta asiduamente. El siguiente tema es uno de los standard de jazz más famosos de las historia llamado “Jubilee Stomp” compuesto por Duke Ellington en 1928, en la víspera del crack del 29, reflejo de la alegría y la ignorancia que primaba en la sociedad de la época que se ahogaba en su abundancia.

<https://www.youtube.com/watch?v=7atwjmPcxng>

1930- Benny Goodman at the Pallomar Ballroom (1935).

Ahora nos toca viajar a la costa Oeste para situarnos en el verano de 1935 en Los Ángeles. Los locos años 20 han pasado y el crack del 29 ha traído la gran depresión. Los músicos de jazz vuelven a malvivir, pero no es el caso de Benny Goodman, quien, a pesar de una gira no muy exitosa, llega a los Ángeles y con quien, tras una actuación histórica el 21 de agosto en el ya desaparecido Palomar Ballroom, nace el swing, estilo en el que se añade el concepto de “Big Band”, donde el solista cobra más importancia, además de melodías más claras y la utilización del recurso del *riff* que consiste en la repetición de una frase corta varias veces, por lo que invitaba a un público más general a bailar. Si mi vida tuviera una banda sonora me gustaría que estuviera compuesta por Benny Goodman. Os dejo un extracto de su actuación en el Palormar Ballroom.

https://www.youtube.com/watch?v=V24RGvIMrbc&list=RDV24RGvIMrbc&start_radio=1

1940- Lover Man- Charlie Parker (1946).

La década de los 40, en un mundo marcado por el inicio de la II Guerra Mundial, en el continente americano se veía con lejanía el conflicto. El Swing ya no era el estilo de moda como en la anterior década y los clubes quebraban. En Harlem, nacía un nuevo estilo llamado “Bebop”, de la mano de artistas como Charlie Parker, Dizzie Gillespie y Bud Powell. Por causa de la guerra, cada vez era más difícil unir formaciones con un gran número de músicos como era el caso de las Big Band, lo que deriva en que el nuevo estilo no siga las ataduras del swing y la improvisación tome rienda suelta, tomando como base la melodía de los temas. Todo parece más desordenado y nunca suena un mismo tema dos veces de la misma forma, por lo que el público que antes llenaba las salas de baile, empieza a buscar consuelo en la música cubana que cada vez es más popular. Os dejo la interpretación de Charlie Parker de su “Lover Man”, compuesta por Jimmy Davis, Roger Ramírez y James Sherman y que quizás muchos conozcáis por su versión más famosa interpretada por Billie Holiday. Cuentan “las malas lenguas” que Parker llevaba una cogorza bastante considerable y que al terminar la grabación, se marchó a casa, donde siguió bebiendo hasta caer dormido mientras fumaba un cigarrillo, lo que provocó un incendio que redujo a cenizas su apartamento. Después de esto esa misma noche fue arrestado e ingresado en un sanatorio mental donde permanecería cerca de un año.

<https://www.youtube.com/watch?v=mJrhOjvDbtg>

1950-Birth of the Cool-Miles Davis (1957).

Nos encontramos en una década en la que los países vencedores de la guerra rompen sus alianzas, se enemistan y empezamos a ver el comienzo de la guerra fría. Emerge el consumismo en la sociedad norteamericana frente al que propone la Unión Soviética o el recién instaurado Régimen de la República Popular China. Estos cambios en el orden mundial también afectan a la industria de la música, por lo que el jazz empezó a ser escuchado por jóvenes blancos en las dos orillas del Atlántico. En la Costa Oeste, músicos como Stan Getz, Dave Brubeck o Chet Baker crean un nuevo estilo llamado “Cool Jazz”. Dicho movimiento nace un poco como respuesta al desordenado y alocado Bebop de los años 40, aunque se alimenta de este cogiendo ciertos aspectos y bases, como el juego con la armonía. Los nuevos matices que incorpora el Cool Jazz son la sutileza por lo que el conocimiento del músico es más amplio, la apacibilidad, pero a su misma vez con ciertos toques de indeterminación en los temas. Quizás alguno de vosotros puede conocer este estilo también como West Coast Jazz, ya que la gran mayoría de sus intérpretes residían en Los Ángeles. A mediados de la década, Miles Davis grabaría “Birth of the Cool”, el que es considerado uno de los discos imprescindibles del jazz moderno y que tuvo mayor influencia en el Cool Jazz.

<https://www.youtube.com/watch?v=hdmQ6cwgKgk>

1960-Free Jazz- Ornette Coleman (1961).

No podríamos entender el jazz de esta década sin hacer mención a la lucha de los derechos civiles por parte de la comunidad negra. Esto hará que muchos músicos tomen partidas cercanas al movimiento Black Power y vean en su música una manera de hacerse oír. Esta politización hace que surjan asociaciones como la AACM de Chicago que se encargaba de ayudar y defender a los músicos de la época, además de servir de foro de intercambio de ideas. De la mano de esta lucha política surgiría un nuevo estilo llamado "Free Jazz" que como su mismo nombre indica daba total libertad a la experimentación del músico. Entre sus características se encontraban la falta de ritmo individualizado en un instrumento preciso y teniendo más en cuenta la del conjunto en su totalidad. La melodía y el ritmo van de la mano y no pueden separarse uno del otro. Os dejo el enlace del disco del Saxofonista Ornette Coleman también titulado "Freejazz", donde podréis escuchar el que todos los críticos consideran el primer disco del estilo.

<https://www.youtube.com/watch?v=xbZliom9rDA>

1970 Files de Kilimanjaro- Miles Davis (1969)

Nos encontramos en los años 70, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam ocupan las portadas de los periódicos de Estado Unidos. La música juega un rol importante, enriquecida por las fusiones étnicas procedentes sobre todo de Sudamérica y el Caribe, a la misma vez desde Reino Unido empiezan a llegar sonidos de bandas de rock progresivo como Graham Bond Organization, Colosseum o Cream, que empiezan a asimilar conceptos del jazz. Mientras tanto Miles Davis acababa de sacar su disco Files de Kilimanjaro el cual inicialmente iba a contar con Herbie Hancock y acabó siendo sustituido por Chick Corea. En este disco, Davis incorpora nuevos sonidos que ha cogido del rock progresivo, estilo que estaba al alza en la época y el intercambio de ideas entre músicos de ambos estilos era algo habitual. Aquí podéis escuchar el tema que da nombre al disco.

<https://www.youtube.com/watch?v=7hBJ4664bNQ>

1980 Black Codes-Wynton Marsalis.

Década marcada por el aumento de la tensión en la Guerra Fría. Ronald Reagan toma una serie de medidas económicas conocidas como "Reaganomics" para favorecer el libre mercado y en la industria de la música los sellos empiezan a funcionar como grandes multinacionales, por lo que el artista pierda algo de contacto con su público. La fusión sigue pegando fuerte con la incorporación de nuevos instrumentos al mundo del Jazz, pero hay una corriente de músicos que consideran que lo que se está interpretando desde la época de los 70 está sobrepasando los límites de lo que podemos llamar jazz, ya que abandona por completo la acústica que provenía de los autores clásicos. Entre ellos su voz más destacada sería la del trompetista Wynton Marsalis que apuesta por un estilo clásico y una técnica impecable. El estilo lo

conoceríamos como Neo-Bop Jazz. Os invito a escuchar al interpretación de “Black Codes” que abre el también discollamado Black Codes, el álbum más famoso de Wynton Marsalis.

<https://www.youtube.com/watch?v=yJStU5qyb9Q&list=PL8a8cutYP7fr6nlq05p-C-bgre1Hxs06b>

1990- Blow Up- James Taylor Quartet (1985).

La década de los 90 nos dejó la reunificación de Alemania con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y, para algunos, la victoria del liberalismo sobre el comunismo. Estos acontecimientos provocan que en el mundo del jazz y las grandes discográficas comiencen a mirar a los músicos del otro lado del atlántico y al nuevo escenario que se está conformando en la vieja Europa, donde parece que, de una vez por todas, se están dejando atrás los históricos conflictos territoriales. Con la expansión del jazz y sus estilos en todas direcciones, desde Reino Unido nos llegaban ritmos pinchados por Dj’s con una fuerte raíz afroamericana como reacción a la gran aparición de la música disco y sus samplers. En los clubes londinenses podíamos encontrar bandas que demandaban mucho ritmo para bailar, pero sin olvidar los instrumentos originales, siempre con matices de Soul y Funky. A estos nuevos ritmos que bailaba el público en los clubes se les denominó Acid Jazz. Aquí podéis escuchar la versión funky de James Taylor Quartet del tema de Herbie Hancock “Blow up”, que sería editado en 1985 por el sello “Re Elect The President”, el cual llegaría a convertirse en el sello de referencia del estilo.

<https://www.youtube.com/watch?v=nD2EUNtYBlc>

Siglo XXI.

Nuevo siglo y la sociedad vive esa revolución que haría el disponer de internet en casa y un ordenador en el bolsillo con acceso a cantidad de información que jamás hubiéramos creído y claro, no iba a ser menos la industria de la música. Los nuevos formatos digitales le comen terreno a los tradicionales y toca reinventarse a todos los sectores de la industria y, por supuesto, al mundo del jazz. No me atrevería a poner en un contexto histórico el jazz en las primeras décadas del siglo XXI, ni a destacar un artista, porque todavía siento que estamos escribiendo esa parte del relato. A Lo único que me atrevería a decir es el que el mundo del jazz está en muy buena forma y la prueba la tenemos en la infinidad de festivales que hay para disfrutar alrededor de todo el planeta, la cantidad de músicos que podemos ver en las escuelas de jazz y el aumento en los ingresos. Las nuevas generaciones vienen apretando fuerte con gente como Kamaal Williams, Matthew Halsall, Ashley Henry o el grupo Sons of Kemet. Si tenéis un rato no dejéis de escuchar el disco de estos últimos titulado “Your queen is a reptil.” En el siguiente enlace podéis disfrutarlo.

<https://www.youtube.com/watch?v=S00QHjIhDfk>