COMCORDOBA
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba
Especial Cultural 2015

XIX SEMANA CULTURAL GALENO

Córdoba 1-6 Junio 2015

---oOo---

JAZZ : LA MÚSICA QUE PUEDE CAMBIAR NUESTRAS VIDAS

Alfredo Jurado Ramos

El 1 de junio de 2015, inaugurando la XIX Semana Cultural Galeno que organiza la Fundación Colegio de Médicos de Córdoba, se celebró un concierto del grupo "The Almost Dixieland Jazz Doctors" que lidera el Dr. Alfredo Jurado Ramos, precediendo al mismo, hizo la introducción "el Jazz la música que puede cambiar nuestras vidas" que reproducimos.

Jazz, la música que puede cambiar nuestras vidas

Dr. Alfredo Jurado Ramos

Es difícil para mí responder a lo que se me pide en relación con la semana cultural Galeno: escribir un artículo sobre el Jazz, estilo musical que, como bien dice Wynton Marsalis en su libro *"Jazz. Como la música puede cambiar tu vida"*, se fundamenta en la creatividad individual tanto como en la de los demás, que debe ser respetada (máxima expresión de libertad) y que por tanto puede enriquecer todos los aspectos de nuestra vida, desde los más íntimos hasta los generales.

(Fig. 1)

Al abordar este reto quisiera pedir comprensión por parte del lector ya que no soy un profesional de la música, simplemente un apasionado de toda expresión musical y de forma especial de esta tan intuitiva y que además, en los últimos tiempos, con un grupo de compañeros, intentamos aproximarnos a su interpretación instrumental y vocal.

Mi formación musical fue clásica. Realicé de niño los estudios de solfeo y clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, completando los estudios de clarinete bajo la dirección del gran clarinetista cordobés D. Bartolomé Conde Magán, catedrático de viento de dicho conservatorio. Al avanzar en los estudios de medicina, finalizar y dedicarme a la especialización (Otorrinolaringología) y el posterior ejercicio profesional, tuve que abandonar la práctica musical de forma exclusiva por no disponer del tiempo material que requiere la música a un nivel profesional o semiprofesional. Sin embargo, nunca la abandoné por completo y siempre tuve que recurrir a ella en los momentos difíciles y amargos que en muchas ocasiones nos depara el ejercicio de la medicina, fundamentalmente los que nos dedicamos a la cirugía especializada.

Intentaré realizar un recorrido desde sus inicios hasta la situación actual, definir y aclarar la mayoría de conceptos confusos que se mezclan en la jerga del Jazz, analizar las diferentes corrientes musicales que lo integran y su correlación con los acontecimientos historicosociales y geopolíticos que lo van a ir determinando en su desarrollo. La idea general de la descripción esta basada en nuestra experiencia personal ya que desde el año 1996, junto a mi compañero Dr. E. Cantillo, asistimos anualmente al congreso de la Academia Americana de ORL, de la cual somos miembros, celebrándose en ciudades diferentes (Nueva Orleans, New York, Los Ángeles, San Diego, Chicago, Washington, Dallas…..) y siempre hemos intentado compaginar los aspectos científicos con nuestro amor por el jazz, descubriendo lugares donde se hace auténtico jazz y blues, en estas ciudades que son la cuna de este estilo musical.

Seguiré el siguiente orden: Qué es Jazz, sus inicios. Características (el swing). Instrumentos más usados. Agrupaciones, las big band jazz. La música de todos, el blues. Evolución y estilos. Cronología, los grandes maestros, el jazz actual. Hay igualmente cuando se habla o escribe de jazz muchos conceptos básicos y una amplia terminología que intentaré explicar y aclarar de forma clara y progresiva, Jazz, Blues, Ragtime, Bebop, Swing, Dixieland, Free-jazz, Jazz fusión, latín jazz, etc.

El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Es difícil de definir, se explica por sí mismo y solo se llega a comprender con su repetida audición. Es una forma de arte musical que se originó en los EEUU de América por la fusión de la *música africana y la música europea (Fig.1)*. El ritmo, fraseo, la producción de sonido, y los elementos de armonía de blues derivan de la música afroamericana. La instrumentación, melodía y armonía del jazz derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. Tiene tres características fundamentales que lo distinguen de otros estilos musicales: un ritmo especial sincopado, atresillado, basado en la corchea, que se denomina swing; la improvisación individual o colectiva y un sonido y fraseo que depende y refleja la personalidad del músico ejecutante.

A lo largo de su historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una difícil forma de arte reconocida y celebrada en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso, han cambiado también las actitudes hacia esta música: en 1924 un periodista del New York Times se refería a ella como "el retorno de la música de los salvajes", mientras que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América declaraba al jazz como un destacado modelo de expresión y como un "excepcional tesoro nacional". Al exponer las diferentes corrientes veremos con claridad cuando deja de ser una música de baile para ser música de concierto, para ser escuchada, a partir de aquí se considera el jazz moderno.

La evolución histórica del Jazz, los períodos más importantes y sus estilos se desarrollan de forma general como se muestran en el cuadro 1, pero esto no ocurre de forma clara, ya

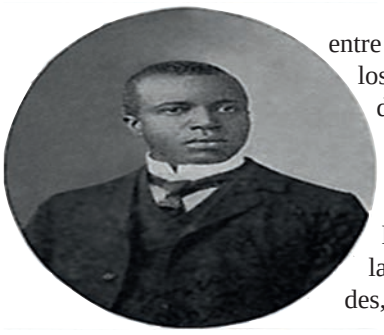


Fig. 2

que va a existir un solapamiento entre las épocas y los diferentes estilos que se describirán. Los inicios de jazz están determinados por los fenómenos sociales acontecidos a principios del S-XVII en el estado de Luisiana (EEUU), la llegada de esclavos africanos, la cristianización de estas sociedades, sus cantos o salmos (de donde deriva el gospel) y la música profana de la plantaciones, el blues (cantos de tristeza). Hacia 1870 en Saint Louis, de la mezcla de todo esto, aparece un estilo pianístico muy característico que no es jazz pero que se aproxima mucho llamado ragtime, popularizado por Scott Joplin *(Fig.2)*, cuyas características se explicarán posteriormente. Pero es a finales del S-XIX cuando podemos considerar el nacimiento del jazz cuando Jelly Roll Morton *(Fig.3)* fusiona todos estos estilos, gospel, blues, ragtime, marchas fúnebres, marchas callejeras y música de baile europea.

(Fig.3)

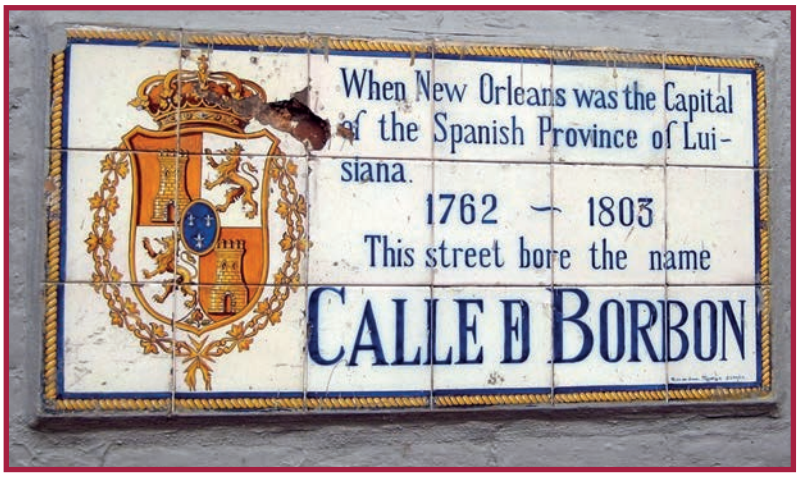
Ragtime.- Es un género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX derivado de la marcha y de la música africana, caracterizado por una melodía sincopada y un ritmo acentuado en los tiempos impares (primer y tercero), la mano izquierda prácticamente percusiona mientras que la derecha ejecuta con gran rapidez y abigarramiento. Es una de las primeras formas musicales verdaderamente estadounidenses y una de las influencias en el desarrollo del jazz. Los primeros pioneros del *ragtime* fueron Scott Joplin y Jelly Roll Morton. Modificando posteriormente los patrones de la mano izquierda, más rapidez, estamos ante otro estilo musical, el *boogie-woogie*.

Cuando en 1999 asistimos al congreso de la Academia Americana de ORL en New Orleans *(Fig.4)*, comprobamos que efectivamente esto solo podía haber ocurrido en esta ciudad y en este estado de EEUU ya que aquí se daban todas esas condiciones sociopolíticas mencionadas que llevaron a la aparición del jazz. Cuando paseas por la ciudad te encuentras con la huella de las diferentes culturas en sus barios y edificios (estilos, francés, español y típica city americana con sus rascacielos, similar a cualquier cuidad americana) *(Fig. 5)*. Nueva Orleans es la ciudad más grande del estado de Luisiana, así como el principal puerto del río Misisipi y una de las ciudades más importantes del sur de los EEUU. En sus calles se ve igualmente su multiculturalidad (con especial influencia africana, latinoamericana, española, francesa,...) y su vida es la música, todo gira en torno a la música y en cualquier lugar te encontrarás una persona o grupo haciendo música. Fundada en 1717 por colonos franceses en la planicie del delta del Misisipi, a fin de crear una ruta de comercio con los nati-

- Ragtime / blues / marchas fúnebres / música callejera
- Early Jazz, Dixieland o Jazz de New Orleans
- Las Big Band Jazz y el Swing
- El Bebop
- El Cool Jazz
- Hard Bop
- Post Bop
- El Free Jazz y la Vanguardia
- La Fusión
- El Jazz Post moderno
- La Actualidad
- Los diez principales

(Fig.4)

(Fig.5)



(Fig.6)

vos americanos. En 1763, Francia cedía el territorio de la Luisiana al Imperio español en cláusula secreta, Tratado de París, para compensar a su aliada España por los servicios que ésta le prestaba frente al común enemigo inglés. Así, encontraremos nombres españoles en sus calles (*Fig.6)*, nativos que hablan francés, español e inglés y cuando llega la noche las calles de inundan de gente y prácticamente todos los edificios albergan varios locales de música en vivo (*Fig.6)*. Cuando recorremos la calle principal, Bourbon Street, es difícil elegir en cuál de los garitos meterte ya que en todos hay un grupo espectacular de jazz integrado por varios músicos que tocan, con muy alto nivel profesional, y multitud de oyentes bebiendo y comiendo. Al doblar la esquina *(Figs.7, 8*), calle St. Peter, encontramos un tugurio llamado *"Preservation Hall" (Figs.9,10,11)*, suelo de tierra donde te tienes que sentar si no quieres permanecer de pie, servicios letrinas, pero donde te encuentras a un grupo de *"maestros"*, músicos de edad, interpretando esta auténtica joya del jazz que es el Dixieland o Jazz de New Orleans. Aquí es donde realmente se inicio este estilo musical.

Early Jazz, Dixieland o Jazz de New Orleans. – *(cuadro 1)* Es una combinación de música callejera, marchas fúnebres, ragtime y blues con la improvisación polifónica de los instrumentos de viento sobre una base rítmica de guitarra, piano o banjo. Los primeros registros de jazz de los que se dispone datan de la década de 1920 y los primeros años 30. El trompetista y vocalista Louis Armstrong fue la figura más importante de este período; como cantante, se distingue por la invención de los scat en el que el vocalista construye sílabas sin sentido para cantar líneas improvisadas. Otros intérpretes notables del jazz New Orleans o Dixieland son el clarinetista Johnny Dodds, el saxofonista soprano Sidney Bechet, el trompetista King Oliver y el trombonista Kid Ory.

Los instrumentos más usados en estas primeras etapas del jazz son: rítmicos (batería, contrabajo, tuba…), armónicos (piano, guitarra, banjo…) y melódicos (saxofones, clarinete, trompeta, trombón…), posteriormente se han incorporado todo tipo de instrumentos, vibráfono, violín, acordeón, flauta, instrumentos electrónicos (órganos, bajos eléctricos, pianos eléctricos…). Las agrupaciones musicales también fueron cambiando según las etapas. Tríos, dos rítmicos y un melódico, de moda en los cuarenta. Cuarteto, trío más un viento (trompeta/saxofón). Quinteto, cuarteto mas dos vientos. Big Band, sección rítmica más viento, muy de moda en los treinta, era de swing, será tratada de forma especial.

Llegado a este punto, no se puede dar un paso más en la exposición del tema sin hablar de la música base de todos los estilos musicales, *"el blues, la música de todos*", fundamental en el nacimiento y evolución de jazz. Cuando en el 2000 asistimos al congreso de la Academia Americana *(figs.12, 13),* en Chicago, cuna del jazz, donde emigraron todas las figuras iniciales del jazz, observamos entre sus rascacielos un edificio peculiar, *"house of blues"*, auténtica catedral del blues, hay actuaciones en vivo permanentemente *(Fig.14)*, durante varios días pudimos comprobar la importancia y riqueza armónica de esta música.

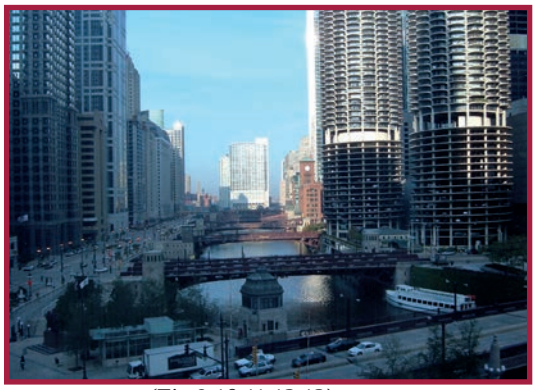
El blues (melancolía o tristeza) es un género musical vocal e instrumental, basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de doce compases. Originario de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos, se desarrolló a través de los espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas narradas y gritos de campo. La utilización de las notas del blues y la importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos de la herencia africana-occidental de este género. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas "expresivas" de la guitarra (bend, vibrato, slide) y de la armónica(cross harp), que posteriormente influirían en solos de estilos como el rock. El blues influyó en la música popular estadounidense y occidental en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip-hop, música country y canciones pop. Por su estructura armónica es un magnífico nexo de unión para que dos intérpretes de diferentes estilos puedan improvisar, incluso sin conocerse ni ensayar. Cuenta Wynton M. que en una ocasión coincidió con el maestro del flamenco Paco de Lucía y que al moverse ambos en estilos tan diferentes, no sabían qué hacer, comenzaron a tocar con la estructura armónica del blues, dejando atónitos a los espectadores.

(Fig.7, 8)

En la década de 1910 hay una gran proliferación del jazz de Nueva Orleans, extendiéndose por todos los estados, los artistas mencionados, Roll Morton, Armstrong, discípulo de Oliver, la familia Dodds, Ory, Bechet, etc., formaron sus grupos dando conciertos por toda América y finalmente emigrando a Chicago y New York. Es de destacar la aparición en 1917 de una gran banda la *"Original Dixieland Jazz Band"*, un quinteto blanco proveniente de N. Orleans, que alcanzó gran éxito y que era el ejemplo de las características multirraciales de esta ciudad y esta música.

Los felices años veinte o la era del jazz fue un período de gran extravagancia y prosperidad económica en EEUU. El consumismo desmedido, los avances tecnológicos en grabación y la aparición de la radio llevaron la música de esta década a todos los hogares. Los artistas de jazz se convirtieron en grandes estrellas. Otros aspectos de la cultura estadounidense en los veinte no tenía tan buen aspecto, la ley seca en vigor desde 1919 a 1933, llevó al fraude, a la corrupción, venta ilegal de alcohol, creándose un próspero y poderoso submundo. El racismo se extiende ampliamente por el sur donde grupos racistas como el Ku Klux Klan aterrorizaban a los afroamericanos y a quienes los apoyaban. En Europa el crecimiento del comunismo y el fascismo, contribuían a aumentar las tensiones políticas. La caída de la bolsa de Nueva York, el 24 de octubre de 1929, supuso igualmente un duro golpe a esta ilusionante, alocada e irresponsable era del jazz, creyéndola acabada. Sin embargo a pesar de esta *gran depresión socioeconómica* se van crear importantes bandas, cuya finalidad fundamental era interpretar el jazz bailable, y un ritmo musical llamado swing. A medida que la gran depresión tomaba forma, los estadounidenses recurrían a los bailes con música swing para curar sus heridas. Los artistas clave de esta época, años veinte, son: Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Duke Ellinton, Jelly Roll Morton y King Oliver. Al final de los años veinte el epicentro del jazz se traslada de Chicago a Nueva York.

Las Big Band Jazz y el Swing.- *(cuadro1)* Aunque normalmente las Big Bands se asocian a una época algo posterior, durante los años veinte y los primeros de los treinta ya se crean grandes bandas como, por ejemplo la de Flecher Henderson y Bix Beiderbecke. Flecher Henderson (pianista, arreglista y líder de banda) es oriundo de Georgia y llega a Nueva York en 1920, consigue importantes éxitos musicales con su BB e importantes contratos con la industria discográfica floreciente del momento, incluso años después Louis Armstrong se uniría a su grupo. Pero la depresión se cobró su peaje y, hacia 1935, Henderson estaba escribiendo arreglos para la Benny Goodman Orchestra, auténticos impulsores de la era swing, quedando relegado posteriormente a tocar con pequeños grupos. Bix Beiderbecke nacido en Davenport, Iowa, fue un solista de corneta que tocó con distintas bandas, siendo considerado en su tiempo una leyenda. En 1925 se traslada a Chicago y toca con todos los maestros que habían emigrado de Nueva Orleans y que se asentaban allí. Fue el ejemplo de la generación de músicos blancos interesados por el jazz durante los años veinte, se considera el sonido más impactante de la corneta desde L. Armstrong. Su ascenso meteórico a la fama fue seguido de una caída igualmente dramática que lo llevaría finalmente a la muerte por alcoholismo cuando solo tenía veintiocho años.



(Fig.9,10,11,12,13)

La mitad de los años treinta trajo la *era del swing* y la aparición de las Big Band como la música del momento. Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie Shaw, Duke Ellington y Count Basie dirigieron algunas de las bandas más populares.

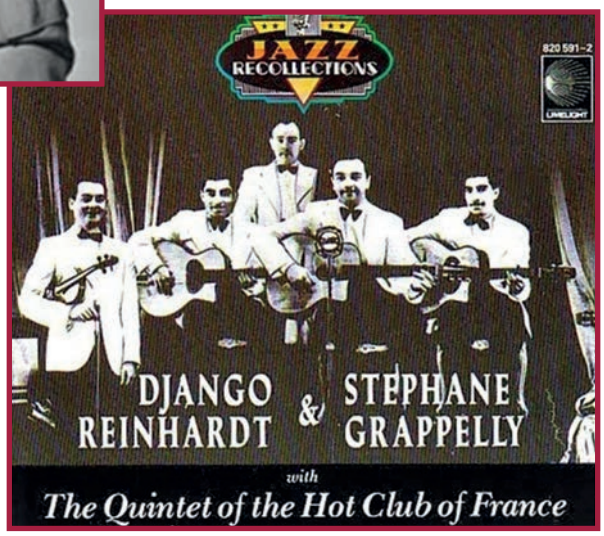
Durante los años treinta y cuarenta también hubo algunos grupos, pequeños pero importantes, que grabaron swing. Sus grabaciones se distinguían de las de los pequeños grupos anteriores por tener muy poca improvisación colectiva y si daban un gran protagonismo al solista individual, por lo que aparecieron importantes solistas de gran renombre. Junto a Goodman, Ellintong y Basie hay que destacar: saxofonistas (Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Wester, Paul Gonsalves y Johnny Hodges), trompetistas (Roy Eldridge, Cootie Willians y Charlie Shavers), pianistas (Ellington, Basie, Teddy Wilson, Oscar Piterson y Errol Garner), guitarristas (Charlie Christian, Herb Ellis, Barney Kessel y Django Reinhardt), vibrafonistas (Lionel Hapton), bajistas (Jimmy Blanton, Walter Page y Slam Stewart), percusionistas (Jo Jones y Sam Woodyard), cantantes (Billie Holiday. Dinah Washington y Ella Fitzgerald). La mayor parte de estos músicos grabaron tanto con pequeños

grupos como con BB. El mejor resumen que se puede hacer de sus estilos es decir que, fundamentalmente, se concentraron en tocar melódicamente, en tocar swing y en proporcionar el sonido individual. El blues era, como seguirá siendo en muchos otros estilos, un elemento importante de esta música. De forma general los treinta se caracterizan por las BB y el virtuosismo equivalente al de los músicos clásicos más excelentes.

Edward Kennedy "Duke" Ellington *(Fig. 15)*, universalmente conocido como uno de los compositores más emblemáticos del siglo XX, consiguió con su orquesta crear una música de auténtico colorido tonal y un lenguaje armónico distintivo en el jazz. Nacido en Washington, 1899, influenciado por los pianistas del ragtime de la época y a edad muy joven ya tenía su propio grupo, actuando por los diversos locales de Manhattan. En 1927, año clave, comienza a trabajar en el Cotton Club de Harlem y graba alguna de sus obras maestras. En los primeros treinta se traslada a Hollywood para participar en películas. Creo temas mundialmente conocidos y versionados por todos los grupos y BB del mundo, incluso en la actualidad, Mood Indigo, Santin Doll, Sophisticated Lady, etc… Un punto clave en el arte de Ellington lo constituía el uso de los mejores solistas del momento en los diferentes instrumentos, consiguiendo, sobres los años cuarenta, una gran solidez musical y grandes trabajos; muestra de su gran actividad musical son las grabaciones que realiza al final de su carrera con grandes maestros, John Coltrane, Max Roach y Charles Mingus. Reverenciado en todo el mundo como un genio y figura de la música contemporánea, muere en 1974.

Benjamin David Goodman, "Benny Googman" *(Fig.16)*, nació en Chicago, 1909, y empezó a tocar el clarinete a los diez años, progresando tan rápidamente que a los trece ya tenía carnet del sindicato y comenzó a tocar en la orquesta de Jules Herbeveaux, influenciado en sus inicios por Johnny Dodds desarrolla un estilo, técnica y virtuosismo no superado en la historia del clarinete. Se traslada a Nueva York y fue el primer director de orquesta blanco que llevó el espíritu del swing de las grandes orquestas negras a la audiencia mayoritaria. Es el gran impulsor de swing, sus brillantes solos de clarinete sonaban como algo nuevo para millones de jóvenes bailarines que empezaban a escucharlo, integro a blancos y negros en su orquesta, Lionel Hamtom, Charlie Christian, Fletcher Henderson y este fenómeno social se extendió a todo el país. En 1938, el famoso concierto de Goodman en el Carnegie Hall pareció otorgar al jazz un nuevo estatus y legitimidad. Tras la segunda guerra mundial realizó incursiones en el bebop, llegando incluso a interpretar el concierto para clarinete de Aaron Coplan, volviendo siempre a su estilo. Desde los cincuenta a los ochenta trabajo poco y murió en Nueva york en 1986, todo su legado y grabaciones están en la universidad de Yale y pueden ser usadas.

En Europa se desarrolla, en los treinta, un fenómeno musical muy interesante, derivado de la gran depresión y la emigración de músicos americanos a Europa, los Hot Club, locales en los que surge el **Gypzy Jazz**. Django Reinhardt (1910-1953), de origen belga, se convirtió en una estrella de jazz sin pisar EEUU, con su "Quintette du Hot Club de France", 1934 *(Fig.17)*, es quien da un gran impulso a este movimiento musical o jazz europeo. Adaptó todos los clásicos del jazz americano a este estilo, entre ellos Avallon, The Sheik Of Araby y muchos más. La sección rítmica estaba constituida por varias guitarras y un contrabajo (sin batería), y una de ellas (Reinhardt) improvisaba de forma vertiginosa y con un vibrato intenso que le daba emoción y cierto carácter étnico. Integró, en ocasiones, otros indumentos, violín, clarinete y en algunas grabaciones saxofón y trompeta. Tras la guerra hizo un único viaje a EEUU, y grabó con Duke Ellington en 1946. Hay que destacar su gran colaboración con el violinista y pianista Stéphane Grappelli, su virtuosismo y refinado sonido decoraba las baladas, pero al mismo tiempo, podía sonar con una tensión y un ataque formidable en clásicos del jazz.

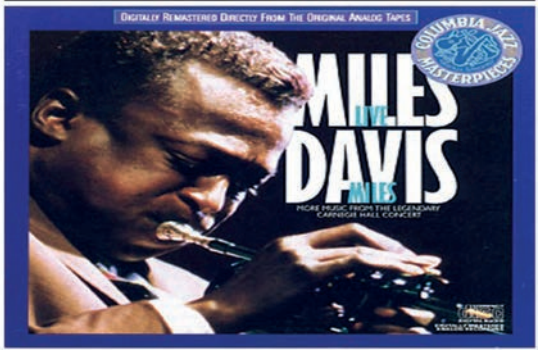


La popularidad del quinteto trascendió fronteras francesas y se extendió por toda Europa. Sin embargo su ascenso se vio interrumpido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La banda tenía programadas actuaciones en Inglaterra justo en el momento de declararse la guerra en septiembre de 1939. Grappelli se quedó en Londres, pero Reindhart, que no hablaba nada de inglés, volvió a la capital francesa. "Mejor estar atemorizado en tu propio país que en cualquier otro", confesó. El 14 de junio de 1940 los nazis ocuparon París. La ciudad oscureció, las enormes luces rojas del famoso Moulin Rouge se apagaron y los cabarets de Montmartre y Montparnasse languidecieron.

Ya en la Alemania prenazi el jazz tuvo sus detractores. Seigfried Wagner, hijo del célebre compositor, lo definió en 1925 como un "ruido bárbaro". Una década antes, el káiser Guillermo había prohibido a sus oficiales cualquier baile negro por su carácter grotesco. No es de extrañar, por tanto, que con la llegada del nazismo, el jazz estuviera en el punto de mira. Todo arte judío, comunista, homosexual o negro se calificó como "degenerado". El término alemán *entartete*, con origen en la psicopatología clásica, fue acuñado por el psicoa-

nálisis para hacer referencia a la degeneración o enfermedad mental. Sin embargo, los nazis lo utilizaron para designar todo lo que no siguiera los preceptos estéticos establecidos de la raza aria, es decir, todo lo que no fuera alemán. Presentarlo como un término médico —aunque totalmente distorsionado— otorgó al movimiento una autoridad moral para conseguir mayor aceptación entre el pueblo.

En 1938 se organizó en Munich una exposición llamada *Entartete Musik* (música degenerada), en la que se exhibían y ridiculizaban piezas de compositores modernos, vanguardistas, de influencia judía o extranjera. Por supuesto se incluía el jazz. Estábamos en plena Era del Swing. La libertad musical, el desenfreno y rebeldía del swing, así como sus connotaciones sexuales, chocaron de lleno con los preceptos totalitarios de Hitler. Si algo distinguía al nazismo era la búsqueda de la pureza racial, por lo que una música afroamericana que además contaba con grandes intérpretes judíos —en ese momento triunfaba Benny Goodman como "Rey del Swing", un hijo de emigrantes judíos nacido en Chicago— no podía ser vista con buenos ojos por los ideólogos del régimen.



Los años cuarenta estuvieron marcados por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, los EEUU entraron en el conflicto. Muchos jóvenes partieron a la guerra y esos puestos fueron ocupados por mujeres y afroamericanos, lo que dio lugar a cambios radicales en aspectos sociolaborales. Las consecuencias de la guerra fue un cataclismo que afecto a todos los aspectos de la vida y provocó cambios en todo el mundo. El jazz también se vio afectado; la década vivió el declinar de las bandas de swing que habían dominado el panorama en la década anterior y el nacimiento de un nuevo estilo, el bobop. La gran caída de la economía llevó al cierre de locales, perdida de músicos, dificultades para producir discos, las prohibiciones de la American Federation of Musicians para grabar entre 1942 y 1943 y los crecientes problemas de trasporte, acabaron con las grandes bandas lideradas por directores afroamericanos, como D. Ellington y Count Basie. Sin embargo, en los cuarenta surgen importantes voces, de forma individual, alcanzando gran notoriedad, Bing Croosby, Frank Sinatra (1915-1998), Nat King Cole (1917-1965), Ella Fitzgerrald (1917-1996), Sarah Vaughan (1924-1990), y Billie Holiday (1915-1959).

En los cuarenta es necesario destacar la aparición de un estilo musical de raíces afroamericanas, **el rhythm and blues** (R&B o RnB). Es un género de música popular afroamericana que tuvo su origen en EEUU en los años 1940 a partir del blues, el jazz y el gospel. Se la describió como "una música basada en el jazz, movida, urbana y con un ritmo insistente". Por aquel entonces, un joven de diecinueve años de Georgia llamado Ray Charles Robinson, publico su primer single, "Confession Blues". A mediados de la década siguiente, el R&B constituyó la base musical para el desarrollo del rock and roll, un nuevo cruce entre estilos populares negros y blancos. El término ha sufrido desde entonces algunas variaciones de significado. En los primeros años de la década de los cincuenta, se solía llamar *rhythm and blues* a los discos de blues (a toda música popular afroamericana). En 1954, el visionario Ray creo *"el soul"*, mezcla de la técnica vocal del góspel, el frenesí del rock y la sensualidad del jazz, tal como demostró en sus posteriores composiciones. Años después se seguía usando el término R&B, al referirse a un blues eléctrico que incorporaba gospel y soul. En los años 70, *"rhythm and blues"* se convirtió en un término genérico que incluía la música soul y el funk. En los 80, se desarrolló un nuevo estilo de R&B, alejado ya del original, que pasó a conocerse como "R&B contemporáneo".

Los artistas clave de los años cuarenta son: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Woody Herman y Billie Holiday. Ellos serían los grande impulsores del nuevo movimiento jazzístico que se denominó bebop.

El Bebop.- *(cuadro 1)* La emergencia del bebop como una nueva fuerza creativa en el jazz tuvo lugar a expensas del declive de las bandas de swing, pero esta música era esencialmente una evolución del swing más que una partida revolucionaria. Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster, Art Tatum, Roy Eldridge, Jo Jones y muchos otros habían preparado ya el camino para la nueva manera de pensar en la armonía y en el ritmo que sería parte fundamental del bebop. El nacimiento del bebop en los cuarenta marca el principio del jazz moderno, esta música ya no estaba pensada para ser bailable. Este estilo creció directamente desde los pequeños grupos de swing, pero haciendo mucho mayor hincapié en la técnica y en la mayor complejidad de las armonías que en las melodías cantables. El saxofonista contralto, Charlie "Bird" Parker (Fig.18) fue el padre de este movimiento y el trompetista Dizzy Gillespie su primer y principal coautor (Fig. 18). Dizzy también dirigió BB y, al trabajar con músicos percusionistas cubanos, favoreció la introducción de la música afro-cubana en el público americano con ritmos como el mambo, esto derivaría en el **Latin Jazz.**

Al igual que sucedió con los estilos anteriores se seguía haciendo mucho uso de los blues y de las canciones del momento, incluyendo las de George Gershwin y las de Cole Porter; sin embargo y por primera vez, las composiciones originales del bebop empezaron a separarse de la música popular. Las composiciones se caracterizaban habitualmente por ritmos

rápidos y por difíciles escalas de corcheas. Se trata de forma nueva el acompañamiento y los solos, los percusionistas empezaron a apoyarse menos en el bombo y más en el plato y en los platillos, los bajistas se convirtieron en los responsables de mantener el pulso tocando casi exclusivamente una línea de walking bass, que consiste, en usar negras que subrayan la progresión de los acordes y los pianistas dan un toque más ligero. Además de los ya comentados es necesario mencionar otras figuras: los saxofonistas Sonny Stitt y Luky Thompson; los trompetistas Fast Navarro, Kenny Dorham y Miles Davis; los pianistas Bud Powell, Duke Jordan, Al Haig y Thelonious Monk; el vibrafonista Milt Jackson; los bajistas Oscar Pettiford, Tommy Potter y Charles Mingus; los percusionistas Max Roach, Kenny Clarke y Roy Haynes. Miles, Monk y Mingus siguieron desarrollando avances en épocas posteriores al bebop.

MODERN JAZZ QUARTET

A finales de 1940, hubo un revival del dixieland centrado en los locales de la calle 52, una guerra verbal se desató entre los músicos y entre la audiencia, polarizada por los tradicionalistas y los amantes de las líneas modernas. El resurgir de lo tradicional tuvo también su contrapartida en Europa, en Inglaterra concretamente, donde grupos de jazz como los Crane River ganaron terreno con el inicio de la guerra.

El bebop trajo nuevas ideas armónicas y rítmicas al jazz y cimento el papel del solista e improvisador virtuoso. El caldo de cultivo en el que creció el bebop exacerbaba los problemas con las drogas, algo endémico en aquellos círculos, mientras el omnipresente racismo y el acoso policial continuaban dificultando las vidas de los músicos. Sin embargo, los clubes de la calle 52 si permitieron el desarrollo de audiencias de raza mixta, en unos EEUU que todavía eran muy racistas, sobre todo en los estados sureños. La elevada exigencia artística de esta música estaba en vivo contraste con la poca estima que se tenía por la obra y la vida de los artistas.

Charlie Parker nació en Kansas City 1920, fue un genio autodidacta, influenciado por Lester Young, desarrolla una técnica inigualable y su nuevo enfoque tanto de los acentos rítmicos como de la armonía y melodía era electrizante. Su fuente era el blues y canciones típicas que trasformaba de forma espectacular. Su trabajo con Dizzy Gillespie en 1945 y 1946 y sus propias grabaciones de la época fueron un referente del bebop.

Su adicción a las drogas y alcohol está estrechamente ligada a su carrera musical, muere en 1955.

El jazz modal estaba muy bien establecido a finales de la década, como lo demostraba el éxito de Parker, Miles Davis, Monk, Mingus, etc., sin embargo, surge una gran reacción por parte de los músicos blancos dando origen a un nuevo estilo musical elegante y pausado llamado cool jazz.

El Cool Jazz.- *(cuadro 1)* (“Jazz frio”) A finales de los cuarenta y década de los cincuenta surge este estilo que se ha descrito como una reacción contra los tiempos rápidos y las complejas ideas del bebop sobre la melodía, armonía y ritmos. Muchos músicos de la costa oeste hicieron suyas estas nuevas ideas por lo que a este estilo también se le llama *West Coast jazz.* Es una música mucho mas relajada que el bebop. Miles Davis participo de este estilo, la primera sesión importante como líder se llamó *The Birth Of The Cool*, aunque él ya había grabado antes bebop de la mano de Charlie Parker. Otros músicos del estilo Cool son los saxofonistas Stan Getz y Gerry Mulligan y el trompetista Chet Baker (Fig.19). Getz también se distinguió por la popularización de estilos brasileños como la bossa nova y la samba, a estos estilos latinoamericanos y jazz se le conocen como latin jazz, residió en Granada un tiempo, en Almuñecar y actuó en un Hot-Clubs de Granada. Algunos grupos Cool no emplean el piano, apoyándose normalmente en el contrapunto y en la armonización de los instrumento de viento en metal y madera, saxofón y trompeta fundamentalmente. De los grupos de este estilo y que estuvieron liderados por pianistas son el de Dave Brubeck, con Paul Desmond al saxofón; Lennie Tristano, con Lee Konitz y Warne Marsh de sasofonistas y es necesario destacar de forma especial en este periodo la aparición de el *Modern jazz Quarter o MJQ*, compuesto por John Lwis al piano y Milt Jackson al vibráfono, autentica muestra del jazz moderno y que introducen elementos de la música clásica, a esto se le llama tercera corriente (Fig. 19). Se ha dicho de este estilo que era visto como una reacción blanca a la corriente del bebop y hard bop, mayoritariamente negra, desarrollado a partir de los experimentos en los arreglos de Gerry Mulligan (1927-1996) y Gil Evans (1912-1988), registrados en las grabaciones del grupo de nueve miembros de Miles Davis en 1949 y 1950 (más tarde llamadas “Birdth Of The Cool” cuando se editaron en LP).

Chet Baker, trompeta, 1929-1988, fue un icono del cool en los cincuenta, mayor momento de su fama. Su grabación de “My Funny Valentine” con Gerry Mulligan en 1952 le confir-

mó como estrella del emergente cool jazz; su aspecto juvenil de estrella de cine (Fig.19) (deteriorado después por las drogas) y un seductor estilo de trompeta ligero y lírico le aseguraron la popularidad la mayor parte de la década. Baker nació en Yale, Oklahoma, pero se mudo a los Ángeles siendo joven. Dirigió su propio cuarteto en la Costa Oeste desde 1953. Para mi es el mejor sonido que se le ha sacado a la trompeta en la historia de jazz y si escuchamos la versiones que hace My Funny Valentine, cantada por él y con solos de su romántica trompeta, podremos comprobar cómo estamos ante la melodía más bella jamás compuesta. Las drogas, el encarcelamiento en EEUU y Europa, y su débil salud se cobraron un alto precio a finales de los cincuenta; también perdió algunos dientes en un asalto en 1968, teniendo que cambiar la embocadura y permanecer apartado de los escenarios hasta 1973. Trabajo fundamentalmente en Europa desde 1975, vino muchas veces a Madrid. Murió tras caerse de la ventana de un hotel de Amsterdan, donde está enterrado.

Los cincuenta son años de gran prosperidad económica en los EEUU, fiel reflejo de los alocados años veinte. El haber dejado atrás la gran depresión y la segunda guerra mundial, llevó a una sociedad de consumo que se reflejó en sus automóviles, productos de diseño, casas de bajo coste y electrodomésticos modernos. Había llegado el sueño americano. La televisión reemplazó a la radio y Hollywood está en su era dorada, con glamurosas estrellas de cine y películas exitosas que ofrecían una nueva vía de escape. Es un periodo de fuertes contrastes sociales y políticos, conservador, con una clase media muy estabilizada, pero bajo la siniestra sombra de la Guerra Fría en América y la separación del Este y el Oeste en Europa. La amenaza del armamento nuclear creció, y la carrera espacial añadió más tensión a unas difíciles relaciones internacionales. También fue una época de campañas por los derechos civiles de la población afroamericana, y se allanó el camino para le eliminación de la legislación segregacionista de los años sesenta. El baby boom que siguió a la segunda guerra mundial llevó al auge de la cultura adolescente.

En esta década hay tres estilos que con conviven y prevalecen, el bebop, el cool jazz y el rhithm and blues, pero surge, en la escena musical, un importante competidor en la lucha por la audiencia (que sería dominante casi desde su nacimiento), **el rock and roll (rock 'n' roll),** en español, **rocanrol**. Es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros: música folclórica estadounidense, el jazz, el blues, *el rhythm and blues*, el country western y la música góspel, de los que alimentó el nuevo estilo dirigido a adolescentes. Su cantante más famoso fue Elvis Presley; su guitarrista más influyente, Chuck Berry; su pianista más conocido, Jerry Lee Lewis y sus bandas más representativas, Eddie Cochran, Little Richard y Bill Haley and The Comets, entre otros. La expresión *rock and roll* ya venía utilizándose en las letras del *rhythm and blues* desde finales de la década de 1930, pero fue el disc jockey estadounidense Alan Freed quien comenzó a utilizarla para describir el estilo. Hay quienes datan su origen en 1954, con el trabajo discográfico de Bill Haley y su grupo Bill Haley and the Haley's Comets, "Rock Around the Clock", que tanta influencia tendría en John Lennon. Otros consideran como creador a Chuck Berry o a Little Richard. A partir de los años 1960 decae y deja de ser el ritmo que representaba a los jóvenes rebeldes en los cincuenta, dando paso al género denominado rock o música rock, que marcaría un hito entre la naciente generación joven de los sesenta. Sin embargo, de él nacieron distintos subgéneros como el rockabilly, el doo wop o el hard rock, el garage rock, el punk rock, el rock progresivo, etc…

En contraste con los frenéticos sonidos del rock´n´roll, el jazz se sigue cultivando en los círculos bohemios y se hace más refinado, bebop, cool jazz, etc., pero estos movimientos, bebop principalmente, evolucionan hacia formas en las que se enfatiza más el ritmo, mayor intensidad sonora, toque blues con texturas más oscuras, líneas improvisadas cortas, composición de acordes y no tomados de melodías populares, estamos ante el hard bop.

El Hard Bop.- *(cuadro 1)* En los años cincuenta se desarrolló un estilo de música conocido como Hard Bop, que se convirtió en la forma comercial del jazz en esta década. Se describe como una extensión del bebop y un contragolpe al cool. Esta música hereda los principios armónicos ritmos del bebop pero simplificando sus exigencias técnicas, tiene más potencia en expresión musical y rítmica que el bebop al incorporar una alta dosis de blues y música gospel y R&B. Art Blakey (1919-1990) y Horace Silver abrieron el camino, mientras Jimmy Smith (1925-2005) puso los cimientos de sus parientes, el **soul jazz y funk jazz,** y allanó el camino para la explosión de los tríos de órganos Hammond. **Funk,** fusión de música afroamericana (soul, jazz, latinos "mambo"). Se caracteriza por la poca armonía y melodía y un aumento de la percusión. Predominio de los bajos eléctricos, órganos Hammond y b*atería. Soul, góspel y rhythm and blues.*

Art Blakey and the jazz Messengers fueron durante décadas el exponente más conocido de este estilo. Aparecieron muchos músicos provenientes de la así llamada "Universidad de Blakey". Los primeros grupos de Blakey incluían al pianista Horace Silver, al trompetista Clifford Brown y al saxofonista Low Donaldson. Miles Davis grabó varios álbumes en este estilo durante la primera parte de los cincuenta. También hubo cierta cantidad de grupos liderados por o incluyendo a organistas que procedían de esta escuela con incluso más influencia del blues y del góspel. El organista Jimmy Smith y el saxofonista

tenor Stanley Turrentine fueron importante interpretes de este género.

Sonny Rollins, uno de los saxofonistas más apreciados e influyentes por aquel entonces, también colaboró en el desarrollo del hard bop. Pianista de formación se pasó al saxo tenor a mediados de la década de 1940. Tocó con Miles Davis (1951), Thelonious Monk (1953) y con el quinteto de Max Roach y Cliffor Brown (1955). En 1956 formó su propio grupo grabando para las principales casas discográficas sus grandes éxitos. Su calidad técnica era tal, que M. Davis dijo en una ocasión que era "el mejor saxo tenor que ha habido nunca".

Freddie Hubbard, uno de los trompetistas mejores de todos los tiempos, tuvo un papel destacado en el hard bob. Charles Mingus, contrabajo, piano y compositor (1922-1979) también fue un importante representante del hard bop.

Los años sesenta dieron paso a grandes cambios sociales, la generación del baby boom de la postguerra llegaba a la edad adulta, los derechos civiles se convirtieron en algo importante (Martin Luther King y Malcolm X, liderando protestas pacificas), se termino con la segregación y el movimiento del flower power proclamaba que la paz y el amor eran el futuro de la civilización. Los acontecimientos violentos (Muerte de los Kennedy, Luther King y Malcolm X) y la guerra de Vietnam dieron como resultado las masivas protestas estudiantiles y la proliferación del idealismo hippy dominante en la época. La música de jazz y la cultura en general se permitieron más libertad y a medida que avanzaban los sesenta hay una gran influencia de músicas de otras culturas, brasileña, por ejemplo (locura de la bossa nova, Stan Getz). La caída del cool jazz y la aparición del free jazz, el soul, el jazz eléctrico y la gran influencia del hard bop, son la característica de los sesenta. Pero hay un periodo entre los últimos cincuenta y primera mitad de los sesenta, caracterizada por la proliferación de grandes músicos y quizás la corriente principal de jazz moderno, el post bop, interrelacionado con el free jazz y la fusión.

El Post Bop.- *(cuadro 1)* El periodo comprendido entre la mitad de los años cincuenta y la mitad de los sesenta representa el apogeo de la corriente principal del jazz moderno. Muchos de los que ahora se les considera entre los más grandes de todos los tiempos alcanzaron su fama en esta época.

Miles Davis tuvo cuatro grupos importantes durante ese tiempo. El primero estuvo compuesto por John Coltrane "Trane" al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers en el bajo y "Philly" Joe Jones en la percusión. En ocasiones se ha dicho de él que es el único grupo de jazz más grande de todos los tiempos *(Miles Davis Quintet).* Miles perfeccionó su balada con sordina tocando con este grupo, y la sección rítmica fue considerada por muchos como el swing más difícil de la profesión.

El segundo grupo importante de Davis apareció con la incorporación del saxo contralto Julian "Cannonball" Adderly y la sustitución de Garland por Bill Evans o Wynton Kelly, y la de Jones por Jimmy Cobb. Su álbum *Kind Of Blue* es el número uno en muchas listas de álbumes favoritos de jazz. El estilo primordial de este grupo se llama modal ya que sus canciones están escritas sobre escalas sencillas o modo que suelen durar varios compases, en oposición a las complejas armonías rápidamente cambiantes de los estilos derivados del Bebop.

El tercer grupo de Davis de esta época fue en realidad una orquesta, la de Gil Evans. Miles grabó varios álbumes clásicos con Gil, incluido el *Sketches Of Spain.*

El cuarto grupo importante de Miles de este período estuvo formado por Wayne Shorter al saxofón, Herbi Hancock al piano, Ron Carter en el bajo y Tony Williams en la percusión. Las primeras grabaciones de este grupo, entre las que se encuentran *Live At The Plugged Nickel* al igual que la más temprana *My Funny Valentine* con George Coleman al saxofón en lugar de Wayne Shorter, constituyen fundamentalmente versiones innovadoras de estándares. Grabaciones posteriores como *Miles Smiles y Nefertiti* ya son temas originales, incluyendo muchos de Wayne Shorter, que sobrepasan ampliamente las armonías tradicionales. Herbie Hancock desarrolló un enfoque nuevo de la armonización basado más en sonidos que en cualquier base teórica convencional.

John Coltrane es otro gigante de este período. Además de las grabaciones con Miles, grabó bajo su propio nombre el álbum *Giant Steps*, que le reveló como uno de los intérpretes técnicamente más dotados y armónicamente avanzados de su medio. Tras dejar a Miles, formó un cuarteto con el pianista McCoy Tyner, el percusionista Elvin Jones y varios bajistas, quedándose finalmente con Jimmy Garrison. Las interpretaciones de Coltrane con este grupo mostraron que era uno de los intérpretes más intensamente emotivos de su entorno. También Tyner es una voz principal en su instrumento, caracterizándose por un ataque con mucha percusión. Elvis Jones es un maestro de la intensidad rítmica. Este grupo estuvo evolucionando continuamente desde el relativamente tradicional *Post Bop de My Favorite Things* al elevado dinamismo modal de *A Love Supreme* y al ruido vanguardista de *Meditations y Ascension.*

Charles Mingus fue otro líder influyente de este período. Sus grupos pequeños tendían a ser menos estructurados que los demás, dando más libertad a los intérpretes individuales; aunque Mingus también dirigió grandes conjuntos en los que la mayoría de las partes ya estaban escritas. Las composiciones de Mingus para grupos más pequeños eran, a menudo, sólo bosquejos, y sus interpretaciones eran literalmente compuestas o arregladas en el escenario, con Mingus gritando las indicaciones a los músicos. El soporte principal de los grupos de Mingus fue Eric Dolphy, saxofonista contralto, clarinetista bajo y flautista. Se suele describir su forma de tocar como angular; significando que los intervalos entre sus líneas eran a menudo amplios saltos, en oposición a las líneas de escalas constituidas principalmente de gradaciones. El álbum *Charles Mingus Presents Charles Mingus* **c**on Dolphy es todo un clásico.

Thelonious Monk es considerado por todo el mundo como uno de los compositores de jazz más importantes, a la vez que un pianista muy original. Su modo de tocar es más austero que la mayoría de sus contemporáneos. Algunos de sus álbumes son *Brilliant Corners y Thelonious Monk With John Coltrane.*

El pianista Bill Evans fue conocido como uno de los intérpretes de baladas más sensibles y sus álbumes de tríos, sobre todo el de *Waltz For Debby* con Scott LaFaro al bajo y Paul Motian en la percusión, son modelos de la interacción en tríos.

Wes Montgomery fue uno de los guitarristas más influyentes. Solía tocar en grupos con un organista, y tenía un sonido especialmente lleno de sentimiento. También popularizó la técnica de tocar solos en tiempo de corchea. Sus primeros álbumes incluyen *Full House.* Los posteriores fueron más comerciales y menos bien considerados.

El saxo tenor Sonny Rollins rivalizó con Coltrane en popularidad y grabó muchos álbumes bajo su propio nombre, incluyendo *Saxophone Colossus y The Bridge,* que también presentaba a Jim Hall a la guitarra. Sonny también grabó con Clifford

Brown, Miles Davis, Bud Powell, Thelonious Monk y otros gigantes.

Otros músicos notables de la época fueron los saxofonistas Jackie McLean, Dexter Gordon, Joe Henderson y Charlie Rouse; los trompetistas Freddie Hubbard, Lee Morgan, Woody Shaw y Booker Little; los trombonistas J.J. Johnson y Curtis Fuller; el clarinetista Jimmy Guiffre; los pianistas Tommy Flanagan, Hank Jones, Bobby Timmons, Mal Waldron, Andrew Hill, Cedar Walton, Chick Corea, y Ahmad Jamal; el organista Larry Young; los guitarristas Kenny Burrell y Joe Pass; el guitarrista e intérprete de armónica Toots Thielemans; el vibrafonista Bobby Hutcherson; los bajistas Ray Brown, Percy Heath, Sam Jones, Buster Williams, Reggie Workman, Doug Watkins, y Red Mitchell; los percusionistas Billy Higgins y Ben Riley; y los vocalistas Jon Hendricks, Eddie Jefferson, Sarah Vaughan, Betty Carter, Carmen McRae, Abbey Lincoln, y Shirley Horn. También prosperaron las Big Bands como las de Woody Herman y Stan Kenton.

El Free Jazz y la Vanguardia.- *(Cuadro1)* Durante las mismas décadas de los 50 y 60, algunos músicos llevaron el jazz por direcciones más exploratorias. Los términos Free Jazz y Vanguardia se usan para describir estas tendencias en las que las formas tradicionales, la armonía, melodía y el ritmo, se ampliaron considerablemente o incluso se abandonaron. El saxofonista Ornette Coleman y el trompetista Don Cherry fueron pioneros de esta música con álbumes como *The Shape Of Jazz To Come y Free Jazz.* El primer álbum, al igual que varias grabaciones más con un cuarteto que también incluye tanto a Scott LaFaro o Charlie Haden en el bajo como a Billy Higgins o Ed Blackwell en la percusión, todavía conserva el sentir básico del tradicional grupo de jazz pequeño del Post Bop, con solistas que van alternándose sobre una línea de *walking bass* y ritmo de swing en la percusión. A este estilo se le conoce como *Freebop.* Otra figura importante del movimiento de Vanguardia fue el pianista Cecil Taylor. Su forma de tocar es más de percusión e incluye agrupaciones disonantes de notas y pasajes de técnica rápida que no parecen basarse en ninguna armonía en concreto o en una pulsación rítmica. John Coltrane, tal como se ha dicho antes, profundizó en la Vanguardia en la mitad de los 60. Álbumes como *Ascension y Interstellar Space* muestran a un Coltrane alimentándose del Free Jazz y de los trabajos de Cecil Taylor. El Coltrane posterior reúne a su mujer Alice al piano y Rashied Ali en la percusión, al igual que a Pharoah Sander en el saxofón tenor. También grabó un álbum *The Avant Garde* con Don Cherry que resulta interesante por su paralelismo con *The Shape Of Jazz To Come* y otras grabaciones de cuarteto de Ornette Coleman. Coltrane ha influido en muchos otros músicos incluyendo a los saxofonistas Archi Shepp, Sam Rivers y Albert Ayler.

Sun Ra es una figura algo enigmática de la Vanguardia que dice provenir del planeta Saturno. Toca varios instrumentos de teclado con sus Big Bands abarcando desde el estilo swing de los años 20 hasta el más salvaje Free Jazz de Coltrane y otros.

Los setenta fueron inevitablemente una época de cambios sociales y culturales, aunque más graduales que la década anterior. La guerra de Vietnam continúo hasta 1973 y América permaneció dividida incluso una vez acabado el conflicto. El presidente Nixon fue obligado a dimitir en 1974 a raíz del notorio escándalo Watergate. A pesar del desasosiego político, alta inflación, economía pobre y altos niveles de desempleo, también hubo muchos cambios positivos, avances en los derechos civiles, afianzamiento social de los afroamericanos, homosexuales y las mujeres. Los viajes espaciales continuaron explorando nuevos horizontes.

La música jazz continuó evolucionando y fundiéndose con otros estilos musicales. El jazz rock se volvió muy popular (Miles Davis), mientras otros artistas de jazz estadounidenses buscaban su inspiración en Europa, Japón u otras tradiciones musicales. Formas de música más sintética, particularmente el funk y la disco, dominaron las ondas radiofónicas durante la mayor parte de los setenta, pero en estos géneros había ciertas influencias del jazz, así que el jazz fue capaz de mantener un lugar en la conciencia colectiva mientras conservaba también su dignidad.

La Fusión.- *(cuadro1)* Miles Davis contribuyó a liderar la fusión de jazz y del rock en la segunda mitad de los 60 con álbumes como *Bitches Brew y Jack Johnson.* Sus bandas de este período estuvieron formadas por Herbie Hancock, Chick Corea, y Joe Zawinul al piano eléctrico, Ron Carter y Dave Holland en el bajo, John McLaughlin a la guitarra, y Tony Williams y Jack DeJohnette en la percusión. Tony Williams organizó una banda dedicada al rock llamada *Lifetime* con John McLaughlin, quien también formó su propio grupo de *high energy*, la *Mahavishnu Orchestra.* A lo largo de los 70, Miles siguió explorando nuevas direcciones en el uso de la electrónica y en la incorporación de elementos del funk y del rock a su música, dirigiendo álbumes como *Pangea y Agharta*. Otros grupos combinaron el jazz y el rock orientándose más hacia lo popular, desde el *crossover Top 40* de Spyro Gyra y Chuck Mangione hasta el guitarrista más esotérico Pat Metheny. Otras bandas de fusión popular fueron la *Weather Report*, con Wayne Shorter, Joe Zawinul y los bajistas Jaco Pastorius y Miroslav Vitous; la *Return To Forever*, con Chick Corea y el bajo Stanley Clarke; la *The Crusaders*, con el saxofonista Wilton Felder y Joe Sample en los teclados; la *Yellowjackets* con Russell Ferrante en los teclados; y la *Jeff Lorber Fusion*, en la que estaba originalmente Kenny G al saxofón. En los últimos años, varias bandas de fusión han logrado bastante éxito comercial, incluidas las de Pat Metheny y Kenny G.

El Jazz Post Moderno.- *(cuadro1)* Aunque la Fusión pareció dominar el mercado del jazz en los 70 y primeros 80, también existieron otros desarrollos. Algunos intérpretes empezaron a tomar prestadas ideas de la música clásica del siglo XX, de la africana y de otras formas de la *world music*. Estos músicos incluyen a Don Cherry, Charlie Haden; los saxofonistas Anthony Braxton, David Murray, y Dewey Redman; el clarinetista John Carter; los pianistas Carla Bley y Muhal Richard Abrams; el *World Saxophone Quartet*, con cuatro saxofonistas y ninguna sección rítmica, y el *Art Ensemble Of Chicago*, con el trompetista Lester Bowie y Roscoe Mitchell a cargo la horn section. Su música tendía a hacer hincapié en elementos de composición más sofisticados que el formato encabezamiento-solos-encabezamiento. Algunos grupos, como Oregon, rechazaron la complejidad y disonancia del jazz moderno y tocaron en un estilo mucho más sencillo, lo que dio lugar al nacimiento de la música *New Age*. En el otro extremo estaban los músicos como el saxofonista John Zorn y los guitarristas Sonny Sharrock y Fred Frith, que se embarcaron en una forma frenética de improvisación libre a la que se le llama también *energy music*. En algún lugar de en medio se encontraba el grupo siempre activo formado por el saxofonista George Adams, influenciado por Coltrane y Pharoah Sanders, y el pianista Don Pullen,

influenciado por Cecil Taylor. Este grupo se nutrió abundantemente de la música Blues y también de la Vanguardia. Otros músicos importantes durante los 70 y los 80 incluyen a los pianistas Abdullah Ibrahim, Paul Bley, Anthony Davis y Keith Jarrett. Pero no toda la evolución del jazz se produjo en Estados Unidos. Muchos músicos europeos extendieron algunas ideas del Free Jazz de Ornet Coleman y Cecil Taylor, y fomentaron el prescindir de las formas tradicionales. Otros volvieron a una música más introspectiva. Algunos de los improvisadores con más éxito de Europa fueron los saxofonistas Evan Parker, John Tchicai, John Surman, y Jan Garbarek; los trompetistas Kenny Wheeler y Ian Carr; el pianista John Taylor; los guitarristas Derek Bailey y Allan Holdsworth; el bajista Eberhard Weber; el percusionista John Stevens, y los arreglistas Mike Westbrook, Franz Koglman, y Willem Breuker.

En los ochenta, a medida que los miembros de la generación del baby boom empezaban a tener sus propias carreras y familias, hubo un espectacular aumento de población mundial. La emergente clase media ayudo a crear una cultura consumista, obsesionada por el lujo y las posesiones materiales. Los grandes avances de la ciencia y la tecnología trajeron los ordenadores y otros instrumentos electrónicos, y los ochenta se ven ahora como una década de adinerados exhibicionistas y egoístas. Ronald Reagan, elegido presidente en 1981, intentó restablecer la economía y la moral estadounidense después de los inquietantes acontecimientos de los sesenta y los setenta, así como a negociar con la Unión Soviética para dar fin a la larga Guerra Fría. La destrucción del muro de Berlín, 1989, se convirtió en el último símbolo de la caída del comunismo.

La tecnología digital de audio y grabación convirtió al CD en el medio de difusión por excelencia, viejas grabaciones del jazz fueron reeditadas, restauradas digitalmente y comercializadas en estéreo por primera vez. Hay un repentino flujo de música jazz tradicional, con un sonido mucho más claro que en grabaciones previas, que tiene gran influencia sobre los artistas principales de la época, Pat Metheny, Miles Davis y Wynton Marsalis. El jazz se nutre de múltiples corrientes (bebop, post bob, funk, soul, rap, pop, acid jazz, bandas estilo N. Orleans, etc.). Algunos gigantes, pioneros del bebop, permanecían activos en los ochenta, Dizzy Gillespie.

La actualidad.- *(cuadro1)* Una de las grandes tendencias actuales es la vuelta a las raíces Bebop y Post Bop del jazz moderno. A este movimiento se le suele llamar *neoclasicismo.* El trompetista Wynton Marsalis (Fig. 20) y su hermano, el saxo Branford Marsalis, han conseguido mucho éxito popular tocando música basada en los estilos de los 50 y 60. Lo mejor de este grupo de jóvenes músicos, que incluye a los Marsalis y sus secciones rítmicas de Kenny Kirkland o Marcus Robert al piano, Bob Hurston en el bajo y Jeff "Tain" Watts en la percusión, es que consigue ampliar el arte mediante nuevos enfoques sobre la melodía, armonía, ritmo y formas, en lugar de sólo recrear la música de los antiguos maestros. Un desarrollo interesante a partir de la mitad de los 80 lo ha constituido un colectivo de músicos que llama *M-Base* a su música. Parece que existen discrepancias, incluso entre sus miembros, sobre qué es lo que exactamente significa, pero puede decirse que la música se caracteriza por líneas de melodía angulares tocadas sobre complicados ritmos funky con inusuales giros imprevistos de ritmo. Lideran este movimiento los saxofonistas Steve Coleman, Greg Osby y Gary Thomas; el trompetista Graham Haynes; el trombonista Robin Eubanks; el bajo Anthony Cox y el percusionista Marvin "Smitty" Smith. Existen muchos otros instrumentistas haciendo buena música al estilo actual. De entre los músicos ya mencionados tenemos a Ornette Coleman, David Murray, Joe Henderson, Dewey Redman, Cecil Taylor, Charlie Haden, Dave Holland, Tony Williams, y Jack DeJohnette. Otros a incluir son los saxofonistas Phil Woods, Frank Morgan, Bobby Watson, Tim Berne, John Zorn, Chico Freeman, Courtney Pine, Michael Brecker, Joe Lovano, Bob Berg, y Jerry Bergonzi; los clarinetistas Don Byron y Eddie Daniels; los trompetistas Tom Harrell, Marcus Belgrave y Arturo Sanduval; los trombonistas Steve Turre y Ray Anderson; los pianistas Geri Allen, Mulgrew Miller, Kenny Barron, Gonzalo Rubalcaba, Eduard Simon, Renee Rosnes y Marilyn Crispell; los guitarristas John Scofield, Bill Frisell y Kevin Eubanks; el vibrafonista Gary Burton; los bajistas Niels-Henning Oersted Pedersen y Lonnie Plaxico; y los vocalistas Bobby McFerrin y Cassandra Wilson. Por supuesto que no es una lista completa y se anima al lector a que escuche a tantos músicos como sea capaz, para aumentar su conocimiento y su aprecio de distintos estilos.

Cuando en el 2006, asistimos nuevamente al congreso de la Academia Americana de ORL en Nueva York (Fig. 21) nos adentramos en el Lincoln Center y en su parte dedicada al jazz, **Jazz at Lincoln Center (JALC)**, vivimos unos días de jazz inigualables y comprobamos la grandeza musical de su director artístico Wynton Marsalis y director se su Lincoln Center Orchestra. JALC produce un programa durante todo el año de eventos musicales, educación y difusión para el público de todas las edades. Estas producciones incluyen conciertos, giras nacionales e internacionales, programas de radio y televisión nacional semanales, grabaciones, publicaciones, un concurso anual de la escuela secundaria de bandas de jazz y el festival, una academia de director de la banda, un plan de estudios de jazz para niños, formación avanzada a través de la Juilliard Instituto de Estudios de Jazz, conciertos infantiles, conferencias, cursos de educación de adultos y talleres para estudiantes y educadores. Jazz at Lincoln Center produce más de 3.000 eventos en un año.

Los Diez Principales.- *(cuadro1)* Una "Lista de los diez principales" suficientemente aceptada y que contenga representantes de varios estilos e instrumentos podría ser: Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Charlie Parker, Art Blakey, Charles Mingus, Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, y Ornette Coleman. Todos ellos se encuentran entre los gigantes del jazz. A partir de aquí son las preferencias personales las que juegan ya el papel principal.

El jazz en España.- El jazz en España se ha caracterizado históricamente por su escasa presencia, hasta el punto de que, en su enciclopedia del jazz, Leonard Feather escribió: *"España, es un desierto para el jazz"*. El número de músicos de repercusión internacional que ha dado el jazz español ha sido limitado, reduciéndose prácticamente a Pedro Iturralde y a Tete Montoliu. Sin embargo el panorama ha cambiado en la medida en que, en las últimas décadas, el jazz ha encontrado un punto de conexión con las músicas populares del mosaico cultural español, introduciendo sonoridades mediterráneas, flamencas o celtas.

La eclosión de los ritmos y músicos de jazz afro-americanos en Europa en la años 1914 a 1929, coincidió en nuestro país con el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y la generación de 1927, algunas orquestas británicas y americanas actuaron en Madrid, San Sebastián y Barcelona. En esta época,

en los bajos del Hotel Palace, en el Rector´s Club, solía tocar una "orquesta de negros". A partir de los años 1930, comienzan a aparecer por diversas ciudades españolas los Hot Clubs al estilo de los franceses, fundamentalmente en Barcelona, Bilbao, Valencia, incluso en Granada donde llegó a actuar Stan Getz. La guerra y la censura de la postguerra supuso un frenazo a la difusión del jazz, muchos músicos se exiliaron y canciones, títulos y cantantes fueron prohibidos, ejemplo, "el cheek to cheek" (mejilla con mejilla), autentico estándar del jazz, fue prohibido por considerarlo una grave inmoralidad.

El jazz recobró su pulso en Madrid a partir de 1947, sobre todo tras la creación del "Hot Club de Madrid" en 1948, que organizaba frecuentes jam sessions, edición de revistas y produjo discos a artistas como George Johnson y Don Byas. En Barcelona, la edad de oro del jazz está en torno a los años 1948-1953, con matinées y jam sesiones. Jazzistas, rumberos y flamencos convivieron en un mismo escenario. Estas sesiones y fundamentalmente la presencia de músicos como Don Byas, influyeron enormemente en músicos como Tete Montoliu que iniciaba su carrera.

La irrupción del be-bop generó una separación entre los aficionados, convirtiendo el jazz en privilegio de unos pocos espíritus cultivados. En octubre de 1959 se inaugura en Barcelona el Jamboree jazz, por el que pasaron músicos de gran prestigio: Ornette Coleman, Lee Konitz, Chet Baker, Dexter Gordon y un largo etc que sorprendería a muchos. Las actuaciones de Ornette Coleman en trío, con Tete Montoliu y el batería Billy Brooks fueron acogidas por los críticos y los privilegiados aficionados como un verdadero acontecimiento intelectual. En Madrid ocurre igual con el "Whisky Jazz", es escenario de importantes figuras internacionales, Lee Konitz, Dexter Gordon, Paul Bley, Donald Byrd, pero sobre todo, sirvió para que jóvenes músicos españoles mostraran su valía: Tete Montoliu, Pedro Iturralde, Enrique Llacer "Regoli" (percusión) y Juan Carlos Calderón (pianista y compositor).

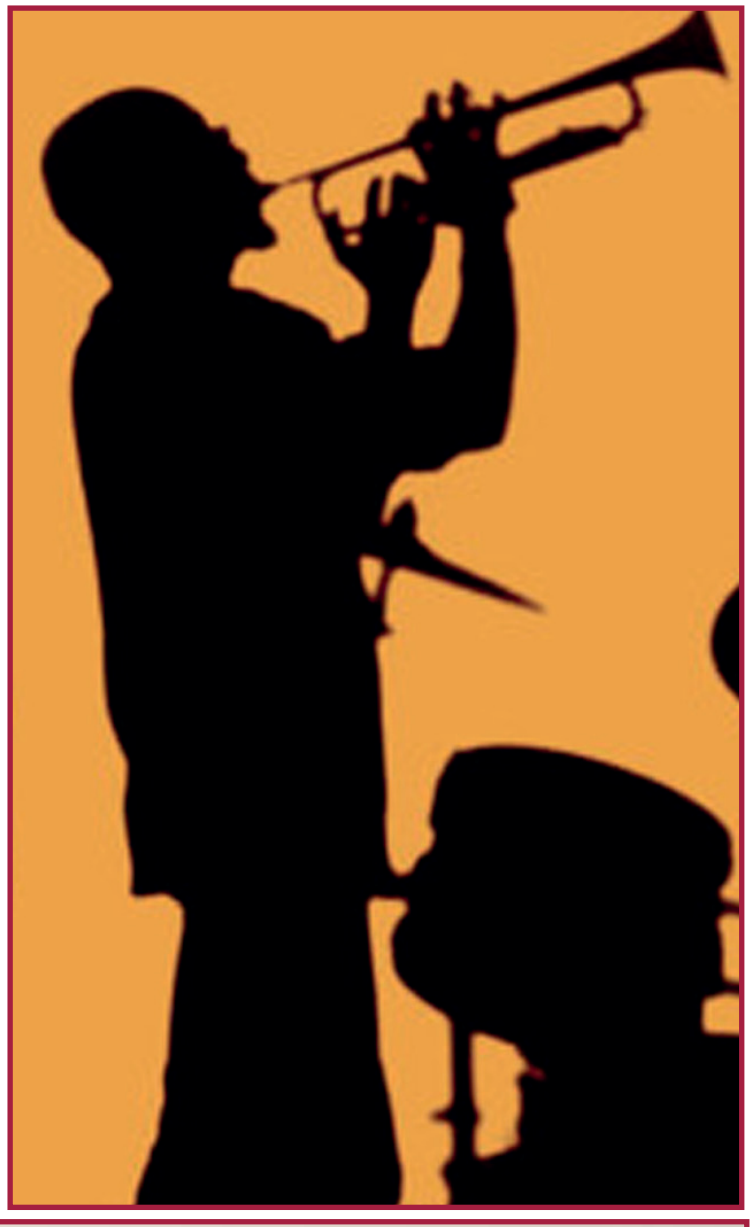
Tete Montoliu *(Fig. 22)*, pianista sutil y de gran éxito en los sesenta, tras sus actuaciones en los festivales de Cannes, San Remo y Berlín. Alternó con gigantes de jazz ya comentados y en 1967 tocó en Nueva York volviendo a su ciudad natal, Barcelona.

Pedro Iturralde *(Fig.22)*, saxofonista tenor navarro, comenzó tocando en las jam sessions del club Suevia, adquiriendo gran reconocimiento internacional en 1967 cuando presento su Jazz Flamenco, en el festival de Berlín, junto a un joven Paco de Lucia.

En 1966, fecha crucial para el jazz en España, actúan por primera vez Duke Ellington y Ella Fitzgerald, en Barcelona. Inmediatamente después nacerían los importantísimos festivales de jazz de San Sebastián, Barcelona, Victoria, etc., por los que han pasado las figuras más importantes del jazz moderno, entre otros, Dave Brubeck, Paul Desmond, Sonny Rollins, Chick Corea, Wynton Marsalis, etc. Incluso tuve la oportunidad de ver a Miles Davis en el palacio de los de portes de Madrid en su última etapa.

En las últimas décadas del siglo XX, el jazz español comienza a consolidar un lenguaje propio, fusión de flamenco y jazz contemporáneo. El saxofonista madrileño Jorge Pardo, el bajista barcelonés Carles Benavent y el percusionista brasileño Rubem Dantas realizan importantes grabaciones junto a Paco de Lucia y Camarón. Destacar igualmente a nuestro pianista gaditano, Chano Domínguez, auténtico fusionista, que ha tocado con figuras importantísimas del jazz actual, Paquito D´Rivera, el guitarrista valenciano Ximo Tebar y el bajista Javier Colina.

El jazz en Córdoba.- En el panorama musical cordobés podemos encontrar igualmente representantes de gran categoría profesional en la esfera jazzística. En este sentido me gustaría destacar la figura del maestro Ángel Andrés Muñoz, pianista, arreglista y compositor que colabora con importantes grupos nacionales e internacionales y al trombonista Rafa Martínez. Se han creado grupos como: Jazzpacho, Qu jazz, Sonora acoustic band, Jaramago o AWA que cuentan con muy buenos profesionales en los distintos instrumentos e incluso en el conservatorio superior de música se están introduciendo estas enseñanzas musicales. Finalmente destacar a nuestro colaborador el gran guitarrista Chapi Pineda, virtuoso de la guitarra jazz, autodidacta y que en el 2013 nos deleitó con los conciertos ofrecidos por una banda liderada por Ángel Andrés y él como solista *(Fig.23)*, "Tribute to Miles Davis", versionando las mejores composiciones de las épocas, be-bop, cool, free-jazz de las que Miles fue un autentico innovador.



Bibliografía

Arias Gómez M. Música y neurología. Neurología 2007; 22(1): 39-45.

Clayton Peter, Gammond Peter. Jazz de la A a la Z. Taurus. ISBN 84-306-0162-7. 190.

Daniel Flors. Armonijazz. Improntu Editores, S.L. ISBN: 9788415972396. Picanya (España). 2014.

Gema Soria-Urios, Pablo Duque, José M. García-Moreno. Música y cerebro: fundamentos neurocientíficos y trastornos musicales. Rev Neurol 2011; 52(1):45-55.

Julia Rolf. Jazz, La historia completa. Jazz, The Complete Story. Manontroppo. ISBN: 9788496222991.Ediciones Robinbook, S.L., Barcelona, 2007.

Marc Sabatella. Manual de improvisación en Jazz (A Jazz Improvisation Primer). Copyright 1992-2000 Outside Shore Music. Marc Sabatella/marc@outsideshore.com/(303)232¬-1613.

Patricia A. Martin. The solo style of jazz clarinetist Johnny Dodds: 1923-1938. Requirements for the degree of Doctor of Musical Arts. School of Music. Faculty of the Louisiana State University. 2003.

Wynton Marsalis, Geoffrey C. Ward. Jazz. Como la música puede cambiar tu vida. Ed. Paidós (Planeta).ISBN: 9788449331213. 2014.

FUNDACIÓN

CMC

COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA