

Mes de Apreciación del Jazz

Jazz Appreciation Month

Duke Ellington & Louis "Satchmo" Armstrong en el Rainbow Grill.
(© AP Images)

Índice:

- El jazz p.1
- El jazz, el inigualable embajador de EE.UU. al que ninguna barrera puede resistir..... p. 2-3
- Historia del jazz..... p. 4-8
- Webliografía..... p. 9

Centro de Recursos Informativos (CRI)
Oficina de Prensa y Cultura
Sección de Intereses de los EEUU en la Habana
Calzada e/ L y M, Vedado
Teléfonos: 833-35-51 al 59

Correo electrónico: irchavana@state.gov
<http://havana.usinterestsection.gov/>

Willis Conover & Ella Fitzgerald. (Photo: Voz de las Americas)

El Jazz

Texto extraído del sitio web de USINFO "Las artes en Estados Unidos de América"

Cualquier gran ciudad de Estados Unidos puede proporcionar alternativas musicales para satisfacer todos los gustos. Audiciones de bandas de jazz, pop y rock, orquestas sinfónicas, ópera, música de cámara, blues, música folclórica, música country, música bluegrass, y comedias musicales se han convertido en parte del repertorio cotidiano que ofrecen las salas de concierto en todo el país.

Al igual que en el arte gráfico, esta rica herencia musical es también producto de numerosas influencias. La más importante ha sido la interacción, con frecuencia conflictiva, entre las tradiciones clásicas europeas y la vitalidad de las expresiones regionales y étnicas. De hecho, muchos de los más talentosos compositores han trabajado sobre formas populares.

La primera música negra en obtener gran popularidad fue el **ragtime** el cual fue creado principalmente para piano destacando una síncope casi continua. El más notable de los compositores de ragtime fue Scott Joplin (1868-1917), quien escribió dos óperas en ese ritmo y confiaba en que su música resistiría la comparación con la música clásica europea. Sin embargo, desde el punto de vista histórico el ragtime es quizá más importante por su asociación con el **blues**. Y del blues provino el **jazz**, la gran contribución de Estados Unidos al mundo de la música.

Bessie Smith

El blues, cuyo origen se remonta a las canciones folclóricas de África y a la música religiosa cristiana, es un lamento con un dejo de resignación y frecuente humor. Entre las primeras grandes voces que se grabaron sobresalieron las de muchas mujeres, incluyendo a **Gertrude "Ma" Rainey** (1886-1939) y a **Bessie Smith** (1900-1937). Por lo

común, el blues moderno es interpretado por pequeñas bandas que destacan en primer plano la guitarra eléctrica y otros instrumentos, al igual que la voz del cantante. Entre los más populares músicos de esta vertiente se encontraban **Muddy Waters** (1915-1984) y **B. B. King** (nacido en 1925).

Cuando los músicos de blues y de dixieland depuraron sus técnicas instrumentales, nació el jazz, que tiene como una de sus características vitales la improvisación. Por lo general, los músicos escriben una estructura armónica básica y las otras partes se crean espontáneamente basadas en la música que interpreta el resto del grupo.

Alrededor de 1920, el jazz se extendió desde el sur conforme los músicos negros se mudaron a Chicago y

Duke Ellington

New York. El más influyente de los primeros músicos de jazz fue el trompetista **Louis Armstrong** (1900-1971). Nacido en New Orleans, una de las cunas del jazz, Armstrong fue asimismo el primer cantante famoso de este género y creador del scat, un recurso que consiste en utilizar la voz como instrumento, cantando sílabas sin sentido. Otro de los más destacados jazzistas de esa generación fue **Duke Ellington** (1899-1974). Pianista, director de orquesta, compositor y arreglista, Ellington tuvo un enorme impacto en la composición y ejecución de la música de jazz.

Cada nueva generación del jazz ha explorado nuevas direcciones. A principios de los años 40 surgió un estilo complicado llamado bebop, apoyado por el trompetista **"Dizzy" Gillespie** (1917-1993) y el saxofonista **Charlie Parker** (1920-1955), el improvisador más grande del jazz.

En los años 60, músicos de jazz como el trompetista **Miles Davis** (1926-1991) y el saxofonista **John Coltrane** (1926-1967) experimentaron con las más variadas influencias musicales. Los más jóvenes empezaron a introducir ritmo de rock and roll. Luego, en los años 70, muchos músicos de jazz experimentaron con instrumentos electrónicos y crearon una mezcla de rock y jazz llamada fusión. En los años 50, el jazz había empezado a gozar de amplia popularidad como uno de los bienes culturales más importantes, aumentando su auditorio entre los intelectuales y los estudiantes de nivel superior. Hoy es parte de la corriente principal del espectáculo en Estados Unidos, y los conciertos de jazz atraen a muchos miles de oyentes cada año.

El jazz ha tenido una influencia enorme sobre toda la gama de música de Estados Unidos. En ninguna obra puede observarse más claramente tal influencia que en la de **George Gershwin** (1898-1937), uno de los más prestigiosos compositores de este siglo. Compositor de canciones populares, Gershwin también creó una serie de comedias musicales para los escenarios de Broadway. Sus más notables trabajos se han convertido en clásicos modernos, los primeros en incorporar con éxito el jazz a formas tomadas de la tradición europea. Entre ellas están el concierto "Rapsodia en Azul" (1924), y la ópera "Porgy and Bess" (1935).

Para más información acerca de la música en Estados Unidos puede visitar el sitio web:

Las artes en Estados Unidos de América
http://usinfo.state.gov/esp/home/topics/us_society_values/arts.html

El jazz, el inigualable embajador de EE.UU. al que ninguna barrera puede resistir

Rinden homenaje a Duke Ellington y Gillespie y al locutor Willis Conover

Por Louise Fenner

Redactora del Servicio Noticioso desde Washington

Willis Conover con Ella Fitzgerald. (Foto: VOA)

Washington – En 1989 las multitudes hicieron cola en Moscú para conocer al gran trompetista de jazz Dizzy Gillespie, que acababa de terminar un concierto para el que se habían agotado las entradas. Pero muchos otros también querían conocer a la persona que les había presentado el jazz en programas de la radio Voz de América: el locutor Willis Conover.

“Durante nuestro concierto en Moscú la gente formó cola después del concierto”, dijo Charles Fishman, antiguo gerente de Gillespie, “y yo diría que la mayoría, quizás tres de cada cinco, nos preguntaba de algún modo: ‘¿cómo está Willis Conover? Willis Conover y el jazz que escuchamos en Voz de América fue nuestra arteria vital de esperanza de que algún día seríamos libres, de que algún día podríamos expresar nuestras ideas’”.

“A continuación fuimos a Praga y luego a Berlín, y ocurrió más o menos lo mismo”, agregó Fishman, actualmente productor del Festival de Jazz de Duke Ellington en Washington.

Este año, el festival en Washington incluyó sesiones en conmemoración de Gillespie y Conover, así como de Duke Ellington. El acontecimiento final fue un concierto el 17 de septiembre en homenaje a Conover, quien fue anfitrión de programas de jazz y música popular estadounidenses en la VOA desde 1955 hasta poco antes de su muerte en 1996. La gran estrella del concierto fue otro grande del jazz: el músico y compositor de origen cubano Paquito D’Rivera.

Con los años, Conover alcanzó a entrevistar a cientos de músicos, entre ellos Ellington, Gillespie, Ella Fitzgerald, Irving Berlin y Louis Armstrong. Según John Stevenson, director de la unidad central de programación de VOA, Conover era particularmente popular en los países detrás de la Cortina de Acero durante la Guerra Fría. “Era el estadounidense más famoso que conocían”, afirmó Stevenson.

Para Conover, “el jazz y Estados Unidos significaban la misma cosa: la libertad”, agregó Stevenson durante una mesa redonda sobre la relación entre jazz y diplomacia pública, celebrada en la Universidad de George Washington el 17 de septiembre. “Pero sus comentarios no eran políticos. El creyó que la música misma encierra

el mensaje de Estados Unidos”. (Ver el [artículo relacionado](#)).

Durante los últimos 50 años, el jazz ha sido parte del mensaje de Estados Unidos al mundo y el símbolo de sus ideales, no sólo a través de programas como el de Conover, sino también gracias a las giras extranjeras que patrocinó el Departamento de Estado para Ellington, Gillespie, Armstrong y otros músicos.

Fishman, quien acompañó a Gillespie en numerosas giras privadas y otras patrocinadas por el gobierno, dijo que Gillespie siempre insistía en que el grupo telonero tenía que ser local y se interesaba por conocer en persona a los músicos locales. El público no sólo respondía a la música, explicó Fishman durante el debate, sino que también respondía “al toque humano”.

George Moose, exembajador de Estados Unidos en Benín y Senegal, coincidió en ello. Recordó la manera en que, en 1989, los estudiantes de la Universidad de Dakar “respondieron a Gillespie con un entusiasmo enorme”, no solo por su música, sino también a su “espíritu de participación”.

Gillespie “se encontraba allí no solo para compartir su música, sino para aprender sobre la cultura del lugar. Era muchísimo más eficaz que cualquier otro recurso diplomático que intentábamos emplear quienes nos encontrábamos en la embajada” dijo Moose. “En esa semana de conciertos llegamos a más gente que a la que habríamos llegado realizando durante un año otras actividades”.

“El jazz es el inigualable embajador de Estados Unidos”, aseguró el pianista de jazz Milcho Leviev nacido en Bulgaria. “Es música que se toca en todo el mundo; rompe las barreras que hay entre la gente”.

Leviev fue parte del quinteto multiétnico que tocó en el concierto en homenaje a Willis Conover, junto con D’Rivera en saxo y clarinete, George Mraz (República Checa) en bajo, Valery Ponomarev (Rusia) en trompeta y Horacio Hernández (Cuba) en batería.

Después del concierto, Leviev comentó al *Servicio Noticioso* que la primera vez que escuchó jazz fue en 1955, cuando tenía 17 años, en el programa de Conover, “y hasta que no abandoné Bulgaria en 1970 no me perdí una sola noche. Era nuestra academia del jazz”.

Karen Hughes, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, señaló que, “aunque no se le conocía tanto en Estados Unidos, Willis Conover tuvo un enorme impacto para nuestro país”. Tenía muchos seguidores en el extranjero, anotó, y “su historia es un

ejemplo de la manera en que el arte y la cultura pueden comunicar a través de las fronteras y despertar el espíritu humano”.

Los músicos de jazz Paquito D'Rivera y Valery Ponomarev durante un concierto en homenaje al locutor Willis Conover. (Foto: VOA)

D'Rivera recordó que el **gobierno cubano** intentó, no siempre con éxito, interrumpir las transmisiones de la Voz de América. “Nunca me hubiera imaginado que cuando yo escuchaba a Willis Conover en **La Habana**, Valery

Ponomarev le escuchaba al mismo tiempo en Rusia, y lo mismo ocurría con Milcho Leviev en Bulgaria”, dijo al público en el concierto. Calificó al jazz como “la música más bella del planeta”.

El concierto, celebrado en el salón de actos de VOA, dio comienzo con “Take the A Train”, la melodía emblemática de la banda de Duke Ellington que se convirtió en la

canción del programa de *jazz* a cargo de Conover llamado Hora de Jazz en la Voz de América. El concierto duró unos 70 minutos y terminó con la canción “Con alma” de Dizzy Gillespie y con una ovación de pie por parte del público.

En una entrevista posterior, D'Rivera dijo que además de los grandes artistas de *jazz*, otros músicos y compositores como Leonard Bernstein y George Gershwin recurrieron a elementos del *jazz*. “Por ese motivo es tan importante. No solo se trata de los músicos de *jazz*, sino de la gente en la que ha influido”, explicó.

“Creo que no tengo palabras suficientes para describir lo valioso que es el tesoro del *jazz*”, agregó.

Para más información, en inglés, ver las páginas web especiales de VOA sobre [Willis Conover](#) y el [concierto en homenaje](#), que incluyen segmentos de audio y videoclips.

21 de septiembre del 2007

Versión electrónica en: USINFO

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2007&m=September&x=20070921140739liameruo0_9466516

Benny Goodman

Frisco Jazz Band

Glenn Miller

Chick Corea

Wynton Marsalis

Thad Jones

Jeanne Lee

Anita O'Day

Dinah Washington

Historia del Jazz

El **jazz** es un estilo musical que nace a finales del siglo XIX en Estados Unidos y que se expande de forma global a lo largo de todo el siglo XX.

La historia del jazz se caracteriza por dos rasgos fundamentales:

- en primer lugar, por su constante asimilación de otras tendencias musicales estilística o culturalmente ajenas a él así como por su capacidad de generar otros estilos musicales, como el rock and roll, que terminarán por evolucionar de forma independiente al jazz.

- en segundo lugar, por la sucesión de forma ininterrumpida de un numeroso conjunto de subestilos que, vistos en perspectiva, manifiestan entre algunos de ellos enormes diferencias musicales

Índice:

- 1) Concepto
- 2) Origen del jazz
- 3) Evolución del Jazz
 - 3.1) La Escena Musical Americana a Comienzos del Siglo XX
 - 3.2) El 'Jass' de Nueva Orleáns
 - 3.3) Otros estilos regionales
- 4) Artistas destacados

1) Concepto

La música **jazz** se caracteriza por eludir la ejecución de las interpretaciones a partir de la lectura fiel de una partitura; la base de la interpretación jazzística y, consecuentemente, del estilo, es la improvisación. Es una música que se centra en el intérprete antes que en el compositor. Excepto en algunos casos de free jazz o de jam session, donde sí puede darse el caso de que no se trabaje sobre ningún tema ya conocido, *improvisar* significa que el intérprete recrea libremente el tema en cada ejecución del mismo, ya sea en directo o en un estudio de grabación: la melodía es solo un pretexto para desarrollar una posible interpretación de la misma.

Este factor esencial que es la improvisación diferencia de forma primordial al *jazz* de otros estilos musicales, como la música clásica y el pop, y tiene importantes repercusiones respecto a cuál es su posición en el ámbito comercial: la subordinación de la melodía, el factor más valorado, por ejemplo, en la música pop, a la libertad creativa del artista, ha alejado históricamente al **jazz** de una presencia comercial masiva.

El formato de los temas jazzísticos es, en la mayoría de las interpretaciones, el del **blues** y el de la canción popular.

El patrón subyacente sobre el que se delinean melodías sincopadas y figuras rítmicas (frecuentemente, un ritmo aditivo) es metronómico y la organización armónica tonal emplea frecuentemente la escala del blues con fines melódicos. Son habituales recursos como las blue notes, las síncopas, los ritmos múltiples, los vibratos, los glissando...

El jazz es, habitualmente, interpretado por solistas o por grupos reducidos de músicos, en los que casi siempre está presente una sección rítmica (al menos, una batería, un contrabajo o bajo eléctrico y algún instrumento armónico como el piano, el banjo o la guitarra).

La libertad interpretativa, que es definitoria del jazz, ha llevado al uso de un término histórico, **swing**, como sinónimo de una determinada calidad rítmica que es percibida de una forma completamente subjetiva en algunas interpretaciones, de las que se puede decir que *tienen swing* como un elogio.

2) Origen del jazz

Geográficamente, el jazz surge en el estado de Louisiana, concretamente en la zona de influencia de Nueva Orleáns, a donde llegaban grandes remesas de esclavos negros, fundamentalmente de la zona occidental de África, al sur del Sahara, la zona denominada *Costa de Marfil*, *Costa del Oro* o *Costa de los esclavos*. En muchas áreas del Sur de Estados Unidos, el batir de tambores estaba específicamente prohibido por la ley, de forma que los esclavos negros tuvieron que recurrir a la percusión mediante las palmas de las manos y el batir de los pies para disfrutar de sus fiestas y su música característica. Sin embargo, la prohibición no tuvo vigor en la llamada *Place Congo* (*Congo Square*) de Nueva Orleáns, en la que hasta la Guerra de Secesión los esclavos tenían libertad para reunirse, cantar y acompañarse de verdaderos instrumentos de percusión tales como calabazas resacas y rellenas de piedrecitas, el birimbao, las quijadas, el piano de dedo pulgar o sansa y el banjo de cuatro cuerdas.

Musicalmente, el jazz nace de la combinación de tres tradiciones: la autóctona estadounidense, la africana y la europea. La comunidad afroamericana del sur de los Estados Unidos desarrolló su expresión musical a través de la improvisación creativa sobre el material que le proporcionaba la música religiosa y seglar traídas de África, la tradición instrumental de las orquestas estadounidenses (sobre todo, las bandas militares) y las formas y armonías de la música europea.

Estas primeras manifestaciones musicales afroamericanas eran una mezcla de ritmos e instrumentos asociadas a la vida de los esclavos, por lo tanto interpretadas como canciones de trabajo y de diversión colectiva. La improvisación es ya, en estos primeros momentos, un componente esencial de esta música, que la contrapone a la música compuesta de los blancos.

Los esclavos fusionaron muchas de sus tradiciones africanas con el cristianismo protestante que les impusieron sus amos. Es importante observar el hecho de que, a pesar de las divergencias en ritmo, armonía y estilo interpretativo, la tradición musical europea que los esclavos conocieron en Estados Unidos ofrecía puntos de contacto con su propia tradición: así, la escala diatónica era común a ambas culturas. Si a esto se le añade el relativo aislamiento cultural en que vivía gran número de esclavos y la tolerancia de los amos respecto de su música, la consecuencia fue que pudiesen mantener íntegro gran parte de su legado musical en el momento de fusionarse con los elementos compatibles de la música europea y norteamericana, con lo que se consiguió un híbrido con notable influencia africana.

Las influencias iniciales del jazz encontraron su principal forma de expresión en las 'marching bands' y en las bandas de músicaailable de la época, que, a finales del XIX, suponían el formato habitual en lo que a conciertos de música popular se refiere. Los instrumentos de este tipo de grupos se convirtieron así en los instrumentos básicos del jazz: la corneta, el trombón, los 'reeds' o "instrumentos de lengüeta" (saxo, clarinete, etc.), y la batería.

Los músicos negros solían utilizar la melodía, la estructura y el ritmo de las marchas como punto de salida. Sin embargo en el proyecto de la Dotación Nacional para las Humanidades ("Norte por Sur, de Charleston a Harlem") se dice: "(...) un espíritu negro, relacionado con el ritmo y la melodía, emergía desde los confines de la tradición musical europea, aun a pesar de que los intérpretes utilizaban instrumentos europeos. El gusto afroamericano por diversificar las melodías y remodelar los ritmos supuso la base de la que surgirían después muchos de los más grandes intérpretes del jazz."

Siguiendo la tradición afroamericana de Nueva Orleans, muchos músicos negros consiguieron ganarse la vida en pequeñas bandas que eran contratadas para tocar en funerales. Estas bandas africanizadas jugaron un papel embrionario en la articulación y diseminación de las formas tempranas del jazz. Viajando a través de las comunidades negras, desde el sur profundo a las grandes ciudades del norte, estos músicos pioneros consiguieron establecer el aullido, la estridencia, el libre desvarío, la "ragedia" (raggedy) y el espíritu del ragtime, dando vida a una más elocuente y sofisticada versión del ritmo. Así las cosas, las formas iniciales del jazz, con sus raíces populares y humildes, fueron básicamente el producto de músicos autodidactas.

El endurecimiento de las leyes 'Jim Crow' en Louisiana a finales del XIX (que promovían la segregación racial con el con el tristemente famoso "iguales pero separados")

hizo que muchos músicos afroamericanos fueran expulsados de diversas bandas que mezclaban a blancos y a negros. La habilidad de estos artistas musicalmente formados, capaces de transcribir y leer aquello que en gran parte suponía un arte de improvisación, hizo posible conservar y diseminar sus innovaciones musicales, hecho que cobraría una importancia creciente en la ya cercana época de las grandes bandas.

Progresivamente, aparte de irse creando esos grupos de músicos negros que actúan de forma autónoma y conjuntada como tales, se van estandarizando algunos estilos o géneros:

- los *field shouters* o lamentos de los esclavos expresando la crueldad de sus largas horas de trabajo, a los que luego fueron incorporados algunos instrumentos occidentales y principalmente, el ritmo sincopado africano;
- el blues;
- las worksongs o canciones de trabajo en las plantaciones de algodón;
- la comedia y el vodevil;
- los espirituales.
- el ragtime.

3) Evolución del Jazz

Posteriormente, inaugurando la época del **swing**, (1923-1939) llegó King Oliver, con su "Creole Jazz Band" y grabó entre otras composiciones "Dippermouth Blues". Los tres solos a corneta de esa pieza, además de ser el punto de inflexión entre la música callejera y el jazz, fueron imitados sin contemplaciones hasta mucho tiempo después por un gran número de músicos. **Louis Armstrong** - segunda trompeta de su banda y discípulo suyo- retomó en la orquesta de Fletcher Henderson el estilo, la virtuosidad y la flexibilidad rítmica de Joe Oliver, superándolo y marcando un camino imborrable en el tiempo.

El músico [Louis Armstrong](#) es uno de los artistas de Jazz más queridos y reconocidos.

Charlie Parker

El **bebop** (1940-1950), la revolución musical base de todo el jazz moderno, coincidió con la huelga de grabaciones que desde el 1 de agosto de 1942 hasta noviembre de 1944 llevaron a cabo todos los músicos organizados en torno a la Federación Americana de Músicos (AFM). El efecto más perverso de esa huelga fue retrasar oficialmente el nacimiento de aquella nueva música que se estaba gestando en el norte del barrio de Harlem y en torno a un club ya histórico y desaparecido: El *Minton's Playhouse de Harlem*, en Nueva York. **Charlie Parker**, fue el gran gestor de este género musical.

Miles Davis

El cool y el hardbop (1951-1969) convivieron durante este periodo de tiempo en una pugna por la hegemonía musical del jazz. Mientras en la Costa Oeste de Estados Unidos, Lennie Tristano, Lee Konitz, Dave Brubeck y otros músicos generalmente blancos le daban al jazz una impronta estilísticamente más culta, y presuntamente más funcional, en la Costa Este surgió con enorme

fuerza alrededor del batería, Art Blakey, Horace Silver y los Jazz Messengers, un estilo que los negros neoyorquinos no dudaron en considerarlo no sólo como una respuesta al presunto amaneramiento del jazz, sino como legítimo heredero del bebop. Luego llegaron al jazz aires renovados que inauguraron toda una época: llegó el jazz libre o freejazz. Ornette Coleman fue acusado por los puristas de asesinar al jazz, pero cuando **Miles Davis**, entró en ese terreno con discos y aventuras musicales eléctricas, las críticas no sólo terminaron, sino que se volvieron alabanzas. John Coltrane, quien formó parte de algunas formaciones lideradas por Davis, es otro de los músicos insoslayables de este lenguaje musical.

En los '70, el jazz se mezcló con el rock para dar lugar a agrupaciones como Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Return to Forever, bandas integradas por muchos de los músicos que habían participado del disco "Bitches Brew" de Miles Davis, representantes de un estilo llamado **fusión** o **jazz-rock**. Ellos son: John McLaughlin, Chick Corea, Herbie Hancock, Dave Holland, Wayne Shorter, Ron Carter, Joe Zawinul, Jack DeJohnette, Billy Cobham, Lenny White. Si bien la moda del jazz-rock pasó, estos músicos desarrollaron -con algunos altibajos- carreras interesantes. Desde esa década -y hasta el presente-, aparecieron otros nombres: Jaco Pastorius -muerto trágicamente en 1987, víctima de un custodio de un bar-, Michael Brecker y su hermano Randy Brecker, Pat Metheny, Bill Frisell, Mike Stern, David Fiuczynski, etc.

En la actualidad, algunos de los exponentes del jazz más tradicional -o "puro"- son Brad Meldhau -posible sucesor del genial Bill Evans, y la extraordinaria cantante y pianista Diana Krall.

3.1) La Escena Musical Americana a Comienzos del Siglo XX

Al inicio del siglo XX la sociedad estadounidense había comenzado a despojarse de la opresiva y rígida formalidad que había caracterizado a la era victoriana.

Desde el siglo XIX, con las canciones de comedia y 'trovadores' (los "**minstrel shows**") o las melodías de Stephen Foster, la influencia de las tradiciones musicales afroamericanas aparecía como parte integrante de la música popular americana y lo hizo así durante generaciones.

Los clubes, las salas de baile y los cafés ('**tea rooms**') comenzaron a aparecer en todas las ciudades.

Curiosamente los bailes llamados negros, que se inspiraban en movimientos africanos -como el 'shimmy', el 'turkey trot', el 'chicken scratch', el 'monkey glide', y el 'bunny hug'- fueron adoptados por un público blanco. El 'cake walk', desarrollado por esclavos como parodia de los bailes formales de sus amos, se convirtió en el último grito. El público blanco aprendía estos bailes viéndolos primero en programas de vodevil y observando luego a bailarines profesionales en los clubes.

En aquellos tiempos la música de baile popular no era el jazz aunque se encontraban ya formas precursoras, por ejemplo en la experimentación e innovación musical del blues o el ragtime, que pronto florecerían como jazz. Compositores neoyorquinos (los conocidos como el grupo de la "Tip Pan Alley", entre ellos Irving Berlin), incorporaron la influencia del ragtime a sus composiciones aunque apenas utilizaban los mecanismos específicos que eran naturales a los artistas del jazz -los ritmos, las blue notes. Pocas cosas consiguieron más para hacer popular este tipo de música que el éxito de Berlin de 1911 llamado "Alexander's Ragtime Band", que se convirtió en una auténtica locura tanto en los Estados Unidos como en Europa (especialmente en Viena). Aunque la canción no estaba escrita como un rag-time, la letra describe a un grupo de jazz que convertía canciones populares a ritmos de jazz -como en la línea donde dice: "si quieres oír el 'Swanee River' tocado en ragtime...".

3.2) El 'Jass' de Nueva Orleans

Una gran cantidad de estilos regionales contribuyeron al desarrollo inicial del jazz. Probablemente el primer movimiento musical al que comúnmente se denominó jazz (frecuentemente escrito '**jass**' entonces) fue el desarrollado en el área de Nueva Orleans, en Louisiana.

La ciudad de Nueva Orleans y las áreas circundantes siempre han sido un centro musical regional. Gente de diferentes naciones de África, Europa y Latinoamérica contribuyeron al rico patrimonio musical de Nueva Orleans. En la era colonial de Francia y España, los esclavos tenían más libertad de expresión cultural que los de las colonias inglesas que luego se convertirían en los Estados Unidos. En las colonias protestantes, la música africana era vista como "pagana" y era comúnmente suprimida, mientras que en Louisiana era aceptada. Las celebraciones musicales africanas se siguieron celebrando en "Congo Square" en Nueva Orleans hasta por lo menos 1830, a las que también asistían blancos interesados, y algunas de sus melodías y ritmos fueron usados en las composiciones del compositor Louis Moreau Gottschalk. Además de la población esclava, Nueva Orleans también tenía la mayor comunidad de gente de color libre en Norteamérica, quienes se enorgullecían de su educación y usaban instrumentos europeos para ejecutar música europea y sus propias canciones folklóricas.

Buddy Bolden

De acuerdo con muchos músicos de Nueva Orleáns que recordaban la época, las figuras clave en el desarrollo del nuevo estilo fueron el extravagante trompetista **Buddy Bolden** y los miembros de su banda. Bolden es recordado como el primero en tomar el blues -hasta el momento una música folklórica cantada y acompañada por instrumentos de cuerda o armónica-

y arreglarlo para instrumentos de metal. La banda de Bolden tocó blues y otras canciones, "variando la melodía" constantemente (improvisando), creando una sensación en la ciudad y rápidamente fueron imitados por muchos otros músicos.

Hacia principios del siglo XX, viajeros que visitaban Nueva Orleáns remarcaban la habilidad de las bandas locales para tocar "ragtime" con una vitalidad que no se escuchaba en otros lados.

Las características que apartaron el temprano estilo de Nueva Orleáns de la música ragtime que se tocaba en otros lados fue la mayor libertad en la improvisación rítmica. Los músicos de ragtime le daban un ritmo sincopado y ejecutaban una nota dos veces (a la mitad del valor de tiempo), mientras que el estilo de Nueva Orleáns usaba una improvisación rítmica más intrincada a menudo colocando notas lejos del golpe tácito (comparen, por ejemplo, el piano de Jelly Roll Morton con los de Scott Joplin). Los músicos del estilo de Nueva Orleáns también adoptaron mucho vocabulario del blues, incluyendo notas dobladas, notas de blues y "gruñidos" instrumentales no usados en los instrumentos europeos.

Las figuras clave en el desarrollo temprano del nuevo estilo fueron **Freddie Keppard**, que dominó el estilo de Bolden; Joe Oliver, que tenía un estilo más profundamente basado en el blues que el de Bolden's; y Kid Ory, un trombonista que ayudó a cristalizar el estilo con su banda contratando a muchos de los mejores músicos de la ciudad. El nuevo estilo también fue dirigido a los jóvenes blancos, especialmente a los hijos de inmigrantes de la clase trabajadora, quienes adoptaron el estilo con entusiasmo. Papa Jack Laine lideró una banda multi-étnica por la que pasaron casi dos generaciones de músicos blancos de jazz de Nueva Orleáns (y también una cantidad de gente de color).

Freddie Keppard

3.3) Otros estilos regionales

Mientras tanto, otros estilos regionales se estuvieron desarrollando, los cuales influenciarían el desarrollo del jazz.

El ministro afroamericano Reverendo Daniel J. Jenkins de Charleston, Carolina del Sur, fue una figura insólita de gran importancia en el temprano desarrollo del Jazz. En

1891, Jenkins estableció el Orfanato Jenkins para niños y cuatro años después instituyó un riguroso programa musical en el cual los jóvenes del orfanato eran educados en música religiosa y secular contemporánea, incluyendo overturas y marchas. Huérfanos precoces y fugitivos, algunos de los cuales tocaban Ragtime en bares y burdeles, fueron enviados al orfanato para su "salvación" y rehabilitación, y también para que hicieran su contribución a la música. Siguiendo la moda de los Fisk Jubilee Singers y de la Universidad de Fisk, las bandas del orfanato Jenkins viajaron mucho, ganando dinero para mantener el orfanato. Era un costoso emprendimiento. Jenkins recibía anualmente en el orfanato aproximadamente 125 - 150 "ovejas negras", y muchos de ellos recibieron entrenamiento musical formal. Menos de 30 años después, cinco bandas actuaban nacionalmente, y una de ellas viajaba a Inglaterra -en contra de la tradición Fisk. Sería difícil exagerar la influencia de las **bandas del Orfanato Jenkins** en el temprano Jazz, dado que sus miembros llegaron a tocar con leyendas del Jazz como Duke Ellington, Lionel Hampton y Count Basie. Entre ellos estuvieron los virtuosos trompetistas Cladys "Cat" Anderson, Gus Aitken y Jabbo Smith.

The Jenkins Orphanage Band in Charleston

En el norte de Estados Unidos, se desarrolló un estilo "caliente" de tocar ragtime. Centrándonos en la ciudad de Nueva York, se puede encontrar este estilo en las comunidades afroamericanas desde Baltimore hasta Maryland. Algunos comentaristas posteriores han categorizado esta forma musical como una temprana forma de Jazz, mientras que otros discrepan. Fue caracterizado por su ritmo jovial, pero carecía de la influencia "blues" de los estilos sureños. Las versiones solistas de piano del estilo norteno fueron tipificadas por pianistas como el célebre compositor **Eubie Blake** (un hijo de esclavos cuya carrera musical se extendió durante ocho décadas). James P. Johnson tomó el estilo norteno y en 1919 desarrolló un estilo propio para tocar que fue conocido como "**stride**". En este estilo, la mano derecha toca la melodía, mientras que la izquierda camina o "da saltos" de un compás más rápido a uno más lento, manteniendo el ritmo. Johnson influyó a pianistas posteriores como Fats Waller y Willie Smith.

Eubie Blake

El principal líder orquestal de este estilo fue James Reese Europe, y sus grabaciones de 1913 y 1914 preservan un raro vislumbre de la cumbre de este estilo. Fue durante estos tiempos que la música de Europe influenció a un entonces joven George Gershwin, quien compondría la clásica "Rapsodia en azul" inspirada en el Jazz. Por los tiempos en que Europe grabó nuevamente, en 1919, incorporó la influencia del estilo de Nueva Orleáns a su música. Las grabaciones de Tim Brymn le

dieron a las generaciones siguientes una mirada diferente del "caliente" estilo norteño sin ser demasiado evidente la influencia de Nueva Orleáns.

A comienzos de 1910 en Chicago, un tipo popular de bandas de baile consistió en un saxofón tocando una melodía vigorosamente. La ciudad pronto cayó en una fuerte influencia de los músicos de Nueva Orleáns, y el estilo más antiguo se fusionó con el de Nueva Orleáns para formar lo que sería llamado "**Chicago Jazz**".

A las orillas del Mississippi desde Memphis, Tennessee, hasta Saint Louis, Missouri, se desarrolló otro estilo de bandas que incorporaron el Blues. El compositor y líder más famoso de este estilo fue el "Padre del Blues", **W.C. Handy**.

W.C. Handy

Mientras que en algunos aspectos era similar al estilo de Nueva Orleáns (la influencia de Bolden se difundió a lo largo del río), carecía de la libre improvisación de los estilos más sureños. Handy, por muchos años acusó al Jazz de ser innecesariamente caótico, y en su estilo la improvisación estaba limitada a cortos rellenos entre frases considerándolo inapropiado para la melodía principal.

4) Artistas destacados

Categoría: Músicos de jazz

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:M%C3%BAsicos_de_jazz

En este link Ud. podrá acceder a la biografía de distintos jazzistas según su categoría (bajistas, cantantes, clarinetistas, guitarristas, pianistas, saxofonistas, trombonistas, trompetistas, etc)

Fuente consultada:

Enciclopedia Wikipedia

<http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz>

Jazz Appreciation Month

Ella Fitzgerald

Thad Jones

Dizzy Gillespie

Stanley Turrentine

Al DiMeola

Jaco Pastorius

Freddie Bryant

Webliografía:

Smithsonian Jazz. (ingles)

<http://www.smithsonianjazz.org/>

Jazz Appreciation Month En: Smithsonian Jazz.

http://www.smithsonianjazz.org/jam/jam_start.asp

Latin jazz (en español). En: Smithsonian Jazz.

http://www.smithsonianjazz.org/latinjazz/latinjazz_education_tl.asp

The William P. Gottlieb Collection. Photographs from the Golden Age of Jazz. Library of Congress. (ingles)

<http://memory.loc.gov/ammem/wqhtml/wqhome.html>

Federal Resources Educational Excellence. (ingles)

http://www.free.ed.gov/subjects.cfm?subject_id=156

MENC. National Association for Music Education. (ingles)

<http://www.menc.org/guides/jazz/jazzappreciation.html>

A Passion for Jazz. (ingles)

<http://www.apassion4jazz.net/>

Other websites of interest. En: A Passion for Jazz. (ingles)

http://www.apassion4jazz.net/links_jazz.html

Jazz. En: Wikipedia.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz> (español)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz> (ingles)

Jazz. En: Infoplease (ingles)

<http://www.infoplease.com/ce6/ent/A0826064.html>