

El Jazz

*Andrés Saborío-Bejarano**

El Jazz constituye una fraternidad completamente distinta... La improvisación posee su propio mundo, necesariamente libre y amplio, puesto que solo así, en un tiempo imprecisamente delimitado, puede ser elaborada...

Igor Stravinsky

La palabra "JAZZ", tiene su origen en distintas teorías y fue empleada por primera vez en Chicago en 1916. Se dice que procede de una palabra criolla que significa "apresurarse", mientras que otras la derivan del francés *jaser* (charlar). Otros creen se trata de la abreviatura de Jasbo, patronímico de un músico negro.

Sousa sostenía que se trataba de un fin de revista. Las teorías son muchas, pero sin pruebas contundentes.

Lo que sí podemos verificar es que en 1619 una nave holandesa atracó en Jamestown, Virginia, desembarcando el primer contingente de veinte esclavos negros. El proceso esclavista duró casi dos siglos, llegando a la alarmante cifra de nueve millones de esclavos en países ricos económicamente hablando, como Holanda e Inglaterra, más adelante casi todos los países europeos entraron al comercio de esclavos, pues les proporcionaba cuantiosas ganancias monetarias. No fue sino hasta 1865 que la Guerra Civil culminó con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.

La música *jazz* tuvo su génesis entre los negros americanos, muchos de ellos provenientes de África, teniendo por cuna de nacimiento la gran ciudad de Nueva Orleans en el XIX y a principios del siglo XX. Afirma el antropólogo y musicógrafo Ernest Borneman que la música sincopada cristalizó alrededor de dicha ciudad por definidas razones sociales y económicas.

MUSICA POPULAR

La música de los esclavos negros se caracterizaba por el predominio del ritmo y por las transiciones del canto al discurso, de la música instrumental al baile y del tono serio al jocoso.

Entre las danzas primitivas que practicaban los negros encontramos las llamadas "juba", "bamboula", "vodum", "congo" y "calinda". Algunas de estas danzas, bailadas por siglos en el África, constituían un desahogo a la tremenda situación sufrida por los esclavos.

La música y el baile eran muy importantes para los negros en las plantaciones americanas, llegan-

* Artista polifacético costarricense dedicado exclusivamente a la creación musical, pictórica y literaria. Comparte esta actividad con la de pianista acompañante de cantantes e instrumentistas. Licentia Docendi e integrante de la Corporación de Maestros del Colegio de Artes Plásticas, es miembro del Consejo Académico en Música, Catedrático de la U.A.C.A, profesor de piano, composición y Ciencia Musical en el Conservatorio de Castilla y director del Estudio Privado de Enseñanza Artística "H-61".

Además de concedersele Premios Nacionales y Reconocimientos Internacionales, su nombre se incluye como compositor actual, en la sección Música de la Enciclopedia Océano: Costa Rica (2 tomos). También hay referencias suyas en un diccionario español sobre artistas músicos costarricenses y en catálogos de foros de compositores del Caribe.

do a asimilar con el tiempo los himnos y canticos religiosos del blanco. Así, mientras el lado negro del *jazz* brota de la música africana primitiva, la línea de ascendencia del lado blanco puede trazarse hasta los himnos wesleyanos del resurgimiento metodista. Los elementos, tanto europeos como africanos, se fusionaron en el canto popular del negro americano, muy particularmente expresada en sus cantos de plantación, negros espirituales, los *blues*, los *nigger minstrels*, espectáculos estos en que los blancos se caracterizaban de negros.

CANTOS DE PLANTACIÓN: "WORK SONGS" (CANTOS DE TRABAJO)

Estos cantos se hacían en las plantaciones por las cuadrillas de esclavos encadenados, eran sumamente rítmicos y empleaban un *redouble* repetido que acentuaba la fase regular de la tarea que realizaban en el momento.

NEGROS ESPIRITUALES

Los negros hallaron un gran consuelo en el cristianismo, estos cantos son genuinamente religiosos, estrechamente relacionados con los ritos africanos. Con frecuencia se desarrollan en forma de conversación medio improvisada entre un director y el coro de congregantes; habilidad de improvisación y el sincopado son los elementos más importantes del ritmo.

Posteriormente y por su calidad artística, los cánticos negros espirituales han sido interpretados por grandes cantantes solistas y coros en todas las salas de concierto del mundo.

GOSPEL SONGS

Son cantos religiosos interpretados al menos por un cuarteto, destinado a los solistas evangélicos que relatan a los fieles un pasaje de las Sagradas Escrituras. Los principales *Gospel Songs* son entonados por cuatro mujeres.

BOOGIE-WOOGIES

Forma pianística particular del *blues*. Hacia principios de siglo, en los alrededores de Chicago, una forma pianística del *blues* de doce compases habría de ver la luz: el *boogie-woogie*.

Esta manera de tocar se caracteriza por el hecho de que el pianista, en lugar de tocar los acordes para sostener la melodía, desdobra con la mano izquierda el ritmo de cuatro tiempos en 8/8 creando bajos movimientos, contornos armónicos y cálida impresión rítmica.

Es un estilo pianístico primitivo que consiste en repetir con la mano derecha, sobre un tema *blues*, figuras melódico-rítmicas muy simples, mientras la mano izquierda enuncia un ritmo característico (corchea puntilleada - semicorchea) perpetuo.

GRANDES ORQUESTAS

A principio de siglo destacaron:

Duque Ellington y su orquesta,

Louis Armstrong y su orquesta,

Ella Fitzgerald, Sy Olivier y su orquesta,

Jazz Band de Bunk Johnson,

Bob Crosby y su orquesta,

King Oliver y su orquesta,

Gillespie y su orquesta.

...

BLUES: (CANCIÓN NOSTÁLGICA; 1910-)

Tema del folklore negro-americano. Pequeños trozos de doce compases formados por tres frases de cuatro compases cada una, las dos primeras son idénticas entre sí, la tercera sirve como conclusión tanto melódica como dramática, lo que nos da la forma A.B.A.

Los *blues* constituyen los cimientos del **JAZZ**; los temas de los cantos *blues* procedían de los cantos de plantación y de los espirituales, mientras su forma musical, una escala mayor diatónica con adición de terceras y séptimas menores era debida exclusivamente al desconocimiento africano de armonía europea.

Es en el *blues* donde hallamos el estilo vocal negro primitivo con sus famosas inflexiones. Estas consisten en bajar un medio tono del tercer grado y del séptimo grado de la escala, lo que crea un equívoco entre las tonalidades de mayor y menor, originando una ambigüedad sonora en cuanto que las notas naturales son conservadas a veces.

Armónicamente el *blues* ortodoxo se ejecuta así: Cuatro compases sobre la tónica (con descenso de medio tono del séptimo grado durante el último compás), dos compases sobre la subdominante, dos compases sobre la tónica, dos compases de séptima de dominante y, finalmente, se concluye con dos compases sobre la tónica.

Sobre este cuadro armónico casi inmutable, se ha constituido una cantidad de melodías diferentes e improvisado un sinnúmero de canciones.

NIGGER MINSTRELS: (PAYASOS NEGROS)

Estos tuvieron su origen en 1820, con cantantes y músicos blancos, que representaban en el escenario escenas de cara negra. Su música estaba inspirada en las canciones y bailes sincopados de los negros, pero contenía también elementos de música europea, especialmente de canciones escocesas y trozos populares de ópera. Más adelante, los espectáculos cómicos ambulantes abarcaban una función que duraba toda la velada a base de canciones, chascarrillos y escenas sueltas. Los *Minstrels Shows* fueron popularísimos en los EE.UU. alrededor de 1850.

RAGTIME: (1890-1915)

El padre de este género musical es el pianista y compositor de color Scott Joplin (1868-1917).

El *ragtime*, que en un principio fue música basada en ritmos sin ninguna melodía apreciable, tuvo su origen en los intentos realizados por los pianistas negros de Nueva Orleans para copiar la destreza de las bandas de música y variar el acento del redoble fuerte al débil al interpretar las marchas.

PECULIARIDADES DEL RAGTIME

Un ritmo vivo e incesante, una relación casi exclusiva al piano, el toque acentuado del bajo independiente que cambia continuamente el acento, la animación debida a la permanente oposición entre los contrastes rítmicos de la parte alta y el tiempo bajo estricto o sincopado, son la clave de toda la música negra y, por tanto, del *jazz*.

La antigua música de *ragtime* se convirtió en acompañamiento de una melodía folklórica, resultando una composición en tres "copas": En la inferior, un ritmo fijo casi de marcha, con un incansable redoble a contratiempo; sobre esta un acompañamiento sincopado, animado, rítmico y cambiante y, sobre ambas, una sencilla melodía cantable.

NUEVA ORLEANS

Por tener esta ciudad cosmopolita pocos prejuicios de raza, fueron muchos los negros que acudieron a Nueva Orleans luego de la abolición oficial de la esclavitud en 1865; unos se hicieron barberos y otros encontraron empleos como músicos, adquiriendo los instrumentos de viento que vendían los músicos militares blancos después de la guerra civil. Como nadie les enseñaba a hacerlo, tuvieron que averiguar por sí mismos la manera de tocar dichos instrumentos y como resultado, descubrieron originales formas de ejecutarlos.

LAS BANDAS

Con el tiempo fueron cada vez más numerosos los negros que encontraban empleo como músicos de baile en los centros nocturnos de Story Ville-Nueva Orleans.

La banda del cornetín negro Buddy Kid Bolden, ha sido considerada como la primera en formarse; interpretaban todos los números de *ragtime*, tocaban con un estilo totalmente nuevo música sin precedentes, la expresión de su nuevo humor y sus emociones surgían en una forma libre de la improvisación colectiva, acompañada por los más sorprendentes efectos polirrítmicos del contrapunto.

Otro de los principales precursores del *jazz* en Nueva Orleans fue el trompetista Manuel Perez con su *Banda Imperial*; existieron también la *Olympia Band*, la *Kid Ory's Creole Band* y la *Eagle Band*.

Famosos introductores del *jazz* en el período de Nueva Orleans son:

- Louis Armstrong - Trompetas: Aguda y normal o corneta y voz cantante.
- Sidney Bechet - Clarinete
- Honose Dutrey - Trombon
- Jelly Roll Morton - Piano

La característica principal del estilo de esta música fue la improvisación colectiva, simultánea, generalmente de la corneta, el clarinete y el trombón, que eran llamados voces. La interpretación negra era siempre vocal, trataban de "cantar" con

sus instrumentos como en otro tiempo lo hicieron en las plantaciones. Con técnicas como la entonación variada, desde el suave glissando hasta el llamado "tono sucio", en el cual la vibración de la lengua o suave paladeo produce un sonido áspero en la música.

La corneta era llamada "directora", ya que el corneta en la mayoría de los casos era el director de la orquesta. El trombón se utilizaba como instrumento que acompañaba, pero la sección rítmica corriente consistía en contrabajo o saxófono con el posible aditamento de una guitarra o un banjo. El *jazz* improvisado de este tipo es llamado "hot", en contraste con el *straight jazz*, que se interpreta según un arreglo escrito de antemano.

DIXIELAND

Las orquestas blancas de Nueva Orleans trataron de imitar el *jazz* negro. La *Ragtime Band* de Jack Laine, generalmente considerado como padre de la música de *jazz* blanca, creó el estilo que lleva el nombre de *Dixieland*. Esta expresión se emplea para designar la música de *jazz* interpretada casi en el estilo de Nueva Orleans por músicos blancos.

LA ORIGINAL DIXIELAND JAZZ BAND:

Esta orquesta tocó en el café Schiller de Chicago durante 1915 y poco después se dio a conocer en Nueva York; constaba de trompeta, clarinete, trombón, piano y cajas; estaba dirigida por el trompeta "Nick". En 1917 se hizo famosa al grabar en discos música de *jazz*.

CHICAGO:

Al cerrar el gobierno de los EE.UU., los establecimientos de diversión en Story Ville-Nueva Orleans, el *jazz* quedó sin casa cuna, refugiándose entonces en la ciudad de Chicago, en el barrio negro llamado Black Belt, donde el *jazz* de color tuvo una enorme acogida, principalmente la Orquesta de King Olivier en 1917 y el "Chicago Jazz Style" de los blancos, así resultó la primera orquesta blanca de *jazz* *New Orleans Rhythm Kings*, de Paul Mares.

La Orquesta *The Wolverines* fue la que introdujo al *jazz* el saxofon como un nuevo instrumento.

También en las ciudades de Kansas City y Nueva York tuvo mucho auge el *jazz*, destacándose grandemente la Orquesta del "Duke" Ellingto creador de un estilo nuevo y seductor llamado *jungle* y siendo considerado como el compositor más famoso que haya producido el mundo del *jazz*.

ALGUNOS CREADORES IMPORTANTES DE JAZZ

En Nueva Orleans, Nick La Rocca, en Florencia, William Christopher (padre del *blues*), en Chicago Benny Goodman (padre del *swing*), en Nueva York, Earl Powel, y en Kansas City, Charlie Parker.

EL JAZZ EN SALA DE CONCIERTOS, JUNTO

LA MUSICA CLASICA

El *jazz* sinfónico fue creado por Paul Whitem su mayor éxito se registra en 1924, cuando lanzó *Rhapsody in Blue* de Gershwin (ver artículo "Recordando al genial George Gershwin, en el centenario de su natalicio", del Acta Académica #22, Mayo 1998).

COMPOSICION DE LAS BANDAS - JAZZ:

Las primeras bandas eran tríos o cuartetos (corneta, clarinete, trombon y piano). Los conjuntos instrumentales de las orquestas de *Jazz – Band* se componían así: violines, saxofones, banjo, acordeón, cornetines, trombones, piano y una serie de instrumentos de percusión como redoblante, bombo, platillo, triangulo, gongos, campanillas, juego de timbres, pitos, bocinas de automovil, castañuelas, xilófono, etc., todo cuanto puede utilizar para marcar el ritmo, dentro de una gran variedad de matices y de efectos de sonoridad.

SWING

Del verbo inglés *to swing*, balancear. Se empleó por primera vez este término en 1955, por la banda de *swing* del clarinetista Benny Goodman.

El *swing* es bailable y se distingue de la música dulce escrita de antemano, en que el *swing* da lugar a la libre improvisación. Goodman fue el que llevó a su máxima expresión este estilo de música.

Mundial exponente del "*swing* escrito", medio de magistrales sonoridades de su famosa orquesta popular bailable, fue el talentoso arreglista y trombonista americano Glenn Miller (1904-1944).

LA BIFURCACIÓN

Cuando Ellington y el estilo *swing* se hallaban en el cenit, el *jazz* puro encontro que seguía un camino doble. Por una parte había una nueva generación de músicos que deseaba desarrollar el estilo de *jazz* de la época, por otro lado, se realizó el intento de volver a las olvidadas fuentes del *jazz*, sobre todo a la música de Nueva Orleans. De esto surgió el grupo "Duke Ellington", que modeló su agrupación instrumental y su repertorio sobre las antiguas orquestas de Nueva Orleans, produciéndose lo que se llama: "El Resurgimiento de Nueva Orleans" y que recibió el apoyo, no solo de Norteamérica, sino de todos los países interesados por el *jazz*.

Por otra parte, Bob Crosby, en contraste con las tendencias de otros directores blancos de orquesta, buscó su inspiración desde 1935 en el tradicional estilo *Dixieland*.

Al mismo tiempo han hecho su aparición varias tendencias nuevas, en parte traídas por una especie de conjunto de experiencias anteriores en el campo del *jazz* y en parte influidas por relativas tendencias de Sudamérica, la música cubana y la africana nativa.

EL BOP:

El *be-bop*, el *re-bop* y el *bop* sencillo, fueron iniciados durante la segunda guerra mundial por los precursores de la antigua generación del *jazz*. Aquí surgió un estilo con mayor libertad para los solistas, con armonías más osadas e imaginativas y ritmos más complicados, con el ritmo base en el bajo y variando constantemente las figuras rítmicas en los timbales, en el tambor tenor y en el tambor bajo. Ciertos pasajes casuales en estilo más refinado son bruscamente interrumpidos por pasajes rápidos y violentos con acentos inmotivados y sorprendentes.

Esta ruptura con la tradición, cuya semilla había sido sembrada durante el período del *swing*, fue proseguida por figuras nuevas como el saxofonista Charlie Parker. Al principio el *bop* era muy limitado, cada número consistía generalmente en un caso de introducción con el saxofón y la trompeta al unísono (melodía conocida), una serie de improvisaciones a solo y la conclusión con la recapitulación del coro.

En 1946, Gillespie empezó a grabar en discos con una orquesta mayor, siendo los números bastante diferentes, elaborados por adaptadores como Walter Fuller y John Lewis.

EL COOL

Como reacción contra el violento estilo del *bop*, algunos intérpretes se volvieron hacia una forma más fría de tocar. Aún en el *bop* existía la tendencia de que las frases de la melodía se arrastraran detrás de las pulsaciones del ritmo base, esta tendencia siguió en aumento al mismo tiempo que se variaba a un tono más sutil, casi libre del vibrato.

En la interpretación más equilibrada y refinada, las armonías se esparcen lo más ampliamente posible en el estilo *cool* (frío) y se explotan todas las posibilidades de propagar el acorde básico; el ritmo no se construye alrededor del contrabajo en su más bajo registro, con un débil acompañamiento que se desliza desde las escobillas sobre el tambor tenor; Stan Getz es un exponente de primera categoría de este estilo.

EL PROGRESIVO

Es una derivación, prolongación y ampliación de la música *bop* y *cool* con influencia hispanoamericana, en que se desarrollan hasta lo último de los efectos del sonido.

LA APORTACIÓN DEL JAZZ

La música sería ha de agradecer al *jazz* las evoluciones rítmicas, una concepción más libre de la tonalidad, el enriquecimiento armónico y una comprensión mucho mayor de las posibilidades de los instrumentos orquestales. Además, por primera vez en muchos años, el *jazz* ha hecho comprender y amar la polifonía a un gran sector del público. Ha hecho revivir el interés por la libre inspiración, despertando así el antiguo concepto del músico, no solo en cuanto a instrumentistas capaces de interpretar las notas que tienen delante, sino como verdaderos creadores en el arte de la improvisación.

MÚSICOS DE JAZZ

Reconocidos músicos de la "primera década" del *jazz* son: Thomas Turpin, Arthur Marshall y James Scott. De la "época moderna" del *jazz*, se encuentran Artie Matthews, Eubie Blake, Zez Confrey y Charles Luke. Y de la "década final", mencionaré a Joseph Lamb.

LA INFLUENCIA DEL JAZZ

Ya en 1908, Claude Debussy utilizó derivación del ritmo de *ragtime*: El *cakewalk*, en *Golliwogg Cake Walk* de su *Children's Corner* y dos años más tarde en *Le Ménestrel*.

Las visitas realizadas por las orquestas *de jazz* después de la primera guerra mundial, ocasionaron un considerable revuelo entre los músicos serios de todo el mundo.

En 1919, el director suizo Ernest Ansermet escribió emocionado sobre la "asombrosa perfección, el enorme gusto y el entusiasmo" con que tocaba la *Southern Syncopated Orchestra* y apuntó referente a los solos de clarinete de Rechet: "su forma esclaviza, es brusca, áspera, con una determinación abrupta y despiadada como la del Segundo Concierto de Brandenburgo de Bach".

Stravinsky hace uso copioso de los ritmos del *jazz*.

De la influencia *del jazz* sobre la música moderna puede decirse que numerosos compositores reconocen su valor, acentuando principalmente la importancia de los *blues* y de los modos del *jazz*.

Entre otros compositores serios o de "influencia clásica", que han experimentado con *el jazz*, se puede citar a Louis Moreau Gottschalk, Louis Chauvin, Robert Hampton, Erik Satie, Charles Ives,...

ESTRUCTURA DEL JAZZ

MELODÍA: Su base está en las escalas mayor y menor, escalas pentatónicas, escalas con terceras y séptimas añadidas.

ARMONÍA: La mayoría de *jazz* utiliza los acordes mayores y menores Corrientes en los *blues* y en la música primitiva de Nueva Orleans, en su mayoría sencillas terceras y acordes de séptimas.

RITMO: El ritmo básico predominante es el 4/4 (cuatro por cuatro), pero los cuatro tiempos han sido acentuados de diversas formas, a veces con igual énfasis en todos los tiempos, en otros casos acentuando el segundo y el cuarto tiempo.

También es corriente en este tipo de música, una cierta ritualidad Africana, implícita en frases rítmicas utilizadas reiterativamente y de modo casi hipnótico.

FORMA: La forma del blues es en tres por cuatro, quizá como minué o vals, y el *ragtime*, con estructura de marcha, pero la mayoría de las composiciones de *jazz* consisten en 16 ó 32 compases, divididos en cuatro partes.

ORQUESTACIÓN: Consta de un sector dedicado a la melodía y otro destinado al ritmo. La instrumentación es variada y explota recursos poco convencionales. Además de instrumentos anotados anteriormente, se emplean el vibráfono y la familia entera de los saxofones.

Otros instrumentos utilizados son el órgano, el sintetizador y, además del fagot, el oboe, cuya entonación usual se modifica a semejanza de ciertos instrumentos árabes. Por otra parte, el violín ha tenido valiosos intérpretes jazzísticos, como el italiano Joe Venuti, los franceses Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty y Didier Lockwood, los Americanos Stuff Smith y, en menor medida, Don 'Sugar' Harris; la tuba, tocada por hábiles instrumentistas, como Bill Barber, Howard Johnson, Joe Daley y Bob Stewart; el violonchelo, etc.

La música oriental ha aportado al *jazz*, entre algunos instrumentos chinos, el *chyn* y el *jeng*, que son salterios de 5 y 13 cuerdas.

CONTRAPUNTO: Creo que el contrapuntístico es de lo más fascinante en el *jazz*. Cuando no hay destaque de parte solista, cada instrumento presenta su línea melódica "chocando y produciendo consonancias y disonancias", con respecto a las líneas melódicas de los otros instrumentos musicales. Se ocasiona así una increíble polifonía, donde se explotan patrones tímbricos, melódicos, armónicos y rítmicos.