

DEFINICION DE LA PALABRA JAZZ:

La aparición de la palabra Jazz tiene que ver con una serie de anécdotas relativas a la Original Dixieland Jazz Band se ha dicho con algún fundamento que fue durante una actuación de esta banda en el Schiller's café de Chicago en 1916 cuando todavía se llamaba The Johnny Steins Band cuando la palabra Jass apareció por primera vez relacionada con esta música, el responsable fue un redactor de revista jubilado borracho, que se puso en pie y gritó: Jass it up, boys, hasta este momento Jass había sido empleada en el argot de los negros sureños, bastante empleada en los bajos fondos para referirse al comercio sexual y los placeres que se asocian con él.

Hasta entonces a nadie se le había ocurrido a nadie aplicarla a la nueva música, pero parecía lógico que alguien lo hiciera.

Se dice que a este parroquiano tan ocurrente, fue contratado todas las noches para que gritara en el momento oportuno Jass it up, boys , debido a esto el grupo pronto recibió el nombre de Stein's Dixie Jass Band.

COMIENZOS DEL JAZZ:

Los historiadores del Jazz tienen tantos problemas para formular sus teorías según los hechos históricos de que disponen por esta causa ni unos ni otros pueden identificar el momento exacto en que los respectivos momentos de que tratan tomaron forma reconocible; ¿ Evolucionó el Jazz debido a los instrumentos disponibles o por causas de los músicos que lo tocaban? La respuesta muy probablemente, implica elementos de ambos mundos y muchos más.

La esclavitud, la notación musical, la guerra civil Americana, las técnicas de llamada – respuesta de la música Africana, los responsorios en la práctica de la iglesia cristiana, todo desempeñó un papel y la mezcla resultante fue el Jazz.

Cuando acabó la guerra civil Americana en 1895, una consecuencia fue que el exceso de instrumentos de banda de música ya no era necesario para fortalecer a los imprudentes y timotarios. Aunque las hostilidades habían finalizado la música marcial todavía estaba de moda para celebrar desfiles, bailes, funerales...

Nueva Orleans ha reclamado y recibido el honor de ser la cuna de la tradición de las marchas de las bandas en los funerales, tanto por la presencia de una numerosa población negra como por su mezcla políglota con la población inglesa, francesa, española y caribeña, interpretar música camino del cementerio y el regreso constituía una continuación a la tradición Africana de honrar a los muertos. Es muy probable por los ciudadanos negros de otros puntos de los jóvenes de Estados Unidos tuviesen costumbres muy similares. Asimismo es muy probable que logran sus mejores interpretaciones en la ciudad creciente.

A pesar de sus vicios prominentes en Nueva Orleans también albergaba formas de ocio más sanas como la Opera y orquestas sinfónicas, además de un deseo insaciable de bailar, compartido por todas las clases sociales.

JAZZ LATINO:

Los ritmos Africanos se conservaron, más o menos clandestinamente en muchas partes de América. En comunidades gobernadas por Españoles, Portugueses, Franceses e Ingleses, los bailes de vudú, el culto a los antepasados y los cantos de trabajo encontraron distintos grados de oposición, adaptándose a las circunstancias para reaparecer transformadas, pero aun reconocibles. Los ritmos de baile latinoamericano suelen basarse en pares de notas con acentuación irregular (TA-ta , ta-TA , ta-ta ,TA-ta) la influencia latina

se dejó sentir en cuanto Dizzy Gillespie contrató al sensacional percusionista Cubano Chano Pozo.

Desde entonces, el Jazz con sabor latino a gozado de gran popularidad, con periodos de especial auge como el del Samba-Jazz en los años 60 y ciertas variantes rítmicas de la fusión de los 70.

FUSIÓN:

El Rock surgió de las mismas raíces de las que había nacido el Jazz 40 años antes, pero entonces en los años 60 el Jazz parecía decididamente desbancado por la música popular. Y no es que faltaran músicos extraordinarios como Miles Davis, Jonh Coltrane, Thelonius Monk, Charles Mingus, Ornette Coleman y más que seguían haciendo música memorable, cada uno a su manera. Pero el tirón popular se había perdido, y en 1965 el Rock se iba haciendo cada vez más sutil y complejo y muchos de sus practicantes empezaron a improvisar.

Las principales casas discográficas se impacientaron con los músicos de Jazz y les animaron a experimentar con híbridos de Jazz y Rock.

Pero no todos los cambios se fraguaron en los departamentos de ventas, algunos artistas convencidos de que la música improvisada de alta energía de los 60 había devuelto la vitalidad al Jazz, encontraron en el Rock y el Soul la energía que iban buscando y asimilaron sus sonidos, consiguiendo incluso algunos grandes éxitos de ventas.

DUKE ELLINGTON:

Ellington no aprendió su oficio en un conservatorio ni animado por protectores adinerados sino que aprendió como director de banda en el Harlem, pero su prodigiosa música le convirtió en uno de los mejores compositores de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Ellington se encuentra dentro de los investigadores más expresivos dentro de la paleta sonora de una orquesta de Jazz, de los ritmos y melodías únicos en este lenguaje y esta personalidad de los solistas.

Entre las piezas más famosas de Duke se encuentran algunas de las canciones más famosas del siglo, pero ellas solas no explican su genialidad, Ellington era un compositor de y para el siglo XX que contribuyó a cambiar el funcionamiento de la composición.

Si bien Ellington tenía sus limitaciones como pianista, podía con los temas bailables y formó una banda con un grupo de amigos conociéndose así como los Washingtonians trasladándose más tarde a Nueva York donde se hicieron famosos en el renacimiento del Harlem y la oleada de la cultura afroamericana. Durante los años que estuvieron en el Cotton Club, una serie de músicos clásicos cambiaron el Jazz pero la Ellington Orchestra demostró en repetidas ocasiones que también podían arreglárselas con el Swing comercial de los años 30 y que no tenían rival en la balada de Jazz.

En los años 40, cumbre musical para la banda, Ellington volvía a inventar el Jazz con resultados inesperados de los que ningún músico anterior a él hubiese imaginado, aplicaba recursos rítmicos y cambios tonales próximos a la música clásica aun material que solamente hubiese derivado del Jazz, además la base rítmica se reforzó con un bajo revolucionario.

A principios de los 50 sufrió un bajón, pero en 1956 la banda tuvo un clamoroso éxito en el festival de Jazz de Newport, en el que el saxo tenor Paul Gonsalves ofreció 27 redondas consecutivas de un vertiginoso Diminuendo and Crescendo in blue después de aquello Ellington se animó a escribir y a grabar.

Ellington en la obra dedicada a Shakespeare Such Sweet Thunther fusionó la música clásica con el Jazz.

Ellington se mantuvo activo hasta los setenta y tantos años, recibiendo innumerables premios, actuó en la Casa Blanca y presentó la cara más osada, liberal y creativa de la cultura Estadounidense al mundo entero.

LOUIS ARMSTRONG:

Louis Armstrong dominó el mundo del Jazz y después un mundo más amplio, el del espectáculo, durante más de 50 años. Fue el músico de nuevo género más querido y más famoso de todos los tiempos. Poseía unas ideas atrevidas, un ritmo contagioso, una imaginación musical desbordante y una técnica revolucionaria.

Al igual que muchos músicos de Nueva Orleans, Armstrong llegó al Jazz oyendo sus primeras encarnaciones en cualquier lado, por las ventanas abiertas de las casas, en funerales y en desfiles.

Ya había desarrollado un excepcional oído para la armonía improvisada cantando por unos centavos en un cuarteto. Después adquirió una corneta y unos conocimientos básicos y se familiarizó con las marchas populares, las rags y las baladas de la época.

En los cafés, salas de baile y burdeles de Storville, los músicos trabajaban noche y día. Armstrong conoció enseguida a los músicos más famosos de la época, como Joe King Oliver.

En 1918 Armstrong adquirió una gran experiencia trabajando en los barcos del Mississippi y en 1922 dio el paso que transformaría su trayectoria y que desarrollaría el Jazz como arte espontáneo.

Oliver llamó a Armstrong y el impacto se convirtió en cataclismo. Aquel casi desconocido de 22 años tocaba más fuerte, con más intensidad y con menor sujeción rítmica al ragtime que ningún otro intérprete del recién forjado Jazz. Oliver y Armstrong entraron en los estudios de grabación en 1923, la música de éste era tan potente y penetrante que hubo que colocarlo a 5 metros de la banda, pero Armstrong no trataba de superar a sus compañeros, ya que era una música de grupo.

En 1923 empezó a dirigir la banda de Fletcher Henderson por derecho propio y durante el resto de la década se dedicó a realizar una serie de grabaciones de calidad y variedad tales que se convirtieron en clásicos. Estas sesiones no solo generaron un Jazz de sutileza y fuerza emocionales sin precedentes, con una intensidad rítmica cambiante que sobrecogía a quienes lo escuchaban.

Actuó en Broadway, fue el primer negro estadounidense que apareció en papeles importantes en películas, siguió demostrando su originalidad para la improvisación y llegó a ser una de las grandes celebridades del showbiz mundial con éxitos como Hello Dolly y What a Wonderful World. Murió en 1971 y fue portada de todos los periódicos del mundo.

BILLIE HOLIDAY:

En 1968, casi 27 años después de su muerte, y coincidiendo con el que hubiese sido su 71º cumpleaños, se instaló en el Walk of Fame de Hollywood una estrella en honor de Billie Holiday, fue la única vocalista de Jazz considerada unánimemente como un músico a la altura de instrumentistas como Louis Armstrong o Miles Davis y con este homenaje recibía el reconocimiento general por sus logros. Como la mitología de su atormentada vida que se ajustaba perfectamente al estereotipo de músico de Jazz genial y autodestructivo.

Incluso en su época de esplendor, los encuentros con la prensa tanto en su patria como en el extranjero, solían centrarse en estos temas y rara vez se le daba oportunidad de hablar de la música y los músicos que le gustaban.

Siendo adolescente, Billie se trasladó con su madre a Nueva York donde se vio obligada a ejercer la prostitución y cumplió su primera condena de cárcel. Comenzó a buscar trabajo de bailarina en los clubs de

Harlem, pero una noche de desesperación la llevó a cantar para obtener dinero para evitar que desahuciaran a su madre del apartamento en el que vivían. Según la leyenda aquella noche de 1930 dejó al público fascinado y envuelto en lágrimas con su interpretación.

En 1933 fue descubierta por el empresario John Hammond y se puso en manos del manager de Louis Armstrong ,realizando una serie de grabaciones con un pequeño grupo para el círculo de grabaciones de máquinas giradiscos. Estas grabaciones se convirtieron en clásicos de la música popular.

Holliday aseguraba que escuchaba a los instrumentistas de Jazz para pulir su estilo, aunque también admiraba a Bessie Smith. Aunque carecía de formación musical, se daba cuenta de cómo otros músicos como Louis Armstrong sorprendían al público evitando lo obvio en la acentuación y recurriendo siempre a lo inesperado en los inicios y resoluciones de frases. También consideraba que las letras de las canciones del Tim Pam Alley no resistían un examen a fondo., y modificó muchas de ellas de tal forma que las originales se amoldaran a su personalidad.

En 1938, empezó a realizar giras con la prestigiosa orquesta de baile del clarinetista Artie Shaw. En general solo tendia a relacionarse con músicos de Jazz en términos de igualdad, relaciones que afirmaban su musicalidad intensiva pero que no eran lo bastante comerciales para hacerla rica. Un contrapunto en el recién inaugurado Café Society, un club multirracial de Greenwich Village, presentó a Holiday a un público más liberal, ansioso por compartir las emociones de una vida dominada por la sensualidad y el sufrimiento, que parecían en cada sonido que salía de sus labios.

Durante la siguiente década, otros discos suyos obtuvieron éxito comercial. La carrera de solista la atraía y al mismo tiempo la aterraba. Aunque permaneció apartada de las drogas duras, sus actuaciones se volvieron más erráticas y sus depresiones fueron en aumento.

En mayo de 1959 pocos meses después de la muerte de otro gigante del Jazz Lester Young, Billie se derrumbó y diez semanas después falleció.