

Una propuesta de **Jordi Sabatés**
“UNA HISTORIA DEL JAZZ”

El objetivo de este “Ciclo de Conferencias - Audiciones - Música en directo” –además de un recorrido casi exhaustivo por el espectro musical al que nos remite cada época- pretende ser el de entrelazar las mutaciones del jazz con los flujos “político-sociales” y con las corrientes artísticas y científicas que jalonaron el largo período elegido –período especialmente convulso, conflictivo y fascinante- para dar testimonio de la omnipresencia inexorable de la música de jazz en su accidentado devenir. Mejor dicho: evidenciar que esta música jazz llegó a constituir la banda sonora del período en cuestión (que abarca desde el nacimiento del jazz en Nueva Orleans hasta la aparición del jazz fusión).

Es por esto que dicho ciclo pueda quizás atraer menos a aquellas personas interesadas solamente en los arcanos de la música afroamericana (que también) que a aquellas con aspiraciones humanistas de mayor calado y amplitud y no pertenecientes exclusivamente al ámbito musical.

JORDI SABATÉS

os propone

“UNA HISTORIA DEL JAZZ”

(Desarrollo en 2 o 3 o 4 o 5 Sesiones)

(Música en directo y grabaciones)

SINOPSIS

El objeto de nuestra historia es fascinante. Constituye además el legado cultural más importante que los Estados Unidos de América han dejado al mundo (y que en buena medida les define).

El **Jazz** creció y se multiplicó en numerosos lugares, pero cristalizó y nació –entre las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX- en **Nueva Orleans**, a la sazón la ciudad más cosmopolita y musical de América.

Pero **Nueva Orleans** era también un gran centro de comercio de esclavos. Hacia **1817**, las aglomeraciones de esclavos a los que se les permitía cantar y bailar los domingos por la tarde en los alrededores de **Congo Square** parecían aportar una imagen de **África** a los ojos de los

blancos. Pero la mayoría de estos esclavos acababan de llegar de las **Antillas** (llevando consigo los ritmos caribeños) o del interior de Sudamérica. Traían **canciones de trabajo**, **spirituals** y la “**llamada-respuesta**” de la **Iglesia Bautista**. Existía además una etnia anterior: los **criollos de color**, descendientes de colonos españoles y franceses y de sus esposas o amantes negras. Este grupo (de piel más clara), despreciaba la negritud, poseían ellos mismos esclavos y miraban únicamente hacia la música y la cultura de sus antepasados europeos.

Existían además los “**minstrels-shows**” que empezaron hacia **1840** y fueron el entretenimiento popular de mayor aceptación durante 80 años. Eran una mezcla de cantos de plantación (escritos por compositores blancos y negros), humor y comedia sofisticada. Larvados de racismo, al principio eran interpretados por blancos que se pintaban de negro. Más tarde (y en otro alarde de feroz estereotipo racial) por negros pintados que llegaron a imitar a los blancos que imitaban a los negros. Produjeron un humor nacional en el que los negros y los blancos se interpretaron y se malinterpretaron.

Simultáneamente, existía una gran afición por las bandas (que tocaban en desfiles, bodas, y funerales), un gran fervor religioso que convivía con el **vudú** y el mayor barrio de prostitución (“**redlight district**”) de América: **Storyville**.

Hacia **1890** llegan a **Nueva Orleans** dos corrientes fundamentales para la consolidación del jazz. Una es el “**ragtime**”. La otra es el “**blues**”, traído del delta del **Mississippi** por músicos negros que huían de la brutalidad de las leyes blancas (curiosamente a esta legislación feroz se le dio el nombre de “**Jim Crow**”, que era el nombre de la canción más popular del género “**minstrel**” y que había sido compuesta por un músico blanco: **Daddy Rice**).

Aparecen ya los dos primeros grandes creadores: el trompeta **Buddy Bolden** y el pianista y compositor **Jelly Roll Morton**. La aparición sucesiva de genios será ya imparable: **Kid Ory**, **King Oliver**, **Freddie Keppard**, **Sydney Bechet**... hasta llegar al más grande –**Louis Armstrong**– el incomparable “**Satchmo**”, “**Pops**” o “**Dippermouth**”.

En **1917** las autoridades mandan cerrar **Storyville** y se produce la gran migración del jazz a **Chicago**. Es en este período cuando recibiremos uno de los regalos más preciados de toda la historia del jazz: la serie de grabaciones de **Armstrong** con sus **Hot Five** y sus **Hot Seven**.

Los **episodios I y II** cubrirán esa singladura. El **episodio III** estará casi íntegramente dedicado a **Harlem** (el jazz ha viajado de **Chicago** a **Nueva York**) y al primer “**Período Swing**”.

El **episodio IV** cubrirá la transición del **Swing** al **Be-Bop** (estilo que planteó quizás el mayor cisma en el devenir histórico del jazz).

Asimismo se aludirá a los hijos del **Bop** (sin olvidar la corriente opuesta del renacimiento del estilo de **Nueva Orleans** y del **blues**, esta última engendradora del “**rhythm and blues**” primero, del “**rock and roll**” más tarde): partiendo del “**cool**” y el “**west-coast**” transitaremos por el “**hard bop**”, el “**free-jazz**”, el “**avant-garde**” y la “**fusión**” o “**jazz-rock**”.

Abarcaré por tanto el período que va desde **1871**, año en el que **Louisiana** se separa de la **Unión** (26 de enero), hasta los aledaños de **1975** en el que **Miles Davis** inaugura la fusión del **jazz** y el **rock**. Dejo pues para los críticos (y para el inflexible juez que es el tiempo) la valoración de los acontecimientos estéticos acaecidos con posterioridad en el ámbito del jazz.

En este ciclo, más que los meros datos, mi interés reside en establecer conexiones entre hechos aparentemente distantes o que “*a priori*” pudieran parecer poco relacionados entre si. En este sentido, veremos por ejemplo que la “**llamada-respuesta**” utilizada en la **Iglesia Bautista**, aparecerá de manera “**escondida**” en los “**riffs**” de la orquesta de **Count Basie**. Incluso nos dejará una sutil traza en el camino hacia “**free-jazz**” de **Ornette Coleman**.

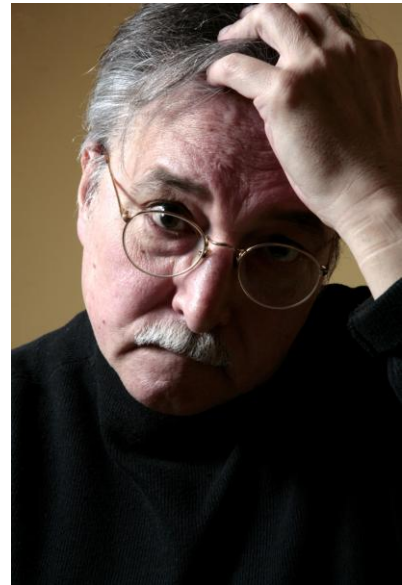

Asimismo veremos que el milagro del “**Creole Love Call**” (epifanía de la cantante **Adelaide Hall** durante su colaboración con la orquesta de **Duke**, en el período del **Cotton Club**, hacia **1927**) es más deudor del estilo de cantar “**blues**” y del “**growl**” de **Bessie Smith** que del propio “**early Ellington**” (cuyo estilo pianístico fue en cambio determinado desde el primer momento por el “**stride piano**” de **Willie Smith** “**The Lion**”).

La improvisación colectiva base del estilo de **Nueva Orleans**, determinará 70 años más tarde las líneas maestras del cuarteto del vibrafonista **Gary Burton**, etc.

Los grandes acontecimientos estéticos redefinen incluso a sus propios precursores!

Finalmente, en el **episodio V** y mediante una trasgresión temporal (iremos hacia atrás en el tiempo) haremos una suerte de revisión de todo lo anterior desde la óptica “blanca” (mayormente judía). Esto nos conducirá a los compositores de **“Tin Pan Alley”**, a los musicales de **Broadway**, a las comedias satírico-políticas de los hermanos **Gershwin** y al fresco integrador final que representa la ópera **“Porgy and Bess”**, reverso de la suite **“Black, Brown and Beige”** de **Ellington**. Algunas consideraciones finales cerrarán el ciclo.

GUION

LECCIÓN O EPISODIO I

El nacimiento del jazz en Nueva Orleans. Los **“minstrels-shows”**. **Jim Crow**. El **“Spanish tinge”**. El **“Ragtime”**. El misterio de las **“blue notes”**. La acentuación rítmica. La **“pregunta-respuesta”** de la Iglesia Bautista. **Storyville**. Dos primeros genios: **Buddy Bolden** y **Jelly Roll Morton**. **King Oliver**, **Kid Ory** y **Sidney Bechet**. La génesis del **“Tiger Rag”** narrada e ilustrada por **Jelly Roll Morton**.

LECCIÓN O EPISODIO II

El cierre de **Storyville** en 1917. La estructura del blues de 12 compases. El blues al estilo de **Jimmy Yancey**. Acordes de paso. Un primer hijo del blues: el **“boogie-woogie”**. Un adelanto de la estructura de las canciones de **“Tin Pan Alley”**. La migración a **Chicago**. El blues rural. La **“King Oliver’s Creole Jazz Band”**. **Freddie Keppard**. Una primera grabación: el **“Livery Stable Blues”** de la **“Original Dixieland Jazz Band”** (1917). Las **“jam sessions”**. La genialidad de **Louis Armstrong**. El milagro de **“Hot Five”** y **“Hot Seven”**.

LECCIÓN O EPISODIO III

El jazz viaja a **Nueva York**. **Harlem** y **Times Square**. El renacimiento de Harlem. **Bessie Smith**. Otro gran genio: **Duke Ellington**. El **Cotton Club**. El **“jungle style”** y el regalo del **“Creole Love Call”** (1927). Los grandes pianistas **“stride”** de Harlem. Las **“house rent parties”**. **Art Tatum**. Esplendor del **“Boogie-Woogie”**. El primer **Período Swing** (1932-1939). La plenitud de 1935. El **Savoy**. El nuevo oidor. **Benny Goodman**, **Fletcher Henderson**, **Chick Webb**. **Count Basie** (Kansas City 1936). Los riffs. **Billie Holiday**. **Kansas City** y el reinado del saxo tenor. Primeros augurios del **be-bop**. **Charlie Christian**.

LECCIÓN O EPISODIO IV

El **Swing** con el Cambio (1940-1942). El Fin de la Depresión. El advenimiento del **Be-Bop**: **Charlie Parker** y **Dizzy Gillespie**. El **“Minton’s Playhouse”** (1940). Los acordes ocultos en la melodía, que **“Bird”** fue el primero en detectar. La nueva concepción rítmica: **Kenny Clarke**. El jazz se va a la guerra. Los nazis condenan de forma explícita el jazz. **Thelonious Monk**. El fin de la 2ª guerra mundial coincide con el fin de las orquestas de Swing. **The Street**: la Calle 52. Los hijos del Bop: el **“Cool”**. **Gil Evans**. **Miles Davis**. El **“West Coast”**. Un tímido renacimiento del estilo de Nueva Orleans. El secreto de **Charlie Parker**: **“BIRD LIVES”**.

LECCIÓN O EPISODIO V

“Kind of Blue”: blues modal. La herencia de **“Bird”**: **John Coltrane** y su música existencial. **Ornette Coleman** y el **“Free-jazz”**. **Miles Davis** inaugura la fusión del jazz y el rock: **“In a Silent Way”** (1968) y **“Bitches Brew”** (1970). Final del período elegido para nuestro estudio.

A continuación, me permito una trasgresión temporal para recorrer de nuevo nuestra historia, pero esta vez desde una óptica instalada en la **Nueva York Decó**. Para ello, diseñaré un bucle utilizando los siguientes cuatro **“hologramas”**: **a) “I got Rhythm”**, **b) Nueva York: Sinfonía del Nuevo Mundo**, **c) Harlem: el nuevo oidor**, **d) “Catfish Row”**, la génesis del **“Porgy & Bess”**.

Algunas consideraciones finales cerrarán el ciclo.

JORDI SABATÉS

Curriculum

Jordi Sabatés nace el 23 de octubre de 1948 en Barcelona.

Cursa estudios en la Escuela Suiza, en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y en la Facultad de Ciencias Físicas.

Como compositor y pianista cuenta con una amplia discografía entre la que se encuentran trabajos como: “Ortodoxia”, “Morgue o Berenice”, “Jordi Sabatés i Toti Soler”, “El Senyor dels anells”, “Vampyria”, “El fantasma de Canterville”, “Ocells del més enllà”, “Tot l’enyor de demà”, “Jordi Sabatés, solos de piano. Duets amb Santi Arisa”, “Portraits-Solituts”, “Breviari d’amor”, “No estés cohibido...Baudelaire”, “The Ragtime Dance. Jordi Sabatés recuerda a Scott Joplin”, “Noche Oscura”, “A través del mirall”. “El secret de la criolla”, “Nosferatu, hacia el vampiro”, “Keatoniana”, “Play piano play” o “Enllà passa el amor, enllà, però no tant”, “A propósito de Bola de Nieve”, “Le piano magique. Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón” (DVD).

Sabatés ha trabajado como arreglador musical. Ha compuesto música para teatro y cine. Ha publicado en revistas musicales. Ha grabado numerosos programas de televisión: a destacar los duos de piano **Tete Montoliu-Jordi Sabatés**, **Chick Corea-Jordi Sabatés**.

Obtuvo los “Premio Nacional del Disco 1983”, “Premio de Composición de Jazz 1992”, “Premio a la Creatividad 1993”, “Miembro de Honor” del Foro Iberoamericano de las Artes (2005), “Finalista a los Premios de la Música 2008 al mejor Álbum de Jazz”, “La crítica especializada reconoce a su trabajo discográfico “Vampyria” como “el mejor disco de la historia del jazz catalán”.

A destacar sus espectáculos de CINE Y MÚSICA EN DIRECTO / MULTIDISCIPLINARES

“NOSFERATU EN CONCIERTO”, “EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS”, “KEATONIANA: UN SUEÑO DE BUSTER KEATON”, “MÚSICA PARA UNA ILUSIÓN: UNIVERSO CHOMÓN”, “A PROPÓSITO DE BOLA DE NIEVE”, “TREN DE SUEÑOS”.

A destacar sus espectáculos de CINEMA EN CONCIERTO (Piano solo)

“ JORDI SABATÉS presenta NOSFERATU EL VAMPIRO”
“ JORDI SABATÉS recrea a SEGUNDO DE CHOMÓN”
“ JORDI SABATÉS presenta SHERLOCK JR.”
“ JORDI SABATÉS presenta EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS”

A destacar sus propuestas de CONCIERTOS:

“ROSTROS AFROAMERICANOS”
“JORDI SABATÉS Y SANTI ARISA: DUOS DE PIANO Y BATERIA”
“PLAY PIANO PLAY”
“PALABRA DE TROVADOR”
“JORDI SABATÉS RINDE HOMENAJE A BOLA DE NIEVE” “Concierto Audiovisual”

CONFERENCIA –CONCIERTO: “UNA HISTORIA DEL JAZZ” (en cinco sesiones)

CONTACTO

ANNA POMEROL

**C./ Mercedes, 18, 1º 2ª
08024-Barcelona**

Tel. (34) 932101344 / (34) 678950349

E-mail: jordi.sabates@gmail.com

Web: <http://www.jordisabates.com>