

PERIODOS Y CARACTERÍSTICAS DEL JAZZ

1.- ESPIRITUALES NEGROS (Segunda mitad del SXIX)

Los espirituales eran canciones litúrgicas que ayudaban a los esclavos a soportar la angustia de la esclavitud. Las letras están basadas en la Biblia.

Al principio eran a capella y poco a poco fueron introduciendo palmas (haciendo ritmos heredados de su África natal) o algún instrumento.

La **estructura** suele ser la de un diálogo entre el solista y el coro (llamada-respuesta)

2.- BLUES

Son canciones de carácter melódico para voz solista, que expresan los problemas y las emociones de los afroamericanos, a veces con ironía.

Tiene notas blue (bemoles en la 3ª, 5ª y 7ª nota de la escala) que le hacen sonar triste.

El cantante adapta tres líneas de poesía y melodía (una que se repite + otra) a doce compases de música (con una estructura armónica determinada) que se repiten continuamente.

Según el acompañamiento instrumental puede ser de diversos tipos:

BLUES FOLKLÓRICOS, RURALES o ARCAICOS: Con el único acompañamiento de un banjo o una guitarra.

Representantes: ROBERT JOHNSON

BLUES CLÁSICO: Con el acompañamiento habitual de lo que luego fue el grupo de rock: batería, bajo o contrabajo, guitarra eléctrica y ocasionalmente piano, órgano o viento.

Representantes: BESSIE SMITH

SONGS: Acompañamiento instrumental puede ser muy variado: big band, orquesta, pequeño conjunto de jazz, piano...

Representantes: BILLIE HOLIDAY, ELLA FITZGERALD

RHYTHM AND BLUES Con el mismo acompañamiento que el blues clásico pero más rítmicos y bailables. Dio origen al rock and roll.

Representantes: MUDDY WATERS, B.B. KING, JOHN LEE HOOKER, RAY CHARLES..

3.- RAGTIMES (finales del SXIX y principios del XX)

Son sólo para piano. Sin improvisación, estaban totalmente escritos.

El ritmo es muy vivo y enérgico en compás de dos tiempos fuertes (como el de una marcha) pero con muchas síncopas. Ritmo parecido al del charleston.

Representantes: SCOTT JOPLIN, Jelly Roll Morton

4.- GOSPEL

Canción religiosa moderna, heredera del espiritual pero más vitalista, alegre y jazzística. Con más instrumentos (puede llevar piano, órgano, batería, bajo, guitarra eléctrica...) y por tanto el ritmo más marcado

Representantes: MAHALIA JACKSON

5.- JAZZ TRADICIONAL (Dixieland – Chicago)

Interpretado por un pequeño grupo formado por:

- Trompeta (o corneta), trombón y clarinete en primera línea.
- Sección rítmica de piano, batería o percusión y contrabajo o tuba.
- También puede haber un banjo o una guitarra.

Textura polifónica en la que la trompeta toca la melodía original mientras el clarinete y el trombón improvisan sendas melodías.

El ritmo en compás de dos tiempos fuertes (como el de una marcha) pero con muchas síncopas (parecido al del charlestón y al del ragtime).

Las partes solistas improvisadas cada vez tienen más importancia.

Representantes: ORIGINAL DIXIELAND JAZZ BAND, KING OLIVER, LOUIS ARMSTRONG (trompetista y creador del scat que consiste en improvisar con la voz utilizando sílabas, palabras o frases abstractas), BIX BEIDERBECKE (trompeta) (28 años)

6.-SWING (1935 – 1945) Nueva York

Es la música que animó a los americanos desde la Gran Depresión hasta la II G.M.

La música es interpretada por big bands (grandes bandas) y no suena tan caótica como en las bandas del hot jazz sino organizada y disciplinada gracias al “arreglador” (estilista y compositor). Música cada vez más comercial y sin mucha improvisación

Es más común el uso de saxofones que antes. La batería está integrada por más instrumentos incorporándose el chaston.

Abundante uso de los riffs, frases sencillas que se repiten alternando a modo de llamada y respuesta entre diferentes secciones de la banda.

Ritmo en compás de 4 por 4 muy bailable (la gente en la época de la depresión económica, después del crack del 29, necesitaba olvidar y divertirse: bailar)

Representantes: BENNY GOODMAN (clarinete), DUKE ELLINGTON, COUNT BASIE (piano), GLEN MILLER (trombón), LOUIS ARMSTRONG (trompeta)

7.- BE BOP (1943-1953)

Fue una protesta de los músicos negros frente al jazz comercial del que habían abusado los músicos blancos (ya que el swing se había convertido en un negocio gigantesco) creando una música más agitada (nerviosa y frenética a veces), intranquila y expresiva con muchas más improvisaciones muy libres y virtuosas.

Se interpreta con pequeños grupos.

Las líneas melódicas son más complejas (con muchos cromatismos y saltos), ricas, variadas.. y por tanto poco pegadizas.

Se utilizan muchos acordes y suelen ser muy disonantes.

Ritmo en compás de 4 por 4 pero lleno de polirritmias y acentos inesperados que hacen que esta música no se pueda bailar.

Representantes: CHARLIE PARKER (saxo alto), DIZZY GILLESPIE (trompeta), THELONIOUS MONK (piano).

8. COOL (1950 – 1955)

Frente a la expresión exagerada y agitada del bop o bebop apareció el cool (fresco, fino), que refleja una expresión de seguridad y equilibrio. Pretende ser más elegante, tranquilo y relajado que el bop, aunque a veces llega a ser frío y cerebral (poco expresivo).

También se interpreta habitualmente con grupos pequeños que buscan sonoridades más leves que las del bebop

Líneas melódicas mayores que en el bebop, y por tanto más pegadizas.

La armonía es más sencilla y refinada (menos disonancias) que en el bebop y el ritmo más tranquilo.

Sobriedad y autolimitación en los solos improvisados (bastante contenidos).

Representantes: BILL EVANS (piano), MILES DAVIS (trompeta), Stan Getz (saxo tenor), Lennie Tristano (pianista ciego), Gerry Mulligan (saxo barítono), Modern Jazz Quartet, Dave Brubeck...

9.-HARD BOP (1955-1960)

Vuelta a la música calurosa, apasionada y llena de vitalidad por parte de los músicos negros que pretendían eliminar todo tipo de influencia intelectual (blanca) del jazz.

Tiene las mismas características del bebop pero con un énfasis rítmico todavía más acentuado y directo alcanzando la sección rítmica (batería, contrabajo y piano) un virtuosismo sin precedentes.

Representantes: ART BLAKEY (batería) and the Jazz Messengers, SONNY ROLLINS (saxo), JOHN COLTRANE (saxo), Horace Silver (piano), Dexter Gordon (saxo)

10.- FREE-JAZZ (1960)

Coincidiendo con los movimientos de emancipación social, política y racial que agitaron Norteamérica durante los años de la guerra del Vietnam, el free jazz está creado por músicos que ven agotados muchos de los recursos utilizados hasta entonces por el jazz: tonalidad convencional, simetría métrica (ritmo mecánico), la forma de desarrollar los temas en las improvisaciones... De este modo el free jazz recibe la influencia de la música mundial y tiende a la libertad total en todos los aspectos musicales:

- El sonido musical se amplía al campo del ruido buscándose nuevas sonoridades y posibilidades a los instrumentos.

- En la armonía se usa la atonalidad (no se usa ningún tipo de escalas) o escalas exóticas.

- En el ritmo no se sigue un modelo rítmico fijo y se usan ritmos exóticos: africanos, árabes, hindúes...

- La expresión es muy exagerada acentuándose los momentos de intensidad y llevándolos al extremo.

. En la improvisación no hay disciplinas ni restricciones musicales ya que el intérprete toca lo que le viene a la cabeza de manera desenfadada y se vuelve, anárquicamente, a la improvisación colectiva de antaño.

Representantes: ORNETTE COLEMAN (saxo), CHARLIE MINGUS (contrabajo), KEITH JARRET (piano), JOHN COLTRANE (saxo)

11.- JAZZ FUSSION

Consiste en fusionar, fundir, combinar el jazz con otros tipos de música de los que se utilizan melodías, armonías, ritmos, instrumentos... Hay muchas variantes:

a) JAZZ ROCK (1970...)

Este estilo es fruto de la influencia del rock en el jazz.

Electrificación de los instrumentos: pianos eléctricos, órganos, guitarras eléctricas, sintetizadores... que antes no eran demasiado habituales en el jazz.

Influencia de los ritmos binarios, cuadrados y mecánicos del rock que los baterías del jazz con el fin de que se correspondan con el alto nivel rítmico del jazz saben enriquecer y adaptar a la flexibilidad rítmica del jazz.

Estructuras de canciones propias del rock (estrofas, estribillos).

Representantes: MAHAVISHNU ORCHESTRA con John McLaughlin (guitarra), CHIC KOREA (piano), MILES DAVIS (trompeta), WEATHER REPORT, Stanley Clarke (bajo), Al DiMeola (guitarra), Billy Cobham(batería)

b) JAZZ FUNK (1970...)

Influencia en el jazz, especialmente en el ritmo y los instrumentos, del soul y el funk: música negra muyailable que a raíz de la guerra de Vietnam conjugaba letras reivindicativas (era la época del Malcom X y el Black Power así como de Martin Luter King) con una músicaailable, accesible y pegadiza.

Se utiliza a menudo la guitarra rítmica (eléctrica) con pedal de efectos wah-wah y el ritmo es muy marcado, intenso yailable con gran importancia de la batería y el bajo (muy virtuoso).

Representantes: HERBIE HANCOCK, MILES DAVIS, Quincy Jones, George Benson, Grover Washington Jr...

c) ACID JAZZ:

Ritmos urbanos de hip hop y funk , combinados con melodías basadas en el jazz clásico. Aunque hay una gran variedad es frecuente el uso de fórmulas estándar: canciones comerciales cantadas yailables con poca improvisación.

Representantes: JAMIROQUAI, CASANDRA WILSON, James Taylor, Marcus Miller...

d) LATIN JAZZ

Aunque ya antes se habían utilizado ocasionalmente algunos ritmos exóticos latinos (desde Jelly Roll Morton hasta el “Caravan” de Duke Ellington”) el latin jazz no comienza a extenderse hasta mediados de los 40, cuando empieza a darse un matrimonio musical entre los músicos de los guetos negros y los de los inmigrantes latinos procedentes de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana....

d1) BRASILEÑO

Ritmos de bossa nova y samba con abundante uso de percusión y guitarra española. Acordes muy particulares que le dan a esta música un toque *muy dulce, delicado y sensual*.

Representantes: Baden Powell, STAN GETZ (60)

d2) AFROCUBANO

Ritmos latinos animados, calientes y muy bailables: rumba, mambo, chachachá (afrocubanos), salsa (caribeño)... Dichos ritmos convertían este tipo de jazz en una música muy fácil de escuchar y de gran éxito comercial

Se utilizan muchos instrumentos de percusión latina para conseguir dichos ritmos: congas, cencerros, timbales de cobre...Abundan las bandas de unos diez músicos con mucho viento metal y percusión.

El latin jazz afrocubano suele ser muy *caliente, estridente y de claras connotaciones sexuales*.

Representantes: DIZZY GILLESPIE (años 40), Machito (40), Tito Puente (50), Oscar Peterson, (60), Carlos Santana (60) Rubén Blades (70), Arturo Sandoval (80),MICHEL CAMILO (90)

12.-LA GENERACIÓN DE LOS 80

Frente al comercial jazz-rock y jazz-funk y al poco agradable free jazz en los 80 aparece una nueva generación de músicos (autodeterminados "conservadores de la llama" ¿del jazz audible?) dedicada a la pureza musical (técnicamente muy buenos) y moral (nada de drogas ni comportamientos antisociales). Sin ser retro ni revivalistas estaban empapados de los valores del hard bop.

WYNTON MARSALIS (trompeta) Líder de esta generación desde sus actuaciones, con sólo diecinueve años, junto a Art Blakey and The Jazz Messengers. En este nuevo hard bop también destacan Roy Hargrove (trompeta) y Joshua Redman o Courtney Pine (saxo)

Los pianistas más importantes tienen algunas influencias más cool (Bill Evans): MICHEL PETRUCCIANI o KEITH JARRET.

PAT METHENY (guitarra). Tan versátil que se siente igual de cómodo haciendo blues, free jazz, new age, funk, música pop con David Bowie...

Otros guitarristas: George Benson, Stanley Jordan, John McLaughlin

JAN GARBAREK (saxo) Ha fusionado sus improvisaciones casi místicas con todo tipo de música: oriental, africana, polifonía antigua... Otro saxofonista importante es Joe Lovano

Voces: CASANDRA WILSON, Dianne Reeves, Rachelle Ferrell, Helén Eriksen, Holly Cole.