

EL NACIMIENTO DEL JAZZ

Prof. Sra. Carolina Estrada

Alumnos: Loles Bonet

Jordi Cervera

Marta Coma

Pili Monroset

Lali Serrallach

Alfonso Olive

Isabel Vituri

Curso: 1er curso Campus de la Experiencia

2º semestre

INDEX

1.	Definición y origen	-----	4
1.1	Definición		4
1.2	Origen		6
2.	Música afroamericana y Ragtime	-----	9
2.1	Música afroamericana. Música Gullah		9
2.2	Ragtime		12
2.2.1	El nacimiento del Ragtime		13
2.2.2	La consolidación y muerte del ragtime		14
2.2.3	Los grandes del ragtime		15
2.2.3.1	Tom Turpin		15
2.2.3.2	Scot Joplin		15
2.2.3.3	James Scott		16
2.2.3.4	Joseph Lamb		17
3.	Orígenes del Blues	-----	17
4.	El nacimiento del jazz	-----	22
4.1	Evolución musical		26
4.2	Algunos referentes musicales		26
4.2.1	Charles "Budy" Bolden		26
4.2.2	Joe King Oliver		27
4.2.3	William Cristopher Handy		28
4.3	Instrumentos		29
4.3.1	Trompeta		29
4.3.2	Saxofón		29
4.3.3	Piano		30
4.3.4	Trombón		30
4.3.5	Clarinete		31
4.3.6	Contrabajo		31
4.3.7	Batería		31
4.3.8	Guitarra eléctrica		32
5.	Las grandes orquestas	-----	32
5.1	La ley seca		34

5.2 La mafia y Al Capone	35
5.3 El auge del jazz	35
5.4 Grandes músicos, grandes orquestas.	37
5.4.1 Louis Armstrong	37
5.4.2 Duke Ellington	37
5.4.3 Ela Fitzgerald	38
5.4.4 En que influye el jazz de 1915 a 1930, en el jazz de ahora.	40
6. Anexo 1 Cronología del jazz y otras materias	----- 41
7. Anexo 2 Grandes músicos de cada instrumento	----- 43
8. Bibliografía	----- 46

1. DEFINICIÓN Y ORIGEN

1.1 DEFINICIÓN

La historia del Jazz, en sus múltiples facetas, ha sido uno de los principales temas de estudio y reflexión, no sólo en el ámbito musical, sino también en el sociológico e incluso dentro de disciplinas tan dispares como la estética, la literatura, la psicología, la filosofía y, por supuesto la historia. Se trata de un fenómeno cultural y social que va desde finales del siglo XIX hasta nuestros días y que, por sus singulares características, ha tenido una gran influencia en multitud de individuos tanto artistas como melómanos o simples aficionados.

Pero..... Que es el Jazz.....? Como definirlo.....?

Qué difícil es definir una música que bebe en muchos estilos y orígenes distintos. A menudo, se ha utilizado el término para definir un tipo de música en general, al igual que se hace con la música clásica, por ejemplo. Pero el Jazz, en realidad, no puede ser definido como algo único e independiente, sino que ha de ser contemplado como un entramado de distintas músicas que comparten características comunes. Identificada especialmente con la raza negra, nace en Norteamérica, concretamente en el sur, en la época de finales del siglo XIX y principios del XX. Una clase de música que ha asimilado muchas tendencias musicales y se ha mezclado con otros géneros, independientemente de su origen o procedencia, y que ha tenido una constante evolución. El Jazz, no deja de ser una manera innovadora de sentir y de interpretar la música porque, lo que caracteriza a la música llamada Jazz, no es la música que se toca sino como se toca.

El objetivo del presente trabajo se centra en dos aspectos: por una parte, en los antecedentes del jazz y por otra parte en su desarrollo.

En la primera parte se hablará de la música afroamericana, ragtime y Blues.

En la segunda del nacimiento y desarrollo del jazz hasta su salida de Nueva Orleans y de la aparición de las grandes orquestas en Nueva York y Chicago.

Nuestro trabajo es puramente de investigación bibliográfica, aunque nos han interesado aspectos sociales, económicos y culturales que han podido influir en el origen o en la historia del Jazz.

Para desarrollarlo hemos dividido el trabajo en cinco capítulos:

1. Introducción y origen
2. Música afroamericana primitiva y ragtime
3. Blues
4. Nacimiento del jazz
5. Grandes orquestas

No pretendemos realizar descubrimiento alguno. Tan solo aspiramos a atraer la atención sobre el jazz clásico, así como sobre la música afroamericana que influyó en él.

Ha habido muchos intentos de encontrar una definición de lo que es el Jazz. Vamos a ver algunas de ellas:

- “El jazz es en principio y por origen una música esencialmente improvisada. Hacia 1910, se desarrolla a partir del Ragtime y de los blues” (Frank Onnen, 1967)
- “Término con que, desde el principio del siglo, se designa un tipo de música popular nacida en los cafés de Nueva Orleans, cuyo remoto origen se halla en las canciones de los negros de los estados sureños de U.S.A.” (Manuel Valls, 1971)
- Según Ricard Gili (2019) (co-fundador del emblemático conjunto de Jazz amateur La Locomotora Negra y gran conocedor del tema) “el JAZZ es la música tanto de carácter popular como culto, creada a partir de las aportaciones hechas por los negros norteamericanos a lo largo del siglo XX, y que se caracteriza por el énfasis en los elementos de tipo rítmico y por la práctica habitual de la improvisación”.
- Según Frank Tirro en su Historia del Jazz “El género se desarrolló en embrión a partir de las tradiciones de África occidental, Europa y Norteamérica que hallaron su crisol entre la comunidad afroamericana asentada en el sur de Estados Unidos. Al ser una evolución de distintos estilos musicales arrastra características de todos ellos (F.Tirro, 2007)
- “De la fusión del blues, del Ragtime, la música de banda de metales y la sincopada de bailes surgió el Jazz” (Southern, 2001).

No queda claro el principio de la palabra jazz como definición musical. Al principio, su denominación varió entre jaz, jas, jasz y jascz. Etimológicamente, tampoco hay certeza sobre el origen del término. Algunos autores opinan que proviene de una jerga de los deportistas de

la costa oeste. Según otros, proviene de África. Hay quién cree que es un diminutivo de la palabra “Jazmín”, el perfume usado habitualmente por las “señoritas” que trabajaban en los locales que ofrecían este tipo de música. Incluso hay quien le da también una cierta referencia sexual.

Lo que si puede decirse es que, el 6 de marzo de 1913 el “San Francisco Bulletin” fue el primer medio de comunicación en utilizar el término jazz en un artículo periodístico, aunque fuera para referirse a la clase de música que interpretaba una orquesta del ejército.

En cuanto a la grabación, el primer disco que incluyó música autodefinida como Jazz fue editado en 1917 por la Original Dixieland Band (ODJB).

1.2 ORIGEN

La música de jazz no sale de la nada, no tiene un comienzo preciso ni determinado, ni sale de ninguna partitura. El origen fundamental de este estilo musical se inicia con las canciones protagonizadas por los esclavos venidos de África, la mayoría de ellos provenientes de la costa occidental.

Como la cultura de las tribus habituales de esta zona (Yoruba, Ibo, Fanti, Ashanti, Susu o Ewe) era de transmisión oral, se dispone de muy poca información al respecto, ni acerca de las costumbres en los siglos XVI, XVII o XVIII (Máximo apogeo del comercio de esclavos). Estudios posteriores han permitido elaborar paralelismos entre las culturas originales africanas y las norteamericanas.

Todos conocemos la historia del tráfico de esclavos¹. Estos eran arrancados de su tierra, transportados hacinados en las bodegas de barcos, vendidos como ganado y obligados a trabajar.

---

¹ El tráfico de esclavos, desde el año 1514 hasta el 1866, embarcó en África entre 12 y 15 millones de personas. Alrededor de un 18% murió en el traslado. A ello hay que sumar entre tres y cuatro millones de muertes que se generó en guerras africanas relacionadas con el comercio de esclavos. Los grandes países esclavistas fueron Portugal y Gran Bretaña, muy por delante del resto de países que lo secundaron: España, Francia y Países Bajos (Marcus Rediker 2023).

Esta situación tan cruel y adversa supuso un cambio, no solo en su libertad y en sus costumbres, sino también en su mentalidad y en su cultura. Esos hombres y mujeres tuvieron que aprender un nuevo idioma; adaptarse a un medio totalmente distinto; aprender a relacionarse con sus amos y con otros esclavos como ellos; trabajar de una forma diferente a la que estaban acostumbrados y, además, fueron instruidos en las creencias religiosas cristianas imperantes en la época. Todo esto, con el tiempo, hizo que el negro originalmente africano se fuera convirtiendo en un nuevo tipo de negro, el negro americano o afroamericano.

Pero los negros traían consigo sus tradiciones, su música, sus bailes, sus ritmos, sus creencias, su manera de ver la vida..... Y todo eso tuvieron que aprender a canalizarlo. La música fue, desde el principio, el antídoto para sobrellevar las angustias que su lamentable situación les ocasionaba, al mismo tiempo que les ayudaba a sobrellevar el aburrimiento de su rutina. Estos hombres y mujeres, procedentes del África Occidental, estaban acostumbrados a cantar al realizar cualquier actividad, como indicaba ya en 1860 Richard F. Burton, cónsul británico famoso por sus exploraciones en África y Asia: "El pescador acompaña su remo, el porteador su carga y el ama de casa su tarea de limpiar el grano, con canciones" Y esta afición, la extrapolaron a su nueva vida.

Mientras trabajaban los campos, de sol a sol y en condiciones de gran dureza, acompañaban su trabajo con las mismas canciones que cantaban en África y que, no sólo les estimulaban, sino también les marcaban el ritmo a llevar, ya que muchas veces trabajaban encadenados unos a otros y debían hacerlo al unísono, con una cadencia rítmica que se adaptaba al ritmo del trabajo que hacían. Estos cantos, llamados Work Songs, preservados gracias a la tradición oral, tienen una gran similitud con los cánticos propios que los africanos trajeron consigo y que se caracterizaban por utilizar melodías sencillas y mediante la técnica de "llamada-respuesta" tan característica de la tradición africana.

Ilustración 1 Anuncio de venta de esclavos en la prensa local.

Por otro lado, los esclavos que llegaban a América también traían consigo sus tradiciones paganas y estaban acostumbrados a expresar sus ritos con canciones y bailes. Pero se encontraron con unos amos que les imponían la religión cristiana que ellos profesaban. Los misioneros supieron hablarles de un Dios misericordioso que liberó al pueblo de Israel, que ayuda en la adversidad y que había bajado a la tierra para salvarnos, al mismo tiempo que les enseñaban los himnos propios del culto. Poco a poco, fueron incorporando a las celebraciones eclesiásticas palmas, movimientos rítmicos y, sobre todo, sus voces de timbre tan particular. Así nacieron los llamados “Spirituals”, como expresiones de fe.

Al finalizar la guerra civil, en 1865, al ser liberados, muchos esclavos se trasladaron del campo a las zonas urbanas en busca de trabajo y mejores posibilidades de vida ya que, en aquella época, había mucha más demanda de mano de obra en las ciudades que en las zonas agrícolas, aunque no fueron aceptados de igual manera en todos los estados. En el sur, las leyes y las costumbres segregacionistas los siguieron viendo como ciudadanos de segunda. Se les recluyó en barrios solo para negros, en verdaderos guetos, pero aun así les valía la pena luchar por vivir lejos de las chozas y la esclavitud y como personas libres.

Uno de los principales asentamientos de estos afroamericanos libres fue Nueva Orleans, la capital de Luisiana. Al haber sido colonia francesa y después cedida a los españoles, y tal vez por ser católica, tenía un carácter pluricultural y mucho más flexible que otros lugares, lo que permitía una cierta convivencia y hasta existía una cierta población criolla, resultado del cruce de los franceses y españoles con la población negra, que gozaba de una cierta consideración y posición social. Por eso, les fue mucho más fácil establecerse allí y hacer su música.

Si, hasta ahora, utilizaban para acompañar sus cantos y bailes instrumentos rudimentarios construidos por ellos mismos, ya que hay que resaltar que en tiempos de esclavitud estaban prohibidos los tambores, por temor a que los esclavos se comunicaran entre ellos y pudieran iniciar una sublevación, su nueva situación les permitió acceder a instrumentos musicales convencionales y de manera bastante fácil. Después de la guerra, y con la disolución de las bandas militares, las casas de empeño estaban llenas de trompetas, trombones, timbales, pianos, etc. y a precios totalmente asequibles para sus bolsillos.

Por otro lado, pudieron entrar en contacto cercano con la gran diversidad de música que los blancos, por su parte, habían llevado a América desde sus países de origen, o creado allí mismo. Desde marchas militares, hasta polcas, valses, canciones folklóricas, incluso operetas. Todo este abanico de música nueva para ellos llenó los oídos y la sensibilidad de los músicos negros.

Y, por último, los negros que tenían conocimientos rudimentarios de música pudieron perfeccionar sus técnicas y llegar a formar sus propias bandas y, aunque fuera como segundo oficio, empezar a ganarse la vida con su música.

Cuando estos tres factores coinciden: acceso a instrumentos musicales, conocimiento de la música de los blancos y formación de sus propias bandas, los negros están ya en condiciones de interpretar, “a su manera”, toda la música que les rodea. Ahora, son los negros los que tocan y los blancos los que van a oírlos tocar.

En Saint Louis existía la costumbre de acompañar los funerales con música de banda que, al ir hacia el cementerio acompañando al muerto, era lenta, triste y pausada, mientras que al volver la música era alegre y pegadiza, provocando que la gente fuera bailando detrás de la banda. Estas bandas, adquirieron tanta popularidad que fueron contratadas para tocar música de baile en los locales nocturnos y burdeles de la zona.

2. MUSICA AFROAMERICANA Y RAGTIME

2.1 MUSICA AFROAMERICANA. MUSICA GULLAH

Nota previa: Para la música afroamericana nos hemos centrado, principalmente, en la música Gullah de carolina del sur y Georgia, centrándonos en el espacio geográfico de las Sea Islands.

Por el Tratado de San Ildefonso, en 1800, España cedió sus posesiones de América del Norte, del actual EE. UU., a Francia, con preferencia de recompra. En 1803, Napoleón vendió los territorios franceses y españoles a EE. UU, con un total de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. En ese territorio estaba el actual estado de Louisiana, entre otros territorios que constituyeron diferentes estados, con la ciudad de Nueva Orleans.

En 1861 A. Lincoln proclamo la abolición de la esclavitud (Asimov, 1975), lo cual incrementó las tensiones existentes entre los estados esclavistas del sur, los estados Confederados, con los estados del norte, iniciándose una guerra civil, cuyo resultado, la victoria del norte, con lo que los esclavos quedaron libres.

En las Sea Islands, islas situadas en el Atlántico, frente a la costa norteamericana que se extienden desde el estado de Maryland hasta Jacksonville, Florida. En las islas había extensas plantaciones con sus esclavos africanos, procedentes de la zona de la actual Ghana. Al abolirse la esclavitud, la población blanca fue abandonando las islas y la población negra permaneció en ellas, prácticamente aislada. Son los miembros del pueblo Gullah.

Existen diversas hipótesis acerca del origen del Jazz y siguiendo a D. Aronson (Aronson, 1982) podemos mencionar el *Ragtime*, para otros musicólogos, prefieren el *stride piano* (*Harlem stride piano*), otros hablan de la música de las bandas y charangas de Nueva Orleans.

Nosotros formulamos la hipótesis, que la música de trabajo de los esclavos africanos, abandonada tras la abolición por sus connotaciones esclavistas, pero conservada en reductos como el de los Gullah, seguida del *Ragtime* y del *Blues*, fueron el origen—total o parcial—de la música de Jazz.

En 1860 vivían en Estados Unidos unos cuatro millones de negros, de ellos el 90% vivían en el Sur (Solar, 2017). Siguiendo a esta autora, señalamos que la población en estos estados era de unos ocho millones, sólo había trescientas ochenta y cuatro mil propiedades con esclavos, cinco mil que tenían entre cinco y diez esclavos y sólo nueve con más de quinientos. Sólo había cuarenta y dos mil plantadores. La situación económica global era peor que la del Norte y el sistema exigía el esclavismo para subsistir, aunque estos datos pueden romper la imagen clásica del Sur.

Centrándonos en la música, sabemos que el batir el tambor estaba prohibido en muchas zonas del Sur. Por ello el ritmo se realizaba batiendo palmas o batiendo la palma con el muslo o golpeando el suelo con los pies. Otros instrumentos rítmicos eran la calabaza reseca rellena de piedras, el banjo de cuatro cuerdas, el birimbao (instrumento con un palo flexible, un alambre y una calabaza (fig.2). Los africanos usaban estos instrumentos en Congo Place, en Nueva Orleans donde la música era africana, se bailaba en círculo y se realizaban rituales Vudú, e incluían “canciones de trabajo” o cantos espirituales, como he señalado más arriba. Todo ello duró hasta la abolición.

Después de 1865, los africanos se encontraron libres, pobres y sin trabajo. La idea inicial de Lincoln de repatriarlos a África fue abandonada por diversas razones, entre ellas:

- a. Eran alrededor de cuatro millones y la mayoría nacidos en América.
- b. Procedían de diversas áreas geográficas.
- c. El elevado coste económico.
- d. Desde 1822 los Estados Unidos, a los esclavos liberados, los enviaba a Liberia (África occidental) pero este país se declaró independiente en 1847, lo que impedía nuevos traslados.

Por ello, se decidió no reenviar al continente negro a los antiguos esclavos. Recibieron la nacionalidad americana, pero, a cambio, especialmente, en el sur, padecieron la discriminación racial, no sólo en el Sur, donde era más aguda, sino también en el Norte (Maestro, 2008), con leyes de segregación y propuestas para, o bien crear "colonias" (reservas) para los negros u que regresaran a África.

Por su parte, los nuevos afroamericanos, quisieron olvidar ese duro periodo e ignoraron su vieja música por sus connotaciones esclavistas. Ello sucedió en gran parte del Sur, pero quedaron, como restos fósiles, los *Gullah* de Carolina del Sur y de Georgia. A ellos nos vamos a referir.

En las Sea Islands, los esclavos afroamericanos, liberados y abandonados, como he señalado más arriba, crearon su propia cultura afroamericana. Hablaban un dialecto conocido como *Gullah*, un creole afroamericano, profesaban una religión sincrética entre la Biblia—y el protestantismo y sus ritos ancestrales africanos. Ya en el periodo esclavista existía una música de trabajo, con ritmo africano y letra basada en figuras de Antiguo Testamento (Rey David, por ejemplo.), que, en el aislamiento se conservaron. Según Tirro (Tirro, 2007) la música *Gullah* es el origen del a música *Ragtime*, *stride*, o *el Blues*, por lo que debemos conocerla un poco más.

Su música está conectada con la de la tribu *fra-fra*, de la actual Ghana. Sin embargo, la relación entre esta música y la de los afroamericanos de la isla de Sant Simon es sólo una especulación, aunque está comprobado que los negros de esta isla son descendientes de los últimos esclavos llegados a América del Norte. Y procedían de las regiones donde se hallan esas tribus. Su música es semejante al canto *Yarum* de los *Fra-fra* (Tirro, 2007): La música la tocan dos

Ilustración 2
Mirimba (fuente:
Wikipedia)

personas, una con una calabaza y otra con un violín africano de dos cuerdas (Goje) con arco. (Fig.3): Son violines de una o dos cuerdas hechas de crin de caballo, la caja de resonancia es una calabaza tapada por piel de serpiente o de lagarto. Ambos intérpretes cantan al son de sus instrumentos. La calabaza marca el ritmo, y el violín ejecuta un complejo *ostinato*²

Estos músicos cantan cantos tradicionales, intercalando chanzas, pero, en Norteamérica, los cantos se refieren a Jesús, el rey, Daniel es un aristócrata, etc. Los temas son salmos o “Daniel en el foso de los leones”-un canto que simboliza al esclavo negro (Daniel esclavizado por los leones) (Levine. Cit por Tirro, 2007): La fe salvó a Daniel y la fe salvará al esclavo. El canto es muy repetitivo, mientras un solista interpreta estrofas de dos versos, el coro repite el estribillo “*Oh Daniel*”. La música del solista es en clave de sol y la del estribillo en clave de fa y se acompaña de palmadas, en clave neutra.

Se solían acompañar de danzas en círculo con dos bailarines en el centro del corro.

Junto con los temas religiosos, había cantos de temas seculares, basados en las canciones de trabajo (*work song*). La calabaza marcaba, como se ha dicho, el ritmo, que era un ritmo en cruz.³

Otra fuente de sus letras eran los *minstrels show*, piezas teatrales con música afroamericana, muy populares en el siglo XIX. Sin embargo, eran burlescos para los negros, los cantantes eran blancos pintados de negro (como lo hizo Al Johnson, en *El cantor de Jazz*, primera película sonora).

Ilustración 3 Violin africano (Fuente: Wikipedia)

2.2 RAGTIME

“*El origen del Jazz es algo que difícilmente se puede determinar- Algunos musicólogos prefieren señalar el ragtime.*” (Aronson, 1982).

² Ostinato: Sucesión de compases con una sucesión de notas que una o varias se van repitiendo.

³ El ritmo en cruz es típico de la música afroamericana. Se caracteriza por la polirritmia (un conjunto de compases fijos, se acentúan ritmos diferentes) y la polimetría (sonar al mismo tiempo varios metros diferentes. Vgr el tambor lo hace a 4/4 y la calabaza al 2/4).

De acuerdo con el diccionario de Oxford, se puede definir el Ragtime (o *Rag*), de la siguiente manera:

"Estilo de música negra bailable nacido a finales del siglo XIX y muy popular a principios del XX, de ritmo binario sincopado, y compuesto fundamentalmente para piano.

El ragtime fue precursor del jazz".

Su importancia para nosotros estriba en dos aspectos: uno, social, es el primer tipo de música afroamericana que se populariza gracias a la venta de partituras y rollos de pianola, y otro aspecto, musical, por incluir "sincopa", que luego hallaremos en el Jazz.

Por su importancia musical, ofrecemos en recuadro la definición de sincopa.

Sincopa: Enlace de dos sonidos iguales, de los cuales el primero se halla en el tiempo o parte débil del compás y, el segundo, en el fuerte (Diccionario de la Real Academia de la lengua).

Antes de seguir con el estudio del *Rag* debemos señalar su relación con el *Jazz*:

- a. La música del *Rag* es reglada: Hay una partitura que se sigue literalmente. La sincopa está en la partitura.
- b. El *Jazz* se caracteriza por su improvisación: Los primeros músicos de *Jazz* no sabían leer las partituras y en el momento de realizar improvisaciones, usaban la sincopa.

2.2.1 El Nacimiento del Ragtime

Durante el siglo XIX la población negra se reunía en graneros para oír música y bailar, en los descansos, la orquesta tocaba piezas sincopadas que fueron el origen de este estilo. Se usaba la guitarra—que substituyó al banjo—y el acordeón—probablemente conocida a partir de la influencia francesa en Nueva Orleans—. Se incluían *blues* instrumentales, que en las dos Carolinas se conocían como “*rag*” -(Tirro, 2007).

Es importante considerar dos hechos en el nacimiento del *Rag*:

- a. El *Rag* se basa en el piano. El piano fue incorporado a las orquestas de baile hacia la década de 1860-1870, los empresarios vieron que el piano

podía substituir—y de forma más barata—a las orquestas compuestas por violín, contrabajo e instrumento de viento y lo incorporaron a sus locales. (Southern, 2001).

- b. El piano es un instrumento caro, fuera del alcance de la mayoría de la población negra.

Eso hizo que los primeros intérpretes de *Rag* fueran músicos vagabundos que tocaban el piano en locales públicos, en el Sur y el Este del país, por escasos salarios o por las propinas. Estos músicos improvisaban pues no sabían leer las partituras, Al tiempo que tocaban, miembros de la *Tin Pan Alley*, transcribían su música. Al principio bajo el nombre de *Rag* se incluían diversos tipos de música bailable, conocida como *Coon song* (*música sincopada negra*) (Kein y Mansilla, 2017), poniendo nuevamente de moda la música negra- hasta que, con la edición de partituras y con la pianola—en 1876 se presentó en Filadelfia tres aparatos de este tipo—el rag se fue haciendo más pautado y facilitó su difusión. Otro aspecto importante para la historia del *Rag* es la introducción de la música europea—Tchaikovsky, Grieg y otros—in los Estados Unidos, música que fue estudiada por pianistas negros, adaptándolos al *Rag* (Southern, 2001).

Un hecho curioso es que, pese a ser música negra, la primera partitura de *Ragtime* editada fue de un compositor blanco, W. Krell, en 1897, dos años antes de la edición del *Maple Leaf Rag*, de Josplin. (Kein y Mansilla, 2017).

2.2.2 La consolidación y muerte del Ragtime

Dice Tirro (Tirro, 2007):

“En su interpretación por solistas de piano, el ragtime precisa que la mano izquierda del pianista efectúe un movimiento tipo stride, esto es, que el músico se valga de su mano izquierda para acentuar el ritmo (...) de forma que los tiempos 1 y 3 (en un compás de 4/4) sean siempre notas sueltas, octavas o décimas muy acentuadas y los tiempos 2 y 4 sean tríadas sin acentuar”.

Creo que con ello tenemos definido el *Ragtime* clásico, el editado en partituras y pianola. No se realizó ninguna grabación hasta 1917, pero la mencionada cada Pin Pan Alley controlaba ya las ediciones de partituras (Rodriguez Vivas, 2018), sin embargo, el año 1909 fue un año record en la venta de partituras de *Ragtime* (Encina, 2010). Ello nos indica un rasgo característico del *Ragtime*: no hay improvisación, solo se podemos escuchar lo que está en la partitura.

El *Ragtime piano* alcanza su esplendor a principios del siglo XX, entrando en decadencia en los años 20, cuando las bandas de *Rag* de Nueva Orleans, pasan a interpretar *Jazz*, aunque ya anteriormente las bandas jazzistas y los solistas incluían en su repertorio piezas *Rag*. Con todo este estilo no muere en esas fechas, el último gran compositor de *Rag*-Joseph. F. Lamb-que siguió escribiendo partituras que, aunque se las compraban, no se publicaron. Este autor desapareció, dejó la música en 1919 y años después se conoció que vivía modestamente en Nueva York, trabajaba en una firma de importación y no componía. Murió en 1960 (Tirro, 2007). Poco antes de morir, aún terminó algunos *rag*. El estilo, sin embargo, hacia cuarenta años que había pasado de moda.

2.2.3 Los grandes del Ragtime piano

Para Tirro, los tres grandes son Joplin, Scott y el ya citado Lamb, el cual era blanco. Por su importancia hemos de hablar también de Turpin.

2.2.3.1 Tom Turpin (1872 – 1922)

Nacido en Savanaa, Georgia, creció en St. Louis, Missouri. Cuando nació ya no había esclavitud. Es autor de *Haarlem Rag*, primera pieza publicada por un músico negro. De acuerdo con Tirro (2007) era un músico autodidacta—había trabajado de minero y luego montó un bar—y su música es sencilla, tonalidades fáciles y estructura regular de las frases. Otros títulos son, *Bowery Buck*, *Rag-Time Nighthime* y *St. Louis Rag*, publicadas entre 1899 y 1903. Su última pieza, más elaborada y con posible influencia de Joplin, fue *Buffalo Rag*. (1904). Su local se convirtió en centro de reunión e inspiración para los músicos y compositores de *ragtime*, del medio Oeste.

Ilustración 4 Tom M. Turpin
(fuente Google)

2.2.3.2 Scot Joplin (1868 – 1917)

Se le considera el padre del Ragtime. Nació en Texas y murió en Nueva York. Gran parte de su carrera la desarrolló en S. Louis. Es el verdadero padre del *Ragtime*.

piano, de tal forma que, a su muerte, prácticamente muere el *Rag*, substituido por el *Jazz*.

En 1897 escribe su *Maple Leaf Rag*, que no será publicada hasta 1899 y será el morige del gran éxito del *Rag*, el denominado *Ragtime* clásico. (Gil Zulueta, 2019)

En su evolución posterior, conjugó formas afroamericanas con formas europeas.

Ilustración 5 Scot Joplin
(fuente: Biografía y vida”,
2023)

Esta pieza sirvió para constituir un modelo formal del *Rag*. En 1899 escribió una pieza de ballet en estilo *Rag*

y en 1903 una ópera, en la misma línea compositiva (Gil Zulueta, 2019) y comenzó a trabajar en otra ópera, terminada en 1905, pero su estreno mundial esperó a 1972.

Hay que decir, con Tirro (2007), que Joplin era un pianista superdotado, ganador de la mayoría de los concursos De acuerdo con Gil Zuleta (2019) sus *Rag* dejan de ser piezas bailables para ser piezas que deben ser escuchadas o interpretadas.

Se escriben para ser interpretadas esencialmente por el piano y, a partir de 1905, incorporación del tempo de Habaneras, lo que se conoció como el matiz español.

Finalmente debemos decir que ganó la mayoría de los concursos de piano en los que participó.

2.2.3.3 James Scott (1886 – 1938)

De formación autodidacta, aprendió a leer música con John Coleman. Nació en Neosho (Missouri) y murió en Kansas City. En 1906 publica *Rag: Frog Legs Rag*, una de sus mejores composiciones, caracterizada por el *stride*⁴ de la mano izquierda con la melodía de la derecha, ofreciendo una agilidad melódica que, en ocasiones falta en otras obras suyas. (Tirro, 2007).

⁴ El *stride* es un tipo de música que se interpreta rápidamente con la mano izquierda. Escrito por músicos de *Ragtime*, se usó ampliamente en el *Jazz*.

Fue alumno de Joplin, vivió en Missouri, como Joplin, por lo que los influjos de éste, así como los del mismo folclore, hicieron que su música fuera muy semejante. (Schaffer y Riedel, 1973).

Siguió publicando diversas composiciones hasta 1922, pese a que, en este tiempo, el *Rag* había perdido su popularidad. Entre sus obras destacan *Kansas city Rag*, *Evergreen Rag*, el mencionado *Frog Legs Rag* o su composición de 1922, *Broadway Rag*.

Ilustración 6 James Scott
(Fuente: Wikipedia)

2.2.3.4 Joseph Lamb (1887 – 1960)

Ya se ha mencionado más arriba. Era de raza blanca, nacido en 1887 en New Jersey y, por su edad, cuando se inicia el *Rag* es todavía un niño.

A los 20 años se encuentra con Joplin. Pese a su raza, sus *Rag* se insertan en la mejor tradición negra. En 1908 edita su primer *Rag*: *Sensation Rag* (Tirro, 2007). Entre 1908 y 1919 publicó 12 *Rags* y a su muerte se encontraron docenas de *Rags* sin publicar.

Ilustración 7 J. Lamb (Fuente: Wikipedia)

3. ORIGENES DEL BLUES

El Blues es un género musical que ha dejado una profunda huella en la historia de la música. Con su estilo único, letras emotivas y expresión artística poderosa, el blues ha sido una forma de música que ha capturado los corazones y las mentes de las personas en todo el mundo.

El Blues tiene su origen en África, en un periodo indeterminado de tiempo. Diversos investigadores han seguido los pasos de este estilo musical de 12 compases y algunos dicen que se inició con la llegada de los primeros esclavos en Estados Unidos alrededor de 1650.

Una música semejante al Blues se escuchaba hace muchísimos años en África, a lo largo de la cuenca del río Níger en el Sahel y al otro lado del desierto de Libia. El instrumento que se utilizaba

cuando se reunían en el patio de las casas y entorno a las hogueras era el Kora, instrumento parecido al laúd y claro predecesor del banjo.

Cuando llegan a Estados Unidos aquellos nuevos americanos mezclan sus raíces africanas con las canciones de los recolectores y los espirituales religiosos.

Se cree que se originó en el Sur de Estados Unidos, especialmente en las plantaciones de algodón del Delta del Mississippi donde los esclavos africanos y sus descendientes se enfrentaban a duras condiciones de vida y trabajaban en condiciones de opresión.

El blues fue una forma de expresión artística y de comunicación entre la comunidad afroamericana, para expresar sus sentimientos, experiencias y luchas.

El Blues primitivo, también conocido como *preblues*, se caracterizaba por su simplicidad y se basaba en el canto y la guitarra acústica. Las guitarras acústicas eran baratas en la década de 1920 lo que las hacía accesibles para los granjeros pobres o los jornaleros, que darían forma al sonido de esta música. Eran instrumentos livianos, fáciles de tocar y podían servir para hacer simples acompañamientos a los cantantes.

Ilustración 8 The Old Plantation, pintura de finales del SXVIII. En ella se muestra a los esclavos afroamericanos bailando al son de un banjo y percusión. (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Plantation)

El Blues, columna vertebral del jazz, apareció después de la guerra de Secesión en (1861- 1865). Sus canciones eran entonadas y manifestaban opiniones y sentimientos individuales tristeza, lamentos, desgarros, estados de ánimo.... Era una música marginal.

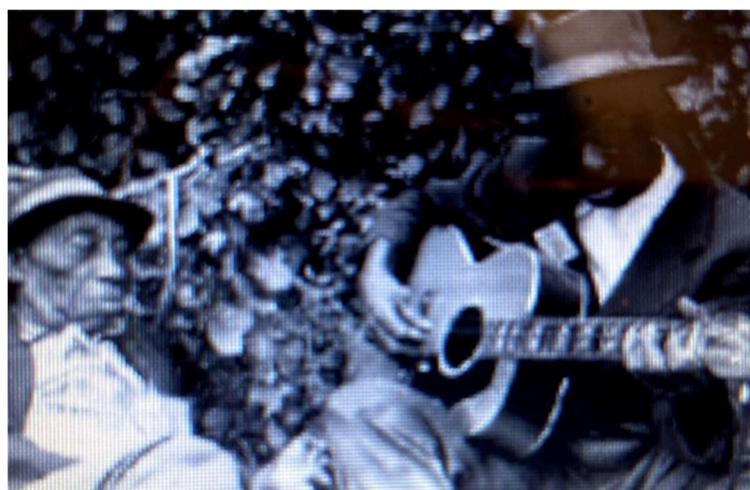
El Blues Rural era cantado en los campos de algodón, en las prisiones, en los caminos por gente anónima y sin ninguna profesionalidad.

La música Blues tiene un sonido distintivo:

- Insistencia rítmica
- Improvisación

- Timbres instrumentales insólitos
- Uso del síncope
- Desgarro de las voces.
- Difícil de memorizar

Esta música se debe precisamente a la ruptura de la fuerte conexión entre la propia esclavitud y la aparición de un tipo social afroamericano nuevo, más urbano y menos enraizado con su comunidad.

Ilustración 9 El Blues del delta del Mississippi (Fuente: La Gran Enciclopedia del Blues)

Los Gritos de Campo (hollers) eran una manifestación musical afroamericana desarrollada en época anterior a la Guerra Civil estadounidense, relacionada con las canciones de trabajo y que fueron el más claro antecedente de los blues. Ortiz Oderigo los definió como canciones de breve extensión, medio habladas, medio cantadas, medio gritadas, entonadas por los braceros durante sus labores o en momentos de descanso, con el objeto de comunicarse entre sí y cuya transcripción al pentagrama es harto difícil, si no imposible.

Los gritos de campo tuvieron una fuerte influencia en el origen de blues y, de hecho, contienen ya una buena parte de las características de este, especialmente las llamadas Blue Notes, aunque también se dan similitudes en las cadencias, el fraseo y otros elementos.

Un buen número de cantantes de blues de la primera mitad de siglo XX, llevaban en su repertorio, frecuentemente, hollers.

Los hollers de los campos de algodón son el nexo entre las antiguas canciones y el blues.

El hallazgo más específico de los blues fue la “Blues note” que es un intervalo de séptima menor y que está presente desde el principio de la aparición del género, incluso antes aún en algunos hollers.

Ilustración 10 Conjunto de esclavos cantando con un banjo y una guitarra (Fuente: La Gran Enciclopedia del Blues)

Otra región importante en la historia del Blues es el área de Piedmont en el sureste de Estados Unidos que incluye regiones como Las Carolinas y Virginia. El Blues de Piedmont se caracteriza por su estilo de guitarra fingerpicking, en el que el intérprete utiliza los dedos para pluckear las cuerdas de la guitarra en un patrón melódico y rítmico.

El Blues influyó en otros géneros musicales como el jazz, el rock and roll y el rhythm and blues. Artistas como Ray Charles, Chuck Berry y Elvis Presley incorporaron elementos del Blues en su música, fusionándolo con otros estilos y creando nuevos géneros musicales. El Blues también fue una influencia clave en el desarrollo del rock clásico y del rock contemporáneo, con bandas como The Rolling Stones, Led Zeppelin y Eric Clapton que incorporaron elementos del Blues en su música.

Además de la música, el Blues también ha tenido un impacto significativo en la cultura y en la sociedad. Las letras del Blues tratan, a menudo, temas de la vida cotidiana, como la discriminación racial, la pobreza, el amor y la desesperación. El Blues se convirtió en una forma de expresión para la comunidad afroamericana, que encontraba en él una manera de comunicarse, de expresar sus luchas y de contar sus historias. Además, el Blues también ha sido una herramienta para generar conciencia sobre cuestiones sociales y políticas, como la igualdad social racial y los derechos civiles.

En conclusión, el Blues es un género musical con profundos orígenes en la música afroamericana del Sur de Estados Unidos, especialmente en las plantaciones de algodón del Delta del Mississippi. Con su estilo distintivo, letras emotivas y expresión artística poderosa,

el Blues ha sido una forma de música que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música. Desde sus inicios primitivos hasta su evolución en el Blues eléctrico y su influencia en otros géneros musicales, el Blues ha sido una forma de expresión cultural y socialmente relevante. A lo largo de los años, el Blues ha continuado su legado como un género musical que sigue resonando con la gente y capturando la esencia de la experiencia humana.

A continuación, detallamos algunos de los mejores músicos del Blues.

ROBERT LEROY JOHNSON

Fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, conocido como el Rey del Delta de Blues y Abuelo del Rock and Roll. Eric Clapton dijo de Johnson “es el más importante cantante de Blues que ha vivido”

Ilustración 11 Robert Leroy Johnson (Fuente: Google)

JOHN LEE HOOCKER

Su carrera empezó en Detroit, dice la leyenda que el guitarrista T-Bone Walker le dio su primera guitarra eléctrica, con la cual HOOCKER creó su estilo, una mezcla del blues rural del sur con rhythm and blues electrificado de Chicago.

Ilustración 12 John Lee Hooker (Fuente: Google)

GEORGE "BUDDY" GUY

Guitarrista y cantante de Blues conocido por ser un innovador de la guitarra, dentro del Blues de Chicago y es una de las mayores influencias para muchos guitarristas.

Ilustración 13 Grupo musical de 1900. Jymmy Johnson, Buddy Bolden, Willie Cornish y William Warner, de pie. Jefferson Munford y Frank Lewis, sentados (Fuente: Enciclopedia del Blues.)

4. NACIMIENTO DEL JAZZ

Hemos visto como el jazz bebe de las notas y sonidos tanto de la música afroamericana primitiva como del ragtime y del blues.

Esta música acaba concretando unos rasgos comunes propios, que detallamos a continuación:

- a. Improvisación individual y del conjunto.

Esta no es total. Siempre hay una melodía sobre la que el artista aporta su propia interpretación. Estas variaciones son generadas tanto por el solista como por el grupo

- b. Presencia de la sección rítmica

Fundamentada en batería, bajo y algún instrumento armónico, como piano, banjo o guitarra.

- c. Figura rítmica

Denominadas habitualmente como ritmos aditivo y divisivo. El aditivo transforma los tiempos rápidos en unidades de mayor duración. Mientras que el divisivo subdivide los tiempos lentos y las grandes agrupaciones en unidades de menor tamaño.

- d. Uso de formatos de Blues y canción popular

No en vano son sus fuentes de inspiración.

- e. Organización armónica tonal

Con frecuencia se vale de las blue notes

- f. Rasgos tímbricos

- g. Valorados tanto desde la perspectiva vocal, como instrumental, así como la aparición de nuevas técnicas de ejecución: vibratos, glissandos, articulaciones, etc.

- h. Preponderancia del artista antes que el compositor

Los artistas toman mayor protagonismo no tan solo por las improvisaciones que realizan, sino por los sonidos que son capaces de extraer a sus instrumentos, mucho más expresivos y variados. Esta expresividad también se manifestaba, especialmente, en los solos que realizaban los distintos interpretes con sus instrumentos. Así se entiende que, en el jazz, la expresión está por encima de la estética.

i. Música sincopada

Se acentúan o enfatizan los tiempos débiles a fin de darle más emoción al ritmo.

Ahora bien, y como dice Frank Tirro, “estas características no siempre se dan todas a la vez, es su combinación lo que las hace exclusivas del Jazz”.

Esta música se caracteriza porque sus interpretaciones no se ajustan de una manera fiel a una partitura. Sus intérpretes crean su propio lenguaje a partir de la sincopa, el énfasis en los tiempos débiles; la insistencia rítmica; sus timbres instrumentales insólitos tan difíciles de encontrar en otro tipo de música; la ya comentada improvisación y, en las voces, el desgarro tan típico que sus intérpretes imprimen a su voz cuando cantan. En el Jazz, la improvisación supone que cada intérprete recrea libremente la partitura, adaptándola a su propia manera de tocar. Es decir, la música recae más en quién la interpreta que en quién la compone y, esto, es lo que lo diferencia de otros géneros musicales y lo que lo ha alejado de corrientes comerciales masivas.

El Jazz incorpora elementos heredados de los géneros que le precedieron, especialmente del blues y del góspel y esta herencia no es otra que la manera de cantar, la manera de rimar y la improvisación melódica. Aunque toman un cariz diferente cuando pasan a ser música instrumental, siguen siendo fácilmente reconocibles:

- Una técnica instrumental hecha a la especial manera de cantar
- Una adaptación del ritmo a los instrumentos
- La improvisación que, aunque ahora tiene más cabida que el góspel o el blues, sigue las normas respecto a la métrica y a la armonía de las interpretaciones.

Aunque hemos hablado de la improvisación como el primer rasgo propio, no podemos olvidar que ésta era una práctica ya conocida en el Barroco, el Renacimiento u otros períodos de la música occidental, pues no fue hasta finales del siglo XVIII, fundamentalmente en Europa, que se

comenzó a imponer la música escrita sobre la improvisada. Hasta entonces, lo normal era interpretar sin partitura.

Posteriormente, y a medida que se fue consolidando la interpretación de jazz, cada vez se fue prescindiendo más de la improvisación. Por ejemplo, en los arreglos de la Big Band en la era del swing no permitían ninguna improvisación. Un gran artista del jazz como Duke Ellington incidía mucho más en la composición que en la interpretación.

Tradicionalmente, el jazz lo interpretan formaciones musicales en las que se destaca un instrumento solista acompañado por una sección rítmica y algún instrumento armónico. Las interpretaciones pueden ser variables, es decir, desde un solista sin acompañamiento alguno, tríos, cuartetos, hasta las llamadas Big Bands.

Este proceso, que puede entenderse casi general en los estados Unidos, tomó por capital la ciudad de Nueva Orleans. Así, en el delta del Mississippi, se creó la mayor concentración de grupos de improvisación (A en la fig.14). El Ragtime y el jazz pianístico se centró en las principales ciudades de la costa este, en la región de los grandes lagos, así como en el río Mississippi (B, en la fig. 14). El blues apareció en los paisajes rurales y en los callejones urbanos donde vivieran y trabajaran individuos afroamericanos (C en la fig. 14).

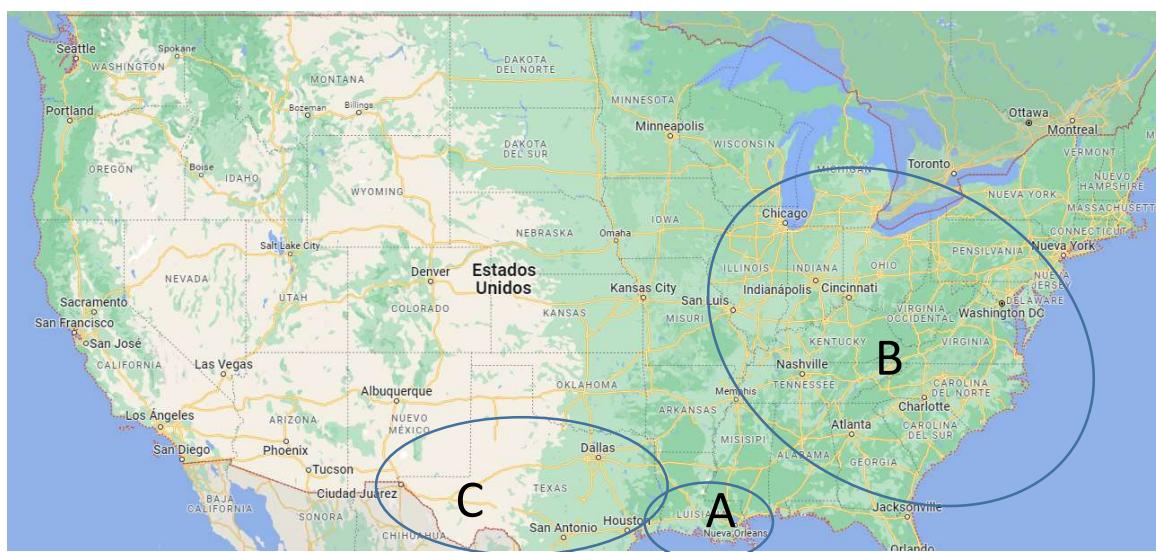

Ilustración 14 mapa de EE.UU. con la distribución de los tres estilos.

En Nueva Orleans se dio una situación que también ayudó a uno de los elementos vitales del jazz: la improvisación. La ciudad estaba dividida en dos áreas: la ciudad “americana” al oeste del canal

Street, también llamada extrarradio y la ciudad “francesa” al este del citado canal. En la segunda vivían los blancos, con sus sirvientes negros, y los criollos⁵; en ella la formación musical era elevada y es donde estaban los locales más sofisticados. En la primera habitaban los negros recién emancipados, normalmente pobres, con escasa educación y privados de los privilegios de los blancos, cuyos músicos tenían escasa o nula formación académica.

En 1984 una normativa municipal incluyó los criollos como grupo étnico segregado. Los criollos se vieron obligados a desplazarse al extrarradio. Estos intentaron mantener el status anterior en un ambiente muy distinto y generó una situación nueva y tensa. Los habitantes del extrarradio, a fin de diferenciarse de la música delicada de los criollos, empezaron a tocar de la manera más estridente posible. Los que sabían leer un pentagrama empezaron a tocar como si fueran analfabetos. La memorización y la improvisación se convirtieron en características propias de las bandas del extrarradio.

Los criollos siguieron fundamentando su música en la lectura del pentagrama y la precisión en la ejecución.

Tres años más tarde, en 1897, otro edicto municipal creó un efecto muy importante en la música de la ciudad. Obligó al traslado de todas las prostitutas de la ciudad, que no eran pocas, a una zona denominada Storyville. En todos los burdeles existían bandas de música. Se formó una mezcla de música de las “dos Nueva Orleans” y se organizaron los concursos de bandas en la calle (Brass Bands) o los picnics al aire libre.

Ya hemos dicho que la música llamada jazz, se caracteriza por la forma como se toca y como se siente lo que se está interpretando. Sólo con oír unas notas, ya sabemos que lo que estamos escuchando es jazz. Pero, esta música, sólo se entiende y se conoce escuchándola, saboreándola, oyéndola y disfrutando de unas características que la hacen inconfundible.

No hay que olvidar que, debido a sus orígenes africanos, el jazz va unido al baile. Los esclavos ya bailaban al son del banjo y los tambores (prohibidos posteriormente) en las plantaciones. Esta tradición se mantuvo a lo largo de los años, se conservó en Nueva Orleans, primero, con los bailes en Congo Square y, segundo, con las salas en Storyville. Con la diáspora se trasladó a las salas de fiesta de Chicago y Nueva York.

---

⁵ Se entendía por criollos aquellos individuos de raza mezclada, no aceptadas de pleno derecho. Su éxito en los negocios los convirtió en figuras prominentes de la vida del distrito.

4.1 Evolución musical

Al principio los instrumentos musicales usados eran, solamente, el banjo y el tambor. Posteriormente se añadieron instrumentos de viento como la trompeta, trombón, clarinete, saxofón, etc. Con la entrada del jazz en los locales se incorporaron instrumentos de mayor tamaño como el contrabajo, batería y especialmente el piano. Este último acabo sustituyendo al banjo.

Las bandas clásicas debían tener dos agrupaciones de instrumentos. En la sección melódica se encontraban el saxofón, trompeta y trombón. En la rítmica estaba el piano, batería y contrabajo.

Como curiosidad en 1912 el músico James Reese Europe (1881-1919) dirigió, en el Carnegie Hall (NY) una orquesta de 145 músicos. En ella había instrumentos tan dispares como: mandolinas, violines, bandurias, tubas, cornetas y hasta 10 pianos.

Ilustración 15 James Reese Europe (fuente: Google)

4.2 Algunos referentes musicales

Cuando, en 1917, las autoridades cerraron el barrio de cabarés y burdeles de Storyville en Nueva Orleans, donde había llegado a haber más de 200 salas, las bandas tuvieron que emigrar al norte, hacia Chicago y Nueva York y, con ellas, mucha de la gente que se ganaba la vida en esos locales. Estas bandas, estaban formadas por seis miembros: piano, banjo o guitarra, tuba o contrabajo en la sección rítmica y en la melódica, el trombón, la trompeta y en clarinete. Allí fueron contratadas para tocar en clubs controlados, en la mayoría, por las mafias. Iniciándose la gran expansión del jazz y el boom de sus intérpretes. ¿Ha nacido lo que hoy llamamos Jazz?

Hemos hablado de las bandas que, tocando en un principio por las calles, acompañaban los acontecimientos cotidianos de Nueva Orleans y que fueron el crisol donde se forjaron muchos de los grandes instrumentistas del jazz primitivo. Vamos a hablar de alguno de ellos.

4.2.1 Charles "Buddy" Bolden (1877-1931)

Conocido como King Bolden fue un legendario trompetista y se le considera como uno de los padres y fundadores del jazz.

Nacido en el seno de una familia pobre del distrito negro de Nueva Orleans, huérfano de padre a los seis años, vivió con su madre y sus hermanas con las que asistía a las celebraciones religiosas, donde el góspel era el máximo protagonista.

Allí, seguramente, empezó su temprana afición a la música, lo que llevó a su madre, no sin muchos sacrificios, a procurarle recibir clases de corneta, el instrumento que le daría fama.

Comenzó trabajando de barbero. En aquella época, las barberías eran lugar de reunión de músicos y amantes de la música, donde se encontraban para tocar y escuchar nuevos ritmos. De muy joven, ya tocaba con diversas bandas en ceremonias, fiestas y bailes privados, incluso en los vapores que surcaban el Mississippi, especialmente con la Banda de Charles Galloway. Poco a poco fue reconocido y considerado como la mejor corneta de Nueva Orleans, por su ritmo y estilo depurado. En 1898, ya trabajaba al frente de una Marching Band y en 1900, con tan sólo 23 años, fundó su primera banda, para la que contrató, entre otros, a Frank Lewis como clarinetista. Esta banda constaba de corneta, clarinete, trombón, violín, guitarra, contrabajo y tambores.

Bolden, tuvo una vida muy azarosa. Fue el primer Jazzman en conseguir el título de King por aclamación popular, pero sus problemas con el alcohol y el comienzo de una enfermedad mental se reflejaron no sólo en su manera de tocar, sino también lo fue apartando de la música y de los amigos. Terminó sus días en una Hospital Psiquiátrico de Jackson (Louisiana), donde lo internó su familia. Falleció en 1931 y, aunque no se conserva ninguna grabación de su música, esta influyó en Joe King Oliver, Freddie Keppard y otros muchos músicos del primitivo jazz.

Ilustración 16 Charles Bolden (fuente: Google)

4.2.2 Joe King Oliver (1885-1938)

Nació en Abend (Louisiana) pero creció en Nueva Orleans. Estudió corneta mientras se dedicaba al servicio doméstico y empezaba a tocar con bandas. Con sólo 22 años se dedicó exclusivamente a la música, formando parte de las más acreditadas bandas de jazz de Nueva Orleans, como la Eagle Band o la del trombonista Kid Ory que estaba considerada como la mejor de la ciudad. Posteriormente, organizó la suya propia. Con ella, consigue el título de King, apodo que se le daba al cornetista que destacaba sobre los demás.

En 1917, como tantos otros músicos, se traslada a Chicago donde, tras tocar con varias bandas locales, se queda al frente de la que sería conocida como King Oliver's Creole Jazz Band y en la que tocarían figuras legendarias como Johnny y Baby Doods, Honore Dutrey o Lil Hardin. Tras una gira por California, se les une un joven trompetista, Louis Armstrong (1901-1971), quién siempre consideró a Joe Oliver como su mentor y con el que llegaron a formar una banda legendaria. En esta época realizaron diversas grabaciones que han sido consideradas obras maestras del jazz. Estos músicos procedentes todos de Nueva Orleans, encarnaban el estilo polifónico típico del jazz: todos los músicos tocan a la vez, y de forma improvisada.

Ilustración 17 Joe King Oliver

Con la marcha de Armstrong, Hardin y Dutrey entre otros, se deshizo la banda y Oliver formó una nueva, los Dixie Syncopators, con los que siguió tocando en Chicago, pero no le iría muy bien. Tomó decisiones equivocadas y perdió gran parte de sus ahorros. Al cabo de unos años, ya enfermo, disolvió la banda definitivamente. Demasiado orgulloso para aceptar la ayuda de los que fueron sus músicos, vivió hasta su muerte en situación de casi miseria. Murió el 8 de abril de 1938 a la edad de 53 años.

4.2.3 William Christopher Handy (1873-1958)

Aunque se le considera el padre del Blues también hay que incluir a este compositor conocido como W.C. Handy que fue compositor, trompetista, pianista y director de orquesta. Era hijo de un pastor metodista. En contra de la voluntad de su padre, que consideraba esta actividad poco cristiana, estudió música desde muy niño. Aprendió primero a tocar el órgano, pero se pasó enseguida a la trompeta. Siendo un adolescente, fue solista del grupo de los "Mahara's Minstrels", de los que llegó a ser director musical y en cuya orquesta estuvo siete años y con la que tocó desde Oklahoma, en el lejano Oeste, hasta la misma isla de Cuba.

Ilustración 18 W.C Handy
(fuente: Google)

En 1903, formó en Clarkdale (Mississippi) su primera banda de músicos negros, la "Colored Knights of Pytams", que tocó para toda clase de público, blanco o de color. Fiel a sus raíces,

y profundamente religioso, imprimió a todas sus composiciones elementos de la música folclórica, además de los sonidos de la naturaleza. Musicalmente, no siguió el patrón clásico de 12 compases, ya que alternaba puentes de 8 o 16 con otros de 12 compases o versos.

4.3 Instrumentos

Veamos a continuación algunos de los instrumentos que hacen del jazz una música distinta.

4.3.1 Trompeta

Aunque la trompeta sea un instrumento empleado en tantos estilos y géneros musicales diferentes, lo cierto es que, la trompeta jazz se ha ganado el corazón de los amantes de la música en todo el mundo con su particular sonido. Hoy en día, sigue siendo uno de los instrumentos principales del jazz.

Ilustración 19 Louis Armstrong (fuente: Google)

Dentro de este género musical, la trompeta cumple muchos roles, principalmente el de hacer melodías potentes y resonantes, melancólicas o felices. Lo que el músico quiera expresar, lo puede hacer con la trompeta. También pueden acompañar al conjunto sin dificultad alguna.

Desde los primeros tiempos, ha sido “el Rey de los instrumentos del Jazz”, tanto por la gran cantidad de grandes solistas que ha dado, como por su papel dominante en las interpretaciones.

Una variación bastante típica en algunos ensambles de jazz es la de incluir cornetas en lugar de trompetas, ya que pueden aportar una sonoridad y presencia similares.

4.3.2 Saxofón

El saxofón es, sin dudas, uno de los instrumentos más asociados con el jazz a nivel mundial. No es raro que, cuando nos mencionan la palabra “jazz”, lo primero que imaginemos sea el sonido de este poderoso instrumento. Podemos decir que es “el instrumento-referencia del Jazz”

Aunque parezca tan único y especial, el saxo es similar a muchos otros tipos de instrumentos en el sentido de que existen varios tipos en función de su tamaño. Lo normal es comenzar con el saxofón alto debido a que es el más cómodo de manipular

y usar. Sin embargo, la variante más utilizada por los músicos de jazz es el tenor, aunque también se aprecia muchísimo en saxo barítono. Esta variante puede ser tan grande y pesada, que generalmente se toca sentado.

4.3.3 Piano

El piano es uno de los instrumentos más versátiles del mundo. El ser polifónico lo convierte en uno de los instrumentos más completos.

Por eso se puede escuchar en géneros tan variados y diferentes entre sí como el jazz, pop, rock, balada, música clásica, techno o incluso en la música tradicional de muchos países.

En el jazz, es común que prácticamente todos los conjuntos incluyan el piano, ya que no se limita a la ejecución de melodías,

sino que permite la ejecución de ritmos y armonías. Es uno de los instrumentos más

completos, capaz de un buen desempeño como solista. Por eso, desde el principio, ha sido uno de los pilares fundamentales en la creación del idioma jazz.

De hecho, es uno de los mejores instrumentos para comprender las armonías y estructuras del género. Muchos jazzistas comienzan a estudiar piano para mejorar sus habilidades en sus instrumentos principales y su capacidad de improvisación

4.3.4 Trombón

Aunque presente en el Jazz desde un principio, no fue hasta la era del swing cuando el trombón se convirtió en instrumento habitual dentro del jazz, ya que no todos los conjuntos lo emplean. Pero cuando está presente, realmente se hace notar. Es un instrumento muy potente, similar a la trompeta, pero además muy grande. Por eso se suele llevar todas las miradas y tomar protagonismo cuando entra en acción. El intérprete del trombón debe ejecutarlo con mucha exquisitez para brillar sin opacar a los demás instrumentos. Inicialmente, su papel era el de hacer de contrapunto grave a la melodía principal que era desarrollada por la corneta.

Para conocer un poco su historia en el jazz, el trombón comenzó a ser usado en 1930 con el estilo conocido como Dixieland, popularizado por la legendaria Original Dixieland Jazz Band.

4.3.5 Clarinete

Aunque no lo parezca, debido a que popularmente el saxo, el piano, el contrabajo o la trompeta son más conocidos en el jazz, el clarinete también ha jugado un papel fundamental en la evolución del jazz.

El clarinete fue usado en esta música desde su creación en New Orleans a comienzos del siglo XX, cuando los músicos que antes eran esclavos comenzaron a unirse a las bandas militares. De hecho, la famosa “Dixieland Jazz Band”, primera banda en grabar sus interpretaciones de jazz utilizaba el clarinete en su música desde que se fundó en 1917.

Ilustración 21 Albert Nicholas
(fuente: Google)

Marcaba el contraste entre la trompeta y el trombón, los instrumentos melódicos más importantes.

4.3.6 Contrabajo

En todos los estilos de música tiene que haber un instrumento que toque las notas más graves. En la mayoría de los géneros populares como rock, pop, blues, reggae o salsa, esto lo hace el bajo eléctrico. En el jazz, es el papel del contrabajo. El contrabajo es un instrumento de grandes dimensiones, llegando a medir 1.9 m de alto y 65 cm de ancho. Además... ¡PESA UNOS 9 KG! Este peso y fuerza se trasladan a su sonido, el cual es tan potente y penetrante que arropa a los demás instrumentos con su intensidad.

También se traslada a la presencia. Ya que, al ser un instrumento tan grande, se debe tocar de pie. Por ende, el contrabajista siempre sobresale en el escenario.

4.3.7 Batería

Prácticamente todos los estilos musicales en el mundo necesitan de la percusión y acompañamiento rítmico. El jazz no es la excepción.

Desde los orígenes del jazz, las baterías han sido protagonistas, pero en un estilo diferente al que estamos acostumbrados en el rock, pop, baladas o blues.

La batería jazz no busca ser potente o estridente. Busca dar un acompañamiento rítmico completo, con patrones rítmicos muy complejos y un sonido fácilmente reconocible por su sencilla configuración de bombo, redoblante y platillos.

Ilustración 22 Vic Berton
(Fuente: Google)

4.3.8 Guitarra eléctrica

Una de las características del jazz más “moderno” es que incluye a la guitarra eléctrica. Y decimos “moderno”, porque se usa desde la década de 1930. Fue a partir de la incorporación del guitarrista eléctrico Charlie Christian en la orquesta de Benny Goodman en 1939 cuando la guitarra realmente comenzó a cambiar el panorama del jazz.

También han sido figuras muy importantes Django Reinhardt, Laurindo Almeida o el mítico George Benson.

La guitarra logra cumplir un papel similar al del piano, ya que puede tocar tanto melodías como armonías muy complejas, aunque su función principal en el jazz es mantener el tiempo y delinejar el marco armónico del tema.

Las melodías pueden ser suaves, melancólicas, dulces y serenas, o desenfrenadas y llenas de virtuosismo. Pero siempre con un tono delicado, propio de la guitarra eléctrica jazz.

5. LAS GRANDES ORQUESTAS

Al poco tiempo de terminar la Primera Guerra Mundial, Occidente conoció una de las épocas de prosperidad y expansión económica más fulgurantes hasta la fecha. La barbarie de la Gran Guerra tuvo un particular efecto en gran parte de la población, empeñada ahora en disfrutar de la vida como nunca, tomándose de alguna forma su particular compensación a las penurias y horrores padecidos. Los norteamericanos no fueron ajenos a esta tendencia vital, a pesar de que las

trincheras habían quedado bien lejos de sus ahora boyantes ciudades, gracias en gran parte a los beneficios obtenidos como suministro de armamento. Las décadas de 1920 y 1930 en Estados Unidos fueron una época de gánsteres, flappers y Ley Seca.

También fueron los tiempos que vieron los inicios del jazz, uno de los estilos musicales más populares en la historia. El jazz nació a finales de los años 1800, en los cánticos de los esclavos del sur. Los cantos espirituales. Mas adelante, los afroamericanos comenzaron a mezclar los ritmos africanos tradicionales con los instrumentos occidentales modernos. Originalmente esta música fue ampliamente condenada porque su estilo ruidoso y enérgico hizo que la gente pensara que era la música del diablo. Eventualmente el jazz evolucionó y tomó muchas formas diferentes, como la dixieland o el swing, convirtiéndose en una corriente dominante y conservando su popularidad hasta nuestros días.

A principios de los años 20, en el jazz aparecieron músicos como el pianista Duke Ellington y el trompetista Louis Armstrong. Estos grandes intérpretes improvisaban mucha de su música e incluso algunas de sus letras. Louis Armstrong también fue el primero en utilizar el canto "scat", una mezcla de sonidos sin sentido en lugar de letras, como la famosa Jeeps Creepers.

Bajo el humo y con el sonido de grandes orquestas, el jazz ejerció de banda sonora y el club, como hogar y centro de la vida social americana. Aquellos años locos en los Estados Unidos también fueron los de la ley seca y el auge de las mafias que la prohibición trajo consigo. Toda una generación marcada por una profunda transformación industrial y los avatares de su política exterior dedicó gran parte de sus esfuerzos a buscar lugares en los que poder disfrutar de sus bebidas favoritas, de las "flappers" y de la nueva música que resurgía.

El jazz era ruidoso, sincopado y emocional. King Oliver and his Creole Band (King Oliver y su Banda Criolla) también fueron una influencia temprana para el estilo, interpretando para gánsteres como Al Capone y "Lucky" Luciano en el lado sur de Chicago y mezclando muchos estilos como las marchas "ragtime" e incluso algunas canciones populares de la época.

La expresión, en inglés, BIG BAND, literalmente significa: GRAN BANDA, hace referencia a un grupo amplio de músicos de Jazz que tocan conjuntamente, puede ser traducida libremente como Orquesta de Jazz.

El cambio de las pequeñas orquestas de Jazz a las grandes orquestas: BIG BAND, se debe a la evolución de la música y a la demanda del público en el período de 1915 a 1930.

5.1 La ley seca

El 16 de enero de 1920 Estados Unidos incurrió en uno de los mayores desaciertos de su historia: aquel día entró en vigor la Volstead Act o ley seca, que fue impulsada por el senador republicano Andrew J. Volstead con el objeto de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el país.

Existía un movimiento que buscaba –mediante la ley- cumplir con unas directrices morales e intelectuales. Desde fines del siglo XIX existían colectivos y asociaciones como la “*Anti-saloon League*” o la “*Women’s Christian Temperance*” que abogaban por la prohibición de la venta de alcohol. La legislación estatal ya había prohibido actividades seculares el día de descanso, había eliminado la mayoría de las formas de juego, había restringido la información y prohibido la venta de anticonceptivos.

Durante el primer año de vigencia de la ley el consumo de alcohol aumentó de forma alarmante, debido quizá al ambiente reinante. El comienzo de aquellos felices años 20, fue el momento de esplendor de los cabarés, los music halls, etc. Aquella era una sociedad permisiva, que tenía más tiempo de ocio y deseaba apurarlo al máximo. En esa sociedad el hampa ejercía su autoridad cruelmente, amparada en la filosofía de no intervención del Estado.

Chicago fue una de las ciudades en las que el negocio del alcohol ilegal tuvo más presencia. Su posición geográfica central en el país, al encontrarse en el fondo del lago Michigan, hacía posible cruzar un pequeño mar navegable, que fue utilizado a menudo por miles de lanchas cargadas de alcohol de contrabando. Pero traer el alcohol de fuera, generalmente de las Indias Occidentales y las Bahamas era sólo uno de los métodos preferidos para hacer llegar el preciado líquido a la población.

El segundo sistema era más inmoral aún, ya que suponía elaborar el alcohol de forma casera, redestilando alcohol industrial para convertirlo en bebidas sintéticas (whisky, ginebra, etc.), resultando de ello un producto que en muchos de los casos resultaba altamente venenoso e, incluso, mortal.

5.2 La mafia y Al Capone

En aquellos alocados y dorados años 20 hizo su aparición unos de los personajes más mediáticos de la historia reciente norteamericana, al que se han dedicado libros, películas y todo tipo de productos relacionados con su historia: Alfred Capone, que revolucionó el mundo del crimen y la corrupción.

Tras el tristemente célebre suceso de la matanza de San Valentín, cuando pistoleros vestidos de paisano y otros disfrazados de policías ametrallaron a siete miembros de una banda rival, Al Capone consiguió al fin el control absoluto de la mafia norteamericana.

5.3 El auge del jazz

Fue en este Chicago de mafias y Ley Seca, donde aparecieron las primeras GRANDES ORQUESTAS de Jazz.

Músicos como King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet o Jelly Roll Morton, grabaron sus primeros discos. Allí se desarrolló el indudable talento de unos personajes que coincidieron en una coyuntura y un lugar favorables.

La primera grabación de jazz data de 1917. La Original Dixieland Jazz Band, curiosamente formada por hombres blancos.

El Jazz ya se había hecho un nombre en Nueva Orleans. Es muy probable que el jazz fuera inicialmente interpretado por músicos sin educación musical –al igual que el blues- que tocaban en bandas de marchas en Nueva Orleans. El jazz se alimentó por aquel entonces de la música clásica, las marchas, los cantos espirituales, las canciones de trabajo, el ragtime o el blues. El recurso de la improvisación habitualmente se explica al pensar en esos músicos que, al no saber leer partituras, no tocaban las melodías siempre igual y de manera continua, sino que improvisaban continuamente.

En el periodo de 1915 a 1930, el Jazz comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos y Europa. Las bandas eran generalmente pequeñas, compuestas por cinco a siete músicos que tocaban instrumentos, como el piano, la guitarra, la batería, la trompeta y el saxofón. Estas bandas se presentaban en clubes nocturnos y salones de baile, y su música estaba destinada principalmente al baile.

En su evolución la música de Jazz derivó hacia un estilo más sofisticado y complejo. Los arreglos musicales se volvieron más intrincados, y los músicos comenzaron a explorar nuevas formas de expresión musical.

Al mismo tiempo, la Gran Depresión llevó a una disminución en el número de clubes nocturnos y salones de baile, lo que hizo que las bandas de Jazz buscaran nuevas oportunidades de trabajo. Después del cierre de las salas de Story Ville en el barrio de Nueva Orleans, dedicado a la prostitución (las conocidas "flappers"), los clubs no ofrecían trabajo estable a los Jazzman, por lo que los músicos vieron reducidos sus ingresos económicos y emigraron a New York.

Sin embargo, el Jazz tradicional del delta del Mississippi era demasiado estridente, primitivo, áspero y chocaba con el estilo refinado de la influencia europea de las orquestas de baile que estaban de moda en estas ciudades.

Una de las posibles soluciones, fue ampliar y adaptar el pequeño formato de los grupos de Nueva Orleans a la instrumentación de las Orquestas de entretenimiento.

Para ello tuvieron que hacer los arreglos adecuados, doblando o triplicando los instrumentos de viento.

Las grandes orquestas o Big Bands, surgieron como una respuesta a estos cambios. Estas orquestas estaban compuestas por más de nueve o diez músicos, y generalmente formadas por secciones de saxofones, trompetas, trombones, piano, bajo y batería. Aire, cuerda y percusión. En el escenario se distinguen las diferentes secciones: madera a la derecha en primera fila, trombones detrás, trompetas en la última fila de la derecha y la sección de ritmo a la izquierda del escenario.

Los arreglos musicales se volvieron más complejos y elaborados, y los solos de los músicos mucho más largos y virtuosos. Aun así, seguían improvisando y siguen improvisando en el siglo XXI.

Las Big Bands también fueron populares porque pudieron tocar en lugares más grandes, teatros y salas de conciertos, con la ampliación consecuente del público. Además, la música de las Big Bands era más adecuada para escuchar que para bailar, lo que la hacía más atractiva para un público más amplio.

En resumen, el cambio de las pequeñas orquestas de Jazz hacia las Big Bands, se debió a la evolución de la música, a la disminución de lugares de trabajo, (debido al cierre de muchos clubs nocturnos), para las bandas de Jazz y a la demanda del público por una música más elaborada y aumentada.

Durante el periodo de 1915 a 1930, el Jazz se convirtió en un fenómeno cultural importante en los Estados Unidos y en el extranjero.

La primera de estas BIG BANDS fue La Original Dixieland Jazz Band

Se fundó en Nueva Orleans en 1916. Esta orquesta fue la primera en grabar música de Jazz comercialmente. Sus grabaciones fueron éxitos enormes y ayudaron a popularizar el Jazz en todo el país. Su pianista Billy Jones, era británico y se convirtió en la primera gran figura del Jazz británica.

Sus principales éxitos: Tiger Rag, Livery Stable Blues....

5.4 Grandes músicos, grandes orquestas

La mayoría de los músicos que aparecieron en Chicago en los años 20 formaron sus propias orquestas. Al principio pequeñas y fueron aumentando, aunque ellos siguieron tocando en solitario. En sus orquestas había siempre músicos de reconocido prestigio.

A continuación, citaremos, a modo de ejemplo, a tres de los músicos más populares.

5.4.1 Louis Armstrong

Louis "Satchmo" Armstrong está considerado por muchas personas como el más grande e influyente músico de jazz de todos los tiempos. Es conocido por su maestría al tocar la trompeta y por su increíble voz ronca de barítono.

Nació en 1901 en Nueva Orleans, Louisiana, y fue discípulo de algunos de los otros grandes músicos de su tiempo, como Joe "King" Oliver. En 1919 se mudó a Chicago donde su carrera despegó. Al final de los años

Ilustración 23 Louis Armstrong (Fuente: Google)

20, Satchmo era conocido a nivel nacional y tocaba delante de grandes audiencias. Él fue quien, primero con los Hot Five y después con los Hot Seven, antepuso la personalidad artística del solista por encima de la improvisación de grupo y dotó al jazz del sentimiento del blues.

Su carrera duró hasta los años 60. Era conocido internacionalmente al momento de su muerte en 1971.

Sus principales éxitos; When the Saints, Jeepers Creepers, ...

5.4.2 Duke Ellington

Edward "Duke" Ellington era un famoso pianista de jazz, director de banda y compositor. Nació en Washington, D.C., pero se mudó para tocar música a Harlem, New York, donde tocó en el famoso Cotton Club. Duke Ellington no solamente fue un símbolo de "Los locos años 20" y de "La era del jazz"; también fue una figura clave del Harlem Renaissance y uno de los más grandes compositores de la historia de los Estados Unidos. Fundó su orquesta en 1923. Compuso una abrumadora cantidad de temas, más de 100 piezas musicales, desde canciones famosas como "Sophisticated Lady" hasta suites ambiciosas como "A Tone Parallel to Harlem". A menudo componía específicamente para mostrar el estilo y habilidades individuales de sus grandes músicos como Johnny Hodges. Algunos de los miembros de su orquesta son considerados parte de los mejores músicos del Jazz.

La carrera de "The Duke" se extendió durante 60 años hasta su muerte en 1974.

Sus principales éxitos: My Little Brown Book, In A Sentimental Mood....

Ilustración 24 Duke Ellington y su orquesta en el Cotton Club en 1930 (fuente:
<https://swingon.es/duke-ellington/>)

5.4.3 Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald fue una de las cantantes de jazz más famosas y admiradas del siglo XX, con una voz flexible y precisa. Cantó en solitario y con las orquestas de Duke Ellington. Y también con Count Basie, en años posteriores.

Ilustración 25 (Fuente www.cartv.es)

Ilustración 26 Orquesta de mujeres. (fuente:
<https://steemit.com/spanish/@ohhyulss/mujeres-del-jazz>

Ilustración 27 www.jazzitis.com/articulos/la-mujer-jazz-anos-30/

Cada una de estas Orquestas, y muchísimas otras, fueron importantes en el desarrollo del Jazz durante la era temprana del género, y sus contribuciones al sonido del Jazz, siguen siendo evidentes hoy en día. Cada Orquesta tenía su propio estilo único y su abordaje del género también era personal, lo que las hizo destacar en su momento y les permitió influir en el futuro del Jazz.

Estas, como ya lo hemos comentado anteriormente, son solo algunas, quizás las más significativas, de las muchas Orquestas de Jazz que surgieron durante la era del Jazz Temprano

de: 1915 a 1930. Cada una de ellas tenía su propia idiosincrasia y con ello contribuyeron a moldear el sonido del Jazz de la época.

5.5 En que influye el jazz de 1915 a 1930 en el jazz de ahora

El Jazz de 1915 a 1930, también conocido con la era del Jazz Temprano, tuvo una influencia significativa en el desarrollo del Jazz Moderno que es el que conocemos hoy en día. En esta época, el Jazz estaba en su infancia y estaba experimentando con nuevos estilos y sonidos. Alguna de las principales influencias del Jazz de 1915 a 1930 en el Jazz actual incluyen

- a. Improvisación: Durante la era del Jazz Temprano, los músicos de Jazz comenzaron a improvisar solos en sus interpretaciones en vivo. Esta técnica se ha convertido en una característica distintiva del Jazz y es una parte integral del género hasta el día de hoy.
- b. Arreglos sofisticados: Las Orquestas de Jazz de la época Temprana, como The Jean Goldkette Orchestra y The Fletcher Henderson All Stars, se destacaron por sus arreglos sofisticados y complejos. Estos arreglos influyeron en el Jazz Moderno y, muchos músicos de Jazz de hoy en día continúan incorporando arreglos complejos en su música.
- c. Swing: El Jazz de la era del Swing, comenzó en la década de los 30, se basó en gran medida en el Jazz Temprano. El Swing se caracteriza por un ritmo sincopado y una sensación de "rebote" y, se ha convertido, en uno de los géneros más populares del Jazz.
- d. Fusión: El Jazz de hoy en día, a menudo incorpora elementos de otros géneros musicales, como el Rock, el Hip Hop y la música electrónica. Esta fusión de géneros se remonta a los primeros tiempos del Jazz, cuando los músicos de Jazz comenzaron a incorporar elementos de blues, ragtime y música clásica en sus actuaciones.

En resumen, la Era del Jazz temprano sentó las bases para el desarrollo del Jazz Moderno y ha influido en la música de Jazz, hasta el día de hoy. Muchos de los elementos clave del Jazz de 1915 a 1930, como la improvisación, los arreglos sofisticados y el swing, son las características distintivas del Jazz de hoy en día.

6. Anexo 1

En el siguiente anexo se detallan, por años, hechos característicos en la vida del jazz, el de otras músicas, especialmente la clásica y algunos hitos en la ciencia y en la historia.

Año	Jazz	Otras Músicas	Hitos historia y ciencia
1893	Scott Joplin aparece en la Columbian exposición de Chicago	Verdi: Falstaff Tchaikovsky: 6 ^a sinfonía Dvorak: <i>Sinfonía del nuevo mundo</i>	Edison construye el 1er estudio cinematográfico en USA
1894		Debussy: <i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i>	
1895		Rachmaninov: 6 coros para voces de mujeres o niños.	Roentgen descubre los Rayos X.
1896		Puccini: <i>La Boheme</i>	
1897		Debussy: <i>Nocturnos</i> .	
1898		Puccini: <i>Tosca</i> . Albeniz: <i>Merlin</i> .	Guerra de Cuba entre EE. UU. y España.
1899	Joplin: <i>Maple Leaf Rag</i> . Duke Ellington nace en Washington.	Rimski-Kórsakov: <i>El vuelo del moscardón</i> .	
1900		Mahler: <i>Sinfonía nº 4</i>	M. Planck define la teoría cuántica
1901	Nace Louis Armstrong en NO	Rachmaninov: <i>Concierto para piano nº 2</i> y <i>Suite nº 2</i> .	Marconi transmite señales telegráficas a través del Atlántico.
1902	Jelly Roll Morton: Se declara inventor del jazz.	Mahler: <i>Sinfonía nº 5</i> .	Los Curie (Marie y Pierre) descubren el radio.
1903	Earl Hines nace en Duquesne.	A. Bruckner: <i>Sinfonía nº 9</i> . G. Puccini: <i>Tosca</i>	
1904		Puccini: <i>Madame Butterfly</i> .	Construcción del canal de Panamá.
1905		C. Debussy: <i>La Mer</i> .	S. Freud establece el psicoanálisis. A. Einstein: establece la equivalencia entre masa y energía.
1906		Rachmaninov: <i>Sinfonía nº 2</i>	W. Nernst crea la 3 ^a ley de la termodinámica.
1907	Scott Joplin se traslada a Nueva York	Albéniz: <i>Suite Iberia</i> . R. Strauss: <i>Salomé</i> estrenada con escándalo en NY.	
1908	Nace Lionel Hampton en Louisville	B. Bartok: <i>1er cuarteto de cuerda</i> .	
1909		Schoenberg: <i>Piezas para piano, op 11</i> .	R. Peary alcanza el Polo Norte.
1910	James Reese Europe funda el Clef Club en Nueva York	Ravel: <i>Daphnis et Chloé</i> . Stravinsky: <i>El pájaro de fuego</i> .	E. Rutherford define el modelo atómico planetario y el núcleo atómico.

1911	Representación en NY de <i>Treemonisha</i> , opera de Scott Joplin	Stavinsky: <i>Petrushka</i> .	Admunsen alcanza el Polo Sur.
1912	W.C. Handy compone <i>Memphis Blues</i> King Oliver se une a la Olympia Orchestra de A.J.Piron	Ravel: <i>Ma mere l'oie</i> . Prokofiev: <i>Concierto para piano nº1</i> .	Hundimiento del Titanic.
1913	Aparece por 1ª vez la palabra jazz impresa	Stravinsky: <i>La consagración de la primavera</i> .	
1914	Handy escribe <i>Saint Louis Blues</i>	Wagner: <i>Parsifal</i> .	Inicio 1ª Guerra mundial.
1915	King Oliver forma su banda en NO Morton publica <i>Jelly Roll Blues</i> New Orleans Jazz Band (Tom Brown) se traslada a Chicago	R. Strauss: <i>Sinfonía alpina</i> .	A. Eisntein formula la teoría de la relatividad.
1916	W.C. Handy publica <i>Beale Street Blues</i>	M. de Falla: <i>Noche en los jardines de España</i> .	Revolución bolchevique en Rusia.
1917	Cierre del Storyville en NO. La ODJB grava en NY		
1918	King Oliver se va de NO a Chicago Louisiana Five gravan en NY		Fin de la 1ª guerra mundial.
1919	La ODJB toca en Londres.	Stravinsky escribe <i>Piano-rag-music</i>	
1920	Mamie Smith edita el 1er disco de blues: <i>Crazy Blues</i> . Dave Brubek nace en Concord (California)	Ravel: <i>La Valse</i> .	
1921	James P. Johnson grava <i>Harlem Strut</i> y <i>Carolina shout</i>	Puccini: <i>Turandot</i> . M. de Falla: <i>El sombrero de tres picos</i> .	
1922	L. Armstrong se une a Oliver en la Creole Jazz Band en Chicago.	Schoenberg: Método de composición en doce tonos.	
1923	Jelly Roll Morton graba por 1ª vez.		
1924	L. Armstrong se une a F. Henderson en NY.	Gershwin: <i>Rhapsody in Blue</i> .	
1925	Oscar Peterson nace en Montreal. Primeras grabaciones de L. Armstrong y D. Ellington como líder.		
1926	Miles Davis nace en Alton (Illinois)		

7. Anexo 2

Por supuesto, cada instrumento de jazz tiene a los músicos que lograron su máxima performance tocando cierto instrumento, tanto que quedaron para la historia. A continuación, destacamos algunos de los mejores instrumentistas del jazz de todos los tiempos, por cada instrumento:

- **Piano:** Jelly Roll Morton, Scott Joplin, Duke Ellington, Fats Domino, Bud Powell, Art Tatum, Oscar Peterson, Lennie Tristano, Thelonious Monk, Herbie Hancock, Keith Jarret, Chick Corea, Brad Mehldau, Bill Evans, Carla Bley, Joe Zawinul, Michel Petrucciani, Chucho Valdés, Eliane Elías, Michel Camilo, Hiromi Uehara.
- **Trompeta:** Miles Davis, King Oliver, Louis Armstrong, Roy Elridge, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Clifford Brown, Dave Douglas.
- **Trombón:** Honoré Dutrey, Jimmy Harrison, Bill Harris, J. J. Johnson, Robin Eubanks,
- **Clarinete:** Pee Wee Russell, Artie Shaw, Buddy de Franco.
- **Saxo Soprano:** Pharoah Sanders, Archie Shepp, Joseph Jarman, Sam Rivers, John Surman, Charlie Mariano, Jerome Richardson, Zoot Sims, Wayne Shorter, Dave Liebman, Paul Winter y Jan Garbarek.
- **Saxo Alto:** Johnny Hodges, Benny Carter, Willie Smith, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Jackie McLean, Oliver Nelson, Phil Woods, Charlie Mariano, Eric Dolphy, Marion Brown, Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Oliver Lake.
- **Saxo Tenor:** Chu Berry, Ben Webster, Illinois Jacquet, Herschel Evans, Benny Golson, Charlie Ventura, Wardell Gray, James Moody, Budd Johnson, Frank Foster, Dexter Gordon, Stan Getz, Herbie Steward, Zoot Sims, Al Cohn, Buddy Collette, Bob Cooper, Richie Kamuca, Jimmy Giuffre, Sonny Rollins, Joe Henderson, George Coleman, Charles Lloyd, Joe Farrell, Billy Harper.

- **Saxo barítono:** Harry Carney, Gerry Mulligan, Cecil Payne, Charlie Fowlkes, Ronnie Cuber, Jack Nimitz, Nick Brignola.
- **Contrabajo:** Steve Brown, Bill Johnson, John Kirby, Walter Page, Slam Stewart, Oscar Pettiford, Chubby Jackson, Eddie Safranski, Milt Hinton, George Duvivier, Percy Heath, Tommy Potter, Curtis Counce, Leroy Vinnegar, Red Mitchell, Chuck Israels, Wilbur Ware, Paul Chambers, Charlie Haden, Ron Carter, Charles Mingus, Eddie Gomez, Dave Holland, Avishai Cohen, Miroslav Vitous, Niels-Henning Orsted Pedersen.
- **Bajo Eléctrico:** Jaco Pastorius, Jimmy Johnson, Anthony Jackson, Steve Swallow, Paul Jackson, Marcus Miller, Darryl Jones, Jeff Berlin, Mark Egan, Victor Bailey, Steve Rodby, John Patitucci, Gary Willis, Victor Wooten, Michael Manring, Oteil Burbridge, Richard Bona.
- **Batería:** George Wettling, Dave Tough, Gene Krupa, Art Blakey, Buddy Rich, Louie Bellson, Denzil Best, Don Lamond, Tiny Kahn, Gus Johnson, J. C. Heard, Osie Johnson, Shadow Wilson, Oliver Jackson, Grady Tate, Mel Lewis, Sonny Payne, Sam Woodyard, Billy Hart, Stu Martin, Narada Michael Walden, Victor Lewis, Eddie Gladden, Ben Riley, Clifford Jarvis, Al Foster, Peter Donald, Adam Nussbaum, Peter Apflebaum, Don Alias, Eddie Moore, Alvin Queen, Woody Theus, Ronald Steen, Freddie Waits, Horacee Arnold, Wilbur Campbell, Ed Soph, Mickey Rocker, Leroy Williams, Bruce Ditmas, Frank Butler, Jake Hanna, Jeff Hamilton, Paul Motian, Joe La Barbera, Elliot Zigmund, Michael di Pasqua, Dave Weckl, Dennis Chambers, Jeff Tain Wats.
- **Guitarra:** Charlie Christian, Tiny Grimes, Oscar Moore, Irving Ashby, Les Paul, Bill de Arango, Chuck Wayne, Barney Kessel, Wes Montgomery, Grant Green, John McLaughlin, Joe Beck, Larry Coryell, Steve Khan, Eric Gale, Earl Klugh, Al DiMeola, Pat Metheny, Lee Ritenour, Vic Juris, Baird Hersey, Larry Carlton, Jan Schafer, John Scofield, John Abercrombie, Roland Prince, Chuck Loeb, Ted Dumbar, Rodney Jones, Ed Cherry, Joe Diorio, Monette Sudler.
- **Teclados:** Herbie Hancock, George Duke, Jan Hammer, Chick Corea, Stu Goldberg, Kenny Kirkland, Patrice Rushen, Bob James, Richard Tee, Jeff Lorber, Barry Miles, Mike Mandel.

- **Percusión:** Zakir Hussain, Trilok Gurtu, Kenneth Nash, Sue Evans, Armen Halburian, Bill Summers y David Moss, Max Roach.
- **Flauta:** Sahib Shihab, James Moody, Leo Wright, George Marge, Romeo Penque, Sam Most, Buddy Collette, Rahsaan Roland Kirk, Charles Lloyd, Joe Farrell, James Spaulding, Eric Dixon y Sam Rivers, Douglas Ewart, Henry Threadgill, Oliver Lake, Prince Lasha, Roland Snyders.
- **Vibráfono:** Charlie Shoemake, Terry Gibbs, Teddy Charles, Cal Tjader y Victor Feldman, Eddie Costa, Tommy Vig, Lem Winchester, Larry Bunker y Mike Mainieri. Gary Burton, Walt Dickerson, Tom Van Der Geld y Bobby Hutcherson, Roy Ayers, Dave Pike, Mike Mainieri, Jay Hoggard y Ruth Underwood.

8. Bibliografía

8.1 Libros

- Alberti L. El Libro de la Música, Queromón Editores,S.A., 1974
- ARONSON, D (1982) El jazz: Una música en el exilio. *Revista internacional de ciencias sociales*.94
- ASIMOV I. (1975) Estados Unidos desde 1816 hasta la guerra civil. Alianza, Madrid.
- CLAYTON, Peter; GAMMOND, P. Guía alfabética de los nombres, los lugares y la gente del jazz. 1990.
- DAVID, R., & HOLLEY, V. (1998). *Jazz para principiantes*. Era Naciente.
- ENCINA, I (2010) Una historia del jazz. *Filia*, 5 (4)
- GIL ZULUETA, J (2019) Una aproximación musicológica a un género situado en “tierra de nadie”: El Ragtime clásico y la evolución compositiva de Scott Joplin *Pst ip: Revista internacional de Estudios em musica e dança*, 5,75-83
- GILI, Ricard, Conèixer el Jazz Ed. L’arca 2019
- HERZHAFT, Gérard. La gran enciclopedia del blues.
- KEIN, G, MANSILLA PONS, R (2017) Del Ragtime al Jazz *Jeidap*.
- MAESTRO, J. (2008) “El dilema norteamericano” De la esclavitud a la institucionalización de la discriminación racial. *Estudios históricos. Hª Contemporanea* 26, 53-78
- ONNEN, Frank. Enciclopedia de la música. Ed. Afrodisio Aguado. 1967.
- RODRIGUEZ VIVAS, D (2018) *Jazz, asimilación o resistencia* Pontificia Universidad Javieriana, Bogotá.
- SCHAFFER, W. ,J. RIEDEL, J (1973)
- SOLAR, L (2016) *Esclavitud: Azote de la humanidad*. CEU Universidad de San Pablo, Bogotá.
- SOUTHERN, E (1987) *The Music of Black American: A history*. Norton, Nueva York.
- TIRRO, F (2007) *Historia del Jazz clásico*. Robinbook, Barcelona
- TORRELLAS, A. Albert (ed.). *Diccionario enciclopédico de la música*. Central Catalana de Publicaciones, 1947.

- VILCHES, Antonio De Contreras. LA IMPROVISACIÓN EN EL JAZZ. UNA INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DEL JAZZ TANTO DESDE SUS CONVENCIONES EXTERNAS COMO INTERNAS.: Segunda parte. *Musicalia*, 2006, vol. 4, no 1
- Jazz y Rock, Editorial Planeta, S.A., 1991

8.2 Artículos en Revistas

- Rediker, Marcus Artículo “Barcos de esclavos” en revista Historia National Geographic, nº 232 /2023)
- Sonograma, Revista de pensamiento musical número 007, año 2010

8.3 Páginas web

- https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_blue
- <https://sсоциальн.com>
- https://es.frwiki.wiki/wiki/1903_en_musique_classique
- (<https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-jazz-un-genero-musical-innovador-784387/html/>).
- <https://www.pabloziffer.com/post/2017/11/17/principios-fundamentales-de-armon%C3%AD-tonal-armon%C3%AD-de-jazz-piano-jazz>
- <https://culturalectiva.com/musica/las-5-grandes-divas-del-jazz>
- <https://lacarnemagazine.com/>
- <https://www.geniolandia.com/13143922/musicos-de-jazz-famosos-de-la-decada-de-1920>
- <https://www.musicopolis.es/los-anos-20-la-ley-seca-la-mafia-y-el-auge-del-jazz/240422011/>
- <https://www.youtube.com/lacatamusical>