

CALL AND RESPONSE

DEFINICIÓN

ALGUNAS DE LAS COSAS QUE DEFINEN EL JAZZ SON LA COLABORACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. LA PREGUNTA RESPUESTA ES UNA DE LAS FORMAS QUE SE UTILIZA PARA COMUNICARSE DENTRO DEL JAZZ.

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SQ19BZRKMLI](https://www.youtube.com/watch?v=sQ19BZRKMLI)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LF708FCS0EC&T=2241S](https://www.youtube.com/watch?v=lf708fcs0ec&t=2241s) (MIN 36.49)

SE TRATA DE RESPONDER A LO QUE EL OTRO PREGUNTA Y SE PUEDE HACER BÁSICAMENTE DE DOS FORMAS.

1. REPITIENDO LO QUE DICE EL ORADOR PRINCIPAL. "MINNIE THE MOOCHER"

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/2J0JbXWRHwYcdXtOxZmofv?si=6LK7VKDORPQFDSLEAF90HA](https://open.spotify.com/track/2J0JbXWRHwYcdXtOxZmofv?si=6LK7VKDORPQFDSLEAF90HA)

2. AÑADIR INFORMACIÓN. RESPONDER ALGO DISTINTO PERO QUE TENGA RELACIÓN. "A TISKET A TASKET"

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/5CY039Tj1Mt4GfBzFjQBNP?si=ARCCVLEPRG6X3SMXX3Y7JQ](https://open.spotify.com/track/5CY039Tj1Mt4GfBzFjQBNP?si=ARCCVLEPRG6X3SMXX3Y7JQ)

LÍNEA TEMPORAL; EVOLUCIÓN DEL CALL AND RESPONSE

WORK SONGS Y ESPIRITUALES

WORK SONGS

LAS WORK SONGS O CANCIONES DE TRABAJO, SON PEQUEÑAS COMPOSICIONES MUSICALES ESTRECHAMENTE CONECTADAS CON EL TRABAJO, YA SEA PARA LLEVAR A CABO UNA TAREA (LO QUE NORMALMENTE SE traduciría en coordinarse a la hora de hacerla) o para describirla (que lo que busca es tener una narrativa y facilitar el tiempo de trabajo haciéndolo más llevadero).

ESTE TIPO DE CANCIONES SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA MAYOR PARTE DE SOCIEDADES AGRARIAS CONOCIDAS A DÍA DE HOY. DENTRO DE ESTE GÉNERO LAS SUBDIVISIONES MÁS HABITUALES SERÍAN:

- LAS CANCIONES DE CAZA Y PASTORALES. EN ESTAS TIENE UN PAPEL IMPORTANTE LA SINCRONIZACIÓN, CUANDO NOS REFERIMOS A LA CAZA, Y GUARDAN RELACIÓN CON REFLEXIÓN Y LAS PLEGARIAS CUANDO SE TRATA DEL PASTOREO.
- LAS CANCIONES DE AGRICULTURA. EL OBJETIVO DE ESTAS CANCIONES ERA PRINCIPALMENTE EL DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR LA SENSACIÓN DE ABURRIMIENTO. POR ESE MOTIVO, ES HABITUAL ESCUCHAR RITMOS IMITANDO TAMBORES AFRICANOS QUE SERVÍAN PARA SINCRONIZAR AL GRUPO COORDINANDO MEJOR LOS MOVIMIENTOS DE TRABAJO. EN ESTE TIPO DE CANCIONES A MENUDO SE UTILIZABA LA IMPROVISACIÓN DE VERSOS, QUE CUANDO HABLAMOS DE ESCLAVITUD, SERVÍAN PARA EXPRESAR SUS FRUSTRACIONES, QUEJARSE DE SUS CAPTORES O COMPARTIR SUEÑOS ACERCA DE ESCAPAR.
- LOS CANTOS MARINEROS. AQUELLOS QUE SE LLEVABAN A CABO DURANTE LAS TAREAS EN ALTA MAR.

LAS "WORKS SONGS" AFRO-AMERICANAS

LAS "WORKS SONGS" AFROAMERICANAS SURGIERON Y SE DESARROLLARON DURANTE LA ERA DE LA ESCLAVITUD (ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XIX). REALMENTE, NO HAY NINGUNA GRABACIÓN DE ELLAS ANTES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX, DE MODO QUE ANTERIORMENTE SE TRANSMITÍAN PURAMENTE DE MANERA ORAL. FUNDAMENTALMENTE, ESTE TIPO DE CANCIONES SE ORIGINARON POR TRES MOTIVOS. EL PRIMERO ERA EL DE RECORDAR Y TRANSMITIR LA CULTURA AFRICANA, AQUELLA QUE DE LA QUE LES HABÍAN APARTADO SUS CAPTORES. LA SEGUNDA, EN CAMBIO, FUE IMPULSADA POR ESTOS, PUES PRETENDÍAN AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ESCLAVOS MEDIANTE CANTOS QUE LES HICIERAN MANTENER EL RITMO Y LEVANTARLES LA MORAL. LA ÚLTIMA DE ELLAS ERA COMO UNA FORMA DE LOS ESCLAVOS DE PODER TRANSMITIR SUS EXPERIENCIAS DE CAUTIVERTIO CON SUS SEMEJANTES, EXPRESAR LA IRA Y FRUSTRACIÓN DE UNA MANERA CREATIVA, ADEMÁS DE TENER LA CAPACIDAD DE Oponerse verbalmente a pesar de ser encubierto. POR TANTO, EN CIERTA MANERA HAN SIDO UN SÍMBOLO DE REBELIÓN Y RESISTENCIA POR PARTE DEL PUEBLO AFROAMERICANO.

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EX4DYOLRCwM&t=41s](https://www.youtube.com/watch?v=EX4DYOLRCwM&t=41s)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=4MwQcM4EH18](https://www.youtube.com/watch?v=4MwQcM4EH18)

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/4odpvd04coynt9Gxfshy5i?si=GEL2QGhBSVUZMDE9_QM_NW](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/4odpvd04coynt9Gxfshy5i?si=GEL2QGhBSVUZMDE9_QM_NW)

ESPIRITUALES

CON LA LLEGADA DEL CRISTIANISMO Y SU INFLUENCIA SOBRE ESTOS ESCLAVOS AFROAMERICANOS NACE LO QUE HOY EN DÍA SE CONOCE COMO MÚSICA ESPIRITUAL. LO CURIOSO DE ESTE GÉNERO ES QUE, PESE A SER CREADO AL UNIR LOS CANTOS Y RELIGIONES DE ORIGEN AFRICANO, CON LAS DE ORIGEN EUROPEO, SOLO SE PRODUJO ESTE TIPO DE MÚSICA EN ESTADOS UNIDOS. NI LA MÚSICA DE LOS ESCLAVOS CARIBEÑOS, NI EN SUR AMÉRICA DIO LUGAR A ESTE TIPO DE MÚSICA.

ESTAS CANCIONES ESPIRITUALES, ORIGINARIAMENTE IMPARTÍAN VALORES CRISTIANOS MIENTRAS DESCRIBÍAN LA PRIVACIÓN DE LA ESCLAVITUD.

ESTE GÉNERO ES EL QUE DERIVARÁ POSTERIORMENTE A OTROS GÉNEROS MUSICALES QUE HOY EN DÍA SE CONOCEN COMO GÓSPEL Y BLUES.

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/4GwPtBJpVjYKzBkgfKXvV?si=XSzn6ivurK0zYDXu2T_KSA](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/4GwPtBJpVjYKzBkgfKXvV?si=XSzn6ivurK0zYDXu2T_KSA)

CARACTERÍSTICAS

ESTE TIPO DE MÚSICA ES PREDECESORA DE LO QUE HOY EN DÍA CONOCEMOS COMO SWING Y POR ELLO TIENEN MUCHAS SIMILITUDES. LA CARACTERÍSTICA QUE HOY NOS OCUPA ES EL CALL-AND-RESPONSE (PREGUNTA-RESPUESTA). LOS ELEMENTOS PRESENTES EN ESTA MÚSICA SON:

- PRESENCIA DE UN LÍDER: ES EL QUE MARCA EL RITMO Y EL QUE LLEVA LA VOZ CANTANTE.
- IMPROVISACIÓN: PESE A TENER IMPROVISACIÓN EN CUANTO A CAMBIAR LOS VERSOS E IMPROVISAR SOBRE LA MELODÍA (SIEMPRE RESPETANDO LA RÍTMICA), EL LÍDER ES EL ÚNICO QUE PUEDE HACERLO.
- COROS: REPITEN EL CANTO DURANTE TODA LA CANCIÓN, AUNQUE PUEDE SER QUE EXISTAN DIFERENTES COROS O HOLLERS.
- RITMO MARCADO: AL PRINCIPIO, MARCADO CON TAMBORES AFRICANOS. AL POCO TIEMPO, LOS TAMBORES FUERON PROHIBIDOS POR MIEDO A QUE LOS ESCLAVOS PUDIERAN COMUNICAR MENSAJES DE REBELIÓN OCULTOS. AUN ASÍ, LOS AFROAMERICANOS SE LAS ARREGLARON Y ENCONTRARON NUEVAS MANERAS DE HACER PERCUSIÓN.
- POLIFONÍAS: EL LÍDER PUEDE LLEGAR A SUPERPONER SUS CANTOS CON LOS COROS CREANDO POLIFONÍAS. EN EL CASO DE LAS ESPIRITUALES ERA MÁS COMÚN LA MONOFONÍA Y UN TRABAJO MÁS ELABORADO DE LA ARMONÍA.

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QFWRCXYSYMO](https://www.youtube.com/watch?v=QFWRCXYSYMO)

SWING:

EL SWING RECOGE EL CALL AND RESPONSE QUE ENCONTRAMOS EN LA TRADICIÓN AFRICANA Y LO TRASLADA A SU MÚSICA DE LA SIGUIENTE FORMA:

*LISTA DE REPRODUCCIÓN DE DOS INSTRUMENTOS HABLANDO ENTRE ELLOS:

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TJWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/5BRNGIYCAZKT4CF2GBAJ6S?SI=1IPYGX9QRlK4NPWUwPDC2Q](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/5BRNGIYCAZKT4CF2GBAJ6S?si=1IPYgx9QRlK4nPWUwPDC2Q)

*LISTA DE REPRODUCCIÓN DE DOS SECCIONES HABLANDO ENTRE ELLAS:

- RÍTMICA (CONTRABAJO, GUITARRA, BATERÍA, PIANO) O MELÓDICA (TROMPETAS, SAXOS, TROMBONES, CLARINETES) / ENTRE DIFERENTES SECCIONES DE VIENTO (METAL, MADERA) / ENTRE GRUPOS DE INSTRUMENTOS (TROMPETAS, SAXOS, TROMBONES, CLARINETES).

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TJWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/3FHVUCCS891P4AH9UQXUH9?SI=qHthOX3xTDADdxAcB7M_Jg](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/3FHVUCCS891P4AH9UQXUH9?si=qHthOX3xTDADdxAcB7M_Jg)

*LISTA DE REPRODUCCIÓN DEL SOLISTA HABLANDO CON LA BANDA:

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TJWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/5G0CLSQEVOJION1RJm7x6M?SI=s2EHRQwmQU6R4EAEFW1PHW](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/5G0CLSQEVOJION1RJm7x6M?si=s2EHRQwmQU6R4EAEFW1PHW)

INICIOS DEL BEBOP, JAM SESSIONS:

DICE FRANZ TIRRO: A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS '40, UNA NUEVA GENERACIÓN DE MÚSICOS JÓVENES EMPEZÓ A DESPRECIAR LA MÚSICA QUE HABITUALMENTE TOCABAN EN LAS BIG BANDS, Y MONTÓ UNA REVOLUCIÓN DE CARÁCTER SOCIO-MUSICAL QUE SE LLAMÓ "BEBOP".

AUNQUE NACIDA EN HARLEM, ESTA REVOLUCIÓN VENÍA GESTÁNDOSE EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS DESDE AÑOS ANTES. ESTA GENERACIÓN DE BOPPERS VOLVÍA SU MIRADA HACIA UNA GENERACIÓN ANTERIOR DE "MODERNISTAS". PREFERÍAN OÍR DISCOS DE ARTIE SHAW EN VEZ DE LOS DE

GOODMAN – “BENNY SWINGUEABA PERO ARTIE ERA MÁS MODERNO”, DECÍAN “PORQUE ESTABA LLENA DE NUEVOS Y EXTENSOS CAMBIOS ARMÓNICOS”.

EN NEW CORK A PRINCIPIOS DE LOS '40 SE FRAGUARÍAN NUEVAS IDEAS EN LAS JAMS SESSIONS DE CLUBS COMO EL “MINTON'S PLAYHOUSE” Y EL “MONROE'S UPTOWN HOUSE” DE HARLEM, DONDE ESOS JÓVENES REBELDES SE REUNÍAN AL TERMINAR SUS TRABAJOS HABITUALES. EN LA “BANDA DE LA CASA” DEL “MINTON'S” FIGURABAN UN EX PIANISTA DE BIG BANDS LLAMADO THELONIOUS MONK, UN DRUMMER CUYO ESTILO MOLESTABA A LOS DIRECTORES DE ORQUESTA POR SU APARENTEMENTE ERRÁTICO BEAT, LLAMADO KENNY CLARKE, Y UN JOVEN TROMPETISTA QUE TODAVÍA MOSTRABA LA INFLUENCIA DE ROY ELDRIDGE, LLAMADO JOE GUY.

ASISTÍAN A ESTAS JAMS –ENTRE OTROS– JÓVENES SOLISTAS NEGROS QUE TRAÍAN NUEVAS IDEAS QUE IBAN A MODIFICAR POCO A POCO LAS CONVENCIONES VIGENTES: UN TROMPETISTA DE LA BANDA DE CAB CALLOWAY (LLAMADO DIZZY GILLESPIE), EL GUITARRISTA QUE HABÍA REVOLUCIONADO EL AMBIENTE MUSICAL DE LA CIUDAD DESDE SU LLEGADA (CHARLIE CHRISTIAN), LA NUEVA SENSACIÓN DEL SAXO TENOR EN LA CALLE 52 (DON BYAS), PIANISTAS DE LAS BANDAS TERRITORIALES QUE TRAÍAN INNOVACIONES ARMÓNICAS (TADD DAMERON Y KEN KERSEY), Y LA NUEVA ESTRELLA DEL SAXO ALTO (CHARLIE PARKER), ASISTIDOS POR LA PRESENCIA CURIOSA DE VETERANOS DE LOS AÑOS '30 ANSIOSOS POR INTERVENIR EN ESA REVOLUCIÓN (HOT LIPS PAGE, CHU BERRY, ETC), Y PIANISTAS LOCALES QUE CAMBIARÍAN LA TÉCNICA DEL COMPING (BUD POWELL Y CLYDE HART).

LA VELOCIDAD A LA QUE IMPROVISABAN ESTA NUEVA HORNADA DE MÚSICOS ERA TAN RÁPIDA Y (PARA ALGUNOS) COMPLICADA QUE NO PERMITÍA HACER EL CALL & RESPONSE COMO HASTA ENTONCES, SE RESPONDÍAN CON COROS ENTEROS DE SOLOS Y EN TODO CASO HACÍAN VUELTAS DE 8 COMPASES (4 CUANDO EL TEMPO LO PERMITÍA) REPARTIDOS ENTRE LOS MÚSICOS MELÓDICOS Y LA BATERÍA. TAMBIÉN SE VOLVIÓ A LA FORMA DE NEW ORLEANS DE IMPROVISAR 3 O 4 INSTRUMENTOS A LA VEZ EN EL MISMO CORO.

PARA PONER EN PRÁCTICA EL CALL & RESPONSE PODÉIS PROBAR CON ESTE SEÑOR: [HTTPS://YOUTU.BE/PDZ0G7VH78K](https://youtu.be/pdz0g7vh78k)