

LIONEL HAMPTON

¿QUIEN ERA LIONEL HAMPTON?

MÚSICO ESTADOUNIDENSE, UNO DE LOS INSTRUMENTISTAS MÁS POLIFACÉTICOS Y LONGEVOS DE LA HISTORIA DEL JAZZ. AUTÉNTICA LEYENDA DEL GÉNERO, MUCHOS LO RECUERDAN POR SU INTUICIÓN, VIRTUOSISMO O TALENTO INNATO, PERO SOBRE TODO POR SU CAPACIDAD DE HACER UN SHOW SIN IGUAL PARA SUS ESPECTADORES.

TRAYECTORIA PERSONAL Y MUSICAL

LIONEL HAMPTON NACIÓ EL 20 DE ABRIL EN LOUISVILLE, KENTUCKY. SI BIEN ESO ES SEGURO, EL AÑO EN NO SE SABE CON EXACTITUD. SEGÚN ALGUNAS FUENTES, EN 1908 MIENTRAS QUE OTRAS CITAN 1909. PERO NO SE HA PODIDO ESCLARECER LA FECHA EXACTA, PUES NI SIQUERA EL PROPIO MÚSICO ERA CAPAZ DE CONCRETARLO.

DESDE MUY JOVENCIITO SENTIÓ PASIÓN POR LA MÚSICA. SU PRIMER CONTACTO CON ESTA FUE EN UNA CONGREGACIÓN RELIGIOSA A LA QUE SU ABUELA LO LLEVABA CUANDO ERA PEQUEÑO. CUANDO EL JOVEN HAMPTON ESCUCHÓ LA BATERÍA SE ENCONTRÓ MOVIENDO LOS PIES A RITMO DE GÓSPEL.

LIONEL Y SU FAMILIA SE MUDARON VARIAS VECES, ACABANDO FINALMENTE EN CHICAGO, DONDE LAS BANDAS CALLEJERAS DE JÓVENES SE ENCONTRABAN EN CRECIMIENTO. PREOCUPADA POR EL FUTURO DEL JOVEN Y CON LA INTENCIÓN DE MANTENERLO ALEJADO DE LAS BANDAS CALLEJERAS, SU ABUELA LO APUNTÓ A UNA ESCUELA PRIVADA CATÓLICA EN LA QUE APRENDIÓ A TOCAR SUS PRIMEROS RUDIMENTOS (UN PATRÓN BÁSICO USADO EN EL ESTUDIO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN EN LOS QUE SE UTILIZAN BAQUETAS) CON LA BATERÍA.

POSTERIORMENTE HAMPTON FORMÓ PARTE DE LA MARCHING BAND DEL "THE CHICAGO DEFENDER", UN PERIÓDICO DE LA CIUDAD PARA AFROAMERICANOS. DURANTE SU ESTANCIA EN LA ORQUESTA HAMPTON NO SOLO TOCO LA BATERÍA, SINO QUE SE PUDO FAMILIARIZARSE TAMBIÉN CON EL PIANO Y EL XILÓFONO.

ENCUENTRO CON ARMSTRONG Y GOODMAN

SU PRIMER TRABAJO EN UNA BANDA, CON TAN SÓLO 15 AÑOS, FUE EN LOS "SHARPS AND FLATS" DE RED SPIKES EN LOS ÁNGELES. POSTERIORMENTE LES HITES LO CONTRATÓ COMO BATERÍA Y CANTANTE PARA SU BANDA, LO QUE DIO UN GIRO A SU CARRERA. FUE ALLÍ DONDE EN 1930 SE ENCONTRÓ CON LOUIS ARMSTRONG. LA ORQUESTA HABÍA SIDO CONTRATADA PARA ACOMPAÑAR AL GRAN CANTANTE Y TROMPETISTA EN UNA SERIE DE GRABACIONES. DURANTE ESTE CURIOSO ENCUENTRO LIONEL TOCÓ EL VIBRÁFONO POR PRIMERA VEZ, INSTRUMENTO DEL QUE NO SE SEPARÓ DURANTE LOS SIGUIENTES SETENTA AÑOS. JUNTO CON ARMSTRONG GRABÓ "MEMORIES OF YOU", EN EL QUE APARECE EL PRIMER SOLO DE VIBRÁFONO REGISTRADO. SU CARRERA SÓLO ACABABA DE EMPEZAR.

ACONSEJADO POR SU MUJER Y MANAGER GLADYS RIDDLE, LIONEL CONTINUÓ TOCANDO EL VIBRÁFONO, LLEGANDO A SER EL FRONTMAN DE SU PROPIA BANDA. DESTACANDO POR SER EL ÚNICO LÍDER DE BANDA VIBRAFONISTA Y SU INCREÍBLE PUESTA EN ESCENA, ADEMÁS DE SU VIRTUOSISMO TOCANDO DICHO INSTRUMENTO, HAMPTON LLEGÓ EN 1936 A LOS OJOS Y OÍDOS DEL ENTONCES APODADO REY DEL SWING, BENNY GOODMAN. UNA NOCHE COINCIDIERON EN UN BAR LLAMADO THE PARADISE NIGHTCLUB EN L.A. ALLÍ SE ENCONTRÓ CON EL FAMOSO TRÍO, BENNY GOODMAN, GENE KRUPA Y TEDDY WILSON AL QUE PASÓ A

FORMAR PARTE. DE MODO QUE ASÍ, EN DICIEMBRE DE 1936 Y POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, NEGROS Y BLANCOS TOCARON JUNTOS EN UN EVENTO DE DIMENSIONES IMPORTANTES COMO PARTE DE LA BIG BAND DE BENNY GOODMAN. POR AQUEL ENTONCES ESTO FUE UN HECHO HISTÓRICO YA QUE, NI SIQUERA EN LOS DEPORTES LA MEZCLA ESTABA PERMITIDA DE MODO QUE FUERON CONSIDERADOS UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN SOCIAL. FUE DURANTE ESTE PERIODO EN LE GOODMAN Y HAMPTON GRABARON CANCIONES COMO "MOONGLOW", "DINAH", "MY LAST AFFAIR," Y "EXACTLY LIKE YOU Y CREARON EL TEMA "FLYING HOME".

LIONEL HAMPTON ORCHESTRA

EN LOS AÑOS 40 HAMPTON FORMA SU PROPIA BIG BAND Y SU POPULARIDAD NO DEJA DE CRECER. HAMPTON UNIFICA SUS CUALIDADES MUSICALES CON SU SENTIDO DEL ESPECTÁCULO PARA MOSTRAR A LA AUDIENCIA ALGO MÁS QUE SU HABILIDAD COMO MÚSICO, PARA ENTRETENER. CON LIONEL PODEMOS PONER VARIOS EJEMPLOS DE CÓMO LO HACÍA.

MUCHOS DICEN QUE AL TOCAR "FLYING HOME" JUNTO A GOODMAN, HAMPTON SE SUBÍA A UN AVIÓN DE JUGUETE QUE SOBREVOLABA EL PATIO DE BUTACAS SIEMPRE QUE EL LOCAL EN EL QUE ACTUABAN DISPUSIERA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.

OTRO CLARO EJEMPLO ES LA MANERA EN LA QUE GRABÓ "CENTRAL AVENUE BREAKDOWN" TOCANDO EL PIANO CON SOLO DOS DEDOS, GOLPEANDO LAS TECLAS COMO SI DE UN VIBRÁFONO SE TRATARA. OTRAS VECES EN CAMBIO HACÍA TRUCOS CON LAS BAQUETAS MIENTRAS SE DEDICABA A TOCAR ALGUNOS DE LOS TAMBORES DE LA BATERÍA.

EN 1943, LA LIONEL HAMPTON ORCHESTRA ERA YA UNA REALIDAD, QUE DURARÍA VARIAS DÉCADAS, POR LA QUE DESFILARÍAN ARTISTAS TAN IMPORTANTES COMO LOS SAXOFONISTAS ILLINOIS JACQUET Y DEXTER GORDON, LOS TROMPETISTAS CAT ANDERSON, ART FARMER, CLIFFORD BROWN, FATS NAVARRO Y CLARK TERRY, EL CONTRABAJISTA CHARLES MINGUS, EL GUITARRISTA WES MONTGOMERY O LOS CANTANTES JOE WILLIAMS, DINAH WASHINGTON, BETTY CARTER Y ARETHA FRANKLIN, ENTRE OTROS.

A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA, DESPUÉS DE HABERSE DADO A CONOCER A LA COMUNIDAD ISRAELÍ, CON UNAS SUITES QUE COMPUSO DE CARÁCTER RELIGIOSO, DECIDIÓ LLEVAR EL JAZZ A PAÍSES EN LOS QUE ESTE GÉNERO ERA CONSIDERADO POCO MENOS QUE UN EXOTISMO OCCIDENTAL: JAPÓN, AUSTRALIA, ORIENTE MEDIO, ETC.

COMO MÚSICO INCANSABLE QUE FUE, SU ACTIVIDAD PRÁCTICAMENTE NO SE VIO DISMINUIDA DURANTE LAS 3 DÉCADAS POSTERIORES.

MAINSTREAM VS BE-BOP

EN 1978 CREÓ SU PROPIA DISCOGRÁFICA, "WHO IS WHO IN JAZZ", CON LA QUE TRATÓ DE MANTENER VIVA LA TRADICIÓN DEL ESTILO "MAINSTREAM", AL QUE SE MANTUVO SIEMPRE FIEL A PESAR DE LA VICTORIA COMERCIAL DEL "BE-BOP" A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA.

EL CONCEPTO MAINSTREAM EN ESTE CASO SE REFIERE A LAS FORMACIONES QUE SIGUE LA MAYORÍA DEL PÚBLICO (MÁS FAMOSAS) Y ACEPTADAS POR LA COMUNIDAD MUSICAL Y LA CRÍTICA. SE OPUSO CLARAMENTE A LA CORRIENTE BE-BOP PORQUE ÉSTA SE CARACTERIZÓ POR SER ALTERNATIVA Y CONTESTATARIA AL PRINCIPIO HASTA QUE TUVO MUCHÍSIMO ÉXITO.

AQUÍ EL LINK DE ALGUNOS DE LOS DISCOS EDITADOS POR EL SELLO:

<https://www.discogs.com/label/177122-Whos-Who-In-Jazz>

ESPECIAL MENCIÓN A LOS DISCOS "LIONEL HAMPTON PRESENTS", DONDE PRESENTABA MÚSICOS A LOS QUE HABÍA DESCUBIERTO O APOYADO. DESCUBRIÓ ARTISTAS CON UN SONIDO Y UNA MANERA DE IMPROVISAR PARTICULAR, MÚSICOS A LOS QUE PODRÍAS RECONOCER FÁCILMENTE SI VOLVIERAS A ESCUCHARLOS: DINAH WASHINGTON, CARMEN McRAE, (VOZ) CHARLES MINGUS, (CONTRABAJO) DEXTER GORDON, STAN GETZ, SONNY SITT, JIMMY HAMILTON, (SAXO) MC COY TYNER, AHMAD JAMAL, EARL HINES, CHICK COREA, DAVE BRUBECK (PIANO) B.B. KING (BLUESMAN), ART BAKLEY, BUDDY RICH, COZY COLE (BATERIA) PAT METHENY, (GUITARRA), WYNTON MARSALIS (TROMPETA)

TAMBIÉN LLAMAN LA ATENCIÓN ALGUNOS DISCOS DEDICADOS A ARTISTAS NO ESTADOUNIDENSES COMO STEPHAN GRAPELLI, TERUMASA HINO, JACQUES LOUSSIER.

NO SOLO SE PREOCUPÓ POR LA MÚSICA SINO TAMBIÉN POR SU COMUNIDAD, HACIENDO VARIAS OBRAS BENÉFICAS. LO QUE LE HIZO QUE ESTE GRAN MÚSICO FUERA GALARDONADO CON DIFERENTES CONDECORACIONES E INCLUSO LE PUSIERAN SU NOMBRE A UNA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA EN 1987.

EL 31 DE AGOSTO DE 2002, Y DEBIDO A UNA DOLENCIA CARDIACA, FALLECIÓ TRAS SETENTA AÑOS DE CARRERA SIN DESCANSO Y AL MÁXIMO NIVEL.

¿CÓMO PODEMOS RECONOCER A LIONEL?

COMO CONCLUSIÓN, QUEREMOS QUE CUANDO PENSÉS EN LIONEL HAMPTON PENSÉS EN UN SHOWMAN SIEMPRE ENTREGADO AL PÚBLICO. UN MÚSICO CON UN GRAN OÍDO E INCREÍBLE DESTREZA CON LA QUE SE GANÓ UN LUGAR DESTACADO ENTRE LOS LÍDERES DE BIG BAND MÁS REPRESENTATIVOS DE LA HISTORIA DEL JAZZ. SU REPERTORIO, REPLETO DE BLUES Y BOOGIE Y CON UN TREMENDO SWING, DESTACA POR SU CARÁCTER EXPLOSIVO. LIONEL ERA UN MÚSICO CAPAZ DE HACER HERVIR UNA SALA DE CONCIERTOS CON SU SONIDO CARACTERÍSTICO E INIMITABLE, OTORGADO POR SU GRAN INSTRUMENTO, EL VIBRÁFONO.

VIDEOTECA:

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

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=zBs9GzQX7lQ](https://www.youtube.com/watch?v=zBs9GzQX7lQ)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AzSJClkQToY&t=19s](https://www.youtube.com/watch?v=AzSJClkQToY&t=19s)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6lQ3AT75M0&t=765s](https://www.youtube.com/watch?v=6lQ3AT75M0&t=765s)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W-Cd4Bax1NW](https://www.youtube.com/watch?v=W-Cd4Bax1NW)

SPOTIFY:

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/PLAYLIST/5y7zNpbKCLYNJf8MQXHYDQ?SI=A8MOR0AYR66VZG4LOJCMTO](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/5y7zNpbKCLYNJf8MQXHYDQ?si=A8MOR0AYR66VZG4LOJCMTO)