

NEW ORLEANS:

EMPEZAREMOS A HABLAR DE LA HISTORIA DEL SWING EN NEW ORLEANS, LA CUNA DEL JAZZ.

ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS Y LA POSICIÓN CARDINAL DE LA CIUDAD PROPICIARON QUE FUERA ALLÍ Y NO A NINGÚN OTRO LUGAR, DONDE NACIERA EL JAZZ. OS PONEMOS UN POCO EN ANTECEDENTES:

HISTORIA DE LA CIUDAD:

NEW ORLEANS FUE FUNDADA POR LOS FRANCESES EN 1764.

MEDIO SIGLO DESPUÉS FRANCIA LE CEDÍA EN ESPAÑA LA CIUDAD, Y ESPAÑA EN 1801 CEDIÓ EL DERECHO DEL PUERTO EN LOS EEUU, LO QUE PROVOCÓ UN CONSIDERABLE AUMENTO COMERCIAL DE LA CIUDAD.

EN 1801 NAPOLEÓN RECUPERA PARA LOS FRANCESES LA CIUDAD Y EN 1803 LA VENDE FINALMENTE LOS EEUU.

GEOGRAFÍA:

NEW ORLEANS TENÍA EL PUERTO MÁS TRANSITADO DEL PAÍS. TODA LA MERCANCÍA QUE LLEGABA O SALÍA DE ESTADOS UNIDOS HACIA EL RESTO DE CONTINENTES PASABA POR ALLÍ.

PERO ADEMÁS EN NEW ORLEANS DESEMBOCABA EL RÍO MISSISSIPPI, EL RÍO MÁS LARGO DE EEUU. POR LO TANTO TAMBIÉN ERA POR DONDE SE TRANSPORTABAN LAS MERCANCÍAS AL RESTO DEL PAÍS.

ES POR ELLO QUE FRANCESES, ESPAÑOLES Y ESCLAVOS PROCEDENTES DEL CARIBE Y DE ÁFRICA, CONJUNTAMENTE CON ALEMANES, ITALIANOS, INGLESES, ESCOCESOS E IRLANDESES CONTRIBUYERON A LA ESCENA CULTURAL DE LA CIUDAD.

EN ESTE HETEROGÉNEO CONTEXTO CULTURAL NACIERON EL JAZZ, LA MÚSICA CAJÚN, EL ZYDECO Y EL BLUES ENTRE OTROS.

ENTONCES, A PRINCIPIOS DEL S XIX, ESTABA PROHIBIDO PARA LOS ESCLAVOS EL USO DE LOS TAMBORES, Y EN ALGUNAS ZONAS COMO GEORGIA SE PROHIBIÓ INCLUSO TOCAR CUALQUIER INSTRUMENTO. SUS DUEÑOS TENÍAN MIEDO DE QUE SU MÚSICA ESCONDIERA MENSAJES OCULTOS.

EN NEW ORLEANS SUCEDIÓ OTRO HECHO INÉDITO EN LOS DEMÁS ESTADOS. LOS DUEÑOS DE LOS ESCLAVOS AFROAMERICANOS LES PERMITÍAN JUNTARSE EN LA PLAZA A TOCAR, BAILAR Y CANTAR SU MÚSICA SIEMPRE QUE FUERA EN NOMBRE DEL SEÑOR. LOS ESCLAVISTAS DEBÍAN SABER QUE CONVERTIR EN ESCLAVO A ESTAS PERSONAS NO ESTABA BIEN Y PARA SENTIRSE MEJOR LOS ADOCTRINABAN EN LA FE CRISTIANA, DE ESTA MANERA LES QUITABAN LA LIBERTAD, PERO PENSABAN QUE LOS COMPENSABAN DÁNDOLES LA OPORTUNIDAD DE IR AL CIELO .

ESTOS ENCUENTROS TENÍAN LUGAR EL DOMINGO, QUE ERA EL DÍA LIBRE DE LOS ESCLAVOS, EN UNA PLAZA DE NUEVA ORLEANS LLAMADA CONGO SQUARE *

*<https://www.youtube.com/watch?v=YUSyJKELXos>

*<https://www.youtube.com/watch?v=EDK5Kwld-Zw>

LOS ESTAMENTOS ECLESIASTICOS INTENTARON CONTROLAR LA MÚSICA DE LOS ESCLAVOS OBLIGÁNDOLOS A CANTAR SALMOS E HIMNOS PARA CONVERTIRLOS. LOS AFROAMERICANOS, LEJOS DE DEJAR SUS COSTUMBRES ATRÁS LLEVARON ESTILO A SU TERRENO Y SURGIÓ UNA MÚSICA TAN POTENTE COMO EL GOSPEL *.

*<https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/2xluDQlpeuyy7pTkQRA3TM?si=C7EBfB01SiGDV7ARSE9Y6w>

EN 1865, TRAS LA GUERRA CIVIL LOS ABOLICIONISTAS OBTUVIERON LA LIBERACIÓN DE LOS ESCLAVOS EN LOS ESTADOS DONDE AÚN ESTABA PERMITIDA.

ESTO NO HIZO QUE LOS BLANCOS CONSIDERARAN A LOS NEGROS COMO IGUALES. LOS ABOLICIONISTAS GANARON LA GUERRA PERO LOS ESCLAVISTAS ESCRIBIERON LAS LEYES DE LA SEGREGACIÓN QUE FUERON APROBADAS CON EL FIN DE MANTENER LA PAZ ENTRE LOS DOS BANDOS DE LA GUERRA CIVIL.

LAS LEYES DE LA SEGREGACIÓN FUERON LAS QUE ACABARON CON LOS ENCUENTROS Y LAS DANZAS EN LA CONGO SQUARE.

EL FINAL DE LA ESCLAVITUD CAUSÓ EN NEW ORLEANS LA LLEGADA DE AFROAMERICANOS QUE ANTES TRABAJABAN EN LOS CAMPOS DE PLANTACIÓN, BUSCANDO UNA NUEVA VIDA.

ESTAS PERSONAS LLEVARON CON ELLOS LAS LETRAS, RITMOS Y SENTIMIENTOS DE LAS WORK SONGS.

LAS CANCIONES Y DANZAS INTERPRETADAS ERAN MAYORMENTE FUNCIONALES, PARA TRABAJAR O PARA RITUALES (WORK SONGS O HÖLLERER *). LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ERA SU GRAN RIQUEZA RÍTMICA. LA TRADICIÓN AFRICANA HACÍA USO DE MELODÍAS SIMPLS Y TÉCNICAS DE PREGUNTA RESPUESTA.

ESTOS ELEMENTOS NO TARDARON EN COMBINARSE CON LOS CONCEPTOS ARMÓNICOS PROCEDENTES DE LA MÚSICA EUROPEA. DE LAS ESCALAS PENTATÓNICAS SURGIERON LAS NOTAS BLUES, EMPLEADAS PARA SENTAR LAS BASES DEL BLUES Y EL JAZZ.

*<https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/5Kz3UBENOH4sAFT0IOcl1H?si=OMT8m0MPSJSG0LOBZS5TYW>

BLUES:

EL BLUES ES UN GÉNERO MUSICAL QUE APARECIÓ A MEDIADOS DEL SIGLO XIX EN LAS CIUDADES DEL SUR DE ESTADOS UNIDOS. ES UNA MÚSICA DE ORIGEN AFRICANO Y DE CARÁCTER SOCIAL.

DERIVÓ DEL HOLLER, SHOUTS Y WORK SONGS QUE SE CANTABAN EN LOS CAMPOS DE PLANTACIÓN. PERO AL CONTRARIO DE ESTAS CANCIONES LLENAS DE RITMO Y DISCIPLINA REPRESENTABA LA LIBERACIÓN DEL INTÉRPRETE, YA QUE LE PERMITÍA MOSTRAR SU SUFRIMIENTO, OPRESIÓN Y DESEOS.

EL BLUES COMO ESTRUCTURA MUSICAL ADOPTÓ UN FORMATO DE 12 COMPASES (PARA LOS BAILARINES DE 6 OCHOS), QUE DEPENDE DE LA NOTA TÓNICA, ACUERDOS DOMINANTES Y SUBDOMINANTES ADEMÁS DEL USO DE LA NOTA BLUES. *

*[HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/NOTA_DE_BLUES](https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_de_blues)

*[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TTWF7EA2DY7STQY/PLAYLIST/4TRBQD30RElH1XUAE2xB2x?si=y4HTMzWtTD-TjBYC9XIBBw](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dy7stqy/playlist/4trBQD30RElH1XUAE2xB2x?si=y4HTMzWtTD-TjBYC9XIBBw)

EL NACIMIENTO DEL JAZZ EN NEW ORLEANS:

NOS ACERCAMOS YA AL SIGLO XX.

AUNQUE YA EXISTÍAN BANDAS QUE TOCABAN UN JAZZ MÁS RUDIMENTARIO SE SUELE CONSIDERAR A BUDDY BOLDEN * COMO LA PRIMERA FIGURA INICIADORA DE UN NUEVO ESTILO LLAMADO JAZZ.

*[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TAT8OD6C6_C](https://www.youtube.com/watch?v=Tat8oD6C6_c) (3:40-8:14).

CONVENCIONALMENTE SE DENOMINA ESTILO NEW ORLEANS A ESTA FORMA INICIAL DEL JAZZ.

LOS SOLISTAS ELABORAN LARGAS VARIACIONES MELÓDICAS SOBRE EL TEMA PRINCIPAL. LOS TEMPOS SON LENTOS O MEDIOS. LAS BANDAS SON AMBULANTES Y MUY VERSÁTILES, TOCAN ESPIRITUALES, RAGTIMES, MARCHAS Y CANTOS DE ORIGEN AFROAMERICANO.

EL PESO SONORO Y CONCEPTUAL RECAE SOBRE LA CORNETA QUE DESARROLLA LAS MELODÍAS, Y QUE ES APOYADA POR EL CLARINETE Y EL TROMBÓN, "LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE NEW ORLEANS" LE DICEN. EL RESTO DE INSTRUMENTOS (BANJO, TUBA, CAJA Y BOMBO) TIENEN SÓLO UNA FUNCIÓN RÍTMICA.

LA GRAN TRADICIÓN MUSICAL DE TODO TIPO HACÍA QUE LA MÚSICA ESTUVIERA PRESENTE EN MUCHAS SITUACIONES Y ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN NEW ORLEANS.

TENEMOS LOS:

- STREET PARADES: MUY PRESENTES EN ACTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA CIUDAD. HABÍA UNA GRAN RIVALIDAD ENTRE LAS LLAMADAS MARCHING BANDS Y CUANDO DOS DE ELLAS COINCIDÍAN EN UNA ESQUINA ORGANIZABA UNA ESPECIE DE COMPETICIÓN QUE CONSISTÍA EN AHOGAR, POR VOLUMEN A LA BANDA RIVAL.

- ENTIERROS: DONDE LA BANDA ACOMPAÑABA EL FÉRETRO HASTA EL CEMENTERIO TOCANDO MÚSICA LENTA Y TRISTE Y UNA VEZ ENTERRADO EL DIFUNTO VOLVÍA A LA CIUDAD TOCANDO MARCHAS Y MÚSICAS FESTIVAS.

- RIVERBOATS: LOS BARCOS DE VAPOR QUE NAVEGABAN POR EL MISSISSIPPI LLEVANDO MERCANCÍAS Y PASAJEROS, DURANTE EL FIN DE SEMANA, ORGANIZABAN FIESTAS Y EXCURSIONES.

[*https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dy7stqy/playlist/43gdbxo5u6jnxssrvpuwoc?si=QDBF6UMKTK2TVQUZWHM10Q](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dy7stqy/playlist/43gdbxo5u6jnxssrvpuwoc?si=QDBF6UMKTK2TVQUZWHM10Q)

BUDDY BOLDEN

NACIDO EN NUEVA ORLEANS EN 1877-1931 UNOS 15 AÑOS ANTES DE QUE ECHARAN (POR LA LLEGADA DE LA SEGREGACIÓN) A LA GENTE DE CONGO SQUARE, UNA ZONA DE LA PARTE VIEJA DE NUEVA ORLEANS, DONDE LA GENTE SE REUNÍA PARA TOCAR MÚSICA Y BAILAR DANZAS FOLCLÓRICAS. Y MUY PROBABLEMENTE ÉL PUDO ATESTIGUAR CÓMO ERA ESE PUNTO DE REUNIÓN EN AQUEL ENTONCES.

FUE EL MÚSICO Y LÍDER DE BANDA MÁS POPULAR EN NUEVA ORLEANS DE 1900 A 1907 DEMANDADO EN TODAS PARTES, DESDE LA PARTE ALTA DE LA CIUDAD HASTA STORYVILLE (UN DISTRITO DE NEW ORLEANS, EL CUAL LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DECLARARON COMO ZONA DE PROSTITUCIÓN TOLERADA, TOMANDO SU NOMBRE DEL CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO SIDNEY STORY).

SU INFLUENCIA CONTINÚA A PESAR DE QUE NO HAY GRABACIONES. ERA CORNETISTA Y SE LE CONSIDERA "INVENTOR DEL JAZZ". SU ESTILO SE DESCRIBE COMO RUIDOSO, INNOVADOR, IMPROVISADO (DE HECHO, ÉL MISMO ENSEÑA A SUS MÚSICOS A CÓMO IMPROVISAR JUNTOS), AUNQUE TAMBIÉN SE DICE QUE ERA CAPAZ DE TOCAR DE UNA MANERA TAN SUAVE QUE ERA CAPAZ DE OÍR LOS PIES DE LOS BAILARINES. IMPROVISABA SOBRE ESTRUCTURAS ESTÁNDAR, INCORPORANDO DIFERENTES ELEMENTOS QUE NO SE HABÍAN JUNTADO ANTERIORMENTE: LA MÚSICA DE IGLESIA AFROAMERICANA, CON LA MÚSICA DE LA CALLE, ES DECIR, LAS MARCHING BANDS Y CANCIONES FOLCLÓRICAS, RAGGS, FORMAS DEL BLUES, LA MÚSICA DEL CENTRO DE LA CIUDAD, UN POCO MÁS SOFISTICADA DE TRADICIÓN FRANCESA (PARA DARLE UN TOQUE MÁS SUAVE) O LA UTILIZACIÓN DE BENDING NOTES O EL WA WA PARA DARLE ALGO DE DUREZA. ADEMÁS, TAMBIÉN SE LE ATRIBUYE LA INVENCION DEL BIG 4.

EN 1908 LO INGRESAN DE MANERA PERMANENTE EN UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO POR ESQUIZOFRENIA HASTA SU MUERTE EN 1931.

OTROS GÉNEROS PREDECESORES DEL SWING:

RAGTIME:

EN SAN LUIS, MISSISSIPPI, SE DESARROLLÓ UN ESTILO MUSICAL QUE SE CONOCIÓ COMO JIG PIANO STYLE (DESTACAR QUE JIG O JIGABOO ES UN TÉRMINO DESPECTIVO EMPLEADO PARA LOS BLANCOS EN LA ÉPOCA DE ESCLAVITUD PARA REFERIRSE A LOS NEGROS) YA PARTIR DE 1879 COMO RAGTIME, ES DECIR, RITMO ROTO, O SINCOPADO.

EL ESTILO PIANÍSTICO SE CARACTERIZA POR TENER UN RITMO TREPIDANTE, RÉGIDO Y SÓLIDO DE LA MANO IZQUIERDA, MIENTRAS LA DERECHA TOCA LA MELODÍA DE FORMA MUY SINCOPADA DEBIDO A LAS INFLUENCIAS DEL BANJO QUE SE TOCABA EN LAS PLANTACIONES.

SE TRATA DE COMPOSICIONES ESCRITAS, NO IMPROVISADAS, QUE SE NUTRIÁN DE FORMAS CLÁSICAS COMO EL MINUÉ O EL VALS.

LA PRIMERA PARTITURA DE RAGTIME SE PUBLICÓ EN 1897, Y EL AUTOR ERA WILLIAM H. KRELL. ANTES DE ESO LA MÚSICA YA SE EMPLEABA EN LOS ESPECTÁCULOS DE MINSTREL *.

*[HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MINSTREL](https://es.wikipedia.org/wiki/Minstrel)

*[HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CAKEWALK_\(BAILE\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cakewalk_(baile))

*[HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/CATEGORY:CAKE_WALK](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:cake_walk)

*[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TTWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/2U4EKICZIVRCGC21SIACE?SI=2DMZ_XB5TKCYTU5URESDVQ](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/2U4EKICZIVRCGC21SIACE?si=2DMZ_XB5TKCYTU5URESDVQ)

DIXIELAND:

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX BLANCOS Y CRIOLLOS * POBRES DEL DELTA DEL MISSISSIPPI SE EMPEZARON A INTERESAR POR EL JAZZ TRADICIONAL Y COMENZARON A INFLUIR EN ESTA MÚSICA. INTRODUCIERON EL SAXOFÓN Y EL PIANO Y SE AGILIZAN LOS TEMPOS, LAS ESTRUCTURAS RÍTMICAS SE DESAFRICANITZAN.

*[HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CRIOLO](https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo)

*[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TTWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/406CL80DLQU0220X34YTFQ?SI=G_P5RAW7ROIUXJHTDPSYA](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/406cl80DlQU0220x34yTfQ?si=G_P5RAW7ROIUXJHTDPSYA)

RECOMENDAMOS LA SERIE TREME DE HBO PARA APRENDER MUCHAS MÁS COSAS SOBRE LA HISTORIA DE NEW ORLEANS Y SU MÚSICA.