

NEW YORK PREPARÁNDOSE PARA LA ERA SWING

LAS PRIMERAS ORQUESTAS DE JAZZ DE CATEGORÍA NO SURGIERON EN NUEVA YORK HASTA DESPUÉS DE 1925 PERO EN CAMBIO ALGUNOS AÑOS ANTES YA ENCONTRAMOS EN HARLEM UN GRUPO DE PIANISTAS QUE SE ENCARGABAN DE AMENIZAR LOS PEQUEÑOS BAILES, LOS TEATROS DE CINE MUDO, Y LAS "HOUSE RENT PARTIES". ESTOS PIANISTAS TOCAN "STRIDE PIANO".

PIANISTAS DESTACADOS DE AQUEL PERIODO SON: JAMES P. JOHNSON, WILLIE "THE LION" SMITH, LUCKY ROBERTS Y FATS WALLER.

HARLEM:

TENEMOS QUE ADENTRARNOS DENTRO DEL BARRIO DE HARLEM Y LAS COSTUMBRES DE SUS GENTES PARA ENTENDER MEJOR EL DESARROLLO DEL JAZZ.

A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 1900, SOBRETUDO EN LA DÉCADA DE 1920, LA LITERATURA AFROAMERICANA, EL ARTE, LA MÚSICA, LA DANZA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EMPEZARON A FLORECER EN HARLEM.

ESTE MOVIMIENTO CULTURAL AFROAMERICANO FUE CONOCIDO COMO "THE NEW NEGRO MOVEMENT" Y MÁS TARDE COMO EL HARLEM RENAISSANCE. MÁS QUE UN MOVIMIENTO LITERARIO, EL HARLEM RENAISSANCE EXALTÓ LA CULTURA ÚNICA DE LOS AFROAMERICANOS, QUE EMPEZARON A CELEBRAR SU PATRIMONIO.

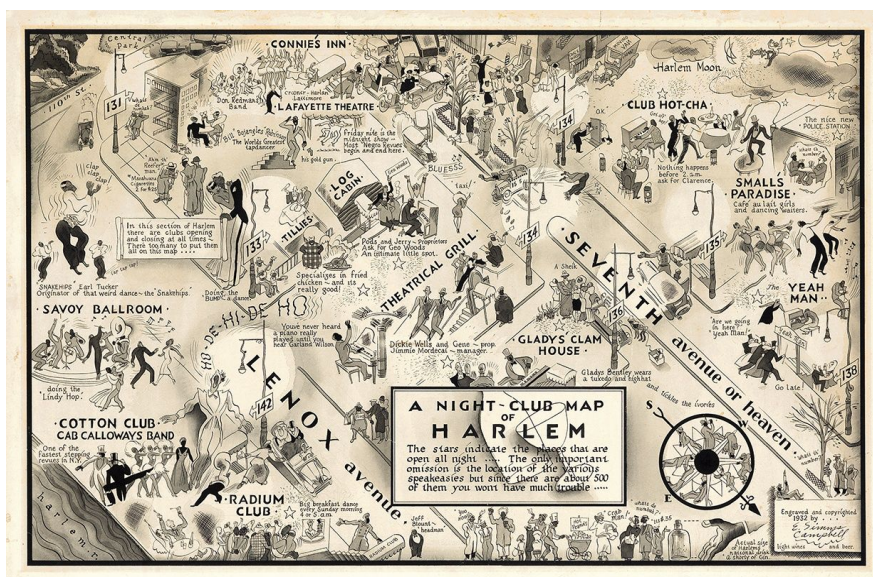
LOS PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL DESARROLLO DEL RENACIMIENTO DE HARLEM FUERON LA MIGRACIÓN URBANA AFROAMERICANA, LA TENDENCIA A LA EXPERIMENTACIÓN EN TODO EL PAÍS Y EL AUGE DE INTELLECTUALES RADICALES AFROAMERICANOS.

EL RENACIMIENTO DE HARLEM TRANSFORMÓ LA IDENTIDAD Y LA HISTORIA AFROAMERICANA, PERO TAMBIÉN TRANSFORMÓ LA CULTURA NORTE-AMERICANA EN GENERAL. NUNCA ANTES, TANTOS NORTEAMERICANOS HABÍAN LEÍDO LOS PENSAMIENTOS DE LOS AFROAMERICANOS Y ALGUNOS ABRAZARON LAS OBRAS, EXPRESIONES Y EL ESTILO DE LA COMUNIDAD AFROAMERICANA.

LA VIDA NOCTURNA EN HARLEM:

EL MAPA:

EL CREADOR DEL MAPA FUE E. SIMMS CAMPBELL, QUE TRABAJÓ EN LA REVISTA ESQUIRE DURANTE 25 AÑOS. SIMMS ES CONSIDERADO EL PRIMER ILUSTRADOR AFROAMERICANO CON ÉXITO COMERCIAL.

EL MAPA ANUNCIA A LOS LECTORES QUE "NO PASA NADA ANTES DE LAS 2 DE LA MADRUGADA" EN EL CLUB HOT-CHA. EN EL COTTON CLUB, CAB CALLOWAY LIDERA. CERCA, EARL TUCKER, PRACTICA "ESTE BAILE EXTRAÑO, EL " SNAKEHIPS "*".

*[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=zVrwDQ06tSE](https://www.youtube.com/watch?v=zVrwDQ06tSE)

UNA COSA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL MAPA SON LOS "SPEAKEASIES", NI LOS HONKY-TONKS, PERO "COMO QUE HAY APROXIMADAMENTE UNOS 500 NO TENDRÉIS MUCHOS PROBLEMAS PARA ENCONTRARLOS", TRANQUILIZA A LOS LECTORES EL AUTOR DEL MAPA.

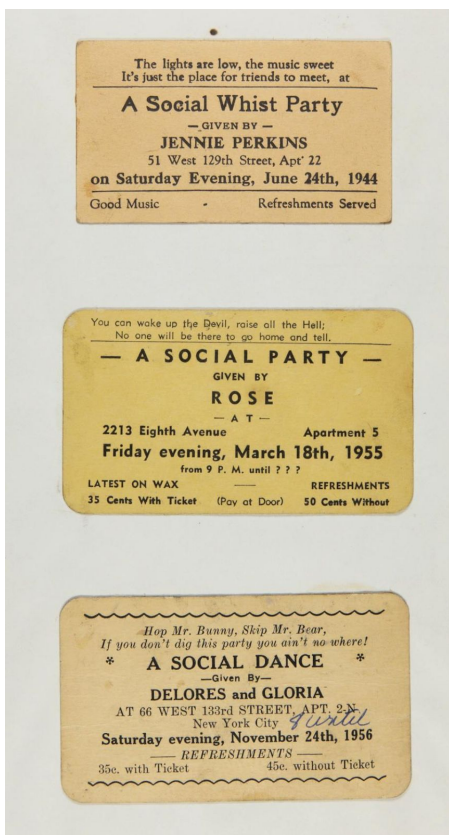
POR TODO EL MAPA, INCLUSO DENTRO DE LA COMISARÍA, LA GENTE PREGUNTA DE DISTINTAS FORMAS "¿CÚAL ES EL NÚMERO?" UNA REFERENCIA A LOTERÍAS ILEGALES.

EL MAPA DE CAMPBELL PARECE SEÑALAR TAMBIÉN TEMAS MÁS TURBIOS.

EN EL MOMENTO EN EL QUE SE HIZO EL MAPA LA DEPRESIÓN ESTABA AFECTANDO FUERTEMENTE A HARLEM (EL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS AFROAMERICANOS ESTABAN EN EL PARO HACIA 1932).

VEMOS UN CIEGO CON UN BASTÓN VENDIENDO PERIÓDICOS EN LA AVENIDA LENOX. CERCA SE ESTÁ CARGANDO UNA FURGONETA, PROBABLEMENTE CON LOS OBJETAS DE UNA FAMILIA QUE HA PERDIDO SU HOGAR.

HOUSE RENT PARTIES:

LAS "FIESTAS DEL ALQUILER" ("THE PARLOUR SOCIAL", "THE BOOGIE") ERAN UNAS FIESTAS OFRECIDAS POR UN INQUILINO COMO UN MEDIO PARA LLEGAR A PAGAR EL ALQUILER. POR LA SUMA DE "TWO BITS" O "FOUR BITS", LOS VECINOS DEL INQUILINO DISFRUTABAN DE UNA NOCHE DE PIANO STRIDE, O BOOGIE-WOOGIE POR PARTE DE UN HÉROE LOCAL, Y ALGUNA DELICIA CULINARIA DEL SUR COMO BAGRE Y OSTRAS DE KENTUCKY. POR SUPUESTO, ESTAS FIESTAS ERAN RECÍPROCAS: "VEN A AYUDARME A PAGAR MI ALQUILER Y YO TAMBIÉN IRÉ A AYUDARTE A PAGAR LA TUYA". ERA UNA FORMA DE SUPERAR EN COMUNIDAD LA POBREZA, LOS ALQUILERES ERAN MUY ALTOS, Y EL TRABAJO ESCASEABA.

ESTAS FIESTAS REQUERÍAN INVITACIONES QUE INDICARAN LA UBICACIÓN DE LA FIESTA. ESTAS INVITACIONES ERAN ESENCIALMENTE TU ENTRADA Y DEBÍAN SER ENTREGADAS A LA PERSONA ADECUADA PARA ACCEDER A LA FIESTA. ESTA ERA UNA FORMA DE MANTENER ALEJADAS A LAS AUTORIDADES DE UNA ACTIVIDAD QUE ERA ILEGAL: LA PROHIBICIÓN ESTABA VIGENTE Y LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL ERA TAMBIÉN ILEGAL. Y SIN ALCOHOL NO HABÍA FIESTA.

LOS AMIGOS CERCANOS, LA FAMILIA Y, POR SUPUESTO, LOS VECINOS ASISTÍAN A DICHO EVENTO. ERAN UNA COMUNIDAD UNIDA, ESTOS HARLEMITAS ESTABAN DISPUESTOS A HACER CUALQUIER COSA PARA AYUDAR A UN AMIGO. ADEMÁS, ¿QUIÉN QUERRÍA PERDERSE UNA NOCHE BEBIENDO, BAILANDO Y ESCUCHANDO A ALGUNOS DE LOS MEJORES MÚSICOS DEL PAÍS?

EL SÁBADO POR LA NOCHE SE CONVIRTIÓ EN RENT PARTY NIGHT EN HARLEM. LA MAYORÍA DE LAS VECES, ESTOS EVENTOS DURABAN HASTA EL DOMINGO POR LA MAÑANA, DETENIÉNDOSE JUSTO A TIEMPO PARA LA IGLESIA. LOS JUEVES POR LA NOCHE TAMBIÉN FUERON POPULARES BASTANTE POPULAR PARA ORGANIZAR UNA FIESTA DE ALQUILER, PRINCIPALMENTE PORQUE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS TENÍAN ESE DÍA LIBRE Y PODÍAN PASAR EL DÍA DESCANSANDO, PREPARÁNDOSE PARA PASAR TODA LA NOCHE BAILANDO. EN 1933, LA PROHIBICIÓN FUE DEROGADA, Y ORGANIZAR UNA FIESTA DE ALQUILER MURIÓ CON ELLA. LA GENTE COMENZARÍA A DISFRUTAR BEBIENDO Y BAILANDO EN LOS LOCALES DE HARLEM, DEJANDO A QUIENES NO PODÍAN PAGAR SU RENTA OBLIGADOS A BUSCAR OTRAS FORMAS DE GANARSE LA VIDA.

ESTILOS QUE INFLUENCIARON AL JAZZ:

STRIDE:

UN ESTILO INTERESANTE QUE SE DESARROLLA EN ESTA ÉPOCA ES EL STRIDE.

SE TRATA DE UNA FORMA DE TOCAR EL PIANO, ORIGINADA EN HARLEM, INFLUENCIADA POR RAGTIME PERO CON MÁS IMPROVISACIÓN, BLUE NOTES, Y MÁS SWING QUE SU PREDECESOR.

LA MANO IZQUIERDA DEL PIANISTA TOCA UN PULSO DE 4 TIEMPOS (FOUR-BEAT) CON UNA NOTA DEL BAJO EN EL PRIMER Y TERCER TIEMPO Y UN ACORDE EN EL SEGUNDO Y CUARTO TIEMPO, MIENTRAS LA MANO DERECHA TOCA MELODÍA Y ACORDES. EL NOMBRE "STRIDE" PROVIENE DE "STRIDING" (DAR GRANDES PASOS) POR LOS MOVIMIENTOS DE LA MANO IZQUIERDA.

NOTABLES STRIDE PLAYERS FUERON ART TATUM, FATS WALLER Y COUNT BASIE.

FATS WALLER:

THOMAS WRIGHT "FATS" WALLER NACIÓ EL 21 DE MAYO DE 1904 EN HARLEM, NUEVA YORK. DE FAMILIA RELIGIOSA, SU PADRE ERA PASTOR DE LA IGLESIA Y SU MADRE PIANISTA Y ORGANISTA. WALLER EMPEZÓ A TOCAR EL PIANO CON 6 AÑOS Y EL ÓRGANO. CON SUS 11 AÑOS YA DOMINABA LOS DOS INSTRUMENTOS Y PRACTICABA 9 HORAS AL DÍA. EN AQUEL ENTONCES EL ÓRGANO NO ESTABA PENSADO PARA TOCAR JAZZ, PERO ÉL LO HARÍA DE ESCONDIDAS A PESAR DE SER CASTIGADO POR SU PADRE CUANDO LE DESCUBRIERA HACIÉNDOLO.

AL MORIR SU MADRE, CUANDO ÉL TENÍA 14 AÑOS, SE MUDA A LA CASA DE RUSSEL BROOKS, SU PROFESOR DE PIANO. ES AHÍ DONDE CONOCERÁ A JAMES P. JOHNSON, LUCKEY ROBERTS Y WILLIE "THE LION" SMITH, QUIENES LE ENSEÑARON Y ACOGIERON. MÁS TARDE TAMBIÉN RECIBIÓ CLASES DE CLÁSICO DE LA MANO DE CARL BOHM Y LEOPOLD GODOWSKY. CON 18 AÑOS HIZO SU PRIMERA GRABACIÓN, "BIRMINGHAM BLUES"/"MUSCLE SHOALS BLUES".

TRABAJO COMO EL PIANISTA Y ORGANISTA DE VARIOS CLUBES Y TEATROS. ADEMÁS, ERA HABITUAL VERLO TOCAR EN "RENT PARTIES". A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 20 EMPEZÓ A ATRAER LA ATENCIÓN COMO COMPOSITOR UNIÉNDOSE CON EL LETRISTA ANDY RAZAF, CON EL QUE CREÓ TRES SHOWS PARA BROADWAY A FINALES DE LOS AÑOS 20, KEEP SHUFFLIN', LOAD OF COAL, AND HOT CHOCOLATES. EN 1926 EMPEZÓ A HACER GRABACIONES Y TRES AÑOS MÁS TARDE OBTUVO ALGUNOS DE SUS PRIMEROS ÉXITOS COMO "HANDFUL OF KEYS" Y "SMASHING THIRDS". EN 1934 SALTO FINALMENTE A LA FAMA CON ALGUNOS HITS COMO "YOUR FEET'S TOO BIG", "THE JOINT IS JUMPIN'" Y "I'M GONNA SIT RIGHT DOWN AND WRITE MYSELF A LETTER". LO QUE LE PERMITIÓ APARECER NO SOLO EN LA RADIO, COSA QUE YA LLEVABA HACIENDO DESDE 1923, SINO TAMBIÉN EN ALGUNAS PELÍCULAS Y MÁS TARDE EN TELEVISIÓN. ADEMÁS DE GIRAR POR EUROPA, FORMÓ SU PROPIA BIG BAND, PERO SIN DEMASIADO ÉXITO YA QUE ESTA FUE DE CORTA DURACIÓN.

FINALMENTE, MURIÓ EN 1943 DE NEUMONÍA EN KANSAS CITY, CUANDO ESTABA DE PASO EN UNA DE SUS GIRAS.

SU LEGADO NO ES SOLO LA MÚSICA QUE NOS HA DEJADO, SINO TAMBIÉN LA GRAN INFLUENCIA QUE TUVO EN OTROS GRANDES PIANISTAS COMO COUNT BASIE, TEDDY WILSON, ART TATUM, THELONIOUS MONK, DAVE BRUBECK Y MUCHOS OTROS. WALLER, ADEMÁS DE UNO DE LOS MEJORES PIANISTAS QUE EL JAZZ HA CONOCIDO FUE UN ARTISTA DIVERTIDO, EXTRAVAGANTE, CÓMICO Y CONOCIDO POR SU VOZ. Y POR ELLO SUS OBRAS ESTABAN LLENAS DE RITMO, UN FANTÁSTICO PIANO Y UN HUMOR BULLICIOSO. A VECES TANTO, QUE ES IMPIDIÓ QUE SE TOMARAN EN SERIO SU GRAN HABILIDAD. ERA CAPAZ DE SWINGAR TANTO COMO CUALQUIERA OTRO PIANISTA Y SE CONVIRTIÓ EN UN REFERENTE DEL "STRIDE PIANO". CON SU MANO IZQUIERDA TOCABA OCTAVAS Y TENSIONES, SIN DESCANSO Y A UNA VELOCIDAD VERTIGINOSA. FUE EL PRIMERO EN UTILIZAR EL ÓRGANO EN EL JAZZ CON EL QUE ADAPTÓ SU IRRESISTIBLE SENTIDO DEL SWING A LOS PEDALES MIENTRAS QUE CON SU MANO DERECHA HACIA IMAGINATIVOS CAMBIOS DE REGISTRO. Y CONTRIBUYÓ AL REPERTORIO SWING COMPONIENDO ALGUNAS CONOCIDÍSIMAS CANCIONES COMO "HONEYSUCKLE ROSE", "AIN'T MISBEHAVIN'", "KEEPIN' OUT OF MISCHIEF NOW", "BLUE TURNING GREY OVER YOU" O "JITTERBUG WALTZ".

CONCLUSIÓN:

EN RESUMEN, TODOS ESTOS MÚSICOS Y ACONTECIMIENTOS CULTURALES DIERON LUGAR A QUE EN NUEVA YORK SE DESARROLLASE UNA NUEVA FORMA MASIVA DE HACER JAZZ, RESULTADO DE LA MIGRACIÓN DE MÚSICOS DE CHICAGO HACIA LA CIUDAD DE LOS RASCACIELOS. LAS BANDAS DE FLETCHER HENDERSON, DUKE ELLINGTON, JIMMIE LUNCEFORD, CAB CALLOWAY Y CHICK WEBB FUERON LAS QUE MARCARON LA DIRECCIÓN DE ESTE NUEVO ESTILO.

LA "RACE COLORS" (UNA DISCOGRÁFICA DESTINADA A PUBLICAR Y PROMOCIONAR MÚSICA AFROAMERICANA) Y LA RADIO, LLEVAN EL JAZZ A TODOS LOS RINCONES, Y A FINALES DE LOS AÑOS 30, EL SWING YA SERÁ EL NEGOCIO MUSICAL MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS.

EL SWING SE CONVIERTE EN UN ESTILO DE VIDA, Y POR ENCIMA DE TODO EL SWING ES SINÓNIMO O DE FIESTA Y BALLE.

VIDEOTECA:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-7ZM8V9REDO](https://www.youtube.com/watch?v=-7zM8v9reD0)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IN1EK3X1PBI](https://www.youtube.com/watch?v=IN1EK3x1PBI)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=C4ZF5M9MSV4](https://www.youtube.com/watch?v=C4ZF5M9MSV4)

SPOTIFY:

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TJWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/5DF00JPRVLEBFNRYW4NAD1?SI=szva9Dwctny6S2bx4ttzjg](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/5df00jprvlebfNryw4nAD1?si=szva9Dwctny6S2bx4ttzjg)