

1943-1959: entre el Bop y el Free – La Edad de Oro. Especial 25 Discos de Jazz: una Guía Esencial. Por Fernando Ortiz de Urbina

Introducción

Tras la Segunda Guerra Mundial se inician multitud de aventuras musicales gracias a las nuevas cotas de virtuosismo de los instrumentistas y la estabilidad económica de muchos de ellos gracias al trabajo de estudio. Por otra parte, el jazz todavía cuenta con cierto reconocimiento público (empieza a trasladarse de los clubes a auditorios y festivales) y será testigo de algunas brechas en el racismo de la época, con el éxito de grupos mixtos como los de Gerry Mulligan y Dave Brubeck, las conflictivas giras organizadas por Norman Granz, o la entrada en orquestas de radio y TV de músicos negros como Milt Hinton, Clark Terry o Hank Jones.

Nacidos alrededor de los cuarenta, se consolidan los clásicos sellos independientes como Blue Note, Verve, Prestige, Riverside y Savoy, que vierten en centenares de LPs el trabajo de varias generaciones de *jazzmen* que conviven alrededor de Nueva York. De las “grandes”, Columbia cuenta con una política hoy inimaginable que le llevará a tener en nómina

simultáneamente a Ellington, Satchmo, Brubeck, Mingus y Miles. Este último asciende en este periodo al Olimpo del jazz, tras recuperarse de su drogadicción, con una serie insuperable de grabaciones.

En estos diecisiete años surgen el *Bop*, el *Cool*, el *West Coast Jazz*, el *Mainstream*, el *Hard Bop*, la *Third Stream*... etiquetas más que estilos para una generación de músicos con una pasión por la experimentación que se ha visto atemperada, bien por el propio éxito de esos experimentos, bien por el olvido: proceden de esta época desde los *Jazz Workshops* de Mingus hasta los experimentos de George Russell, Jimmy Giuffre y John Lewis, pasando por las *jams* y ensayos en los primeros *lofts*, así como los primeros pasos de Cecil Taylor y Ornette Coleman. Un periodo con enormes cantidades de música excelente y diversa aún por descubrir.

Fernando Ortiz de Urbina

Discos esenciales

Charlie Parker: The Essential Charlie Parker

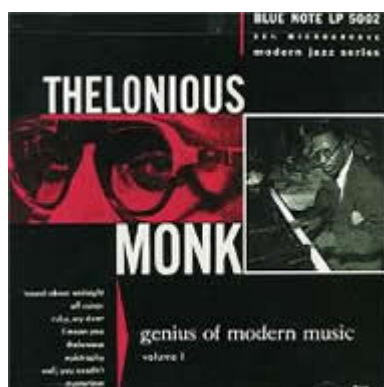
Union Square Music METRDCD531

Grabado en 1945-1948

Publicado en 2004

Personal (entre otros): **Howard McGhee**, **Miles Davis** (trompeta), **John Lewis**, **Bud Powell**, **Duke Jordan**, **Erroll Garner**, **Dodo Marmorosa** (piano), **Curley Russell**, **Tommy Potter** (bajo), **Max Roach** (batería).

El solista más influyente de la historia del jazz tras Louis Armstrong, a pesar de su breve carrera profesional. Este doble CD ofrece una selección de sus grabaciones en estudio de su periodo más creativo y estable, desde su debut como líder (la sesión de "Koko") y su paso por California hasta la formación del quinteto con el jovencísimo Miles Davis (atención a "Embraceable You"), quizás el mejor combo que lideró Parker. El repertorio son variaciones sobre el blues y diversos standards, a los que Bird les inyecta nueva vida con ese fraseo inconfundible e inimitable. En otros CDs de esta selección se podrán escuchar frases copiadas directamente de solos de Parker. No en vano es uno de los pilares fundamentales de esta música.

Thelonious Monk: Genius of Modern Music (vols. 1 y 2)

Blue Note/EMI 32138-2 (vol. 1) y 5 32139-2 (vol. 2)

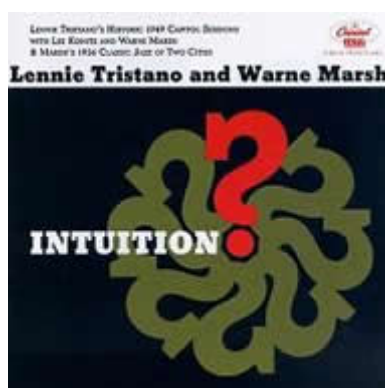
Grabado en 1947 (vol. 1) y entre 1951 y 1952 (vol. 2)

Publicados en 2001

Personal (entre otros): **Kenny Dorham** (trompeta), **Lou Donaldson** (saxo alto), **Lucky Thompson** (saxo tenor), **Milt Jackson** (vibráfono), **Thelonious Monk** (piano), **Art Blakey**, **Max Roach** (batería).

En el siglo XX descubrimos que el espacio puede ser deformado por un campo gravitatorio suficientemente intenso. Algo similar ocurre con el concepto musical de Thelonious Monk: es tan potente que condiciona sus composiciones y hasta su técnica instrumental, convirtiendo a su autor en un paradigma

del jazz, un músico fuertemente arraigado en la tradición y a la vez original e independiente. Estos dos discos, un acto de fe por parte de Blue Note en su día, representan su debut como líder y son la mejor muestra de Monk en bruto, con la componente rítmica de su música en primer plano (“Nice Work If You Can Get It”, “Well, You Needn’t”), que no excluye el austero lirismo de “Ask Me Now” o “Ruby My Dear”. Música angulosa y muy personal, situada en el centro de un universo aún por explorar completamente.

Lennie Tristano: Intuition

Capitol/EMI 8527712

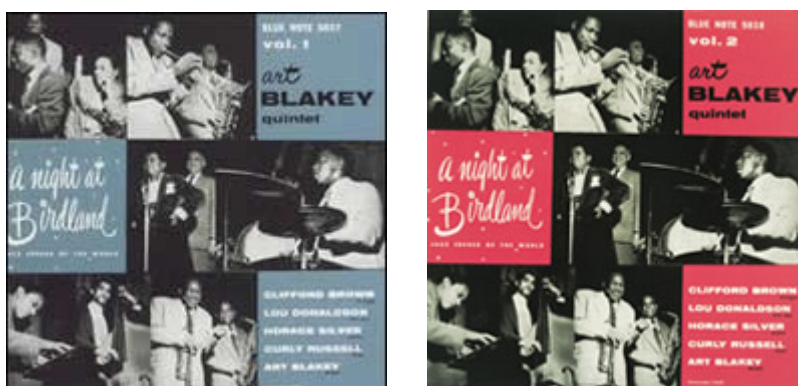
Grabado en 1949 (Intuition) y octubre de 1956 (Jazz Of Two Cities).

Publicado en 1996

Personal (1949): **Lee Konitz** (saxo alto), **Warne Marsh** (saxo tenor), **Lennie Tristano** (piano), **Billy Bauer**(guitarra), Arnold Fishkind (bajo), **Harold Granowsky** o **Denzil Best** (batería).

Las historias sobre Lennie Tristano, virtuoso del piano e ideólogo (casi más que profesor) de jazz le describen como una especie de ser frío y calculador, casi inhumano. En lo estrictamente musical, su obra y enseñanzas promueven un estilo lineal de improvisación, exento de clichés y con toda la carga polirrítmica en manos de los solistas, mientras los baterías se limitan a poco más que marcar el compás. Dentro de

su escasa pero excelente obra grabada, este disco destaca por presentar a sus discípulos más relevantes (Bauer, Marsh y el aún hoy activo Konitz) con un repertorio basado en *standards* más dos ejemplos tempranos de libre improvisación a cargo de músicos de jazz (“Intuition” y “Digression”). El CD incluye además el LP “Jazz Of Two Cities” (1956) de Marsh con Ted Brown, otro tristaniano.

Art Blakey: A Night In Birdland, vols. 1 y 2

Blue Note/EMI 5 32146 2 (vol. 1) y 5 32147 2 (Vol. 2)

Grabados el 21 de febrero de 1954

Publicados en 2001

Personal: **Clifford Brown** (trompeta), **Lou Donaldson** (saxo alto), **Horace Silver** (piano), **Curley Russell** (bajo), **Art Blakey** (batería).

“Sí señor, tengo que estar rodeado de jóvenes. Cuando éstos crezcan los cambiaré por otros... Me ayuda a mantener la mente activa”. Son palabras del propio Blakey en el segundo volumen de estos discos, la filosofía de los Jazz Messengers, buque escuela del *Hard Bop* durante más de treinta años, condensada en dos líneas. En esta grabación en vivo la banda aún no emplea ese nombre, pero ya presenta el formato de quinteto con dos vientos al frente, con el atractivo añadido del malogrado Clifford Brown (1930-1956), el trompetista más brillante de su generación y alguna otra, más la presencia de Horace Silver, pianista y sobre todo compositor emblemático del redescubrimiento de la raíz negra del jazz en los cincuenta.

Una botadura espectacular para una singladura gloriosa.

Miles Davis: Kind Of Blue

Columbia-Legacy/Sony CK 64935

Grabado en marzo y abril de 1959

Publicado en 1997

Personal: **Miles Davis** (trompeta), **Julian “Cannonball” Adderley** (saxo alto), **John Coltrane** (saxo tenor), **Bill Evans** Wynton **Kelly** (piano), **Paul Chambers** (contrabajo), **Jimmy Cobb** (batería).

La segunda mitad de los cincuenta fue testigo de la espectacular recuperación personal y musical de Miles Davis, que demostró una consistencia inigualable en este periodo, tanto con sus combos para Prestige y Columbia como con las orquestaciones de Gil Evans. En este disco culmina esa recuperación, a la vez que consagra el jazz modal –promovido por George Russell y Teddy Charles entre otros– como una de las piedras angulares de esta música. Davis tuvo la brillante idea de tomar a unos músicos formados en los estrechos laberintos armónicos del *bebop* y enfrentarles al campo abierto de unos temas apenas bosquejados. El resultado es un compendio perfecto de *swing*, *blues*, calma y belleza simplemente apabullantes. Un clásico absoluto, no sólo del jazz, sino de la música del siglo XX.

Ornette Coleman: The Shape Of Jazz To Come

Atlantic/WEA 8122731332

Grabado el 22 de mayo de 1959

Publicado en 2005

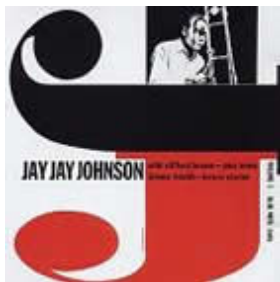
Personal: **Ornette Coleman** (saxo alto), **Don Cherry** (trompeta), **Charlie Haden** (bajo), **Billy Higgins** (batería).

Y con él llegó el escándalo. Cuando Ornette Coleman y su cuarteto sin piano debutaron en Nueva York, villa y corte del jazz derivado del *swing* y el *bop*, se armó una bronca monumental, explicable por la absoluta novedad que suponía la música *harmolódica* de Coleman, enseguida bautizada como *Free Jazz*. En realidad Coleman, como Monk, tiene un concepto musical tan intenso que condiciona sus composiciones y estilo instrumental. Dicho concepto deja de apoyarse en las sempiternas secuencias de acordes y se alimenta del *blues* y de un lirismo crudo, como en "Lonely Woman" y "Peace". El paso del tiempo y su enorme influencia en el devenir del jazz ha demostrado que Coleman no se equivocaba y que, al menos en parte, éste era "el aspecto del jazz que está por venir".

... y 10 complementarios

	<p style="text-align: center;">Dizzy Gillespie: The Complete RCA Recordings</p> <p style="text-align: center;">RCA/BMG 07863 66528 2 (doble CD) Grabado en 1937/39/46-1949 Publicado en 1995</p> <p>Personal (entre otros): Dizzy Gillespie (trompeta y dirección), JJ Johnson(trombón),Don Byas, James Moody, Yusef Lateef, Budd Johnson (saxos tenores),Al Haig, John Lewis (piano), Ray Brown, Al McKibbon (bajo), Kenny Clarke(batería), Chano Pozo (percusión), George Russell, Walter Gil Fuller (arreglos).</p>
<p>Si Bird fue la llama de la inspiración del bop, Gillespie fue el organizador, mentor, profesor e ideólogo de esta música. Virtuoso inalcanzable de la trompeta, entre 1947 y 1950 lideró una big band que no sólo popularizó el bop sino que introdujo para siempre los ritmos cubanos en el jazz, como demuestra “Cubana Be/Cubana Bop”. Intensos ritmos + densas armonías = música hilarante y explosiva.</p>	

	<p style="text-align: center;">Bud Powell: Jazz Giant</p> <p style="text-align: center;">Verve/Universal 5438322 Grabado entre 1949 y 1950 Publicado en 2001</p> <p>Personal: Bud Powell (piano), Curley Russell o Ray Brown (contrabajo), Max Roach (batería).</p>
<p>La carrera de Bud Powell fue una de las grandes tragedias del jazz. Pianista favorito de Thelonious Monk, Powell era algo más que la traslación de Bird al teclado, con un estilo capaz, como el de Parker, de un virtuosismo extremo y preciso. Este disco recoge sus primeras grabaciones para Norman Granz en un inusual momento de buena forma. Su influencia está tan extendida que no es raro olvidar al original.</p>	

J J Johnson: The Eminent Jay Jay Johnson, vol. 1

Blue Note/EMI 5 32143 2

Grabado el 22 de junio de 1953

Publicado en 2001

Personal: **Clifford Brown** (trompeta), **J J Johnson** (trombón), **Jimmy Heath** (saxos tenor y barítono), **John Lewis** (piano), **Percy Heath** (bajo), **Kenny Clarke** (batería).

El gran virtuoso del trombón de jazz –y ha habido unos cuantos– no era tanto un trombonista como un compositor que tocaba ese instrumento. Hombre inteligente y cultivado, y afín en su momento a la Tercera Corriente, aquí Johnson forma un combo *Hard Bop* para dar salida a su virtuosismo como solista y a su ingenio compositor (“Turnpike”, “Sketch 1”). Una sesión ejemplar.

Shelly Manne And His Men: The West Coast Sound, Volume 1

Contemporary/Fantasy OJCCD-152-2

Grabado en 1953 y 1955

Publicado en 1988

Personal (entre otros): **Bob Enevoldsen** (trombón de pistones), **Art Pepper**, **Bud Shank** (saxo alto), **Bill Holman** (saxo tenor), **Jimmy Giuffre** (saxo barítono), **Marty Paich**, **Russ Freeman** (piano), **Curtis Counce** (contrabajo), **Shelly Manne** (batería). Arreglos de **Giuffre**, **Holman**, **Paich**, **Bill Russo** y **Shorty Rogers**.

La Costa Oeste, acusada de ofrecer un jazz insulso, fue un hervidero de experimentación. Aquí Manne, un excelente batería, se rodea de arreglistas y solistas con carreras a inspeccionar (como Pepper y Giuffre) para confeccionar un repertorio que abarca desde el sonido *Four Brothers* (“Grashopper”) hasta experimentos con armonías y formas inusuales (“Fugue”). Suave pero sorprendente.

George Russell: Jazz Workshop

RCA/BMG France 74321591442

Grabado en 1956

Publicado en 1998

Personal: **Art Farmer** (trompeta), **Hal McKusick** (saxo alto), **Bill Evans** (piano), **Barry Galbraith** (guitarra), **Milt Hinton** y **Teddy Kotick** (bajo), **Osie Johnson**, Paul Motian y **Joe Harris** (batería), **George Russell** (percusión y arreglos).

Russell, un teórico del jazz, padre del “Concepto Lidio Cromático de Organización Tonal” y promotor del jazz modal, se rodeó de grandes profesionales y solistas para su LP, parte de una serie de RCA dedicada al jazz experimental, y logró una colección de temas ricos en disonancias, pero con un *swing* aplastante. Una caja de sorpresas, como prueba Evans en *Concerto For Billy The Kid*.

Sonny Rollins: Saxophone Colossus

Prestige/Fantasy OJC-20-291-2 (Digipak)

Grabado el 22 de junio de 1956

Publicado en 1998

Personal: **Sonny Rollins** (saxo tenor), **Tommy Flanagan** (piano), **Doug Watkins** (bajo), **Max Roach** (batería).

Rollins deja que sea que la excelsa batería de su entonces jefe en el quinteto con Clifford Brown la que abra el disco que consolidó su reputación como uno de los improvisadores más originales del jazz (véase "Blue Seven"), con un tono granítico que aquí convirtió en clásico un homenaje a sus raíces caribeñas, "St. Thomas". Lo mejor de una de las etapas más prolíficas de este complejo y gran saxofonista.

Stan Getz: The Steamer

Verve/Universal 547771 2

Grabado el 24 de noviembre de 1956

Publicado en 1999

Personal: **Stan Getz** (saxo tenor), **Lou Levy** (piano), **Leroy Vinnegar** (bajo), **Stan Levey** (batería).

Entre los muchos descendientes de Lester Young, Stan Getz fue el que mayor popularidad alcanzó. Antes del *boom* de la *bossa nova*, ya en los cincuenta, era el saxofonista más popular gracias a su facilidad con el tenor, pero sobre todo por ese sonido delicado, que combina con un fraseo preciso y ágil. Este "The Steamer" contiene una de las sesiones más sólidas de Getz en esta década.

Gerry Mulligan: What Is There To Say?

Columbia/Sony CK 52978

Grabado en 1958 y 1959

Publicado en 1994

Personal: **Art Farmer** (trompeta), **Gerry Mulligan** (saxo barítono y arreglos), **Bill Crow** (bajo), **Dave Bailey** (batería).

Gerry Mulligan es una de las grandes cabezas pensantes de esta música, y el cuarteto de dos vientos sin piano, su creación más original. Ésta es la tercera y última edición de ese grupo –tras las compartidas con Chet Baker y Bob Brookmeyer sucesivamente–, y representa la culminación de este formato, en la que al habitual contrapunto de los vientos se une el lirismo de Farmer sobre un repertorio muy representativo. Exquisito.

Charles Mingus: Mingus Ah Um

Columbia/Sony CK 65512

Grabado en mayo de 1959

Publicado en 1998

Personal: **John Handy** (saxo alto, clarinete), **Booker Ervin** (saxo tenor), **Shafi Hadi** (saxo alto), **Jimmy Knepper** o **Willie Dennis** (trombón), **Horace Parlan** (piano), **Charles Mingus** (bajo), **Dannie Richmond** (batería).

Otra gran singularidad del espacio-jazz, Charles Mingus es uno de los compositores y organizadores más viscerales de esta música, aparte de ser un gran virtuoso del contrabajo.

En este trabajo reivindica la espontaneidad y la individualidad de sus solistas como buen hijo espiritual que fue de Ellington, al que homenajea, como a Jelly Roll Morton (“Jelly Roll”) y a Lester Young (en el clásico “Goodbye, Pork Pie Hat”).

	<p style="text-align: center;">John Coltrane: Giant Steps</p> <p style="text-align: center;">Atlantic/WEA 8122736102 Grabado en 1959 Publicado en 2002</p> <p style="text-align: center;">Personal: John Coltrane (saxo tenor), Tommy Flanagan, Cedar Walton o Wynton Kelly (piano), Paul Chambers (bajo), Jimmy Cobb, Art Taylor o Lex Humphries(batería).</p>
<p>El Atila del saxo tenor: en su frenética búsqueda de la expresividad total mediante un cuerno de latón con llaves, Coltrane logró un nivel de virtuosismo que ha coartado la originalidad en este instrumento durante años. Este disco, un clásico, representa la culminación de su primera etapa dentro de los confines del <i>post-bop</i> y su consagración como figura del jazz. Un clásico, independientemente de lo que vino después.</p>	