

25 discos de jazz: una guía esencial

PRESENTACIÓN

Lo que sigue a continuación es una selección de CDs de jazz con grabaciones realizadas entre 1917 y 2000, periodo que hemos dividido en cuatro partes de aproximadamente 20 años. Los discos están agrupados en 25 "esenciales" y 40 "complementarios", siguiendo un criterio resultante de la combinación de factores que abarcan desde los motivos estrictamente musicales hasta la disponibilidad real en el mercado español, pasando por la calidad de sonido de las reediciones y el equilibrio entre la diversidad y la representatividad en cada periodo.

The following article is a list of CDs containing some of the best jazz recorded in the 20th century. Although we are aware that 65 currently available CDs (25 "essentials" plus other 40) are not enough to summarize the history of recorded jazz, we have tried our best to offer a view as balanced and representative as possible of this music's first eighty years, or at least a taste of what this diverse and ever-changing music has to offer.

El desarrollo del jazz está estrechamente ligado al de la industria discográfica. La improvisación, como composición espontánea, convierte al jazz en la más efímera de las músicas, y su rápida evolución y difusión en menos de un siglo no habrían sido posibles sin la tecnología de grabación de sonidos; gracias a ella, el músico aprendiz puede escuchar un mismo pasaje cuantas veces sea necesario, independientemente de la distancia espacial y temporal que le separe del intérprete emulador, con una riqueza de maticos de timbre y ritmo imposible de reflejar en papel pautado.

En cuanto al formato en sí, hemos limitado esta selección a las ediciones en CD por ser el soporte más extendido, a pesar de que aún sobrevive el LP y los nuevos formatos de compresión de sonido cobran más fuerza cada día que pasa. Respecto a la disponibilidad de las ediciones, aunque hemos incluido únicamente discos en catálogo, hay que señalar que el CD es un formato que se presta especialmente al mercado de segunda mano, que merece la pena investigar.

Dado el carácter retrospectivo de esta selección, es necesario un breve apunte sobre las reediciones. En todos los casos hemos procurado escoger las publicadas por los propietarios de las grabaciones originales o por sellos de reputación contrastada. El motivo es simple: las reediciones "oficiales" casi siempre ofrecen la mejor calidad de sonido, una consideración nada desdeñable, particularmente cuando hablamos de la música de entreguerras.

La decisión del número de discos que contiene esta selección, 25 más 40, se tomó pensando en quienes quieren empezar a introducirse en esta música. Aunque hemos tratado de cuajar una colección representativa, el jazz -o "los jazz", como clama la mancheta de la revista francesa "Jazzman"- es demasiado diverso y rico para lograrlo con 65 discos (como referencia, en su "Jazz On Record" el reputado Brian Priestley afirma que una colección de 300 volúmenes apenas sería representativa).

Ha de tenerse en cuenta, además, lo que Dan Morgenstem apunta en su "Living With Jazz": comparado con todo el jazz que se ha tocado, la parte que se ha recogido en grabaciones vendría a ser una gota en el océano. Adáscase que de esa gota de jazz grabado, en su mayoría publicado en discos de 78 o 33 RPM, sólo se ha reeditado en CD una mínima parte; y que de esta mínima parte publicada en formato CD, nosotros hemos descatálogo. La conclusión es que en ningún caso debería entenderse esta lista como una historia del jazz grabado, ni mucho menos como una historia del jazz. Viendo el vaso medio lleno, todos los discos aquí incluidos han superado la prueba definitiva para toda obra de arte, el paso del tiempo, y son un ejemplo de lo que puede dar de sí esta música.

Finalmente, como editor de los textos que siguen, aunque no soy responsable de las opiniones expresadas por mis tres colegas, sí lo soy de las erratas que hayan podido colarse. Tras casi medio año de conversaciones y 700 e-mails a cuatro bandas, sólo me queda agradecer a Agustín, Natxo y Jorge su dedicación y generosidad, y a Pachi Tapiz la publicación de esta guía, que sólo busca contribuir a abrir puertas a un universo musical que es fuente inagotable de satisfacciones y sorpresas.

Que aproveche.

Fernando Ortiz de Urbina

DISCOS ESENCIALES

1917-1942 por Agustín Pérez

- Louis Armstrong: *Hot Fives And Sevens* (JSP, 4 CDs)
- Jelly Roll Morton: *Birth Of The Hot* (RCA/BMG)
- Ella Fitzgerald: *Vol. 1, Singin' The Blues* (Columbia/Sony)
- Coleman Hawkins: *King Of The Tenor Sax 1929-1943* (Jazz Legends)
- Billie Holiday: *Lady Day, The Best Of Billie Holiday* (Columbia/Sony, 2 CDs)
- Count Basie: *The Best Of Early Basie* (Decca/Universal)
- Duke Ellington: *Never No Lament, The Ellington-Mokey Band* (Bluebird/BMG, 3 CDs)

• más diez complementarios: King Oliver, Bessie Smith, Art Tatum, Bennie Goodman.

1943-1959 por Fernando Ortiz de Urbina

- Charlie Parker: *The Essential Charlie Parker* (Union Square Music, 3 CDs)
- Thelonious Monk: *Genius of Modern Music*, vols. 1 y 2 (Blue Note/EMI)
- Lennie Tristano: *Intuition* (Capitol/EMI)
- Art Blakey: *A Night In Birdland*, vols. 1 y 2 (Blue Note/EMI)
- Miles Davis: *Kind Of Blue* (Columbia/Sony)
- Ornette Coleman: *The Shape Of Jazz To Come* (Atlantic/WEA)

• más diez complementarios: Dizzy Gillespie, Bud Powell, Sonny Rollins, George Russell.

1960-1979 por Ignacio Fuentes

- Bill Evans: *Waltz For Debby / Sunday At The Village Vanguard* (Riverside/Fantasy)
- Eric Dolphy: *Out To Lunch* (Blue Note/EMI)
- Albert Ayler: *Spiritual Unity* (ESP)
- John Coltrane: *A Love Supreme* (Impulse/Universal)
- Herbie Hancock: *Head Hunters* (Columbia/Sony)
- Charles Mingus: *Changes One / Changes Two* (Atlantic/WEA)

• más diez complementarios: Gil Evans, Oliver Nelson, Andrew Hill, Lee Morgan.

1980-2000 por Jorge LG

- David Murray: *Ming* (Black Saint)
- Lester Bowie: *The Great Pretender* (ECM)
- Keith Jarrett: *Standards*, vols. 1 y 2 (ECM)
- Mynton Marsalis: *Black Codes (From The Underground)* (Columbia/Sony)
- Steve Coleman: *Def France Beat (Modalities Of Rhythm)* (Novus/BMG)
- John Zorn's Masada: *Samborin* (Unreleased & Alternate Takes 1994-1997) (Tzadik)

• más diez complementarios: Anthony Braxton, Dave Holland, Paul Motian, Bill Frisell.

LOS CULPABLES

Agustín Pérez (ENE 888) es economista, ha contribuido a diversos proyectos discográficos y es el autor de la **discografía de Tele Montolivi** más completa jamás publicada.

Lamenta haber dejado fuera a Bunny Berigan, Cuba Blake, Cab Calloway, James P. Johnson, Jimmie Lunceford, New Orleans Rhythm Kings, Benjie Moten, Pee Wee Russell, Jabbo Smith, Fats Waller y un largo etcétera.

Fernando Ortiz de Urbina (Fer Urbina) es traductor. Escribe sobre música desde 1993 y ha colaborado con El Diario Vasco (San Sebastián), Radio Euskadi (Bilbao), Jazzwise (Londres), La Tempestad (México) y **Intercia** (Puerto Rico). Actualmente es el corresponsal en Londres de Cuadernos de Jazz y prepara una discografía de Eddie Costa.

Lamenta no haber incluido a Louis Armstrong y los All-Stars en directo, Teddy Charles, el trío de Nat King Cole, más Miles Davis, Jimmy Giuffrè, Woody Herman (1945-66), el Modern Jazz Quartet, el quinteto de Max Roach y Clifford Brown, Sarah Vaughan y Ben Webster con Oscar Peterson.

Ignacio Fuentes (Itexa) es abogado. Dirigió y presentó el programa **Jazztízis** en Hala-Badi Irratia de Vitoria entre 1996 y 2003, y ha colaborado con la revista literaria La Botica.

Se le quedaron fuera Jimmy Giuffrè, Wayne Shorter, Horace Silver, Archie Shepp, Jackie McLean, Roland Kirk, Hank Mobley, Wes Montgomery, Woody Shaw y Dexter Gordon.

Jorge LG (López de Guereña) es artista y profesor. En los ochenta y noventa colaboró en distintas asociaciones con programas educativos mixtos de música y arte en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y escribió artículos sobre arte, música y cultura urbana en *Ear Magazine*, *Sound Journal* y publicaciones académicas. En la actualidad dirige su escuela de Arte y Diseño en Bilbao.

Músicos que lamenta haber dejado fuera: Don Byron, Don Cherry, Ornette Coleman y Prime Time, Joe Henderson, Greg Osby, Dewey Redman, Mal Waldron con Steve Lacy o Marion Brown, y Cassandra Wilson.

© Tonajazz, 2005