MERIDIANO DEL "JAZZ"

EL JAZZ A TRAVES DE INSTR. NO USUALES, III

Discografía

AUDICION Nº 6 - 7 DE FEBRERO DE 1965

- DISCO Nº 1: NEW ORLEANS ALL-STARS: Bugle Call Rag (Petties-Schoebel)
" " 2: DUKE ELLINGTON & HIS ORCH.: Caravan (Tizol)
" " 3: BOB BROOKMEYER & HIS GROUP: Cooperation (Brookmeyer)
" " 4: GERRY MULLIGAN & HIS GROUP: Simbah (Mulligan)
" " 5: JELLY ROLL MORTON'S RED HOT PEPPERS: Steamboat Stomp (Mor/^{ton)}
" " 6: RED NICHOLS' FIVE PENNIES: Bugle Call Rag (Petties-Schoe/_{bel})
" " 7: PAUL HORN: Sunday, Monday, or Always (Horn)
" " 8: DUKE ELLINGTON & HIS ORCH.: Rockin' in Rhythm (Ellington)
" " 9: PETE RUGOLO & HIS ORCH.: Love is Just Around the Corner
Gensler-Robin)
" " 10: BENNIE MOTEN'S ORCH.: New Goofy Dust Rag (Moten)

mxnmxmnm

MERIDIANO DEL "JAZZ"

Por NESTOR ORTIZ ODERIGO

AUDICION Nº 6 - 7 DE FEBRERO DE 1965 - HORA: 13.00 -

.....
CONTROL: CARACTERISTICA

LOCUTOR:

CONTROL: CARACTERISTICA

ORTIZ ODERIGO: DISERTACION
.....

Como nuestras dos últimas emisiones, la de la fecha estará consagrada a una esquemática revisión de los instrumentos musicales que, esporádicamente, han aparecido en la organografía jazzística; vale decir, que su empleo no ha revestido carácter permanente.

Entre los muchos hechos aparentemente insólitos o contradictorios que registra la interesante historia del jazz y de su desarrollo estético y organográfico, figura la casi total ausencia de su cuerpo instrumental —a lo largo de su ya dilatada trayectoria—, de un miembro sonoro que, por su estrecha vinculación con las bandas civiles y militares, que en la Nueva Orleans de fines de siglo llegaron a ser toda una institución, parecería destinado a aparecer con mayor frecuencia de lo que lo ha hecho hasta hoy. Hablamos del clarín.

En efecto, este instrumento sólo un par de veces ha sido utilizado por los jazzmen. Pero no se trata de un hecho casual. El clarín es un aerófono que, musicalmente, resulta de difícil ejecución, y, también musicalmente, de escaso rendimiento. A causa de que es huérfano de válvulas o pistones, como los que poseen la tuba, la trompa, la trompeta, la corneta

y otros metales, todos los efectos hay que realizarlos merced al trabajo de embocadura. Y aun así, no es mucho lo que se puede extraer a este instrumento, aunque lo ejecute un virtuoso.

Veamos, por ejemplo, lo que le fue posible realizar a Sam Dekemel en Bugle Call Rag. En la introducción del disco, el propio instrumentista explica la carencia de válvulas de su instrumento y, por consiguiente, la ausencia de sostenidos y de bemoles, a pesar de lo cual dice que intentará ejecutar su aerófono como si se tratara de una corneta o de una trompeta. El oyente juzgará hasta qué punto le fue posible lograr su cometido. Ejecutan los New Orleans All-Stars.

CONTROL: DISCO Nº 1

Figura asimismo el trombón de válvulas o de pistones entre los instrumentos no usuales en la organografía de la música sincopada. Y se explica. Para las partes agudas, la trompeta puede reemplazarlo con ventaja. Y en los graves, el trombón de vara es mucho más eficaz, sobre todo en la ejecución en staccato. Sin embargo, hay una agrupación que lo contó en su seno durante dilatados años. Y lo colocó en las hábiles manos de un instrumentista que, en el decurso de largos años, fue el "dueño" de este aerófono. Por supuesto que hablamos del organismo de Duke Ellington. Y por supuesto también que el virtuoso a que nos referimos es Juan Tizol, quien, por otra parte, llevó el elemento "latino" o "afrolatino" a esa orquesta.

Largo aliento se advierte en las ejecuciones de Juan Tizol, quien logró una ágil digitación y un sonido pastoso, dúctil, muy dentro de la tradición del instrumento. Además, su firma figura al pie de una serie de smash hits o "éxitos demolidores", como dicen los agentes de prensa

de Tin Pan Alley.

Al trombón de válvulas, en manos de Juan Tizol, se puede escuchar a través de una página suscripta por el propio instrumentista. Caravan es su título. Sopla y percute la orquesta de Duke Ellington.

CONTROL: DISCO Nº 2

Últimamente salió a la palestra del jazz otro cultivador del trombón de pistones. Se llama Bob Brookmeyer. Y trae una ejecución briosa y contundente, plena de énfasis y de vigor.

Escuchemos a este artista en Cooperation^{1 2}. Ejecuta su propio conjunto. Hay aquí dos trombones: el primero que se oye es el de válvulas, del director. El otro, el tenor, está en manos de Curtis Fuller, a quien conocimos en Buenos Aires.

CONTROL: DISCO Nº 3

Ya hemos dicho, en una de estas emisiones consagradas a los instrumentos no usuales en las orquestas de jazz, que las trompas, de diferentes tamaños y, por consiguiente, de distinto registro, integraron las brass bands o bandas integradas por instrumentos de metal, que llevaban la nota típica a la ciudad de Nueva Orleans.

La lógica parecería señalar que este aerófono, tan rico de posibilidades organográficas, capaz de lograr tanta expresividad y tan dilatada flexibilidad, a través de sus distintos registros, tendría que haber permanecido como miembro organográfico insustituible en el seno de los organismos de jazz. Sin embargo, no ha sido así. ¿El motivo? Que la tuba

el trombón, la trompeta y la corneta, de más fácil manejo, pueden sustituir^ola con ventaja. Porque el músico folklórico o el músico popular no mudan de instrumento por simple capricho, o porque su aspecto exterior no le agrada. Siempre existe para ello una razón científica, que el músico popular o el músico folklórico captan empíricamente.

Es así como, hoy, la trompa constituye otro de los instrumentos que, en el ámbito del jazz, sólo aparece esporádicamente. Ello no obstante, puede citarse un par de ejecutantes que extraen generoso provecho al aerófono que Wagner utilizó en número de hasta ocho. Uno de ellos es John Graas, que posee un sonido lleno, aterciopelado y robusto.

Con el conjunto de Gerry Mulligan, se lo escucha en Simbah. Lamentablemente, no se le confiaron soli, pero se lo puede identificar con claridad en los acordes graves, completando la textura, así como en la segunda voz de los brasses.

CONTROL: DISCO Nº 4

Hablemos ahora del calíope. Se trata de un silbato de vapor, afinado de acuerdo con la escala. Ejecútase por medio de un teclado. Los riverboats o barcos que surcaban las agitadas aguas del Mississippi y sus tributarios, estaban dotados de estos silbatos, para advertir su presencia a los habitantes de las comarcas cercanas a las aguas. Fate Marable, conocido pianista de Kentucky, que militó en la escuela de St. Louis, llegó a hacerse famoso por sus ejecuciones en el calíope, a bordo del riverboat denominado J.S.

En el exordio de Steamboat Stomp, de Jelly Roll Morton y sus Red Hot Peppers, puede escucharse el "instrumento" de que hablamos.

CONTROL: DISCO Nº 5

Desde comienzos de la esclavitud emplearon los negros norteamericanos el fiddle o violín rudimentario, construido con madera rústica, o con una caja de cigarros, y cuyo par de cuerdas —cuando no su única cuerda— estaban fabricadas en la más primitiva forma. A veces, crines de caballo servían para tal fin, o asimismo trozos de alambre fino.

Con el correr del tiempo, la tradición de los violinistas negros no ha fenecido. En los minstrel shows o espectáculos de menestrales, este miembro sonoro era infaltable. Además, en torno del violín se generó un tipo de organismo que, en el sur de los Estados Unidos, pervive hasta la hora actual: la string band u orquesta de cuerda, integrada por uno o dos violines, banjo, guitarra, mandolina y contrabajo. Por otra parte, en todos los tipos de orquesta negra, el violín ha sido siempre un miembro organográfico cuya presencia se ha dilatado a través del tiempo.

Durante algunos años, el violín se conservó en las orquestas de jazz que actuaron en los albores del género, gracias a la tradición a que nos hemos referido y como un vestigio de los organismos de cuerda, de tipo europeo, que precedieron a los sincopados, en los sitios de esparcimiento. Fue así como, entre otros grupos, la Original Superior Orchestra contó con la colaboración del violinista Peter Bocage, luego destacado cornetista. Y no olvidemos que muchos pioneros, como Freddie Keppard, León Rappolo y Darnel Howard, se iniciaron en este instrumento.

Sin embargo, evidente resulta que el ^{cordafono} ~~instrumento~~ de Paganini no es un ^{instrumento} ~~cordafono~~ susceptible de ajustarse al idioma del jazz. Es esencialmente melifluo. A perfección se adapta para "cantar" melodías. Mas puesto a crear espontáneamente en el ámbito hot, sus posibilidades son exiguas, en particular por su inadaptación sonora, por su falta de recursos para lograr el timbre vocal que caracteriza al género. Además, el escaso campo que abarca en materia de intensidad, al lado de la trompeta o del trombón, ~~no~~ lo

coloca en inferioridad de condiciones. Por otra parte, es muy difícil, si no imposible, de ser integrado en el cuerpo sonoro de la orquesta sincopada. De ahí que, generalmente, se limite al papel de solista. Por eso su presencia en el ámbito del jazz nunca conquistó carácter permanente, salvo contadas excepciones.

En el sentido de su integración en el cuerpo sonoro del organismo jazzístico, resulta interesante escuchar una grabación de Red Nichols, en la que Joe Venuti hace esfuerzos conducentes a esa meta. Es Bugle Call Rag.

CONTROL: DISCO Nº 6

En el cuarteto de cuerda y en la orquesta sinfónica, en la que aparece en número que oscila entre ocho y doce, el violoncelo es un instrumento indispensable. En cambio, en el cuerpo sonoro del jazz, es poco menos que un miembro "exótico". Absolutamente circunstancial y esporádico ha sido su empleo, a pesar de que, durante estos últimos tiempos, ha surgido un par de solistas que lograron destacarse, especialmente Oscar Pettiford y Fred Katz. El motivo de ello es que su adaptación al timbre y aun al fraseo del jazz es todavía más discutible que la del violín. Porque el cordófono de que hablamos, de sonido aterciopelado y dulce, es muy valioso como solista en el ámbito "erudito", y en torno de él existe una vasta literatura; pero se resiste a los requerimientos del arte sincopado.

Veamos cómo emplea el violoncelo Paul Horn, en un conjunto en el que también figuran un saxófono alto, piano, guitarra, contrabajo, percusión y vibráfono. La página se titula Sunday, Monday, or Always. El violoncelista es Fred Katz.

CONTROL: DISCO Nº 7

Otro instrumento que, transitoriamente, recortó su silueta en el escenario de la organografía del arte hot, es un puntal de la música cubana. Nos referimos a las claves xilofónicas, idiófono de entrechoque. Consiste en dos palillos cilíndricos, uno de mayor tamaño, llamado "macho", y el otro denominado "hembra". Generalmente se construyen con palo de rosa o con madera de ácana. Al ser entrechocados, producen una sonoridad seca, metálica, como "gotas de madera", según la expresión de García Lorca. La "hembra" del ejemplar que poseemos en nuestra colección de afroamericanística, tiene veintidós centímetros de largo y el "macho" veintidós. El diámetro aproximado de ambos es de dos centímetros.

Para su ejecución, se coloca la "hembra" acostada en la palma de la mano izquierda, que se ahueca para oficiar de caja de resonancia, y con el "macho", tomado de uno de los extremos, se la percute en distintas partes para lograr diferentes timbres.

Duke Ellington fue un pionero al emplear las claves xilofónicas, a comienzos del año 1931, en la página rotulada Rockin' in Rhythm, inspirada en el viejo negro espiritual titulado De Ol' Ark's a-Moverin' Alon'. Escuchemos esta obra del creador de Black and Tan Fantasy.

CONTROL: DISCO Nº 8

Durante estos últimos tiempos, el trombón bajo es un aerófono que ha hecho fugaces apariciones en la comunidad instrumental del jazz. Como hemos dicho en otra oportunidad, su empleo, hasta ahora, ha sido tímido. Por otra parte, en general, se lo ha explotado en los ensembles, o se le han confiado muy breves y escasos solí. Sin embargo, se trata de un miembro organográfico noble y grave, que puede expresar tanto la calma imponente, como el furor desenfrenado.

En el registro gramofónico que oiremos en seguida, se lo puede apreciar después del solo de trombón tenor y ^{de nuevo,} hacia el final de la página. Además, aparece en contracantos y completando acordes en el grave. Es la versión de Love is Just Around the Corner, por Pete Rugolo.

CONTROL: DISCO Nº 9

El ukelele es una pequeña guitarra, semejante al guitarrillo o guitarra española. Posee cuatro cuerdas, para lograr cuya tensión está dotado de una plancha metálica que oficia de cejilla. Es característico de las islas de Hawai. Durante los años, veinte causó sensación en los Estados Unidos. Luego, este furor corrió por el mundo y llegó hasta nuestro país. Por otra parte, entró en franca competencia con el banjo, que entonces era the thing.

Aunque en el territorio organográfico de la música sincopada no tiene papel alguno, pues la guitarra y el banjo se bastan y se sobran para lograr los efectos que se obtienen en el ukelele, algunos conjuntos lo incorporaron eventualmente a sus instrumentales. El de Bennie Moten fue uno de ellos. En New Goofy Dust Rag, de este organismo, puede escuchárselo con claridad.

CONTROL: DISCO Nº 9 10

CONTROL: CARACTERISTICA

LOCUTOR:

CONTROL: CARACTERISTICA

.

APENDICE

El cornu di basseto también ha visitado fugazmente los estrados del arte sincopado. El cornu di basseto no es, en realidad, sino un clarinete contralto. Fue inventado a fines del siglo XVIII. Famoso es el dúo para clarinete contralto y clarinete en si bemol escrito por Mendelssohn. Y Mozart, en La flauta mágica, le confiere un papel importante.

La orquesta de jazz, como decimos, sólo ocasionalmente ha recibido en su seno a este instrumento capaz de las más dulces sonoridades y de una expresividad cristalina y delicada.

Bennie Moten fue uno de los pocos jazzmen que prestaron atención a este ~~instrumento~~ miembro organográfico. Y lo hizo en un disco que es ya un clásico en su repertorio, en el que figuran tantas gemas. Nos referimos a Hot Water Blues, hermosa página en la que no hay una nota de desperdicio. El clarinete contralto se oye después de ocho compases de saxófono.

CONTROL: DISCO Hot Water Blues, Cara "B"