

Sesión 25

Dixieland y Ragtime

Estamos entrando en el siglo XX, y va siendo hora de comenzar a escuchar las músicas que surgen al otro lado del Atlántico. América va a ser la fuente de donde surjan nuevas opciones musicales, que aunque nacerán de las capas más populares de la sociedad, con el tiempo se intelectualizarán y se convertirán en los nuevos clásicos. Nueva música para una nueva sociedad.

En esta sesión veremos dos fuentes del jazz: el dixieland y el ragtime.

Estilo Dixieland

Se puede considerar el jazz como una amalgama de estilos que evolucionan y fusionan a lo largo del siglo XX. Estos estilos combinan diferentes tradiciones musicales: africanas, europeas y orientales, pero el espacio físico en el que se unen son los Estados Unidos de América, y en sus primeras manifestaciones, el Sur de EEUU.

Dixie es el apodo que se da al territorio sur de América del Norte, y de allí viene el término Dixieland "la tierra dixie". En este territorio, más concretamente en la ciudad de Nueva Orleans, a principios del siglo XX eran habituales unas formaciones musicales de viento que actuaban en la calle para bodas, entierros y fiestas. La música que interpretan estas bandas combina sonidos anteriores como son el gospel y el blues. Escuchemos música de entierro, porque observaremos dos elementos que luego se repetirán en todas las formas del jazz: El pasacalles con el que se conduce al difunto va acompañado de una música triste, en la que la trompeta hace giros lastimeros, estaríamos ante lo que se denominará blues, música triste, con ritmo de marcha, a veces sucedidos por himnos gospel. Una vez ha concluido el funeral, la banda desfila con ritmo alegre, en el que se combina la marcha con el ritmo sincopado, los salmos alegres, o música popular. La banda y familiares bailan para celebrar lo que fue la vida del difunto.

https://www.youtube.com/watch?v=b_awCl-qYM0

<https://www.youtube.com/watch?v=6NyzpMpbdzQ>

Uno de estos himnos alegres para el final del entierro, lo que en la tradición de Nueva Orleans se denomina "Second line" es el célebre "When the Saints Go Marching In"

<https://www.youtube.com/watch?v=4pPn-Nnin2Y&t=8s>

En estos inicios de la música Dixie los instrumentos principales son Tuba, trompeta, trombón, percusión y a veces clarinete. Cuando estas bandas callejeras comienzan a actuar en bares y clubs incorporaron otros elementos para reforzar la base armónica, el piano, y la percusión, la batería. Este estilo, el dixieland, ya establecido en espacios cerrados dominó el espacio musical del sur de Estados Unidos desde 1900 hasta 1930.

Las primeras grabaciones de dixieland las hizo para Columbia y Victor en el año 1917 la **Original Dixieland Jazz Band** formada por músicos blancos que adoptan las formas musicales de las bandas populares.

https://www.youtube.com/watch?v=R_1qwnxzyOw&list=PL3EB8BCFD23166A25

Podemos observar algunos rasgos comunes de esta música como son: el ritmo sincopado, la melodía protagonizada por un instrumento, normalmente la trompeta, un marcado pulso dado por la percusión y una base armónica que la forma el piano o el banjo. En la siguiente grabación podremos apreciar el sonido de este instrumento que tuvo su origen en los cordófonos africanos adaptados a las posibilidades de construcción de los esclavos negros en América, con los materiales que tenían a mano.

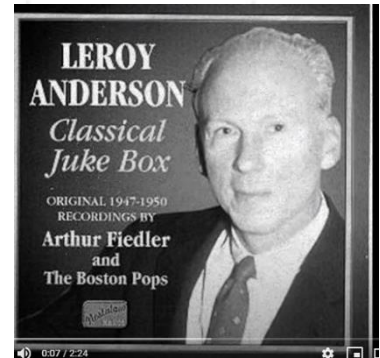
<https://www.youtube.com/watch?v=vghw4y019so>

¿Qué es un ritmo sincopado?

Ya vimos que el pulso de una música es como el latido que subyace. Este pulso, lo más habitual es que recaiga con más fuerza sobre el primer tiempo de cada compás. Así, en un compás de dos tiempos, el primero es fuerte y el segundo es débil. En un compás de tres tiempos, el primero es fuerte y los dos siguientes son débiles, y en un compás de cuatro tiempos, sólo es fuerte el primero. En el ritmo sincopado, lo que se hace es desplazar el pulso fuerte, o bien se elimina la pulsación fuerte del primer tiempo. El resultado es que el tiempo fuerte se produce en el segundo tiempo, desplazando la rítmica de todo el compás.

Escucha la siguiente grabación "el reloj sincopado" del compositor sueco (no es jazz) Leroy Anderson

https://www.youtube.com/watch?v=ybf-rt4fU_M

Escuchas claramente el pulso, que es el tic tac del reloj, ahora observa cómo la expresión de la orquesta hace crescendo cuando está en el segundo tiempo de cada comienzo de frase. Ahora te será más fácil notar cómo cada compás está apoyado en el segundo tiempo. Esto es un ritmo sincopado, aunque lo escuchemos en música que no es jazz.

El Ragtime.

La segunda fuente de la que surgirá el estilo jazz es el ragtime. En este caso nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, con una América del Norte donde se ha abolido recientemente la esclavitud, pero todavía se mantienen fuertes segregaciones raciales. En los estados del centro, Misuri y Texas, los negros comienzan a tener acceso a instrumentos antes prohibitivos, entre ellos el piano. Conocen además las músicas que proceden de Europa. Son músicos que carecen de formación musical académica, la mayoría tocan sin partitura y con un alto grado de improvisación. Algunas de estas canciones se hacen populares e incluso son publicadas tras ser transcritas a partitura por arreglistas profesionales.

A finales del s. XIX, aparece una figura que revolucionará el ragtime: Scott Joplin.

Scott Joplin era descendiente de una familia de negros liberada de Carolina del Norte, y en su juventud recibió clases de manera desinteresada por un alemán, Julius Weiss. A las influencias del ragtime primitivo se unieron los conocimientos clásicos de la música y la composición. Scott comenzó a tocar de manera profesional a finales del s. XIX y a publicar sus primeras composiciones.

Una de sus primeras obras famosas fue Maple Leaf Rag

<https://www.youtube.com/watch?v=rBlnwV21DM>

Seguramente que ésta música nos traerá a la mente imágenes de pianola, taberna y cine mudo en blanco y negro. En efecto es un tipo de música que será muy utilizado en la industria cinematográfica que nace casi al mismo tiempo.

Al escuchar la música podremos apreciar que requiere de gran destreza interpretativa, y que combina una melodía sincopada sobre un ritmo que apoya los tiempos impares, por lo que melodía y ritmo van persiguiéndose siempre sin llegar nunca a alcanzarse.

Para apreciar esta característica musical podemos hacer el siguiente juego musical. Escuchamos la versión original de Beethoven para Elisa

https://www.youtube.com/watch?v=vHVsa_dynM

¿qué sucedería si esta obra se interpretara con el espíritu del ragtime? El resultado es el siguiente.

<https://www.youtube.com/watch?v=QTxr-BM70CA>

Puedes observar que en algunos pasajes la mano izquierda, que lleva el pulso nos sirve de pauta para notar un ligero desplazamiento que la melodía que toca la mano derecha queda atrasada respecto al pulso, situándose casi en medio de los tiempos.

Ethan Uslan es un intérprete de piano, ganador por tres veces del campeonato mundial de piano antiguo, y está especialmente vinculado al ragtime y jazz.

La pieza más conocida de Scott Joplin es, sin duda, "The entertainer" compuestas en 1902 y popularizada en 1970 en la película protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, conocida en España como "El Golpe"

<https://www.youtube.com/watch?v=g8syRhvSZdk>

