

Sesión 27

Swing, Be bop y Hard bop

Siguiendo este recorrido por las músicas del siglo XX, que confluyen en lo que se denomina jazz, en esta sesión nos centraremos en el Swing, el Be Bop y el Hard Bop, que corresponden a los años 30 , 40 y 50 respectivamente.

Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Joe King Oliver son nombres de músicos solistas que se hacen acompañar de grandes orquestas, las denominadas Big Band. También cantantes incorporan este estilo de jazz como son Billie Holiday o Ella Fitzgerald. Aparece así un tipo de formación musical en el que predominan los metales y que recogen las anteriores líneas de estilo del ragtime, el blues o el Boogie-woogie, pero que todas ellas tienen un rasgo común: **el swing**.

Pero, ¿qué es el swing?

Es difícil encuadrar en una regla exacta las reglas del jazz, pero en sentido básico, el swing es un tratamiento muy particular de entender el ritmo. Escuchemos esta canción de **Duke Ellington** "It don't mean a thing"

<https://www.youtube.com/watch?v=qDQpZT3GhDg>

Los primeros compases que marca el piano ya nos indican un desplazamiento de los pulsos respecto a los tiempos del compás. Recordemos lo que aprendimos sobre los ritmos sincopados. En el swing el ritmo queda sincopado y además la nota se alarga levemente, casi imperceptiblemente, sobre la nota siguiente. El resultado es que resulta una música que se desliza hacia adelante, que arrastra.

Sin duda, habrás asociado este tipo de música a un ambiente explotado en innumerables películas americanas de los años treinta. Un clásico del cine que recrea ese ambiente es la obra de Francis Ford Coppola "Cotton Club", interpretada por Richard Gere, y que contiene una banda sonora repleta de swing.

<https://www.youtube.com/watch?v=aly7fuzGrNI>

En la historia real, la banda de Duke Ellington era habitual en el club nocturno de Nueva York "Cotton Club" recreado en la película.

Pero el Swing no es sólo una música de Big band, también la figura del solista vocal es crucial, máxime si es interpretada por figuras como **Ella Fitzgerald**

Escuchamos a Ella Fitzgerald interpretando la misma canción con la que comenzamos esta sesión, para que podamos apreciar lo que significa el tratamiento de la voz en el swing y en el jazz, así como la capacidad improvisadora.

<https://www.youtube.com/watch?v=kxfMRhyzu3g>

Un impulsor del swing en el jazz fue el trompetista **Louis Armstrong**. Escuchamos a Armstrong y Ella en un dúo en una obra clásica del swing "Dream a little dream of me", que nos muestra cómo el swing no se reduce a tempos rápidos, al contrario puede servir para crear grandes obras en ritmo lento.

<https://www.youtube.com/watch?v=OFI97eZbruc>

De forma paralela, y de manera espontánea, surgen bailes asociados a este estilo de música. El más conocido es el Lindy Hop, que comparte un mismo patrón con la música: mucha energía, dinamismo e improvisación. Son bailes de carácter muy flexible desde el punto de vista de la formalidad, lejos de la etiqueta, y más cercanos al street dance.

<https://www.youtube.com/watch?v=r5u5nxnroro>

el swing llega a las ciudades de la costa Este americana donde surgen las Big Band blancas. Es una música más estandarizada y comercial. Entre ellas destacan las lideradas por Benny Goodman y Glenn Miller.

Benny Goodman, clarinetista, lidera su propia banda, entre sus grandes éxitos: "Sing, sing sing"

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

Glenn Miller, trombonista, dirige la Big band que interpreta sus composiciones, en este caso "in the Mood"

https://www.youtube.com/watch?v=6vOUYry_5Nw

Es un sonido que se ha integrado en la sociedad americana hasta el punto de llegar a ser considerado sonido genuino americano.

Son muchos los factores que confluyeron para que la era del swing cayera en desuso a mediados de los 40. Por una parte su deriva comercial, por otra parte, la crisis económica tras la Segunda Guerra Mundial hacían imposible mantener las Big bands lo que produjo la dispersión de músicos. Por último, una nueva generación de músicos, jóvenes y que no se sienten identificados con la rigidez a la que llega la orquesta de swing, y que buscan nuevas vías en las que plasmar sus inquietudes artísticas que reafirmen las raíces negras de los orígenes del jazz y del blues.

Es así como surge el **Be Bop**.

Charlie Parker y **Dizzi Gillespie** son dos representantes de esta evolución del jazz, aquí los vemos tocando a dúo.

https://www.youtube.com/watch?v=tJYO6_t4d08

Observamos que se utilizan tiempos muy rápidos, y lo que es más singular, la melodía se independiza de la rítmica, lo que da una inicial sensación de desorden. Desaparece la estructura formal de frase, lo que hace que sea más difícil de seguir por la reducción de estructura melódica, y se profundiza más en los aspectos armónicos.

Observaremos pequeñas estructuras que se tocan en conjunto, de manera coral, con forma a veces repetitiva (recordemos los riffs) que sirven de partida para los momentos solistas en los que se pasa a una fase de improvisación.

Es una música más intelectual, más elaborada y por tanto menos comercial. Se aleja por completo de lo que había llegado a ser el swing. En consonancia, los lugares de interpretación de esta música ya no son los grandes salones de baile, ni requieren de grandes conjuntos de músicos. Es la época en la que se extiende la "jam party" donde pequeños "combos" estables u ocasionales interpretan música a veces entre rivales o amigos.

El Be bop evolucionó rápidamente, en los años cincuenta se había convertido en el llamado **hard bop** en el que destacan músicos como **John Coltrane** o **Miles Davis**

John Coltrane

<https://www.youtube.com/watch?v=pc6CWfBgt8>

Miles Davis

<https://www.youtube.com/watch?v=zqNTItOGh5c>

