



AMERICANA

Boletín Informativo de la Embajada de los Estados Unidos - Panamá

Abril 2008



Mes de
Apreciación
del

JAZZ

Sección Informativa y Cultural
Centro de Recursos Informativos Amador Washington
Edificio 783, Avenida Demetrio Basilio Lakas, Clayton



Latin Jazz 101

Una guía para principiantes

Copyright © 2007 Jazz at Lincoln Center. All Rights Reserved

Introducción

El Centro Jazz de Lincoln Center ha escrito esta publicación para dar una introducción al jazz latino. Usted encontrará la historia del género de esta música y una visión de la percusión única que le da impulso.

Una breve historia

El jazz latino no es una sub categoría del jazz como el bebop, el swing o el "cool." El jazz latino tiene su propia historia, su estilo de presentación y sus conceptos musicales. Y así como el jazz surgió de New Orleans y se convirtió en una música nacional, el jazz latino surgió desde sus raíces en Europa, África y las Américas y llegó a ser un árbol musical con sus propias ramas estilísticas.

El pionero de jazz Jelly Roll Morton comprendió el impacto del sabor latino en un momento en que jazz aún era una palabra nueva para la mayoría de los americanos. El se refería específicamente a un ritmo que podía oírse en aquel jazz precoz de New Orleans. Ese sabor latino del cual Morton hablaba estaba relacionado directamente con la *habanera*, un estilo de música que, por esos días, estaba emergiendo en los salones de baile de La Habana, Cuba. Y así como los músicos de jazz estaban sintiendo ese sabor latino, las llamadas bandas de sociedad de La Habana estaban escuchando las nuevas formas de música que llegaban desde los Estados Unidos, tales como el jazz y el ragtime. La música, como tantos otros bienes y servicios que viajaban de ida y vuelta entre estas dos ciudades puertos, llegaba libremente a los Estados Unidos. La mutua influencia entre estas formas de música, aún en su infancia, era inevitable.

Los años 40 fueron claves en el desarrollo del jazz latino, específicamente el jazz afro-cubano. Varios estilos de baile y escuelas de jazz se cruzaron en las

cuidadosas manos de los trompetistas Dizzy Gillespie y Mario Bauzá. Ambos músicos estaban muy ocupados trabajando en los clubes de la calle 52 en New York y en las más famosas salas de baile de la ciudad, incluyendo el Palladium, el Roseland Ballroom, y el Apollo Theater en Harlem, el cual hacía tiempo presentaba jazz y artistas del caribe. Gillespie y Bauzá se conocieron y fueron compañeros en las bandas de Chick Webb y Cab Calloway. Allí se hicieron amigos, una amistad que duraba hasta el final de sus vidas. Cuando Gillespie se interesó en los ritmos afro-cubanos y comenzó a buscar un conguero para su orquesta, fue su amigo Bauzá quien le recomendó el percusionista y bailarín cubano Luciano "Chano" Pozo. Gillespie y Pozo rápidamente se hicieron amigos y colaboradores, escribiendo juntos varias piezas que llegaron a ser clásicos del jazz latino, tales como "Manteca."

Al mismo tiempo, otra música nueva se desarrollaba por medio de la orquesta latina Machito and the Afro-Cubans, dirigida por Bauzá y utilizando varios arreglistas de primer nivel, tales como el pianista René Hernández. "Tanga," una pieza escrita por Bauzá en 1943 y arreglada por Hernández, es generalmente considerada la primera composición del jazz latino. Era una pieza tan popular entre los bailarines que se usó para tranquilizar los ánimos en aquellos momentos en que las tensiones subían peligrosamente de tono en el salón de baile.

Más importante aún, "Tanga" se transformó en un vehículo para improvisación y atrajo al escenario a muchos luminarios del jazz.

La "Afro-Cuban Jazz Suite," escrito por Arturo "Chico" O'Farrill, fue la primera composición que combinó con éxito los ritmos latinos, la improvisación sola, y arreglos sofisticados de jazz. Esta obra en varios movimientos fue comisionada por Norman Granz, quien produjo la serie de conciertos Jazz at the Philharmonic. Granz le dió a O'Farrill permiso para escribir "lo que quisiera," alguna vez recordó el compositor, y Chico tenía el entrenamiento musical y el temperamento para llevarlo a buen fin. El trabajo resultante, que incluye la participación del legendario pionero del bebop Charlie Parker, es una de las obras maestras de la música del siglo XX.

El jazz latino alcanzó su apogeo en los años 40 y 50, y desde entonces, el espíritu de la clave ha sido un elemento en las obras de la mayoría de los artistas de jazz. Ritmos latinizados han sido usados, con diferentes grados de éxito, por figuras que van desde Stan Kenton a Peggy Lee y desde Duke Ellington a Chick Corea. Dentro de una perspectiva de jazz, algunos de los experimentos más notables en los años 50 fueron las grabaciones del pianista

George Shearing con el bajista Al McKibbon y los percusionistas Cándido Camero y Willie Bobo, así como las obras del vibrafonista de la Costa Occidental, Cal Tjader, quien se convirtió en uno de los más influyentes adherentes al jazz latino de su época. El conguero cubano Mongo Santamaría, miembro del grupo de Tjader, se erigió en una figura de gran influencia para generaciones de percusionistas que le siguieron, incluyendo al trompetista y conguero neoyorquino de ascendencia puertorriqueña Jerry González. The Fort Apache Band, el grupo liderado por González, estableció los parámetros para integrar genuinos ritmos folclóricos afro-cubanos en el vocabulario de un grupo pequeño de jazz. Se puede decir que The Fort Apache Band definió el sonido del jazz latino en las décadas de los 80 y los 90.

Uno de los innovadores más importantes en la música latina desde los años 60 a los 90 fue el pianista, compositor y arreglador neoyorkino-puertorriqueño Eddie Palmieri, cuyas composiciones y estilo de tocar reflejaron un cierto compromiso con el jazz pero también con la música latina bailable, especialmente la salsa. Durante este tiempo el grupo cubano Irakere, liderado por el pianista Jesús "Chucho" Valdés, popularizó un nuevo híbrido de funk, jazz y música afro-cubana que rápidamente se convirtió en el nuevo sonido del jazz latino.

Mientras tanto, en Puerto Rico, la banda cooperativa Batacumbete, dirigida por alguno de los músicos más importantes de la isla, tales como el trombonista Papo Vázquez y el pianista Eric Figueroa, creó una mezcla en la que habían ritmos local tales como la bomba y la plena.

En los últimos años de la década de los 90, se emergió una nueva generación de músicos latinos, la cual incluye

artistas tales como el pianista Danilo Pérez (Panamá), el saxofonista David Sánchez (Puerto Rico), y los pianistas Adrián Laies (Argentina), y Chano Domínguez (España). En su trabajo, el jazz latino ha desarrollado un lenguaje pan-latino, incorporando elementos de diferentes estilos de América Latina, el Caribe y ciertos países de Europa.

¿Qué es la clave?

La música latina está generalmente regida por un patrón rítmico llamado la clave.

Esta es una de las diferencias esenciales entre el jazz y la música latina. La clave es, literalmente, la llave del jazz latino dado que crea el efecto esencial de tensión y resolución que energiza esta música.

Este concepto de tensión y resolución es parte de todas las grandes obras de arte.

Una manera de crear tensión en la música es a través de la síncopa, la acentuación inesperada de ciertos pulsos y la ausencia de ciertos acentos. La síncopa es como saltarse un paso o cambiar el paso a medio camino; el resultado es sorpresa y una sensación como de falta de equilibrio. En jazz, la síncopa ayuda a crear la tensión y resolución del swing. En el jazz latino ese efecto se crea, y se mantiene, con un patrón de dos compases llamado la clave. Como con la síncopa en el swing, la clave en la música afro-cubana impele la música hacia adelante, algo especialmente conducente al baile.

La clave es un patrón de cinco beats que se extiende sobre dos compases. El primer compás enfatiza el beat uno, dos-y-medio y cuatro. El inesperado énfasis en los pulsos 2-y-medio y cuatro crea cierta tensión. El segundo compás



3-2 clave

La Clave

2-3 clave



acentúa los beats dos y tres. Esta mitad de la clave cae exactamente en el beat, liberando la tensión creada y dándole a la música una sensación de solidez. Esta se llama la clave tres-dos. Cuando el patrón empieza en el segundo compás, se llama la clave dos-tres.

En la mayoría del jazz latino, sobre todo el derivado de música afro-cubana, debe haber un respeto saludable por la clave. Las melodías e improvisaciones deben funcionar dentro del patrón de clave. Si la melodía del tema entra en conflicto con la clave (enfatisa por ejemplo el "downbeat" en la clave tres-dos o la síncopa en la dos-tres) la melodía debe ser ajustada. Mientras existen variaciones de este patrón, una vez que uno aprende lo básico de la clave uno ha descubierto el secreto de todo el jazz latino.

Armando la sección de percusión latina

El jazz no se convierte en jazz latino simplemente por agregarle un par de tumbadoras a un tema standard. Para que la música sea verdaderamente latina debe respetar la esencia de sus raíces.

También ayuda el entender diferentes estilos y maneras de tocar dentro de la música latina. Músicos latinos de jazz, por su parte, deben considerar los elementos fundamentales del jazz. La música debe atender el tema de la improvisación basada en los blues así como debe tener un concepto rítmico del swing que tenga en cuenta la sofisticación armónica y los diferentes estilos del jazz contemporáneo.

El aspecto más denso y complejo del jazz latino es su sección rítmica. Los compositores,

arreglistas e instrumentistas de jazz latino deben tener como mínimo un conocimiento funcional de los ritmos específicos de cada instrumento en la sección de percusión. Cada instrumento toca una parte específica que debe encajar con los otros de una manera ordenada pero con sabor (lo que en jazz se llamaría "swing") . El efecto es el de una pintura puntillista; de cerca parece no más que una colección de puntos, pero desde cierta distancia los puntos hacen un todo consistente y hermoso.

La **clave** es el pulso del jazz latino. Además de ser un patrón rítmico, el término también se refiere a un par de palillos cilíndricos de madera con los que se toca este ritmo.

Las **congas (o tumbadoras)** tienen su origen en el Congo. Su función en el jazz latino es no sólo percusiva sino melódica. Las tumbadoras vienen en diferentes tamaños y los congueros generalmente usan sets de tres. La más pequeña, llamada *quinto*, es usada principalmente para improvisar, mientras que la mediana y la más grande apoyan la clave con un patrón rítmico llamado *tumbao* (de allí tumbadora).

Los **timbales** son un par de tambores que pueden ser afinados que aparecieron en Cuba como versiones locales, o descendientes, de los tympanis de orquesta europea. Son también llamados *paila*. Montados en un stand y tocados con palos, los timbales repiten un patrón llamado *cáscara* que es tocado no en la piel sino en el costado (o la cáscara) del tambor.

El tambor y los címbalos son usados para marcar acentos.

El **bongó**, un tamborcito doble, cumple una función doble: marca el tiempo e improvisa.

Los tambores, usualmente ubicados entre las pantorrillas del bongocero, quien toca sentado, están afinados a una cuarta uno del otro. Los patrones del bongó son breves y sincopados, ofreciendo un contrapunto a la clave.

Las **maracas** son la cereza en la torta de la sección de percusión. Es un instrumento hecho de un par de calabacillas secas, llenas con semillas o cuentas de collar. Las maracas son usadas para tocar unos patrones que complementen los poliritmos de la sección.





El **güiro** es una raspa hecha de una calabaza seca. Se toca pasando un palo por sobre las ranuras hechas en el cuerpo de la calabaza. Al güiro se lo usa más para agregar un color que para marcar el tiempo.

El agudo sonido de **la campana** o el *agogo*, es un elemento central de mucha música africana y afro-latina. En el jazz afro-cubano, la campana esta directamente relacionada con el patrón de la cáscara en los timbales y sirve como referencia para la clave.

Un glosario de estilos en la música latina

Jazz afro-cubano: un estilo mayormente instrumental, basado en la clave y con un claro énfasis en los ritmos de la música folklórica cubana, integrados a las prácticas y el estilo del jazz moderno.

La **habanera:** esta danza cubana de raíces españolas fue el primer estilo latino que tuvo un profundo impacto en la música de Estados Unidos. También es uno de los elementos fundamentales del tango.

El **jazz latino:** mientras el jazz afro-cubano está basado en los ritmos afro-cubanos, por definición, el jazz latino incluye música de toda América Latina, el Caribe, y ciertos lugares de Europa.

La **música popular latina:** una música mayormente vocal diseñada para un mercado popular con un énfasis en la danza y el artista. Hay poca o ninguna improvisación y ningún énfasis en las prácticas o estilos de jazz moderno.

Mambo: un estilo de baile de tempo medio a rápido, desarrollado en Cuba por los hermanos Orestes e Israel "Cachao" López como una evolución del *danzón*. El mambo se convirtió en una moda internacional hacia el final de los años 40 y el principio de los 50.

Merengue: un baile rápido en dos pasos de la República Dominicana. Aunque sus raíces datan al siglo XIX el merengue se ha mantenido enormemente popular hasta el día de hoy y puede escucharse en clubes bailables en los Estados Unidos, América Latina, y el Caribe.

Rumba: un estilo de canción y baile muy popular entre los trabajadores portuarios de Cuba en el fin de siglo XIX. Tocado por grupos de percusión y voz, la rumba tiene influencias africanas más fuerte y obvias que el son, un estilo más rural. Es de notar que esta rumba no es la "rumba," (a veces escrita "rhumba") que fue

popular en los Estados Unidos en los años 30. Aquella era, en general, una variante del son.

Salsa: esta música no es en sí un estilo musical sino un término sombrilla de marketing usado para describir un estilo, basado en la música cubana, que emergió en la comunidad latina de New York en los años 60 y el 70.

Samba: Un ritmo rápido popular brasileño, basado en los *choros* de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX; asociado especialmente con la semana de Carnaval y sus celebraciones, esta forma de música y danza persiste mientras las escuelas barriales de samba compiten cada año por premios y reconocimiento.

Son: esto es el gran híbrido afro-cubano, una mezcla de elementos africanos y españoles. Se originó en la provincia de Oriente, en el este de Cuba y llegó a la Habana alrededor de la 1ra guerra mundial. Fue el primer ritmo bailable de la clase pobre y trabajadora de Cuba y años después fue la base de lo que se conoce como salsa.

Tango: éste es un baile que emergió de los barrios populares de Buenos Aires alrededor de 1880. Es una mezcla de ritmos como la *habanera*, elementos europeos y estilos autóctonos como la milonga. Inicialmente fue tocada

por tríos de violín, flauta y guitarra. Pero desde el fin de siglo, el sonido característico del tango es el del *bandoneón*, una especie de concertina con botones, inventada en Alemania en el siglo XIX como una especie de armonio portátil.



Importantes figuras del jazz latino

Mario Bauzá

Nacido en la Habana en 1911, es un multi-instrumentalista. Mario Bauzá comenzó a estudiar música de niño, eventualmente entrando como miembro de la



Orquesta Sinfónica de la Habana a los 16 años. Bauzá vino a los Estados Unidos por primera vez en 1926 con la orquesta de Antonio María Romeu. Se enamoró de Harlem y del jazz y cuando volvió a New York en 1930, decidió quedarse. Tocó con las orquestas Noble Sissle, Fletcher Henderson, y Don Redman. Fue el director del big band de Chick Webb y miembro de la orquesta de Cab Calloway. En su momento, se reunió con su amigo y cuñado, el cantante Frank "Machito" Grillo, y formó la legendaria orquesta Machito and the Afro-Cubans. Bajo la dirección de Bauzá, la orquesta de Machito fue un campo de cultivo para los primeros experimentos del jazz latino, combinando grandes solistas de jazz y una auténtica sección rítmica latina. Bauzá es generalmente citado como el gran catalizador en la creación del jazz latino.

Dizzy Gillespie

El trompetista, compositor y director de orquesta John Birks "Dizzy" Gillespie nació el 21 de Octubre de 1917, en Cheraw, South Carolina. Recibió sus primeras lecciones de su padre y más tarde estudió teoría en Carolina del Norte. Después de mudarse a New York en 1937, Gillespie trabajó en varias bandas muy conocidas y tomó parte de las famosas sesiones de improvisación en el Minton's Playhouse en Harlem. Allí, Gillespie y músicos como Thelonious Monk, Kenny Clarke, y Charlie Parker experimentaron con un nuevo

estilo de jazz que fue más tarde conocido como bebop. A través de sus colaboraciones con Machito, Chano Pozo, Mario Bauzá y Chico O'Farrill, Gillespie contribuyó a introducir ritmos latinoamericanos en el jazz moderno. Su "A Night in Tunisia" y "Manteca" con su sabor latino, ya son clásicos del jazz. Su estilo en la trompeta, su generoso espíritu de maestro y su personalidad divertida le ganaron el afecto y la admiración de músicos y audiencias en todo el mundo.

Arturo "Chico" O'Farrill

Puede que Mario Bauzá haya juntado a los ritmos latinos y el jazz, pero Chico O'Farrill fue quien le dió a esta nueva música sus momentos más sofisticados. Nacido en La Habana en 1922, Chico había sido designado por sus padres para ser un abogado, pero en sus años de escuela media, él se enamoró del jazz, especialmente de las big bands.

Después de mudarse a New York cuando apenas tenía 20 años, Chico inmediatamente consiguió trabajo como arreglador para el clarinetista y director Benny Goodman, escribiendo uno de sus éxitos "Undercurrent Blues." O'Farrill fue el primer compositor de jazz que combinó un total entendimiento de las armonías y orquestación de jazz con una comprensión plena de la música folklórica cubana. Esto, junto con su talento como arreglador y compositor, le permitió ser el primer músico de jazz afro-cubano en escribir suites en varios movimientos, incluyendo su obra maestra "The Afro-Cuban Jazz Suite."

Machito

Frank Raúl "Machito" Grillo nació el 16 de febrero de 1912, en Tampa, Florida. Criado en Cuba, Machito, junto con Miguelito Valdés y Desi Arnaz (quien se hizo famoso con su papel en "I Love Lucy"), fue uno de los más queridos cantantes y directores de orquesta cubanos de los años 40 y 50. Con su cuñado Mario Bauzá, como director musical, en 1941 Machito formó Machito and the Afro-Cubans. La orquesta, la cual colaboró con importantes músicos tales como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Flip Phillips, Chico O'Farrill, y Buddy Rich, fue la pieza más importante en el desarrollo del jazz latino. Un gran caballero y un humanitario, Machito mantuvo su orquesta hasta su fallecimiento en 1984.

Tito Puente

Nacido en Manhattan en 1923, en lo que era conocido como Spanish Harlem, de padres puertorriqueños, Ernest Anthony "Tito" Puente fue celebrado como el último de los grandes reyes del mambo. Entrenado en Juilliard, Puente era un multi-instrumentalista, arreglador y compositor. Su presencia escénica era extraordinaria y sus grupos siempre alinearon a los mejores músicos de jazz latinos. Ya



en los años 50, Puente se había establecido como una de las figuras centrales de la escenaailable de New York. Su reinado en el famoso salón de baile Palladium rápidamente lo hizo uno de los directores de orquesta más famosos en la historia del jazz latino. Una figura adorada en el mundo entero, Puente tomó como un compromiso personal el llevar el jazz latino a todos los rincones del globo.

Lista selecta de grabaciones

- Ray Barreto. *Latino Con Soul* (Universal 523713, 1994)
- Mario Bauzá. *Messidor's Finest V. 1: Mario Bauzá* (Rounder MSDR15842, 1997)
- Dizzy Gillespie. *Cubana Be* (His Master's Voice B9668, 1948)
- Jerry Gonzalez. *Rhumba Para Monk* (Sunnyside 1036, 1995)
- Irakere. *Irakere* (Columbia 35655, 1979)
- Machito and the Afro-Cubans. *Kenya: Afro-Cuban Jazz* (Blue Note 22668, 2000)
- Arturo O'Farrill. *Bloodlines* (Milestone 9294, 1999)
- Chico O'Farrill. *Carambola* (Milestones MCD-93082-2, 2000)
- Eddie Palmieri. *Mozambique* (Tico 1126, 1965)
- Danilo Perez. *Panamonk* (Impulse! 190, 1996)
- Tito Puente. *Dance Mania* (RCA International, 1958)
- Gonzalo Rubalcaba. *Inner Voyage* (Blue Note 99241, 1999)
- Mongo Santamaria. *Afro Blue: The Picante Collection* (Concord 4781, 1997)
- Cal Tjader and Eddie Palmieri. *El Sonido Nuevo* (Verve 519 812, 1993)

- Papo Vazquez, *At the Point, Vols. 1 and 2* (Cubop 15 & 16, 1999)

Lecturas recomendadas

- *Descarga Cubana. Ciudad de La Habana* by Leonardo Acosta (Ediciones UniUn, 2000. En castellano).
- *Diccionario de Jazz Latino* by Nat Chediak, Carlos Galilea, and Fernando Trueba (Madrid: Fundación Autor, 1998. En castellano).
- *Cuban Fire: The Story of Salsa and Latin Jazz* by Isabelle Leymarie (New York: Continuum Press, 2002).
- *The Latin Tinge: The Impact of Latin Music on the United States* by John Storm Roberts (New York: Oxford University Press, 1998).
- *Afro-Cuban Jazz* by Scott Yanow (San Francisco: Miller Freeman, 2000).

Videos

- *Calle 54* (Miramax Home Entertainment, 2003)
- *Dizzy Gillespie & The United Nations - Live at the Royal Festival Hall* (Pioneer Video, 2001)
- *Jam Miami: A Celebration of Latin Jazz* (Image, 2003)
- *Roots of Rhythm* (New Video Group, 2001)
- *Tito Puente: The Mambo King* (UniRmm Records, 1993)

Fuente:

Lincoln Center for the Performing Arts
<http://www.lincolncenter.org/>





Recursos en Internet

El jazz, género musical de origen estadounidense, celebrado en el mundo entero

<http://usinfo.state.gov/esp/Archive/2005/Apr/19-457936.html>

Una gira por lugares históricos de la música de Estados Unidos

<http://usinfo.state.gov/journals/itps/0905/ijps/hasse.htm>

Library of Congress - All that Jazz

<http://www.loc.gov/wiseguide/jun06/jazz.html>

Jazz

http://www.free.ed.gov/subjects.cfm?subject_id=156

National Endowment for the Arts Maters Fellowships

<http://www.arts.gov/national/jazz/index.html>

Jazz on the screen

<http://lcweb2.loc.gov/cocoon/ihass/html/jots/jazzscreen-home.html>

Jazz and World War II: A Rally to Resistance, A Catalyst for Victory

http://edsitement.neh.gov/view_lesson_plan.asp?id=379

New Orleans Jazz

<http://www.nps.gov/jazz/>

William P. Gottlieb Collection, Photographs from the Golden Age of Jazz

<http://memory.loc.gov/ammem/wghtml/wghome.html>

Jazz history

http://www.nps.gov/archive/jazz/Jazz%20History_origins_pre1895.htm

Smithsonian - Jazz Appreciation Month

http://www.smithsonianjazz.org/jam/jam_start.asp

American Jazz Museum

<http://www.americanjazzmuseum.com/>

History of Jazz

<http://www.hypermusic.ca/jazz/mainmenu.html>

History of Jazz

http://teacher.scholastic.com/activities/bhistory/history_of_jazz.htm

All About Jazz: History of Jazz Time Line

<http://www.allaboutjazz.com/timeline.htm>

America's Jazz Heritage

<http://www.si.edu/ajazzh/>

Jazz Roots

<http://www.jass.com/>

All That Jazz

<http://exchanges.state.gov/forum/vols/vol41/no2/p46.htm>

Latin Jazz: la combinación perfecta

http://www.smithsonianjazz.org/latinjazz/latinjazz_educational_tl.asp

Panama jazz

Historia del Jazz de Panamá

<http://joefarrell.jazz59.com/jazzlatino/enlaces/ladescarga.html>

Jazz and Black Music

<http://www.accd.edu/pac/lrc/jazz.htm>

Fundación Danilo Pérez

http://www.fundaciondaniloperez.com/fundacion_danilo.htm

Danilo Pérez

<http://www.daniloperez.com/>

Vitín Paz: Un ladrón musical

<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2004/01/11/hoy/mosaico/1462039.html>

Víctor "Vitín" Paz - Embajador panameño de la Trompeta

<http://www.geocities.com/lobodelalba/VitinPaz.html>

Un panameño predestinado al 'jazz'

<http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2004/08/06/hoy/revista/2890.html>

Jazz en vivo desde Boquete

<http://www.jazzenvivo.com/>

Panama Jazz Festival

<http://panamajazzfestival.com/>

Boquete Jazz Festival

<http://www.boquetejazzfestival.com/>

Bibliografía Especializada



1. Ward, Geoffrey C. **Jazz: a history of America's music.** Based on a documentary film by Ken Burns. New York: Alfred Knopf, 2000.

These are essays that highlight elements of jazz culture, particularly consideration of race and white musicians in jazz, a special five-page essay on avant jazz and other music related issues. Features more than 500 illustrations and photos.

2. Erlich, Lilian. **What jazz is all about.** New York: Julian Messner, Inc., 1962.

The story of jazz, according to the author, is the story of how the different musical heritages merged in the American environment: how a new music was born; and how that music has grown and changed through the years. This book also offers anecdotes of the people who created jazz, sang it, played it, and pushed it from one stage to the next.

3. Dexter, Dave Jr.. **The jazz story: from the '90s to the '60s.** New Jersey : Prentice-Hall,1964.

The author's brings in vivid detail depictions of the great jazz centers: New Orleans, Chicago, Kansas City, New York; along with personal recollections of Charlie Parker, Mildred Bailey, Stan Kenton, Dizzy Gillespie, Billie Holiday and scores of other jazz immortals.

4. Ulanov, Barry. **A history of jazz in America.** New York : The Viking Press, 1954.

This book helps us understand this distinctive American music, along with its composers, singers, bands and recordings. Mr. Ulanov treats jazz as an art form, related to life and to other arts forms, not as an isolated explosion or phenomenon.

5. Williams, Martin. **La tradición del jazz: breve historia del jazz a través de sus personajes sobresalientes.** Traducción: Aurora Merino de Villar. Título original: The jazz tradition. México: EDAMEX, 1970.

"La tradición del jazz" nos proporciona una comprensión invaluable de la naturaleza de este género musical a través de su evolución. El autor comparte sus puntos de vista sobre ciertas figuras musicales relevantes y sobre el ritmo dentro del jazz.

6. Berendt, Joachim. **The jazz book: from New Orleans to rock and free jazz.** 4th ed. Translated by Dan Morgenstern. New York: Lawrence Hill & Company, 1973.

This book covers the history of jazz through its different styles from the 1890s to the present. Berendt talks about improvisation, harmony, rhythm, the instruments of jazz and all the great performers of the past and the present.

7. Schuller, Gunther. **Early jazz: its roots and musical development.** New York: Oxford University Press, 1968.

Mr. Schuller tells the story of jazz from its beginning as a distinct style of music and he relates jazz to other popular musical forms of the twenties. This book also includes a glossary of musical and jazz terms and a discography.

8. Sargeant, Winthrop. **Jazz: hot and hybrid.** London: The Jazz Book Club, 1959.

The task of this book has been to define jazz, to analyze its musical anatomy, to trace its origins and influences and to indicate the features that distinguish it from other kinds of music.

9. Thiers, Walter. **Jazz & Rock: introducción 1940-1977.** Título original: Jazz & rock: introduction 1940-1977. Buenos Aires: Ediciones Marymar, 1978.

Este volumen ofrece la posibilidad de acercarse a los distintos movimientos que se generaron en el jazz, a partir de 1940, en un enfoque que permitirá al neófito y al aficionado entrar en contacto con una faceta poco conocida y menos aún divulgada, hasta llegar a las experimentaciones que tienen lugar en Estados Unidos y Europa.

10. **The New Grove Dictionary of Jazz.** New York: MacMillan Press Limited, 1994

This work encompasses subjects that a researcher might want to investigate: jazz styles, instruments, record labels, nicknames, guilds and associations, jazz language, libraries and archives, false fingering techniques for horns, festivals, titles of films containing jazz scenes. Also covers jazz in other countries and regions, particularly Japan, South Africa, and the Caribbean.



11. **Blackwell guide to recorded jazz.** 2nd ed. Edited by Barry Kernfeld. Massachusetts: Blackwell Publishers, 1995.

The guide offers a path through new areas of the music, and some unexpected selections, as well as providing information and helpful critical discussion. The reader is assisted in identifying 250 key recordings that should form the basis of any jazz collection.

12. Litweiler, John. **The freedom principle: jazz after 1958.** New York: William Morrow and Company, Inc, 1984.

Litweiler traces the evolution of the new music the sharply contrasting goals, techniques, and passions with which artists have approached the form both through the music itself and as voiced by the likes of Coleman, Coltrane, Davis, the Art Ensemble of Chicago, Shannon Jackson, Arkestra and others.

13. Feather, Leonard. **The encyclopedia of jazz in the sixties.** New York: Horizon Press, 1966.

Feather shows that jazz in the sixties is conspicuously different from jazz of any other period in the fast moving history of this American art. Contains biographies of artists who have created new works, shown new directions or elaborated earlier forms in shaping the music played today.

14. Friedlander, Lee. **The jazz people of New Orleans.** New York: Pantheon Books, 1992.

This book is a photographic testament to a city whose musical tradition, jazz, is at the heart of American culture. Friedlander preserves jazz history in 94 photographs, taken between 1957 and 1974, of New Orleans clubs and bands, and of the city's fabled performers.

15. Feather, Leonard. **The encyclopedia of jazz.** 2nd ed. New York: Horizon Press, 1960

This reference work contains over 2,000 biographies, 200 photographs, listings of jazz organizations, surveys of international jazz, among others interesting and useful resources.

16. Lowe, Jacques. **Jazz: photographs of the masters.** New York: Artisan, 1995.

Lowe captures the character and spirit of more than 200 of the great jazz musicians. The author also discusses the reciprocal relationships jazz has always shared with other influential musical forms from Latin to pop to world beat.

17. **Esquire's world of jazz.** New York: Thomas Y. Crowell Company, 1975.

This book is a creation of writers, artists, photographers and editors; it presents a collection of jazz photographs, paintings and sculpture, all included in one volume. Also a discography of recordings with annotative description.

17. Moore, McDonald Smith. **Yankee blues: cultura musical e identidad norteamericana.** Título original: Yankee blues: musical culture and American identity. Traducción: Ana Patricia García Medina. México: Noema Editores, 1987.

Moore inicia su obra examinando personajes de Nueva Inglaterra, y continua acercándose a músicos afroamericanos y judíos y a nuevos compositores en el contexto de los elementos de estética y de historia social.

18. Jones, Leroi. **Blues people: negro music in white America.** New York: William Morrow and Company, 1970.

An examination of the philosophy of Negro music, concluding with an analysis of the jazz of the 50's and 60's. The author tries to bring into focus the impact Negro culture has had upon American culture as a whole.

19. Williams, Martin. **La herencia del jazz.** Título original: Jazz heritage. Traducción: Javier Betancourt. México: Ediciones Prisma S.A., 1987.

El autor presenta una variedad de ensayos cortos que le sirven para hacer apreciaciones culturales del jazz, analizar sus instrumentistas y conjuntos, y finalmente discutir la contribución afroamericana a la escena musical estadounidense.

20. Giddins, Gary. **Viajando en una nota blue: jazz y pop americano.** Título original: Riding on a blue note. Traducción: Lucero Aguilar Rodríguez. México: EDAMEX, 1984.

Colección de artículos sobre cantantes, ejecutantes y compositores del género musical jazz, que ejecutaron la nota blue y el pulsante ritmo que suele acompañarla y la forma como cada uno lo intentó como una forma de expresión personal.



21. Dance, Stanley. **El mundo del swing.** Título original: *The world of swing*. Traducción: Daniel Landes. Buenos Aires: Marymar Ediciones S.A., 1974.

Cuarenta músicos notables cuentan la historia de sus vidas, de su música, presentan los problemas técnicos de sus instrumentos, las innovaciones de estilo y de paso hacen un relato único sobre la historia del jazz. Contiene 80 ilustraciones poco conocidas y una discografía selectiva.

22. Oliver, Paul. **The New Grove gospel blues and jazz.** New York: W.W. Norton & Company, 1986.

The genres covered in this book are spirituals, ragtime, blues, gospel and jazz. This book has been shaped by consideration of some fundamental questions affecting inclusion and exclusion, reflecting the changing status of jazz and blues within music as a whole.

23. Johnson, James Weldon. **The book of American negro spirituals.** New York: Viking Press, 1964.

Contains a collection of 120 songs with verses faithful to the Negro dialect and the spirituals tradition. Includes Johnson's discussion of the origin, artistic quality and historical significance of the spiritual.

24. Feather, Leonard. **From Satchmo to Miles.** New York: Stein and Day Publishers, 1972.

Feather offers thirteen portraits of key jazz personalities as personal recollections of the stars he knew "first as disembodied sounds on a record, second as unfamiliar figures in a club or on a concert stage, and finally as friends".

25. Chilton, John. **Who's who of jazz: Storyville to Swing Street.** New York: Chilton Book Company, 1970.

Chilton has researched and reviewed dates, facts, names and figures of jazz, to offer a wealth of information for amateurs and serious jazz historians.

26. Lyons, Len. **The great jazz pianists: speaking of their lives and music.** New York: William Morrow and Company, Inc, 1983.

Overview of the jazz piano tradition from ragtime and stride to modern fusion and free jazz, as seen through the lives and musical participation of its most important artists. A collection of 27 interviews of contemporary and relevant pianists offers the reader a glimpse of the world and spirit of jazz.

27. Williams, Martin. **Jazz masters in transition: 1957 – 1969.** London: The MacMillan Company, 1970.

Williams presents selected chronicles covering an important decade in jazz. This book contains a collection of reviews, profiles, and narratives of rehearsals (Miles Davis, Ornette Coleman, Duke Ellington and others), recording dates, television tapings and evening in night clubs.

28. Gitler, Ira. **Jazz masters of the 40's.** London: The MacMillan Company, 1966.

Essentially a history of jazz musicians and their restless experimentation with an evolving musical idiom, a public not always receptive to new ideas and eventually their triumph and widespread influence both inside and beyond the jazz world.

29. Dahl, Linda. **Stormy weather: the music and lives of a century of jazzwomen.** New York: Pantheon Books, 1984.

A spectrum of a century of women experiences and contributions to the musical tradition and culture of jazz. The book recovers the names and stories hundreds of jazzwomen: playing jazz, recording it, leading bands, writing, arranging, producing records, managing groups and concertizing.

30. Korall, Burt. **Drummin' men: the heartbeat of jazz, the swing years.** New York: Schirmer Books, 1990.

An oral history told by the drummers themselves, and their friends and contemporaries. Based on hundreds of interviews with many of the world best known jazz musicians.

31. Bethell, Tom. **George Lewis: jazzista de Nueva Orleans.** Título original: *George Lewis: a jazzman from New Orleans*. México: EDAMEX, 1980.

Biografía novelada, nos presenta al hombre y al artista en todas sus dimensiones. Contiene fotografías, entrevistas y dos apéndices: el primero titulado: "George Lewis habla del estilo musical de Nueva Orleans" y el otro trata sobre la discografía del músico.



32. Dance, Stanley. **The world of Count Basie.** New York: Da Capo Press, 1980

In this book Mr. Dance talks to the Count himself, Jimmy Rushing, Buddy Tate, Jo Jones, Dicky Wells and more than a dozen others jazzmen. Anecdote, opinions, biographical information and photographs are used to document and assess the legacy of Basie for American music.

33. Panassié, Hugues. **Louis Armstrong.** New York: Charles Scribner's Sons, 1971

A chronological survey of this jazz trumpet player's evolution and achievements, written by a friend and noted French jazz critic. Includes more than thirty photographs, many of them rare.

34. Jones, Max. **Louis: the Louis Armstrong story 1900 – 1971.** Boston: Little, Brown and Company, 1971.

The author traces Armstrong's musical career, his views on work, creative-music-making, politics, marriage, home life, racialism, traveling, criticism, modern jazz and rock, and countless other topics.

35. Ellington, Edward Kennedy. **Music is my mistress.** New York: Doubleday & Company, Inc., 1973.

This is the story of Duke Ellington told in his own way and in his own words, his story spans and defines a half-century of modern music.

36. Jablonski, Edward. **The encyclopedia of American music.** New York: Doubleday & Company, 1981.

Devoted solely to American composers and music it is divided in seven major periods of American music. Aspects covered: folk music, pop standards, symphonies, choral music, jazz, church hymns, musical comedy, gospel, blues, disco and hard rock.

37. Chase, Gilbert. **America's music: from the pilgrims to the present.** 2nd ed, revised. New York: McGraw-Hill Book Company, 1966.

A collection of the many strands that have gone into the fabric of our musical speech and the currents of musical thinking which have influenced our development.

38. Hitchcock, H. Wiley. **Music in the United States: a historical introduction.** 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1974.

This book provides a chronological look at American music from colonial times to the end of the 20th century. Covers American music of various kinds and shows how this music relates to the social, cultural and economic history.

39. Roach, Hildred, **Black American music: past and present.** Florida: Robert E. Krieger Publishing Company, Inc., 1985.

The book introduces the beginning scholar to all types of Pan-African music, from colonial times to the present. With an emphasis upon the African American composers, this survey uses musical examples and illustrations to pinpoint primary influences, the slave era, the emergence of the black professional, and contemporary trends.

Estas y otras obras pueden ser consultadas en el
 Centro de Recursos Informativos Amador Washington
 ubicado en el Edificio 783, Avenida Demetrio Basilio Lakas, Clayton
 Teléfono: 207-7100 / Fax: 207-7363 <http://spanish.panama.usembassy.gov/irc2.html>

