DT 08 12

No hay una palabra más para expresar mi agradecimiento a los que han contribuido a su posible participación en este evento. ha participado de forma muy diferente de la primera vez. En el momento en el que se presentó la conferencia, se presentó a través de la cámara, Dizzy Gillespie forma su primera Big Band propia en 1945 y hasta 1950 tuvo casi siempre una orquesta grande.

A partir de entonces, cada cierto tiempo, volvería a organizar grandes formaciones pero con menor continuidad. Una fecha destacada de aquella primera época es 1948, cuando viaja a Europa con su orquesta. El concierto en París, en la Sala Pleyel, fue un acontecimiento de gran importancia pues introducen entonces el jazz moderno en Europa.

Se crea una gran polémica entre modernistas y tradicionalistas en la que acaba imponiéndose el nuevo jazz. Su música, en general, estaba concebida para un grupo reducido, el cuarteto o el quinteto de Bob. Para adaptar esta música a una formación amplia, era preciso hacer arreglos adecuados y para ello contaba con la colaboración de algunos de los componentes de la orquesta, excelentes arreglistas.

Algunas composiciones son fruto de la colaboración de Gillespie con músicos de su orquesta. Escuchemos ahora una grabación de 1977 en la que Dizzy Gillespie es acompañado por el pianista Count Basie. Interpretan una composición de ambos titulada Back to the Land, Regreso a la tierra.

Aunque los máximos responsables del Bob fueron Charlie Parker y Dizzy Gillespie y en los primeros momentos son inseparables tocando juntos en una pequeña formación o combo, después evolucionarían por caminos diferentes, volviéndose a encontrar pasados periodos de tiempo mientras ello fue posible ya que Charlie Parker murió en 1955. Charlie fue arrollador no sólo en su música sino también en su vida, con tal intensidad que escapó a su propio control. Su corta vida dejó una herencia musical de grandes proporciones.

Los dos pusieron las bases de esta música, mi Bob. Charlie Parker se expresaba fundamentalmente en grupos reducidos, el quinteto sobre todo, aunque realizó experiencias con grandes orquestas, con sección de cuerdas y con instrumentos poco usados en jazz. Dizzy Gillespie en su dilatada carrera ha pasado por diferentes etapas en cuanto al tipo de formaciones pero han predominado las más numerosas.

Su forma de estar siempre ha sido relajada, comunicativa y contagiosa. Un ser simpático que comunica su optimismo con una fuerza sin igual, bromeando, cantando y sobre todo haciéndonos llegar a través de su trompeta un sonido lleno de fuerza y misterio, aterciopeladamente delicado, capaz de conseguir belleza a la mayor rapidez con los ritmos más complicados que llevan el sentimiento una y otra vez al borde de la emoción. Su curiosidad le ha llevado a experimentar con las músicas más diversas, acercándolas al terreno del jazz.

En los años 50 sus orquestas incorporaban percusionistas como Chano Pozo y los ritmos afrocubanos estaban presentes. Dizzy Gillespie lanzaba su llamada conciliadora y catártica, demostrativa de la fuerza y belleza incontenible de la vida. Dirigía con su sonido y su forma de estar, a modo de batutas, a una formación numerosa de instrumentistas que recreaban las posibilidades expresivas que había anunciado el quinteto del bebop.

Dizzy también se atreve con las sambas y otros ritmos brasileiros y como muestra de ello graba un disco en 1965 con el nombre de Nueva Ola, donde aparecen temas tan significados como samba de una sola nota o mañana de carnaval. Escuchemos de este disco el tema titulado Tabú. En la imagen que ofrece Dizzy Gillespie mientras toca hay dos cosas que llaman la atención poderosamente, la forma original de su trompeta con el pabellón hacia arriba y el tamaño anormal que adquiere su cara al soplar la trompeta.

En cuanto a la forma extraña del instrumento, la explicación que se suele dar es que en una ocasión alguien la dobló por accidente y al intentar tocar Dizzy descubrió que le llegaba mejor el sonido. Así es que simplemente él se oye mejor. Respecto al tamaño de la cara cuando sopla, otros trompetistas podrían decir que técnicamente es un grave defecto, pero sin duda consigue así redondear el timbre específico de su sonido y seguramente algo de su vibrato.

Normalmente la presión básica sobre la columna del aire se ejerce regulando la tensión del diafragma, de manera que el aire sale impulsado con fuerza desde la parte baja de los pulmones y se le deja pasar libremente por cuello y boca, haciendo vibrar los labios dentro de la boquilla. Dizzy Gillespie desvía de alguna forma este recorrido normal y ejerce una presión adicional al dilatar y comprimir la cara. Vamos a escuchar una actuación de 1968 en el Festival de Jazz de Berlín, conmemorativa de los 20 años de aquel histórico concierto de 1948 en París con el que Europa conoció el nuevo jazz.

En esta ocasión Dizzy Gillespie dirige una gran orquesta formada por algunos de los más destacados músicos que le han acompañado hasta entonces. Les escuchamos interpretando la composición de Dizzy Gillespie titulada Con alma. Y ahora, como otro ejemplo de la versatilidad de este gran músico, escuchemos un fragmento de un disco grabado a dúo por Dizzy Gillespie y el pianista Oscar Peterson, la trompeta y el piano solos.

La grabación se hizo en Londres en 1974. Escuchemos el tema titulado Mozambique, que es una composición de Dizzy Gillespie y Oscar Peterson.