DT 08 4

Sobre los posibles significados de la palabra jazz, Duke Ellington decía en el año 1962. Si el término jazz significa realmente algo, cosa que se podría objetar, significa lo mismo que significó para los músicos hace 50 años, libertad de expresión. Solía tener una definición, pero creo que ahora ya no tengo ninguna, salvo que diga que se trata de una música con un fundamento africano, que surgió en un medio norteamericano.

Estas declaraciones las recoge Stanley Dance en su obra titulada El mundo de Duke Ellington. Algunos años antes, en la década de los 20, Ellington había intentado convencer a Fletcher Henderson para llamar música negra a lo que hacían, pues la palabra jazz era un problema, incluso se le asociaba a los burdeles de Nueva Orleans. No fue necesario el cambio, en poco tiempo el término jazz y la música por él designada se hicieron dignos de mayor respeto.

La música de Duke Ellington era jazz y era música negra, comprometida con la protesta por los problemas raciales. El orgullo de ser negro era tema importante de su producción musical. Duke Ellington decía, En nuestra música hemos venido hablando desde hace mucho tiempo de lo que significa ser negro en este país y jamás hemos permitido que nos colocaran en una situación en que no nos trataran con respeto.

Ellington fue precursor de gran número de estilos y técnicas que más tarde adoptarían otras orquestas y solistas destacados. Joaquín Berén clasificaba cuatro estilos diferentes de Duke Ellington, el estilo mood, el estilo concertante, el estilo de la selva y el estilo estándar. El estilo mood es melancólico, triste y tiene algo de humor de blues, incluso en piezas que no son propiamente blues.

El estilo concertante lo divide en dos grupos, los pequeños conciertos para solistas de la orquesta y las formas jazzísticas más amplias, tales como las suites. Una de estas es el cuadro sonoro Harlan, creado por encargo de Arturo Toscanini. Vamos a escuchar a la orquesta de Duke Ellington en 1963 en un concierto en París.

Interpretan Tom Parallel to Harlan. Vamos a enumerar algunos de los adelantos debidos a Duke Ellington en los aspectos estilístico y técnico. En 1927 utiliza por primera vez la voz humana como instrumento, la de Adelaida Hall en su criol Love Call.

En 1937 con Caravan, una melodía compuesta por su trombonista puertorriqueño Juan Tizol, anticipa lo que después se llamaría Cuban Jazz, que es una fusión de ritmos afrocubanos con melodías y armonías del jazz norteamericano. Duke fue el primero en utilizar espacios acústicos para sus grabaciones con gran orquesta. En muchas piezas de Ellington de finales de los 20 aparecen las quintas bemolizadas, intervalo que sería después característico del bop.

Con el saxofonista Harry Carney introduce y otorga protagonismo al saxo barítono en la música de jazz. A partir de la orquesta de Ellington también adquiere protagonismo el contrabajo, en especial con Jimmy Blanton. Duke Ellington también anticipó la figura del compositor de jazz.

Escuchemos a la orquesta de Duke Ellington en 1963 en el concierto celebrado en París, tocando la primera parte de la Suite Thursday titulada Misfit Blues. Es una composición de Ellington y Billy Strayhorn. Ellington llegó a ser un virtuoso pianista que no obstante no pretendió dejar la labor más importante para él como compositor y director de orquesta.

El piano se convirtió en una prolongación de su brazo de director. Tocaba lo imprescindible con el piano, daba las armonías y las transiciones y dejaba el resto a los músicos de su orquesta. Escuchemos el concierto Ford Cutty en París en 1963.

Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org