

Guía didáctica

R.B. KID & OJA
Atlantic Jazz Lab

AUDITORIO DE TENERIFE
ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL

Elaboración de la guía didáctica:

Natanael Ramos

Atlantic Jazz Lab

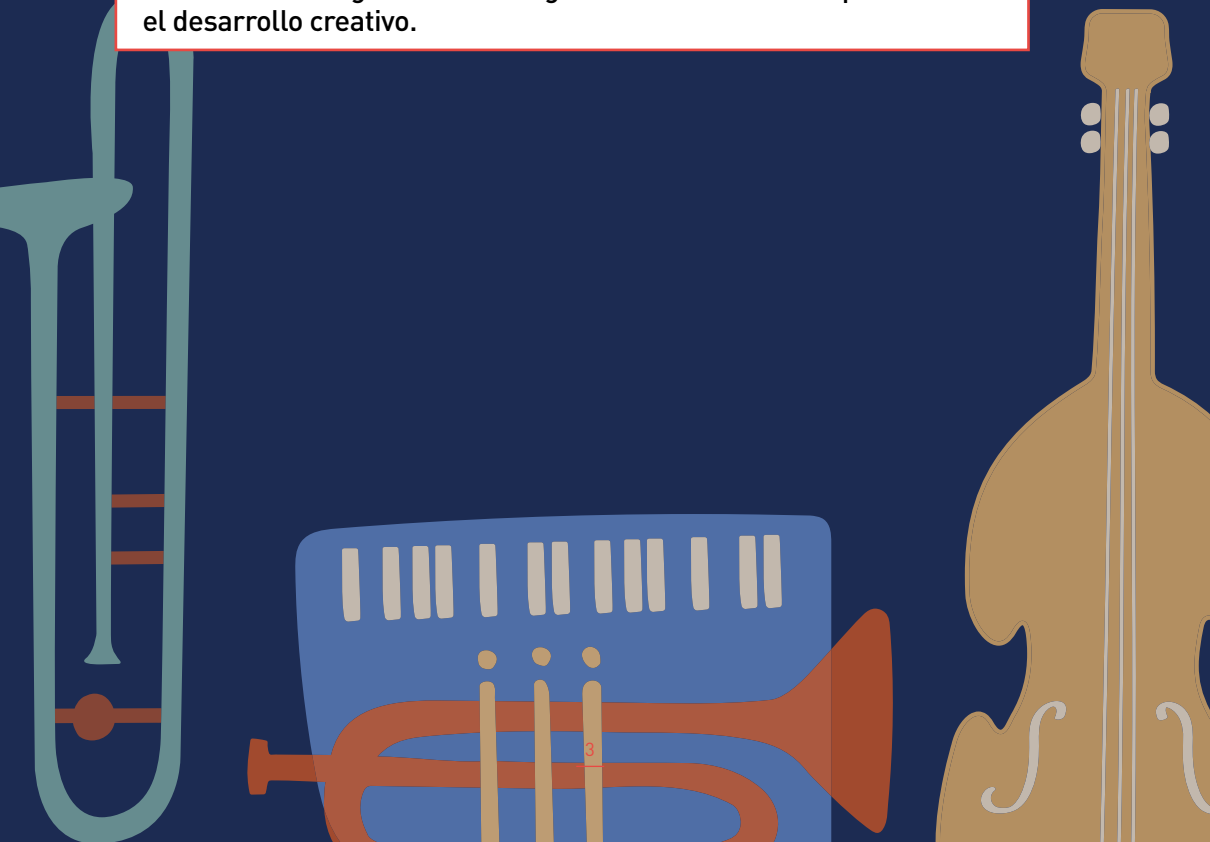
¿Qué queremos con esta guía?

Fomentar la escucha de música de jazz en vivo.

Desarrollar la audición de forma comprensiva y activa.

Comprender el multiculturalismo a través de la música y la historia.

Fomentar la integración tecnológica como herramienta para el desarrollo creativo.

Kansas City Jazz

El *jazz* de la ciudad de Kansas (Estado Unidos) surge a principios del siglo XX. Este estilo de *jazz* recibe una fuerte influencia del *blues* y destaca por su ritmo sincopado y la libertad que otorga a la improvisación. Músicos como Count Basie, Benny Moten y Charlie Parker eran conocidos por su habilidad para crear un ambiente animado y contagioso que hacía que el público no dejara de bailar el *swing*.

Fotografía realizada a la orquesta de Benny Moten en 1926.

...pero ¿qué es el jazz?

El *jazz* es un género musical que surge en la comunidad afroamericana a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, a raíz de la fusión de la música europea, la africana y el *blues*. Su sonido se caracteriza por el uso destacado de la improvisación, la *síncopa*¹ y también por el desarrollo creativo de cada músico. Toda esta combinación de elementos hace que el *jazz* sea una expresión musical muy personal y diversa.

¹ La *síncopa* se produce cuando la música no va en los tiempos fuertes del compás. Si pensamos en un compás de 4/4, por ejemplo, contaríamos así: 1-2-3-4. Las partes fuertes del compás serían el 1 y el 3. Ahora cuenta acentuando el 1 y el 3: **1-2-3-4**. Sin embargo, la *síncopa* consistiría en acentuar las partes 2 y 4 de esta manera: 1-**2-3-4**. Esta acentuación es la base del *jazz* y del *swing*.

Fotografía de John Coltrane.

Como todo género musical, el *jazz* se desarrolla a lo largo de la historia y aparecen diferentes corrientes o subgéneros como el *swing*, el *bebop*, el *jazz* fusión, el *jazz* latino, etc. Esta evolución también está muy condicionada al propio desarrollo social de la comunidad afroamericana y de su viaje desde la abolición de la esclavitud en 1865 hasta la actualidad.

Aunque hoy en día el *jazz* es un fenómeno global y multicultural, no hay que olvidar que su origen radica en la cultura popular afroamericana. Como consecuencia de esto, muchos músicos en la actualidad prefieren usar el término *Black American Music* (música negra americana). Sin embargo, otros músicos consideran que la música de *jazz* va más allá de esta comunidad y ha trascendido a toda la sociedad y, en concreto, la cultura americana (música y cine especialmente) de tal manera, que la denominan *American Music*.

¿Por qué Kansas City?

A finales de los años 20, Estados Unidos sufrió una de las mayores crisis económicas de la historia, lo que provocó una escalada de pobreza en todo el país. Esta situación tan desfavorable propició que en algunas zonas del país se recurriera a la permisividad respecto al juego y otras actividades ilícitas, con tal de atraer el dinero; entre ellas, Kansas City.

Kansas City es una ciudad con una ubicación estratégica en el centro del país, que floreció a principios del siglo XX al convertirse en un centro importante de transporte y comercio. Al estallar la crisis, la permisividad del alcalde de la época con el oscuro mundo del juego atrajo ingentes cantidades de dinero a la ciudad. Esta controvertida situación, sin embargo, propició que muchos músicos se trasladaran a la ciudad para trabajar en los numerosos casinos, teatros y clubes que abrieron para atender la demanda de la vida nocturna de la ciudad.

Mapa de los Estados Unidos.

...entonces, ¿qué tiene de especial el jazz de Kansas City?

El *jazz* de Nueva Orleans se caracterizó por la improvisación colectiva y por el predominio de la melodía frente a los arreglos. Es decir, uno o varios miembros de la banda podían tocar la melodía de la canción y los demás acompañaban libremente. A continuación, podemos ver un ejemplo de ello:

Ver vídeo

Otro aspecto muy característico del *jazz* de Nueva Orleans es la preferencia por el sonido de los tambores y el bombo antes que el de los platos. En el siguiente enlace se puede apreciar un ritmo básico estilo *New Orleans*:

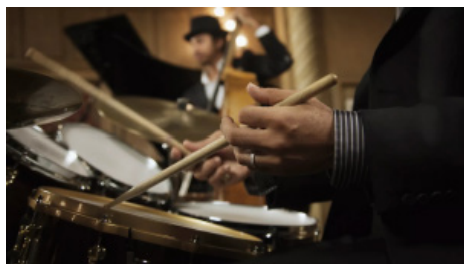

Ver vídeo

Sin embargo, el *jazz* en Kansas City priorizó la improvisación individual y la creación de arreglos más sólidos y potentes, que además eran elaborados muchas veces espontáneamente. Resulta curioso que esta diferencia se deba principalmente a que los músicos debían de trabajar durante toda la noche en los clubes de la ciudad, y necesitaban alargar las canciones lo máximo posible.

Si miramos hacia la batería, podremos observar cómo el sonido y los ritmos que interpreta usan menos el bombo, los tambores y la caja y se centra en conducir el ritmo a través de los platos. De esta manera, se consigue una sensación más suave y relajada sobre la que desarrollar nuevas melodías o solos improvisados. Obsérvalo en el siguiente vídeo.

Ver vídeo

Esta manera de hacer *jazz* en Kansas crea una nueva forma de composición: el *riff*.

El riff

Este término se utiliza para definir una pequeña idea musical que se repite durante una canción.

Este fragmento musical o *riff* puede ser interpretado por cualquier instrumento y puede aparecer durante la introducción de la canción, el estribillo o, incluso, durante toda la pieza. A su vez, un *riff* se puede superponer sobre otro u otros, o bien alternar entre ellos para desarrollar piezas musicales más sofisticadas.

Tal y como mencionábamos anteriormente, la necesidad de alargar las can-

ciones sin que sonaran monótonas para el público, hizo que los músicos en Kansas City desarrollaran la técnica del *riff*, con este fin.

Esta técnica no se quedó solo en el *jazz* de Kansas City, sino que se trasladó a otros géneros musicales que nacen del *jazz* y del *blues* como el *rhythm & blues*, el *rock* y el *funk*, entre otros.

A continuación, para entender mejor qué es un *riff*, escucha uno de los más importantes de la historia del rock:

[Ver vídeo](#)

En las siguientes actividades trabajaremos con otros ejemplos de diferentes géneros musicales y, por supuesto, del *jazz* de Kansas City.

ACTIVIDADES

Riff #1 - *Kansas City riffs*, de Buster Smith

En este ejemplo podemos observar cómo al comienzo los saxofones interpretan una melodía que se repite con apenas variaciones. Seguidamente, las trompetas y los trombones contestan al *riff* de los saxofones con una respuesta también a modo de *riff* basado en notas cortas. Pero esto no acaba aquí, **¿podrías identificar todos los riffs que aparecen en la canción?** (Contabiliza cada melodía diferente que aparece en la canción y que se repite al menos una vez más. ¡Atención! También hay *riffs* que suenan debajo de los alocados solos)².

Ver vídeo

Riff #2 - *Qué bueno baila usted*, de Benny Moré

Tal y como afirmábamos anteriormente, no solo en el jazz aparece el concepto musical del *riff*. En este ejemplo podemos observar como también se usa esta forma musical para crear el son montuno tradicional de Cuba.

En el primer ejemplo, eran los vientos quienes desarrollaban los *riffs*. Pero, ¿y ahora?, **¿qué instrumentos están realizando patrones musicales que se repiten constantemente?**

(Reproduce la canción hasta que entre la voz solista del gran Benny Moré. ¡Atención! No confundas al solista con las voces del coro³).

Ver vídeo

Riff #3 - Plink!

Llevamos ya un buen rato hablando de *riffs* y *riffs* y más *riffs*... Así que, ¿qué tal si hacemos uno nosotros?

Quizá pienses que inventar una melodía con un ritmo y repetirlo es fácil, pero... ¡Hacer un buen *riffs* que perdure por los siglos de los siglos no es tan sencillo! No te preocupes, no hace falta que aprendas a tocar el trombón.

Es momento de sacar las tabletas electrónicas, los móviles o ir a los ordenadores y, con unos auriculares, jugar a crear *riffs* entre compañeros o con cualquier otra persona alrededor del mundo. Para ello, vamos a usar este juego online, que se llama **Plink!**

Hay varias formas de jugar: **público, sala del Atlantic Jazz Lab o sala privada.**

PÚBLICO

1. Ingresa en el **link**
2. Haz clic el 'Play Now!'. A continuación, accederás a una sala en la que harás música con cualquier otra persona del mundo.
3. Selecciona el sonido a la izquierda escogiendo uno de los colores.
4. Ahora desplaza el cursor o tu dedo por la pantalla y ve moviendo tu círculo para generar sonidos a diferentes alturas. Ten en cuenta que, si dejas de hacer clic, dejarás de hacer un sonido. Intenta crear un patrón o *riff* repitiendo los movimientos y los mismos clics.
5. ¡Disfruta el resultado!

PRIVADO

1. Ingresa en el **link**
2. Haz clic el 'Go Private!'.

3. En la siguiente pantalla deberás elegir un nombre para tu sala o dejar el nombre asignado aleatoriamente.
4. A continuación, selecciona tu *nickname* o continúa con el asignado aleatoriamente.
5. En la siguiente pantalla podrás compartir tu sala con los demás copiando el enlace en el botón de la cadena/enlace y acceder a la partida.
6. Selecciona el sonido a la izquierda, escogiendo uno de los colores.
7. Ahora desplaza el cursor o tu dedo por la pantalla y ve moviendo tu círculo para generar sonidos a diferentes alturas. Ten en cuenta que, si dejas de hacer clic, dejarás de hacer un sonido. Intenta crear un patrón o *riff* repitiendo los movimientos y los mismos clics.
8. ¡Disfruta el resultado!

SALA ATLANTIC JAZZ LAB

1. Ingresa en el [link](#)
2. A continuación, selecciona tu *nickname* o continúa con el asignado aleatoriamente y pincha en I'm Ready Let's Plink!
3. Selecciona el sonido a la izquierda escogiendo uno de los colores.
4. Ahora desplaza el cursor o tu dedo por la pantalla y ve moviendo tu círculo para generar sonidos a diferentes alturas. Ten en cuenta que, si dejas de hacer clic, dejarás de hacer un sonido. Intenta crear un patrón o *riff* repitiendo los movimientos y los mismos clics.
5. ¡Disfruta el resultado!

¿Sabías que...?

- El término *swing* se refiere a un estilo de música y baile que se hizo popular en Estados Unidos en la década de 1930. El *swing* se caracteriza por un ritmo enérgico y pulsante, que animaba a la gente a bailar con movimientos vigorosos y alegres.
- Durante la década de 1940, la popularidad del *swing* comenzó a disminuir, en gran parte por la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos prohibió la grabación de música no esencial para ahorrar recursos, lo que limitó la cantidad de música *swing* que se producía. Además, muchos músicos de *swing* fueron reclutados para servir en la guerra, lo que redujo el número de bandas que podían realizar giras y grabar música nueva.
- Durante su apogeo en los años 30, la música *swing* no solo era popular en Estados Unidos, sino también en Europa. Muchas bandas de *swing* americanas realizaron giras en Europa y actuaron en salas de conciertos y clubes nocturnos, donde ganaron una gran cantidad de seguidores. El *swing* también influyó en la música y el baile de otros países europeos, incluidos el Reino Unido y Francia, donde se desarrollaron sus propias escenas de jazz *swing*. Incluso hoy en día, la música *swing* sigue siendo popular en todo el mundo e influencia a muchos otros estilos de música y baile.

BONUS: ¿Quién fue Count Basie?

Count Basie fue un famoso pianista y compositor de *jazz* de los Estados Unidos. Nació en 1904 en Nueva Jersey y comenzó a tocar el piano desde muy joven. A principios de la década de 1920, se mudó a Kansas City, donde se unió a varias bandas de *jazz* locales y comenzó a establecer su reputación como músico.

En 1935, Basie formó su propia banda de *jazz*, la Count Basie Orchestra, que se convirtió en una de las bandas más importantes e influyentes de la época del *swing*. La banda era conocida por su estilo de música relajada y elegante, que incluía solos de improvisación y una sección de ritmo poderosa.

Durante su carrera, Basie colaboró con muchos músicos famosos del *jazz*, incluidos Lester Young y la cantante Billie Holiday. También grabó una gran cantidad de discos y ganó varios premios, incluidos nueve Grammy.

Basie falleció en 1984, pero su legado como uno de los grandes del jazz sigue vivo y su música sigue siendo apreciada y estudiada por músicos y amantes del jazz de todo el mundo.

Aquí te presentamos los elementos característicos de la música de Count Basie:

- Un ritmo relajado pero enérgico: la música de Count Basie tiene un ritmo fácil de seguir y con una sensación de balanceo, que anima a la gente a bailar y disfrutar de la música.
- Una sección de ritmo poderosa: la banda de Count Basie tenía una sección de ritmo compuesta por batería, bajo y guitarra que proporciona un soporte sólido y constante para el resto de la música.
- Solos improvisados: los músicos de Count Basie eran conocidos por su habilidad para improvisar solos en el momento. Durante una canción, un músico podría improvisar un solo que se ajustara al tono general de la música y luego volver a la melodía principal.
- Un sonido de piano distintivo: el propio Count Basie era un pianista talentoso y su estilo se caracterizaba por tocar notas sencillas, pero efectivas, que ayudaban a mantener el ritmo y el tono general de la música.
- Estos elementos se combinaban para crear una música elegante y relajada que tenía mucha energía y fuerza.

SOLUCIONES

² La respuesta correcta es 17 *riffs*. Pero si has escuchado entre 8 y 17 ¡has hecho un buen trabajo!

³ En primer lugar, aparece el montuno del piano. El montuno es un patrón rítmico y melódico que hace el piano en géneros de la música latina como el son y la salsa.

En segundo lugar, el contrabajo repite también un patrón durante toda la secuencia.

En tercer lugar, es el saxofón barítono. El más grave de la familia de los saxofones en la orquesta de Benny Moré.

En cuarto lugar, es el resto de la sección de saxofones.

Por último, antes de la voz solista, los coristas también repiten una frase denominada 'coro'.

AUDITORIO DE TENERIFE
ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL

ECAN

FONDO DE
DESARROLLO
DE CÁMARA

