

EL SAXOFÓN EN EL JAZZ

Por Leandro Perpiñán Sanchis

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La importancia que ha tenido el jazz y el saxofón dentro de esta música, en la cultura occidental del siglo XX es incalculable. Ambos se encuentran presentes en la pintura, en la literatura y como no en el cine, además de en otras artes.

A continuación un dato anecdótico pero muy significativo: en el número 39 de la revista de CD's de música clásica "AUDIOCLÁSICA" realizan un "ranking" de los 100 mejores instrumentistas del siglo XX. En esta clasificación, dominada por pianistas y violinistas, *únicamente* aparece un saxofonista: CHARLIE PARKER, uno de los jazzistas más importantes de toda la historia. El otro jazzista que también aparece en dicho ranking es el trompetista MILES DAVIS, genial músico que saltó al escenario del Jazz a mediados de los 40 en Nueva York de la mano del mencionado Parker.

LOS SAXOFONISTAS EN EL JAZZ

Hablar del saxofón en el jazz es hablar de los saxofonistas en el jazz. Éstos son muchos, pero no son tantos los que han hecho historia marcando el camino por donde evolucionaría el saxofón y la propia música de jazz a lo largo del siglo XX. Sólo unos pocos han llegado a lo más alto y han sido el ejemplo a seguir por todos los demás.

A continuación, hablaremos de los saxofonistas más importantes y representativos de los *diferentes estilos* en un aproximado orden cronológico, puesto que muchos de ellos fueron contemporáneos o bien pasaron de un estilo a otro, en algunos casos forzando ellos mismos la propia evolución del jazz.

El saxofón se introdujo en el Jazz alrededor de 1918. En un primer momento los músicos fueron reticentes a adoptarlo, pero pocos años más tarde coincidiendo con la locura del saxofón ("sax craze") de los años 20, el instrumento se ganó un puesto en la primera línea del jazz en el que ha permanecido hasta nuestros días. Para hacerse una idea de la magnitud del hecho en los años 20, decir que el saxofón llegó a estar *impuesto* en los estudios de grabación por las casas de discos y en las orquestas de baile por los propietarios de las salas. En esta época

ca y en la ciudad donde surgió el jazz, Nueva Orleans, encontramos al primer saxofonista de renombre: SIDNEY BECHET. Junto con LOUIS ARMSTRONG y JELLY ROLL MORTON, forman el triunvirato del **Jazz de Nueva Orleans**. SIDNEY BECHET tocaba el clarinete, instrumento que reemplazó por el saxofón soprano que adquirió en Londres durante una gira alrededor de 1921-22. Sidney tocaba con un vibrato rápido, un sonido penetrante y un fraseo convencional, dentro del estilo caracterizado por melodías sencillas e improvisación colectiva. La aparición de las séptimas en la melodía y en la armonía, no era tan usual como lo sería en años posteriores siendo más habituales los acordes tríadas. Los ritmos eran muy sincopados.

COLEMAN HAWKINS, saxofonista tenor, fue la siguiente gran figura del saxofón en aparecer en la historia del Jazz. Se dio a conocer al final de los años 20 y fue uno de los mejores hasta su muerte a finales de los 60. Tocó en pequeños combos y en grandes orquestas, también lo hizo en Europa junto al guitarrista DJANGO REINHARDT. Su potente sonido ejerció una gran influencia en los demás músicos hasta que en los años 30, apareció LESTER YOUNG como alternativa.

LESTER YOUNG nació en Kansas City, cuna de grandes músicos de la talla de COUNT BASIE y Charlie Parker. Su primera grabación data de 1936 tocando en un combo con Basie. Su sonido, en el saxo tenor, era amplio y dulce, solía vibrar rápido el final de las notas y era un maestro del "bend"¹. Junto con C.

HAWKINS y BEN WEBSTER, así como JOHNNY HODGES, PAUL GONSALVEZ, H. CARNEY, DON BYAS, L. THOMPSON más un largo etcétera marcaron lo que fue el saxofón en

Charlie Parker

¹ Pequeña inflexión en la altura de un sonido realizada con la embocadura

John Coltrane.
21 de Abril de 1960

la era del *swing*, formando parte de las big bands más importantes: las de DUKE ELLINGTON y COUNT BASIE. Los cambios rítmicos, melódicos y armónicos introducidos por Lester Young así como por otros músicos como DJANGO REINHARDT provocaron el fin de la **era del Swing** preparando el camino para la nueva revolución dentro del Jazz: el **Be-Bop**, protagonizada por el saxofonista alto CHARLIE PARKER (Bird) y el trompetista JOHN BIRKS "Dizzy" GILLESPIE.

CHARLIE PARKER (1920-1955) comenzó a tocar el saxofón en el colegio. Siendo un adolescente salía de su casa por la noche, cuando su madre se marchaba a trabajar limpiando en las oficinas de la Western Union en Kansas City. Acudía a los clubs para escuchar a los mejores músicos de la ciudad con Lester Young, a la cabeza. Esta escena se puede ver en el film de Robert Altman "Kansas City". Aunque para saber más sobre la vida de Charlie Parker tenemos la película "BIRD" dirigida por Clint Eastwood donde se narra la vida del saxofonista, así como los libros: "BIRD" de Robert G. Reisner, "CHARLIE PARKER" de Max Harrison y "BIRD LIVES!" de Ross Rusell. Sin lugar a dudas Bird fue el saxofonista que mayor impronta dejó en toda la comunidad jazzística.

El **Be-bop** se caracterizó por unos tempos rapidísimos y por unas armonías mucho más elaboradas. Esto se refleja en la evolución de los acordes del *blues*². El primitivo solamente tenía tres: Tónica, subdominante y dominante. El "Blues for Alice" de Charlie Parker, está formado por una serie de II-7 V7³, descendentes que pasan hasta por siete tonalidades diferentes, en los mismos 12 compases que el **blues** tradicional.

Otras de las composiciones que marcaron la época fueron los *Rhythm Changes*, melodías de 32 compases, con la forma AABA, basada en los cambios armónicos del tema "I Got Rhythm" de G. GERSHWIN. Parker compuso e interpretó algunas de las más brillantes: *Celerity*, *Antropology* y *Shaw-nuff*. *Scraple from the apple*, *Now's the time* y *Blo-*

omido fueron otras de sus muchas composiciones. Mientras todo esto pasaba a mediados de los años 40, el trompetista **MILES DAVIS** iniciado en el Be-bop por Parker, preparaba en los últimos años de esta década un nuevo giro en el curso del Jazz. "The Birth of the Cool" (El nacimiento del Cool) en 1948, fue el título del disco grabado por Miles con arreglos de Gil Evans (arreglista de la orquesta de C. Thornill) y la participación de algunos músicos blancos, por lo que fue muy criticado por los músicos afroamericanos. Esta música se caracterizó por los cuidados arreglos e instrumentaciones. Armonías influenciadas por la música europea buscando nuevas sonoridades, y tempos no tan altos como en el *Be-bop*. En esta experiencia participaron dos saxofonistas que posteriormente siguieron como abanderados de este estilo: **LEE KONITZ** (saxofón alto) y **GERRY MULLIGAN** (saxofón barítono). **LEE KONITZ** fue una de las pocas alternativas a la sonoridad dominante de Parker. Su sonido era limpio y su fraseo claro sin muchos alardes de virtuosismo. Una de sus principales influencias fue el pianista **LENNIE TRISTANO**.

GERRY MULLIGAN fue uno de los pocos saxofonistas que se consagraron al barítono. Después de su experiencia con M. DAVIS se trasladó a Los Ángeles donde junto con **CHET BAKER** (trompetista), **P. DESMOND** (saxofón alto) y otros músicos blancos, continuó tocando en el estilo *cool* y generaron lo que más tarde se denominó el **West Coast Jazz**.

Para cuando el *cool* empezó a tener éxito, el inquieto **MILES** ya estaba un paso por delante, creando el **hard bop**. En esta ocasión se rodeó de músicos negros, siendo el saxofonista tenor **SONNY ROLLINS** uno de ellos. Tras sus primeros pasos junto a Miles, **SONNY** lideró sus primeros grupos dejándonos grabaciones históricas como "Saxophone Colossus" o "Tenor Madness". Su último trabajo, por el momento, lleva por título "Sonny, Please" y ha sido grabado y girado durante 2006 a la edad de 76 años.

SONNY ROLLINS junto a **DEXTER GORDON** fueron unos de los primeros boppers que eligieron el saxofón tenor y definieron la forma de tocar *hard bop*. Sonoridad más brusca que en el *be-bop* y ligeros avances a nivel armónico son las principales características.

A finales de los 50 fueron otros los saxofonistas que acompañaron a **MILES** en la invención del **Jazz modal**: **JULIAN "CANNONBALL" ADDERLEY** en el alto y **JOHN COLTRANE** en el tenor. Ambos participaron en una de las grabaciones más reveladoras de la historia del Jazz "Kind of Blue" (1959).

"**CANNONBALL**" posee uno de los mejores sonidos de saxo-

² *Blues* entendido como forma musical (de 12 compases) no como género musical.

³ Cadencia típica formada por el segundo y el quinto grado de una tonalidad mayor.

fón alto, su desarrollo musical se dirigió a una música menos cerebral que la de su colega COLTRANE, precursora de estilos venideros como el *funky*, la *fusion* y el *Rhythm 'n' blues*.

JOHN COLTRANE ha sido el saxofonista más influyente del Jazz, después de PARKER. La primera vez que MILES le reunió con S. ROLLINS, el coloso del saxo tenor, TRANE estaba aterrizado. Años más tarde se produjo de nuevo el encuentro, en esta ocasión con los papeles cambiados. La progresión de COLTRANE era impresionante. Empezó tocando el alto con DIZZY GILLESPIE y pronto lo cambió por el tenor. En las grabaciones que realizó formando parte del grupo de MILES está exultante. En las que realizó posteriormente como líder llevó a cabo un gran desarrollo musical y personal. "Blue Train", "Coltrane's Sound", "Giant Steps o "A love Supreme" son buena muestra de ello. Abrió un nuevo camino ampliando las fronteras del Jazz.

Una de sus aportaciones más significativas fue a nivel armónico, estableciendo lo que hoy en día se conoce por "cambios Coltrane" y que podemos escuchar en su tema "Giant Steps". Su dominio técnico del instrumento era inimaginable para cualquier otro, lo que le permitía desarrollar al máximo todas sus ideas. COLTRANE adoptó el soprano cuando su amigo Miles, le trajo uno que adquirió en París. Su interpretación del tema "My Favorite Things" con este instrumento es memorable. Introducido por el pianista THELONIOUS MONK, fue uno de los primeros saxofonistas en utilizar los multifónicos en el saxofón. Su muerte, por un cáncer de hígado, en 1967 marcó un antes y un después en el Jazz. A estas alturas eran muchas las corrientes que convivían dentro del Jazz. El *Free jazz* era una de ellas y su abanderado era el saxofonista alto **ORNETTE COLEMAN**. Este provocó su ruptura con la tradición a finales de los 50 y tras un período de búsqueda en los 60 consiguió una música muy depurada en la que se pierde el concepto de tonalidad o modalidad dando paso a un nuevo orden de los sonidos. En sus discos se introducen textos recitados, sonidos grabados como por ejemplo un bebé llorando o un reportero dando las noticias, combinados hábilmente con la música. O. Coleman tocaba también el violín y la trompeta. Con él colaboraba el saxofonista tenor DEWEY REDMAN, padre de uno de los mejores tenoristas de nuestros días: JOSHUA REDMAN.

Otros músicos que se encontraban en una línea de vanguardia similar a la de O. Coleman fueron: ARCHIE SHEPP (sx. tenor), CECIL TAYLOR (piano) y también el ART ENSEMBLE OF CHICAGO.

WAYNE SHORTER, saxofonista tenor y soprano, comen-

Libert Fortuni con Olga Pes

zó en la orquesta de Maynard Ferguson. Posteriormente tocó con los Jazz Messengers de ART BLAKEY y también estuvo en la órbita de Miles Davis. Fue uno de los miembros del grupo Weather Report junto a JOE ZAWINUL y JACO PASTORIUS dedicados a la *fusion*.

En la actualidad existe un gran número de saxofonistas de jazz que abarcan gran cantidad de corrientes diferentes, por lo que resulta imposible nombrarlos a todos. Bajo mi punto de vista tres son los saxofonistas más destacados e influyentes: Michael Brecker, Brandford Marsalis y Joshua Redman. Los tres con el tenor y el soprano como instrumentos principales. Aunque sería muy injusto no nombrar a otros como: Joe Henderson, Kenny Garret, Bob Mintzer, Joe Lovano, Jerry Bergonzi, Georges Garzone, James Carter, Chris Potter, Seamos Blake, Chris Cheek o Mark Turner

El *Latin Jazz* o *música afrocubana* es otra de las realidades musicales de la segunda mitad del S. XX. El saxofonista y director de orquesta cubano **MARIO BAUZÁ** estuvo presente en sus inicios junto a Dizzy Gillespie. Ningún saxofonista ha destacado tanto en este género como el también cubano **PAQUITO D' RIVERA**, que también colaboró con Gillespie en la orquesta de los Naciones Unidas. DAVID SÁNCHEZ en el tenor y más recientemente MIGUEL ZENÓN en el alto son dos saxofonistas a tener muy en cuenta en este género.

SAXOFONISTAS ESPAÑOLES

Por último voy a citar a los saxofonistas españoles más destacados que han elegido el jazz como forma de vida. **PEDRO ITURRALDE** fue uno de los pioneros con importantes testimonios discográficos. El sello Blue Note ha relanzado hace escasos años sus grabaciones de los 60

Ramón Cardo

Perico Sambeat

en las que realiza la tan de moda hoy en día, fusión entre el **flamenco** y el **jazz** (Pedro también tiene una dilatada carrera como saxofonista clásico). **JORGE PARDO**, colaborador habitual del pianista CHANO DOMÍNGUEZ, también se encuentra entre esos dos mundos musicales, siendo su álbum "10 de Paco" junto al citado pianista uno de sus trabajos más destacados.

Sin lugar a dudas el saxofonista español con mayor proyección internacional actualmente es **PERICO SAMBEAT**. Su abundante discografía y sus apariciones en los mejores festivales así lo confirman. Basta con escuchar unos fragmentos de cualquiera de sus trabajos para saber que estamos ante una figura de primerísimo nivel.

RAMÓN CARDO, compañero de Perico y del también saxofonista Eladio Reinón en los inicios de ambos tanto en el grupo A-FREE-K como en la *Big Band del Taller de Músics* de Barcelona, es otro de los referentes a nivel estatal. Su último disco, con su Big Band, "Per l'altra banda" fue el mejor disco de jazz del año 2003 para la revista *Cuadernos de Jazz*.

JESÚS SANTANDREU, con su primer disco como líder

"Out Of The Cage" para el sello Fresh Sound New Talent es otro de los referentes nacionales. Jesús ha colaborado como *sideman* en multitud de proyectos discográficos y su progresión musical es impresionante e imparable.

LLIBERT FORTUNY, con dos álbumes en el mercado ("Un Circ Sense Llenos" (2004) y "Revolts" (2005) para NuevosMedios) y preparando el lanzamiento del DVD de su *Electric Big Band, la XXL*, es una joven promesa (menor de 30 años) hecha realidad.

Jon Robles, Gorka Benítez, Antonio Mesa, Pedro Cortezosa, Alfons Carrascosa, Vicente Macián, Javier Vercher, Jose Luis Granell, Alejandro Pérez, Iñaki Askunze, Mikel Andueza, Iván Albuixech, Víctor de Diego, Juan Ull o Kiko Berenguer son otros de los nuestros que tienen trabajos discográficos en el mercado bien como líderes o como *sidemen* cuyos nombres conviene no olvidar.

CODA

Muchos han sido los saxofonistas que no han sido aquí nombrados, tanto del panorama nacional como del norteamericano, por evidentes razones de espacio. Así pues, no debemos infravalorarlos puesto que también contribuyeron (y siguen contribuyendo en muchos casos), a la evolución del saxofón y del jazz, pudiendo llegar a ser determinantes (en el caso de los vivos) en cualquier momento.

Album	Líder del Grupo	Sello Discográfico	Saxofonistas
"Kind of Blue"	Miles Davis	Columbia	John Coltrane, Julian "Cannonball" Adderley
"Blue Train"	John Coltrane	Blue Note	John Coltrane
"A Love Supreme"	John Coltrane	Impulse	John Coltrane
"The Complete Savoy Recordings"	Charlie Parker	Savoy	Charlie Parker
"Sonny Sides Up"	Sonny Rollins Sonny Stitt	Verve	Sonny Rollins, Sonny Stitt
"Saxophone Colossus"	Sonny Rollins	Prestige	Sonny Rollins
"Ziribuye"	Perico Sambeat	Karonte	Perico Sambeat
"Per l'altra banda"	Ramón Cardo	Xàbia Jazz	Ramón Cardo, Jesús Santandreu, Mikel Andueza, J. L. Granell, Vicente Macián, P. León
"Tras Coltrane"	Vicente Espi	Fresh Sound Records	Jesús Santandreu
"Revolts"	Llibert Fortuny	Nuevos Medios	Llibert Fortuny