6.5. *JAZZ* - EL *SWING*

El *swing* es un estilo de *jazz* que se originó en Estados Unidos hacia finales de los años 1920. Se populariza a finales de la década de 1930 y en los años 40.

Musicalmente utiliza instrumentos habituales en el *jazz*, como una sección rítmica formada por piano, contrabajo y batería; metales como trompetas y trombones; instrumentos de viento-madera, como saxofones y clarinetes; y muy ocasionalmente, instrumentos de cuerda como violín o guitarra. El *swing* utiliza preferentemente tempos medios y rápidos, generaliza los *riffs* melódicos y libera el rol del batería de ciertas restricciones que había tenido hasta entonces. El conjunto característico del estilo fue la *big band*, adquiriendo además cada vez mayor importancia el papel del solista. Destacan en este estilo músicos como Fletcher Henderson, Benny Goodman, Duke Ellington o Count Basie.

Elementos innovadores

El *swing* es un estilo de *jazz* eminentemente orquestal, influido por la música de origen europeo y que se caracterizó por aportar al *jazz* una serie de innovaciones conceptuales importantes:

- Incrementa el número de miembros de las bandas de *hot*, mediante la duplicación de instrumentos.
- En el *swing*, la batería es el único instrumento con una función totalmente rítmica, lo que le confiere una relevancia especial en cuanto motor de toda la banda.
- Establece una estructura invariable de las piezas, fijándose rígidamente el lugar y duración de las improvisaciones y regulándose mecánicamente la relación entre las partes.
- Utiliza, como recurso de tensión, el *riff*, frase corta repetida varias veces, con crescendo final.
- Consolida la utilización de los registros altos de los instrumentos, con preferencia sobre los bajos e, incluso, los medios, lo que condiciona el resultado sonoro del conjunto.

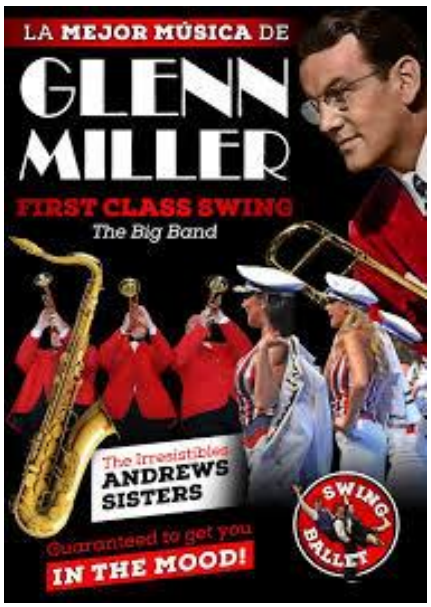
Elementos tradicionales

El *swing* conserva, sin embargo, aspectos importantes de la tradición *hot*, especialmente en la forma de abordar el instrumento y la manera de improvisar, así como el carácter continuo del ritmo.

En la temática, se revaloriza el blues y se adaptan melodías populares del music hall, produciéndose además una evidente mejoría técnica de los instrumentistas.

Razones económicas del nacimiento del Swing

El Swing nace porque se produce un proceso de dominación económica del jazz por los intereses comerciales blancos. Se producen toda clase de presiones sobre el desarrollo de la música: lanzamiento de modas, de músicos con carisma, de estilos, de bailes... Se trata, en definitiva, de una cada vez más profunda *colonización*, pareja a la popularización del jazz (que comienza a trascender fronteras) y que llevó a su aceptación por la burguesía blanca estadounidense.



Evolución

El Swing de Nueva York

Reúne los aspectos generales considerados como más representativos del Swing, especialmente en sus comienzos.

Las Big Bands blancas

El proceso de comercialización comienza a dominar la escena de la Costa Este, a final de la década de 1930. Las orquestas, compuestas ya por un número de instrumentistas que raramente bajaba de 15, se caracterizan por dos puntos de referencia: el arreglista y el solista líder.

El arreglista llega a ser un auténtico profesional que trabaja para diferentes bandas y que mantiene un ojo puesto en las taquillas de sus obras en Broadway. Se llega, en consecuencia, a una estandarización en la que todas las orquestas suenan parecido, y los líderes buscan buenos lectores de partituras, por encima de buenos improvisadores. El gran representante de este período del Swing comercial fue Glenn Miller.

La escuela de Kansas

Esta peculiar forma de ver el Swing dio a luz, entre 1930 y 1940, a una serie de *Big Bands* de alto interés, comenzando por las de Benny Moten y Jesse Stone, y culminando con la de Count Basie, legendaria por su potente y lineal swing, y por la entonación abierta, sonora y empastada de sus instrumentos de viento. Por ella pasaron algunos de los mejores instrumentistas de la década y, además, dio apoyo a un buen número de cantantes (Sarah Vaughan, Jon Hendricks, Jimmy Rushing, etc.).

Su influencia sobre el área de Nueva York dio lugar a bandas interesantes, como las de Lionel Hampton o la de Jay McShann, donde comenzó su andadura Charlie Parker.

El Swing europeo

La escuela principal en Europa, como era de esperar, se desarrolla en París. **Se trata de un swing elaborado con un lenguaje absolutamente *hot*, cuyo principal representante es el grupo-estrella del *Hot Club*: el cuarteto del guitarrista gitano francés (aunque nacido en Bélgica), Django Reinhardt, creador de un estilo personal e inconfundible que aún hoy en día tiene influencia en buen número de instrumentistas modernos, y de su violinista, Stephane Grapelli. La escuela creada por Reinhardt se denominó *jazz manouche*.**

ACTIVIDAD
6.5. *JAZZ* - EL *SWING*
1. ¿Cuándo y dónde surge el *Swing*?
2. ¿Qué es el *Swing*?
3. Cita 5 características innovadoras del *Swing*.
4. Cita 5 características de estilos musicales anteriores (tradición) que perduran en el *Swing*.
5. Razones económicas del nacimiento del *Swing*.
6. Cita 4 etapas diferentes en el Swing
7. ¿Quién fue uno de los más importantes representantes de las *Big Bands* blancas de los Años 30?
8. ¿Cuál es la aportación del Swing europeo a la música jazz que perdura en nuestros días (Cita dos de sus representantes)