
Informe sobre la influencia del jazz en las músicas populares y tradicionales

Autor: Css. Arts
Aprovació: Ple, 9 juliol 2018

INTRODUCCIÓN

El Consell Valencià de Cultura, consciente de que en cualquiera de sus apartados y formas la música constituye un elemento esencial de la identidad de los valencianos, desde sus inicios ha abogado por su defensa al entenderla como uno de sus principales pilares culturales y un factor de progreso, concebida tanto desde una perspectiva económica y productiva como hacedora de valores y como elemento primordial en el fomento de la cohesión social.

Así, en diversas ocasiones, mediante las conclusiones y recomendaciones de sus informes, ha pretendido mejorar y normalizar aspectos relativos a su enseñanza y a las necesidades de los músicos valencianos o de las bandas.

La Comunidad Valenciana es conocida dentro y fuera de España por su gran tradición musical, siendo la comunidad en la que existe un mayor número de músicos, escuelas, asociaciones y sociedades musicales.

Este arraigo musical ha propiciado que una de las universidades de música más prestigiosas del mundo como la Berklee College of Music, se fije en nuestra tierra para afinar en ella su campus europeo.

OBJETO DEL INFORME

Dado el auge que el jazz está teniendo entre los valencianos, tanto entre los músicos que lo interpretan con reconocida solvencia como entre los espectadores que asisten a las distintas ofertas de audiciones y conciertos que se ofrecen, la Comisión de las Artes del CVC se ha propuesto estudiar este fenómeno socio-cultural con el objetivo de reconocer y recomendar la canalización de estos esfuerzos y demandas.

En este sentido, el CVC quiere propiciar una reflexión sobre cuál está siendo la influencia real, social y profesional, que ha generado y está generando el jazz en el panorama actual de las músicas populares modernas y tradicionales en la Comunidad Valenciana, lo cual planteamos a partir de tres cuestiones o preguntas previas:

1. ¿Constituye el jazz un motor de evolución y acercamiento entre las distintas culturas musicales tradicionales, clásicas y populares?

2. ¿Qué elementos han coincidido en el auge de la independencia estética del jazz valenciano?
3. ¿Qué idiosincrasia ha generado el hecho de haber implementado unas enseñanzas superiores de jazz sin que previamente existieran unas enseñanzas profesionales?

La propuesta de este informe nace por iniciativa de los consellers Ximo Tebar (músico especialista en jazz) y Ricard Bellveser, que conscientes de la efervescencia jazzística que vive la Comunidad Valenciana, reflejada en la constante actividad de conciertos, festivales, jam sessions, seminarios, cursos, etc., y en la manifiesta visibilidad en medios de comunicación de artículos y reseñas que evidencian esta realidad musical, propusieron a la Comisión de las Artes la realización de un informe para que las instituciones correspondientes (cultura, educación y turismo) sean concedoras de este gran movimiento artístico, y a ser posible atiendan las recomendaciones y necesidades del sector.

En la elaboración de este informe han colaborado con sus comparecencias ante la Comisión de las Artes D. Francisco Blanco "Latino" (músico de jazz y director de Sedajazz) y D. José Pruñonosa (Doctor en investigación musical por la Universitat Politècnica de València, licenciado en composición y especializado en jazz), quienes aportaron su experiencia, conocimiento de la cuestión y razonada opinión, cuando no una rigurosa documentación histórica, documental y concluyente que se adjunta a este informe como Anexo.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Desde que a principios de los años 80 surgiera en Valencia la primera academia privada de jazz, "Estudi de Música", mientras se establecía el recién inaugurado "Perdido Club de Jazz", algunos músicos americanos de jazz decidieron afincarse en Valencia y el jazz se instaló detrás de la enseñanza musical "moderna" no reglada. También fue muy importante la existencia de periodistas críticos valencianos que impulsaron el conocimiento del jazz en nuestra comunidad como Federico García Herráiz que tanto contribuyó al conocimiento y difusión del jazz en tierras valencianas. También, por primera vez, bajo la iniciativa y dirección del saxofonista valenciano Jose Luis Granell, se constituyó la primera big band estable de jazz de la Comunidad Valenciana, la Jove Jazz Band, creada en 1984.

Por otro lado, en este mismo momento histórico, Oswaldo Blanco, promotor y manager de "Al Tall", creaba el sello discográfico "Difusió Mediterrània", compañía especializada en cantautores, jazz y músicas de raíz, que promovió el encuentro entre el jazz y la música tradicional valenciana, con discos como "Joc Fora" (V Trobada de Música del Mediterrani 1985). Mientras tanto, en todo el país, afamados cantautores y grupos de pop como Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Paco de Lucía, Camarón, Martirio, Presuntos Implicados, Alejandro Sanz, Víctor Manuel, Ana Belén, Rosario Flores, Joan Amèric, Ketama, etc., alistaban músicos y arreglistas de jazz como Joan Albert Amargós, Carles Cases, Toti Soler, Nacho Mañó, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Ximo Tebar, Josep Más "Kitflus",

Ricard Miralles, etc., para ejercer de productores de sus discos o como directores musicales de sus giras de conciertos. Los músicos de jazz también ejercían, y siguen ejerciendo hoy en día, como músicos de sesión y acompañamiento de las músicas populares de mayor calidad.

De nuevo durante la década de los 90, a la hora de materializar estos antecedentes, el jazz fue decisivo en proyectos estables como el "Taller de Música Jove de Benimaclet", o los primeros seminarios internacionales de jazz de la mano de la asociación "Sedajazz". A la par, surgían los primeros encuentros entre jazz, música clásica y tradicional valenciana, entre ellos el encargo de la Generalitat Valenciana al guitarrista de jazz valenciano Ximo Tebar del arreglo sinfónico en clave de jazz de "La Moixeranga", que acompañado por L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, se interpretó el 21 de junio de 1993, en una gran gala en los Jardines de los Viveros de Valencia bajo el lema "Les Balears es presenten", que reunió a los cantantes Maria del Mar Bonet y Ovidi Montllor.

En 1997 el saxofonista valenciano Perico Sabeat registró en cd "Discantus", un trabajo basado en compositores valencianos de ámbito religioso entre los siglos VII y XVI. También la vocalista valenciana Eva Dénia editó su primer cd "Adéu Tristeses" (Picap, 1999) con versiones de temas clásicos del jazz con letras adaptadas al valenciano.

Realmente existe cierta tradición en Valencia con respecto a la fusión entre estos cuatro elementos: cant d'estil, jazz, música tradicional valenciana y música de bandas, además de diversas colaboraciones de "cantaores" de cant d'estil como José Aparisi "Apa"o Pep "Botifarra" con el saxofonista Ramón Cardo, o Carles Dénia junto al pianista Albert Sanz, a través de ensembles o big bands de jazz. También la dolçaina se acercó por primera vez al jazz de la mano del dolçainer Xavier Richart, que editó el cd "Vent de Llevant" bajo la producción del pianista de jazz valenciano Ricardo Belda.

Estas relaciones transversales, en las últimas décadas del siglo XX, se plasmaron con la creación de un incipiente "Corredor Mediterráneo del Jazz", siendo en este momento histórico cuando se fraguó un gusto mediterráneo en el jazz y las músicas urbanas, diferenciado del germen madrileño iniciado en 1967 por Pedro Iturralde y Paco de Lucía (que devendría en la estética conocida como flamenco jazz), y con lo popular como centro de atención y lo mediterráneo como elemento característico y diferenciador.

Toda esta actividad se reflejó en Valencia en el año 2013 en el I Congreso internacional "El Jazz en España" en el centro cultural La Nau de la Universitat de València. La subdirección general de Música de CulturArts-Generalitat Valenciana y la Fundación Autor, junto a la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, organizaron este congreso internacional y multidisciplinar, el primero que se dedicó en España a la música de jazz. En él se abordaron cuestiones como la llegada del jazz a Europa y su introducción en España, los paralelismos y divergencias entre el jazz en España y Portugal, la introducción del género en diferentes ciudades y territorios, el análisis musical de sus diversos estilos, la relación del jazz con cuestiones políticas e ideológicas, su asimilación desde otras tradiciones musicales y el papel de algunos músicos destacados en el desarrollo del jazz en España. La iniciativa tuvo

muy buena acogida, aunque desafortunadamente no se consolidó su continuidad, ni tampoco quedó registrada ninguna publicación, como habría sido deseable.

Actualmente, el movimiento jazzístico valenciano es muy dinámico en cuanto a actividad (festivales, clubs, jam sessions) y en publicaciones de discos de grupos de jazz valencianos, aunque sería deseable que existiera una mayor conexión con el aparato institucional, que quizá no acaba de responder a las necesidades del sector en cuanto a circuitos e internacionalización.

Por otro lado, durante la primera década del siglo XXI el jazz, el cant d'estil y las músicas populares valencianas entraron a formar parte de las asignaturas y especialidades ofertadas en los conservatorios profesionales de música. Sin embargo, los estudios superiores de jazz entraron directamente en el conservatorio superior, sin que existieran unos estudios de grado profesional previos, como en el caso del cant d'estil y las músicas populares.

CONCLUSIONES

El jazz valenciano constituye un motor de evolución y acercamiento entre las distintas culturas musicales tradicionales, clásicas y populares; además, en el tránsito del siglo XX al XXI ha expandido su influencia y personalidad en un "corredor mediterráneo del jazz". Estos hechos nos llevan a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- 1) El CVC insiste una vez más en que debería adaptarse un currículum de las Enseñanzas Profesionales de Música que encauce y prepare adecuadamente al alumnado interesado en continuar sus estudios superiores en la especialidad de jazz.
- 2) Igualmente, se plantea la necesidad de que sea el propio jazz quien tenga la capacidad de autoanalizarse como se propuso en el I Congreso internacional "El Jazz en España", generando publicaciones que acrediten su historia y evolución y elevando la cadena de sus estudios transversales hasta el ámbito universitario.
- 3) El CVC estima conveniente que se retome ese tipo de actividades en forma de Congreso, Feria, Mostra o Setmana, que aparte de propiciar estudios expresados en ponencias e investigaciones, sea también una plataforma profesional de promoción e internacionalización. Esto parece ir vinculado a la organización de un evento que despierte el interés de la industria internacional del jazz y las músicas de raíz (*world music*) en un espacio que ofrezca la oportunidad de poner en valor e internacionalizar el "corredor mediterráneo del jazz" que protagoniza Valencia, así como intercambiar experiencias, conocimientos y vías de formación personal del sector.
- 4) Sería recomendable estimular la creación de formaciones estables de jazz, o Big Bands, de titularidad pública, o bien subvencionadas por las Entidades Públicas, y en las Sociedades Musicales de la CV (Bandas).

- 5) El CVC también estima conveniente que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) incluyera en sus parrillas de programación espacios de música dedicados a este movimiento artístico.

Este documento será enviado al protocolo habitual, a los Rectorados de las Universidades Públicas Valencianas, al Ministerio de Cultura y Educación, al ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana), a los Directores de los Conservatorios Superiores y Profesionales de Música, a la M.I. Academia de la Música Valenciana, a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, a los CEFIRE, a los colaboradores y comparecientes, a la CVMC, y a aquellas personas que así lo soliciten.