

Una noche en el Cotton Club

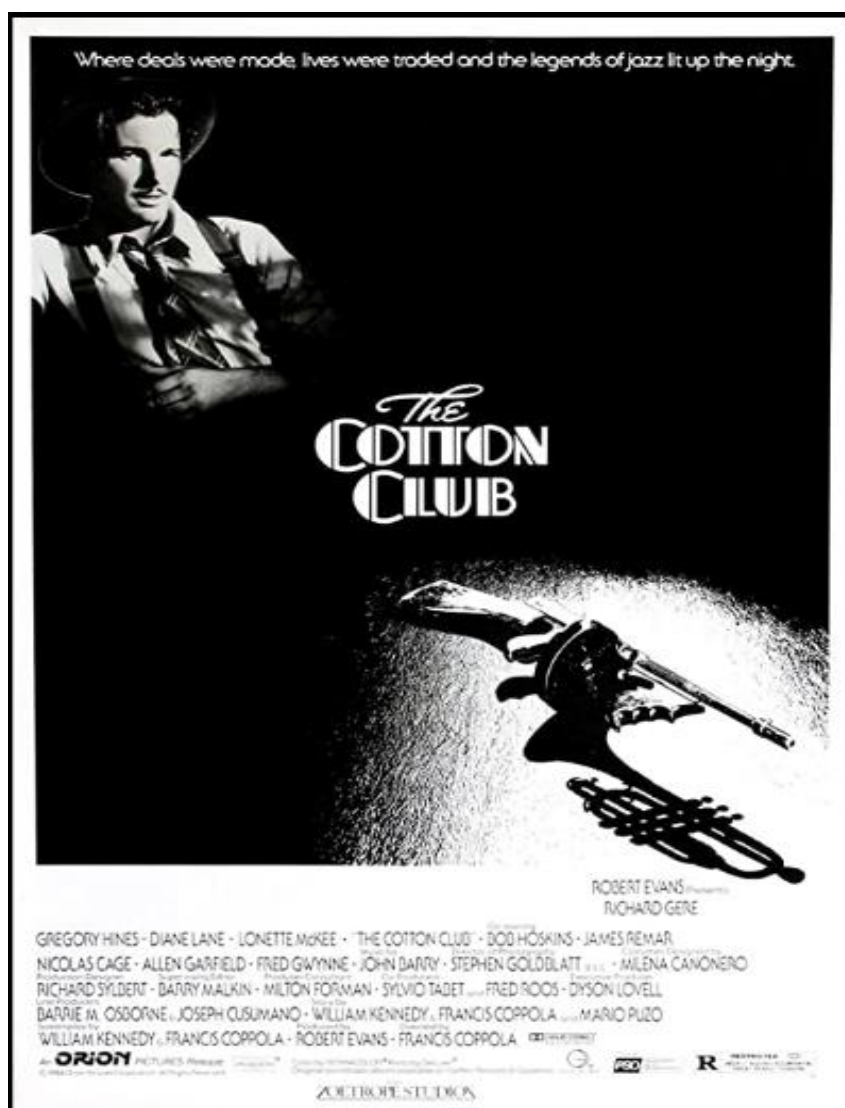
1ª SESIÓN

Introducción

El tiempo pasa y con él la música evoluciona, cambia y marca nuestras vidas con su ritmo, sus sonidos y su color.

Hoy vamos a encontrarnos en un *escenario* muy especial, en el que quienes tuvieron la ocasión de pasar al menos una noche de las primeras décadas del siglo XX, vivieron el resultado mágico de la fusión de dos mundos, dos colores, dos formas de entender la vida...el Jazz. Algo que por encima de todo demuestra la enorme capacidad de adaptación y la resiliencia del ser humano.

Nos asomamos al *Cotton Club*, en el neoyorquino barrio de Harlem, a través del trailer de la película de Francis Ford Coppola:

Enlace al trailer de la película en el cartel.

Para acercarnos al Jazz, empezaremos por sus **elementos precursores**.

1. Entre ellos encontramos como punto de partida la **música afroamericana** traída por los esclavos desde África.
2. En segundo lugar, **el ragtime**, música *blanca* (de influencia francesa), compuesta (no improvisada), pianística, con *swing*, el balanceo propio del jazz (*ragged time*, tiempo despedazado, sincopado), cuya expansión tiene lugar a través de los rollos de pianola, difundidos a lo ancho del territorio por los trabajadores del ferrocarril.

Carátula original publicada por John Stark & Sons en 1902

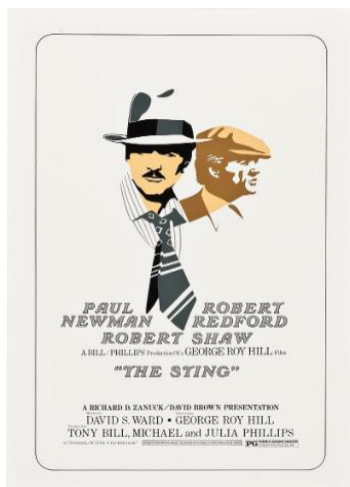
[Dominio público](#)

Ej.: *The entertainer* (1902) de [Scott Joplin](#) (Texas, 1868-Manhattan, 1917), compositor y pianista que intentó triunfar en la música culta (sinfónica y operística) pero no lo consiguió debido en gran medida al ambiente de segregación racial en el que vivió.

Propuesta de actividades:

- Investigar sobre Scott Joplin, su vida personal y profesional y el uso de su música en el cine, con ejemplos tan emblemáticos como la película *The Sting*, de George Roy Hill.
- Buscar carátulas originales de partituras de ragtimes y/o de jazz y elaborar un catálogo que vaya recorriendo las décadas del siglo XX.

[Dominio público](#)

The Entertainer

A Ragtime Two Step

SCOTT JOPLIN

INTRO

Not fast

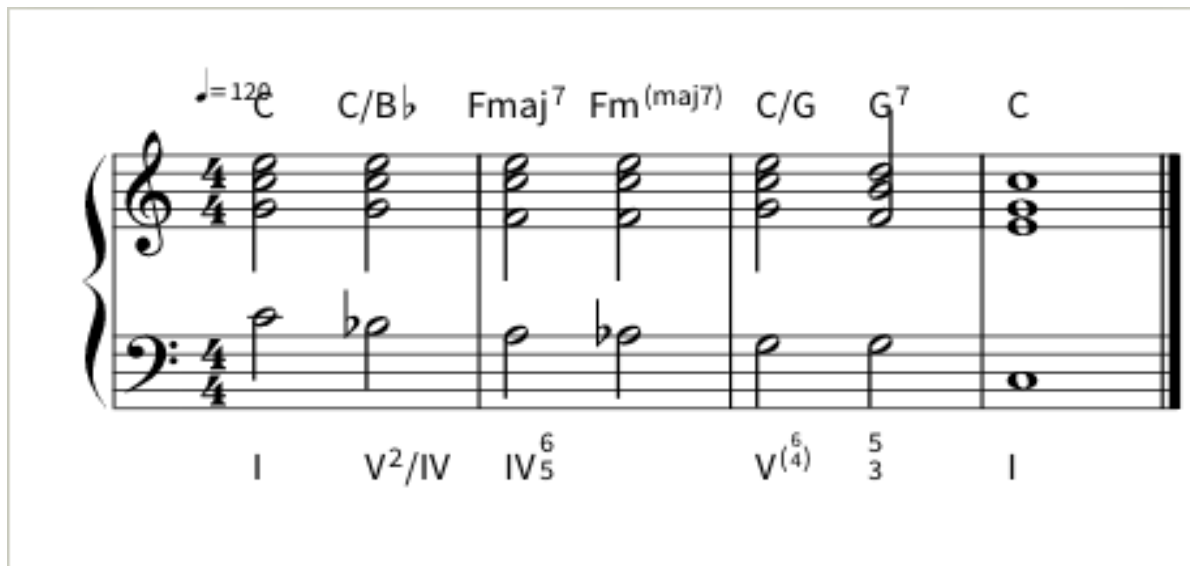
The musical score for the introduction of 'The Entertainer' is written for piano in 2/4 time. It consists of four systems of staves. The first system begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Not fast'. The first measure is marked with a forte 'f' dynamic, followed by a piano 'p' dynamic in the second measure. The second system continues with alternating 'f' and 'p' dynamics. The third system also features 'f' and 'p' dynamics. The fourth system concludes with a first ending bracket over measures 17 and 18, and a second ending bracket over measures 19 and 20. The score is a public domain work.

Public Domain

Propuesta de actividad

Análisis armónico de los cuatro últimos compases de la primera parte de la pieza

♩ = 128

C/B $\flat$ Fmaj⁷ Fm^(maj7) C/G G⁷ C

I V²/IV IV⁶₅ V⁽⁶⁾₍₄₎ ⁵/₃ I

Se trata de analizar la función que cumple cada nota en la partitura. Para ello, vemos:

Tonalidad: Do M

Compás: 4/4

Duración: cuatro compases

Análisis: El bajo desarrolla una línea descendente cromática que recorre los grados 1 (Do) b7 (Sib) 6 (La) b6 (Lab) y 5 (Sol), que cumplen las funciones I - V/IV - IV - V - I dibujando una cadencia perfecta.

El IV grado se desdobra en dos acordes de 7^a de dominante (Fa 7 con intercambio modal del b6 por el 6) y dando lugar a una subdominante menor.

El V grado está desdoblado mediante el acorde de 6^a y 4ª cadencial, resolviendo en la tónica.

Podemos buscar todas las cadencias en la obra y reconocerlas.

También, en el caso de grupos reducidos y siempre que se cuente con un piano o teclado en el Aula de Música, sería una buena opción hacer una práctica instrumental al menos para familiarizarse con el piano. Los alumnos que tengan conocimientos de piano pueden interpretar parte de este ragtime o de otras piezas de dificultad similar.

Continuamos con los elementos precursores del jazz y hacemos una parada en el blues.

3. El **blues** es música vocal que tiene su origen en los cantos de los esclavos en las plantaciones de algodón expresando su nostalgia y su rabia por la libertad perdida.

Tiene una estructura fija: una estrofa de 12 compases con base en 3 acordes (I, IV, V):

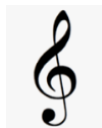
I (4), IV (2), I (2), V (2), I (2)

El Jazz basa su organización armónica tonal en escala de blues

DO RE MIb MI FA SOL LA Sib

Que proviene de 3 acordes: I DO-MIb-SOL, V SOL-Sib-RE-FA y IV FA-LA-DO-MIb)

Con el tiempo, el blues ha cristalizado como una canción triste, en cualquier contexto.

Propuesta de actividad:

Visualizamos el vídeo de la interpretación de la pieza *Am I blue?* por Vera Cicerone (Diane Lane) y Dixie Dwyer (Richard Gere). Después, escuchamos la misma pieza con Billie Holiday y elaboramos fichas de audición comparativas.

Vídeo de la escena en la película y [enlace a Youtube](#).

Carátula del disco de Billie Holiday y archivo de audio con la canción *Am I blue?*

Ficha de audición

Título:

Organología:

Ritmo:

Tonalidad:

Temática:

Género:

Contexto histórico musical:

Otras manifestaciones que ontribuyeron a la realidad del jazz fueron los **minstrels**, espectáculos blancos al estilo negro, de carácter jocoso, en los que destacó Al Jolson, y el **gospel** (godspell), forma moderna del *spiritual* (canción religiosa negra), con mayor swing. Sería la versión religiosa del blues.

2ª SESIÓN

Continuamos nuestro camino por las décadas del siglo XX, en las que la música negra y la blanca se van alternando con fuerza en un equilibrio que llena de fuerza el nuevo género musical.

Después de dos décadas en el que el Jazz germina e impregna la vida musical de Nueva Orleans y Chicago, en una sociedad marcada por la Ley Seca, empieza una nueva etapa, los **años 30**, marcados por el **Swing** y las Big bands, con un carácter blanco y comercial.

Destacamos la orquesta del trombonista [Glenn Miller](#) y su *Orchestra*, con sus famosos títulos, que alcanzaron un éxito comercial sin precedentes y que dieron lugar a géneros posteriores como el rhythm&blues y el rock&roll.

Propuesta de actividad:

Destacamos *In the Mood*, canción de la que aprendemos la letra y visualizamos su interpretación por Glenn Miller y su Orchestra.

Se trata de buscar las interpretaciones colectivas de la sección rítmica y las interpretaciones solistas improvisadas, con los puntos de encuentro con el resto de la orquesta.

También se pueden buscar similitudes con piezas de rock&roll de los años 50.

Letra

*Mister, why'd you call up, what you doin' tonight?
Hope you're in the mood because I'm feeling just right
How's about a corner with a table for two?
Where the music's mellow and some gay rendezvous
There's no chance romancing with a blue attitude
You've got to do some dancing to get in the mood*

*Sister why'd you call him, that's a timely idea
Something's ringing dear, it will be good to my ear
Everybody must agree that dancing has charm
When you're in the circle with your love in your arms
Stepping out but you won't be a sweet interlude
Oh, fill the room without me, put me in the mood*

*In the mood, that's it, I got it
In the mood, you're in the spot and
In the mood, what a heartache
Feel alive, I get the jive, you got in that hall*

*Hep-hep-hep, head like a hepper
Pep-pep-pep, hard as a pepper
Step-step-step, step like a stepper
Moggin', to hug him, we're in the mood now*

*Mister, why'd you call up, all you needed was fun
You can see the wonders that this evening has done
My feet were so happy, 'til my honey could move
Now the light is with us and you're right in the groove*

*You were only hungry for some musical food
You're positively, absolutely in the mood*

*Sister, why'd you call him, I'm indebted to you
It all goes to show what a new rhythm can do
I've never been so happy and so fully alive
It seems that jiving, jumping is a powerful job
Swingeroo has given me a new attitude*

*My heart is followin' the rhythm, follow the rhythm
Follow the rhythm, follow the rhythm
Follow the rhythm, follow the rhythm
Follow the rhythm, follow the rhythm
I'm in the mood, yeah*

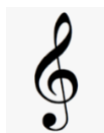
Fuente: [Musixmatch](#)

Autores de la canción: Michael Mcdermott / Glen Miller / Chummy Macgregor

Letra de En Forma © Razaf Music, Tapete Songs E.k. Inh. Gunther Buskies

De esta década también podemos destacar, entre otros músicos, al compositor, pianista y director de orquesta [Duke Ellington](#), quien aparece en *Cotton Club* con su [big band](#).

Para terminar, una propuesta de actividad relacionada con la música y el movimiento.

En *Cotton Club* aparecen varias escenas de danza y algunas de ellas corresponden al género del **Claqué o Tap Dance**, un estilo de baile estadounidense, en el que los pies se mueven rítmicamente con un zapateo musical. Tiene su origen en la fusión de las danzas de zuecos de Irlanda y Escocia con los bailes practicados por los afroamericanos, como la juba, cuando en el XVIII se prohíbe a los esclavos negros que utilicen instrumentos de percusión, lo que los llevó a realizar la percusión con los pies y las manos. Fue desarrollándose en los Estados Unidos después de su Guerra de Secesión hasta llegar a su auge en los años 30-40 cuando consiguió gran popularidad por su presencia en diversos musicales de Hollywood, con artistas como Fred Astaire. Después el claqué perdió fuerza y se alejó de los escenarios hasta resurgir en los años 70.

Aprendemos los **primeros pasos** sentados, lo que facilita su práctica en el aula.

Aunque no dispongamos de calzado especializado con suela de chapa metálica no es un requisito necesario, basta con usar calzado de suela plana.

Empezamos con un **calentamiento básico** que realizamos sin levantarnos de la silla:

- Rotación de tobillos en ambos sentidos: diez giros hacia fuera y diez giros hacia dentro, primero un pie y después el otro, pisando al terminar en el suelo con firmeza (STOMP). Esto se repite tres veces.
- Flexión frotal de tobillos apoyando alternativamente la punta y el talón del pie en el suelo, diez veces cada uno, primero con un pie y después con el otro, pisando de nuevo en el suelo (STOMP) al terminar cada serie.
- Paso 1 (SINGLE TOE): golpear con la punta en el suelo y el tobillo en flexión hacia arriba, sin mover las rodillas, aislando el movimiento del tobillo. Diez repeticiones con cada pie.
- Paso 2 (BRUSH): lanzar el pie desde atrás hacia delante arrastrándolo como si cepilláramos el suelo con la suela del zapato. Para ello es necesario doblar la rodilla. Se repite diez veces con cada pierna rematando cada serie con una pisada firme en el suelo (STOMP).
- Paso 3 (SHUFFLE): consiste en dos BRUSHES, uno hacia delante y otro hacia atrás, en el mismo paso, lanzando el pie hacia delante y hacia atrás, siempre con la flexión de la rodilla. Se repite 10 veces con cada pierna y se termina la serie con una pisada firme (STOMP). Es el paso básico que se va a emplear en todas las coreografías de claqué. Es imprescindible practicarlo asiduamente para alcanzar soltura en el movimiento.

En todos los pasos es muy importante relajar lo más posible el tobillo y el pie, casi como si estuviera “muerto”.

Cuando esta base se haya adquirido será posible continuar con pasos más avanzados.

Con el fin de ejemplificar esta actividad y completarla, volvemos de nuevo al *Cotton Club* para tratar de localizar todas las escenas en las que aparece este género de baile.

BIBLIOGRAFÍA y RECURSOS

Cotton Club, película dirigida por Francis Ford Coppola, y producida por Robert Evans, Orion Pictures.

TIRRO, F.: Historia del Jazz, Editorial, Ma non troppo, 2007.

BERENDT, J. E.: El Jazz, Fondo de Cultura Económica, 1994.

[DICCIONARIO DE CLAQUÉ](#)

ANEXO 1 PARTITURA COMPLETA *The Entertainer* de Scott Joplin

The Entertainer

A Ragtime Two Step

SCOTT JOPLIN

INTRO

Not fast

The musical score for the introduction of 'The Entertainer' is written for piano in 2/4 time. It consists of four staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#), indicating D major. The tempo is marked 'Not fast'. The first measure is marked with a forte 'f' dynamic, followed by a piano 'p' dynamic in the second measure. The second staff continues the melody and accompaniment, with measures marked 'f' and 'p'. The third staff shows further development of the theme, with measures marked 'p' and 'f'. The fourth staff concludes the introduction with a first ending bracket over measures 17 and 18, and a second ending bracket over measures 19 and 20. The piece ends with a final chord in the 20th measure.

Public Domain

Repeat Sea

22

f

27

p

32

p

37

1 Sea 2

p

f

42

p

f

Murtopia-2004/02/03-263

This musical score is for a piano piece, spanning measures 47 to 67. It is written in a key with one flat (B-flat) and a 4/4 time signature. The score is presented in five systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). Measure 47 begins with a piano (*p*) dynamic. The melody in the right hand features a series of eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes. A crescendo leads into measure 50, where the dynamic changes to forte (*f*). The right hand continues with a melodic line, and the left hand has a more active bass line. Measure 53 introduces a new melodic phrase in the right hand. Measure 56 shows a continuation of the melodic development. Measure 59 features a more complex melodic line with some grace notes. Measure 62 has a melodic phrase that leads into a repeat section starting at measure 64. This section has two endings: the first ending (marked '1.') leads back to an earlier part of the piece, and the second ending (marked '2.') concludes the section. The score ends with a final chord in measure 67.

Mutopia-2004/02/03-263

The image displays a musical score for piano, spanning measures 72 to 89. The score is written in treble and bass staves. Measures 72-76 show a complex melodic line in the right hand with many beamed sixteenth notes, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes. Measures 77-81 continue this pattern with some harmonic shifts. Measures 82-86 show a more active left hand with eighth-note patterns. Measures 87-89 conclude the section with a final chord and a repeat sign. A first ending bracket labeled '1' covers measures 88-89, and a second ending bracket labeled '2' covers measures 89-90.

Mutopia-2004/02/03-263

This music is part of the Mutopia project:

<http://www.MutopiaProject.org/>

It has been typeset and placed in the public domain by Chris Sawer.

Unrestricted modification and redistribution is permitted and encouraged—copy this music and share it!