La storia del jazz

Le origini del jazz sono incerte. Canti e richiami di lavoro, canti popolari melanconici e nostalgici, inni religiosi delle chiese protestanti, reminiscenze di musica classica europea si possono considerare gli elementi che hanno contribuito a dare vita al " jazz " fortunata e geniale sintesi artistica.

Cartolina viaggiata -posta aerea -1999
New Orleans considerata la città natale del jazz – Sala riunioni nella vecchia scuola dei jazzisti.

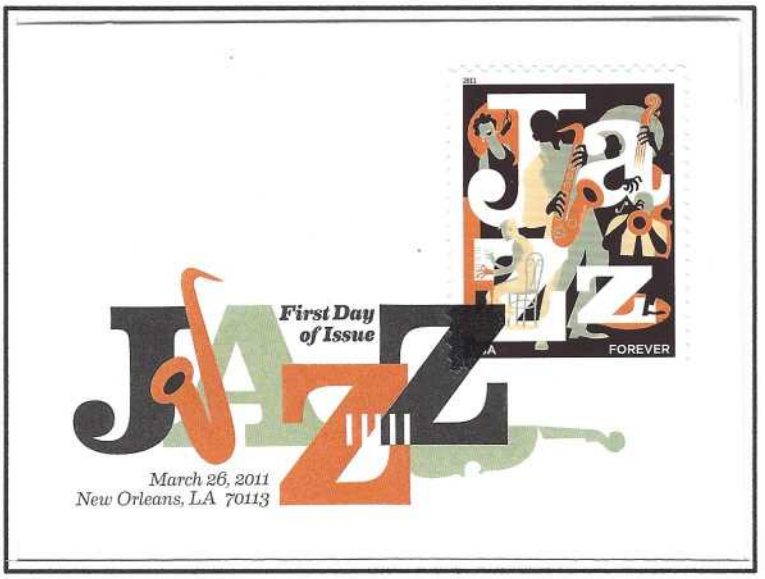
Il jazz si sviluppa agli inizi del XX secolo a New Orleans, cittadina della Louisiana che costituiva un ribollente crogiolo etnico. Prima di dominazione francese, poi spagnola, era diventata parte degli Stati Uniti con il " Louisiana Purchase " del 1803.

Piano della collezione

1 – Le origini
2 – Ragtime
3 – Blues
4 – Bebop
5 – Jazz classico
6 - Cool jazz
7 – Free jazz
8 – Latin jazz

Le origini

Il jazz ha preso forma inizialmente sui battelli che navigavano sul grande fiume **Mississipì** e nei dintorni della capitale della Louvisiana, New Orleans.



In queste zone arrivavano gli schiavi africani ingaggiati come servitori o raccoglitori per le piantagioni di **cotone, canna da zucchero** e **mais**, portando con sé le loro tradizioni.

Cartolina postale – raccolta mais.

Le origini

Il jazz trovò i suoi tratti peculiari nei canti degli schiavi, in primo luogo nel ritmo e nell'improvvisazione, mentre l'influenza europea riguardò gli elementi armonici e melodici adottati dalle **bande musicali e militari.**

Il jazz in genere si sviluppò in modo esponenziale tra il 1915 e il 1940 diventando musica da ballo e da ascolto dominante negli anni in cui i brani delle diverse " **Big bands** " si trovarono regolarmente ai primi posti delle classifiche.

Mentre negli anni a seguire il pubblico statunitense del jazz si assottigliava, la musica jazz destava crescente interesse in **Europa** e nel **resto del mondo.**

Le origini

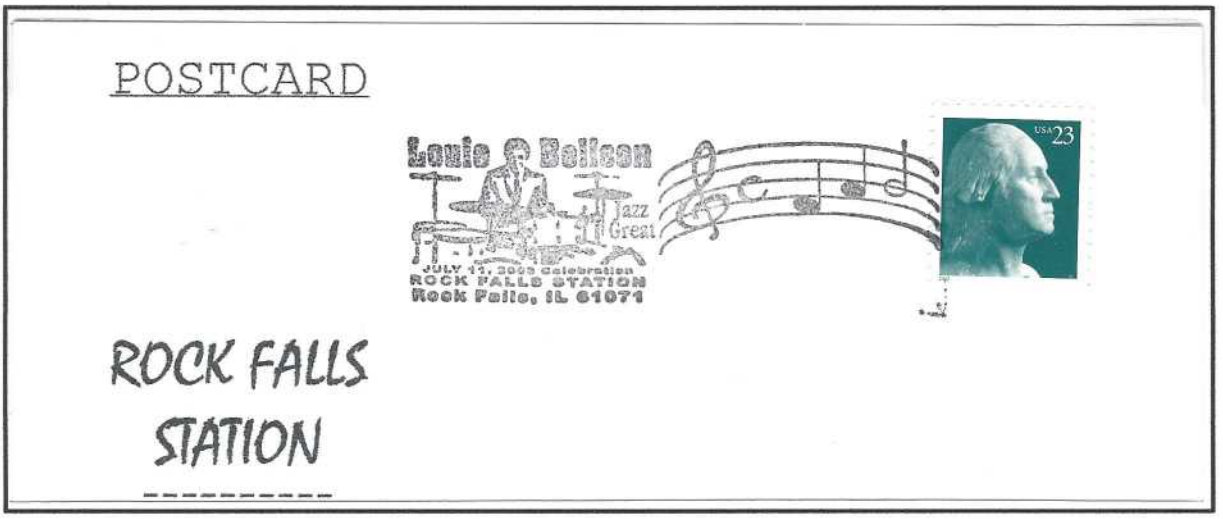
Fin dal 1920 la **batteria** è stato lo strumento fondamentale della musica jazz. Molti sono stati i musicisti che si sono distinti suonando questo strumento.

Gene Krupa (1909 – 1973)

Batterista statunitense di primo piano dell'era jazz. Fece parte della famosa orchestra di Benny Goodman.

Louis Bellson (1924 – 2009)

Batterista statunitense di musica jazz, da ricordare perchè nel 1939 inventò la doppia cassa delle batteria. Fu componente dell'orchestra di Duke Ellington, poi per circa 40 anni ha diretto una propria orchestra conosciuta come " Big Band Explosion ".

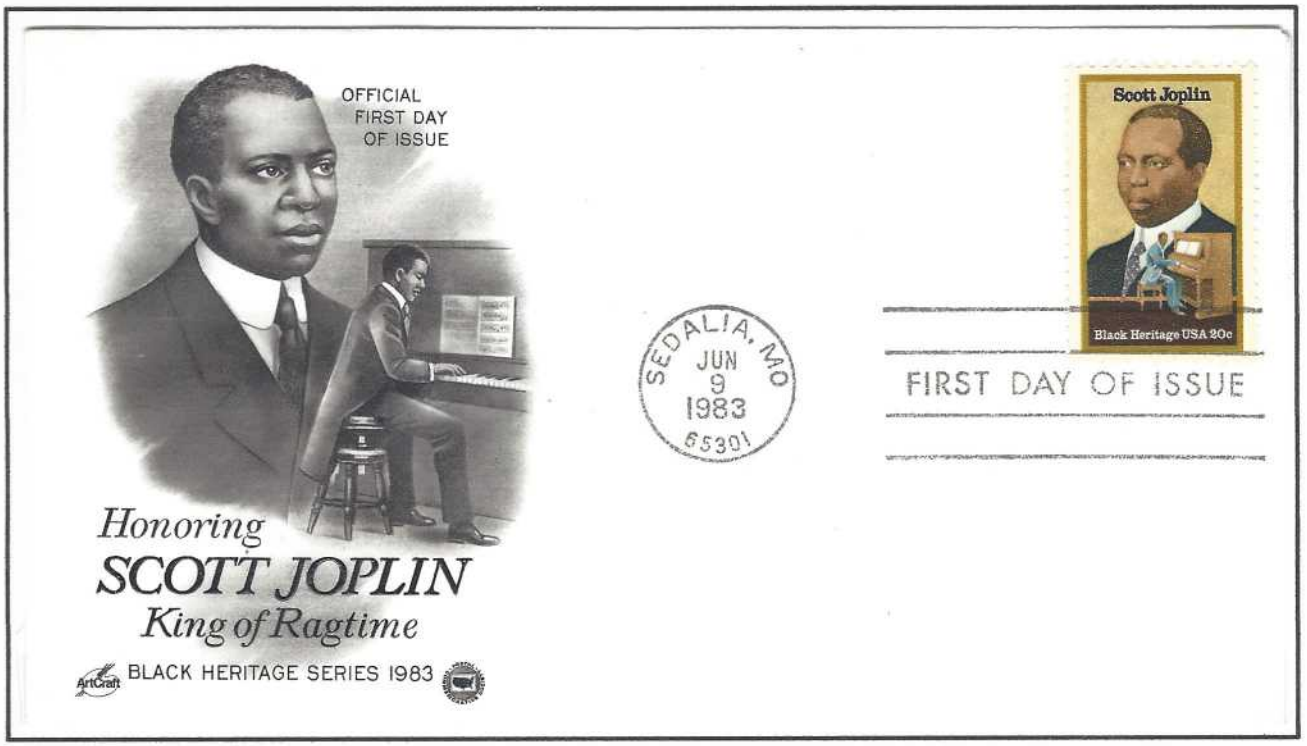


Ragtime

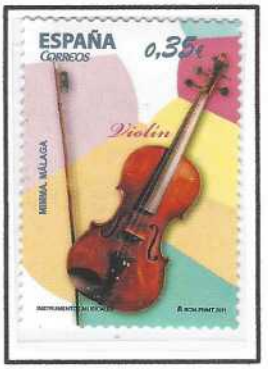
Genere musicale nato come musica da ballo nei quartieri a luci rosse di alcune città statunitensi, specialmente a New Orleans. Proviene dalla musica afroamericana di fine ottocento come discendente dalle marce e dai balli suonati dalle bande musicali.

Scott Joplin (1868 – 1917)

Pianista e compositore . Il più famoso musicista che ha definito questo tipo di musica meritandosi così il soprannome di " **King of Ragtime** ".



Suonato prevalentemente al pianoforte, il ragtime era caratterizzato da un ritmo binario sincopato. Nelle piccole orchestre, che si esibivano a New Orleans, oltre al piano si aggiunsero poi il **basso**, la **chitarra** e spesso anche il **banio** e il **violino.**



Ragtime

Il successo del ragtime, intorno al 1900, fu straordinario, e tanto più se si considera che il suo lancio non si giovò dell'appoggio di mezzi di comunicazione di massa, che ancora non esistevano.

Eube Blake (1883 – 1983) Pianista statunitense : uno dei più famosi compositori di musica ragtime. Nella lunga carriera fu poi interprete di blues e jazz.

James P. Johnson (1981 – 1955)

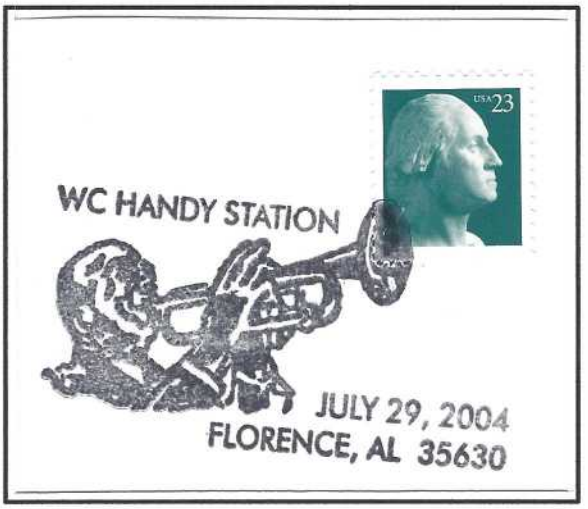
Pianista e compositore statunitense. E' stato senza dubbio uno dei maggiori pianisti che vanno dal ragtime al periodo dello " stride style " nel periodo d'oro 1920 – 1943.

Willie " The Lion " Smith (1897 – 1973)

Pianista statunitense ricordato assieme a James P. Johnson, come uno dei simboli dello " stride style " che succedette al ragtime.

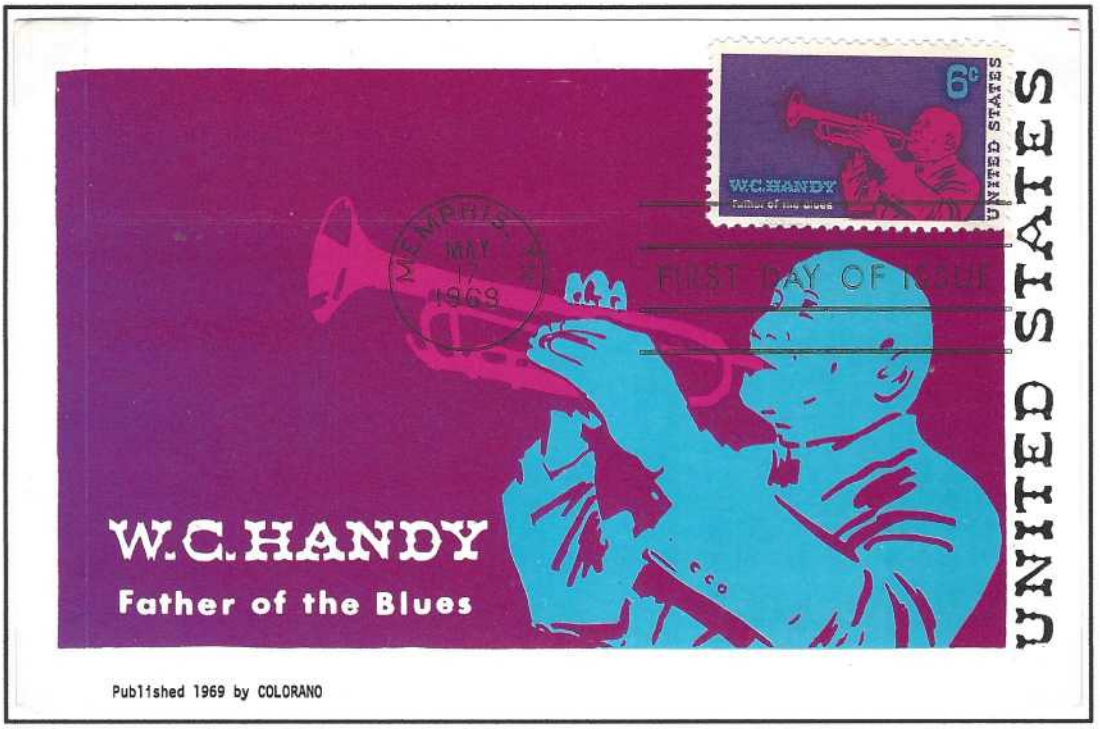
Blues

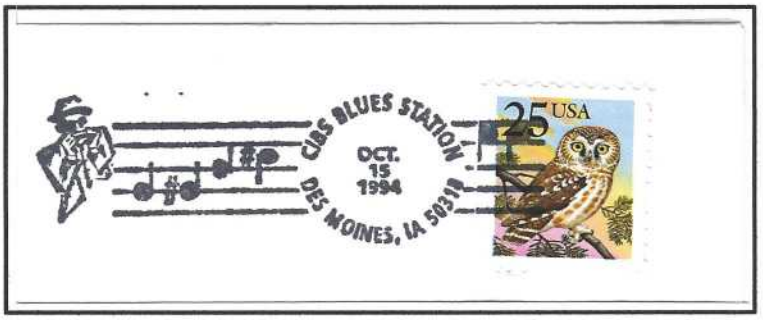
Molte delle caratteristiche del blues vanno cercate fra le " work song " (canzoni di lavoro) degli schiavi di colore che risuonavano in America all'epoca della guerra di secessione.



W.C.Handy (1873 – 1958)

Direttore di banda e di coro, cornettista di musica blues. Noto come il " padre del blues ". La sua musica prese spunto dai canti di lavoro degli operai nell'officina dove anch'egli lavorava.



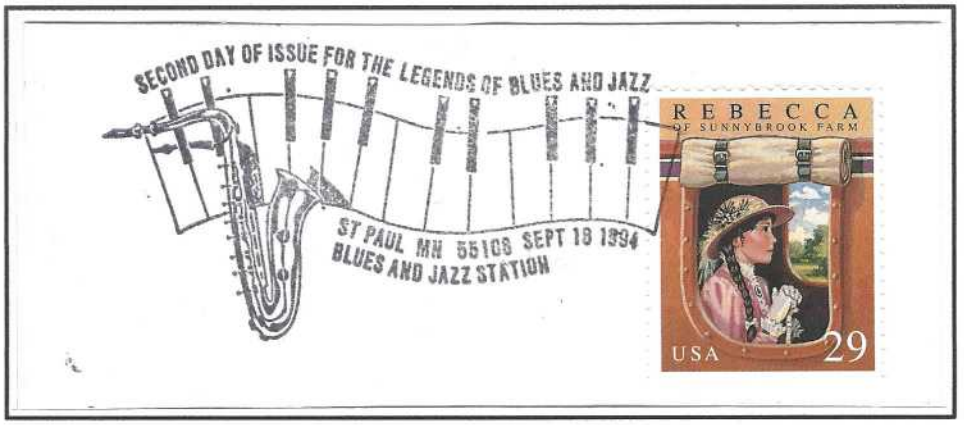


Muddy Waters (1915 – 1983)

Cantautore e chitarrista statunitense, generalmente considerato " il padre del blues di Chicago " uno dei più grandi interpreti di blues di tutti i tempi.

Blues

Le radici del blues nascono intorno al 1895 anno dell'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America. Ottenuta la libertà, numerosi schiavi musicisti iniziarono a portare la loro musica fuori dalle piantagioni e nel giro di qualche decennio, questo genere, fu noto ai più fino a giungere alle prime attestazioni che ci sono pervenute.



Ethel Waters (1896 – 1977)

Attrice e cantante di blues, jazz e gospel. Lavorò anche in radio e poi in teatro a Broadway e al cinema dove la sua interpretazione nel film " Pinki la negra bianca " del 1949 le valse una nomination ai premi Oscar 1950.

Howlin' Wolf (1910 – 1976)

Cantante chitarrista e armonista considerato uno di massimi esponenti della musica blues. Diversamente da molti altri musicisti blues, durante la salita al successo, **Wolf** ottenne un grosso riscontro commerciale e finanziario.

Blues

A partire dalle umili origini, il blues crebbe fino a diventare la forma di musica popolare più registrata al mondo, finendo per influenzare fortemente, o addirittura a far nascere, molti degli stili della musica popolare moderna. Fondamentali,le voci al femminile nel corso dei vari decenni del blues e del jazz.

Ma' Rainey (1886 – 1939)

Fu una delle prime cantanti professionista di blues, che hanno registrato dei dischi. Ha avuto un'importante influenza su altre cantanti che si sono dedicate a questo genere di musica.

Bessie Smith (1894 – 1937)

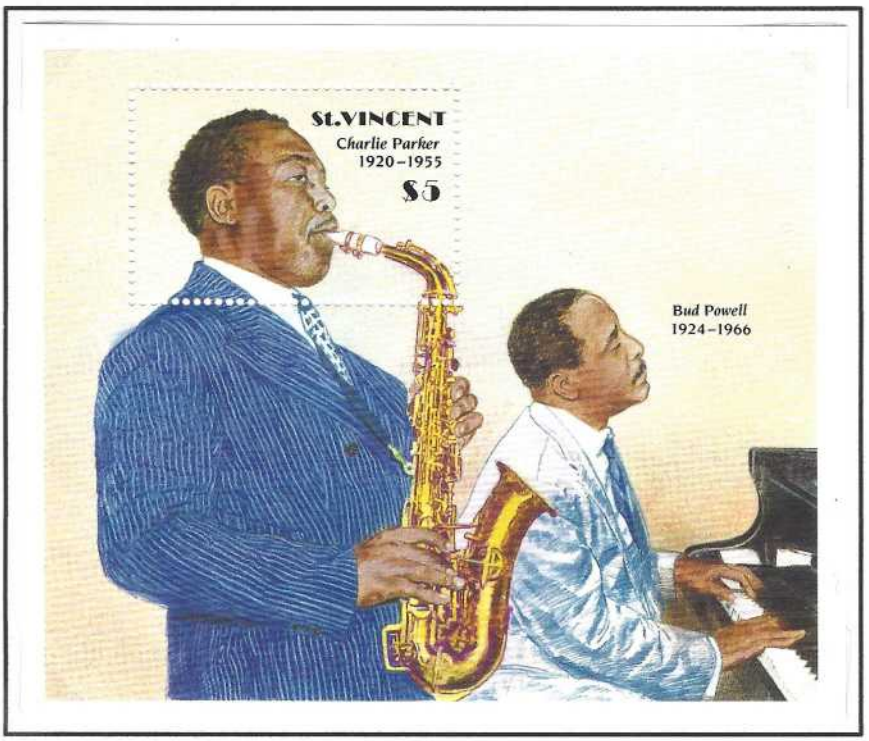
E' definita la più grande tra le cantanti di blues classico. Considerata per la voce elegante e imponente, cominciò sulla strada, per poi approdare nelle grandi sale da concerto. Era anche ballerina,attrice comica e mima.

Mildred Bailey (1907 – 1951)

Popolare cantante di blues e jazz. Sposata e divorziata con Ted Bailey (Mr. Swing) mantenne il cognome del marito. Famosa per le molte incisione con le orchestre di Count Basie e Benny Goodman.

Bebop

Spesso abbreviato in bop, è uno stile di jazz che si sviluppò a **New York** negli anni quaranta caratterizzato da tempi veloci e da elaborazioni armoniche innovative in contrapposizione agli stili utilizzati dalle grandi " Band ".



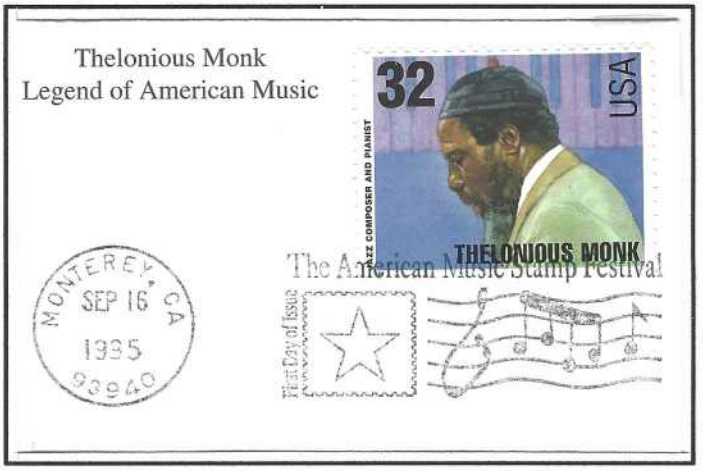
Charlie Parker (1920 – 1955)

Da ricordare, per essere stato uno dei padri fondatori del movimento. Capì che le grandi orchestre non erano fatte per un individualista e pertanto il suo destino si sarebbe giocato nei piccoli complessi.

Quella del Bebop è una rivoluzione che va al di là dell'aspetto strettamente musicale. E' un movimento elitario , nero, tutto sommato di nicchia. Tra i molti musicisti coinvolti, da ricordare Dizzy Gillespie, Thelonious Monk , Errol Garner e molti altri.

Thelonious Monk (1917 – 1982)

Pianista e compositore statunitense, conosciuto per il suo singolare stile di improvvisazione. Fu di importanza cruciale nello sviluppo dello stile Bebop.



Errol Garner (1921 – 1977)

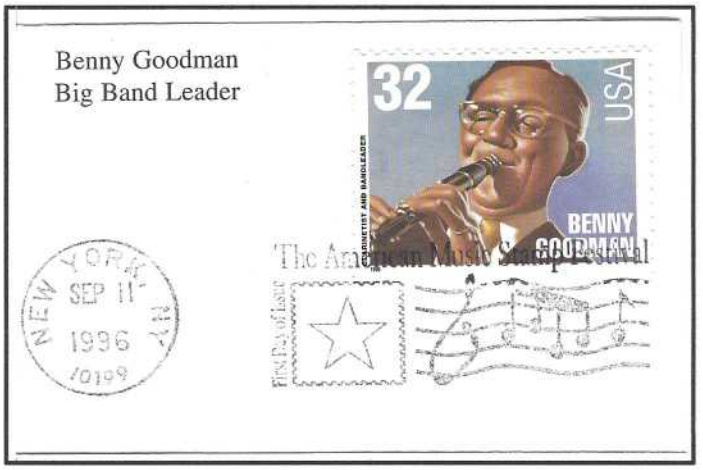
Pianista statunitense di jazz dotato di grande tecnica e di un virtuosismo strabiliante.

Jazz classico

In pieno periodo bellico,negli Stati Uniti, i locali e le case discografiche si sforzavano di far dimenticare la guerra e i problemi sociali (in primis l'apartheid nei confronti dei negri) con le grandi orchestra swing come quelle di **Benny Goodman** e **Glenn Miller.**

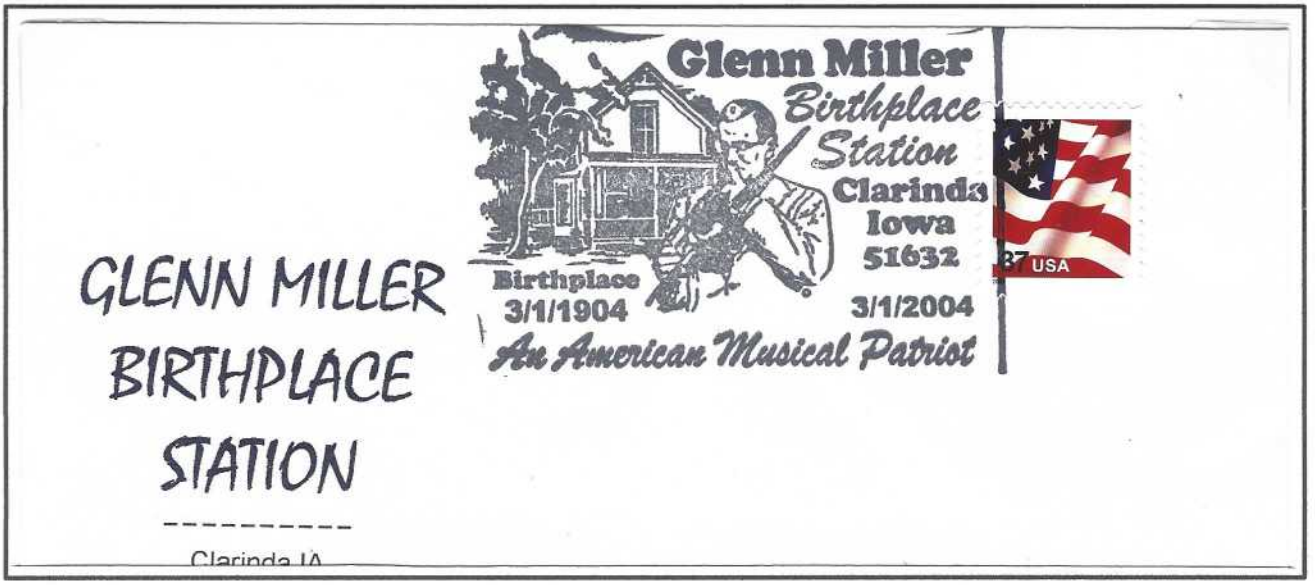
Benny Goodman (1909 – 1986)

Celebre clarinettista, compositore e direttore d'orchestra. Grandi i successi delle sue " Big band " negli anni trenta.



Glenn Miller (1904 – 1944)

Trombettista, direttore d'orchestra e compositore. Dopo aver collaborato con grandi musicisti come i fratelli Jmmy e Tommy Dorsey nel 1937 formò la sua prima " band ".Nel 1942 si arruolò nell'aviazione degli Stati Uniti e nel 1944 il suo aereo scomparve mentre sorvolava la Manica.

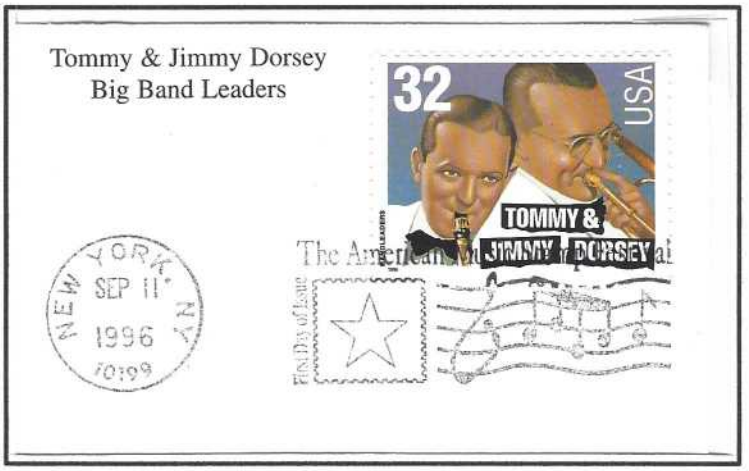


Jazz classico

Tra le grandi " bands " che si esibirono, oltre che negli Stati Uniti, anche in Europa da ricordare quelle di Tommy e Jimmy Dorsey e quelle di Count Basie.

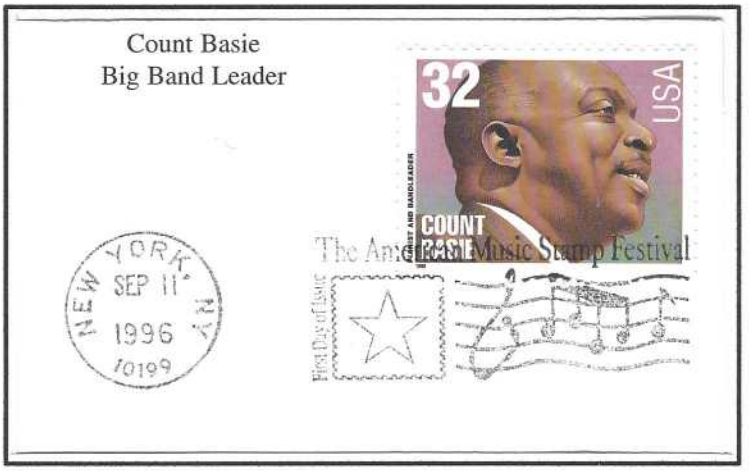
Tommy Dorsey (1905 – 1956)

Trombettista e direttore d'orchestra. Insieme al fratello Jimmy, virtuoso del sax e del clarinetto, fondò nel 1928 la sua " Band " che ebbe un notevole successo anche all'estero.



Count Basie (1904 – 1984)

Pianista,compositore e direttore d'orchestra. Solista , da giovane,formò poi nel 1936 una delle principali " big band " del periodo swing.



Nel 1937 nella " band " di Basie fu inclusa la famosa cantante **Billy Holliday** (1915 – 1959) Più avanti componente importante della stessa " band " fu il cantante **Jimmy Rushing** (1901 – 1972).

Jazz classico

Sono molti i personaggi che hanno onorato il periodo classico del jazz. Tra i tanti ricordiamo i più noti : Duke Ellington, Louis Armstrong e tra le cantanti Ella Fitzgerald.

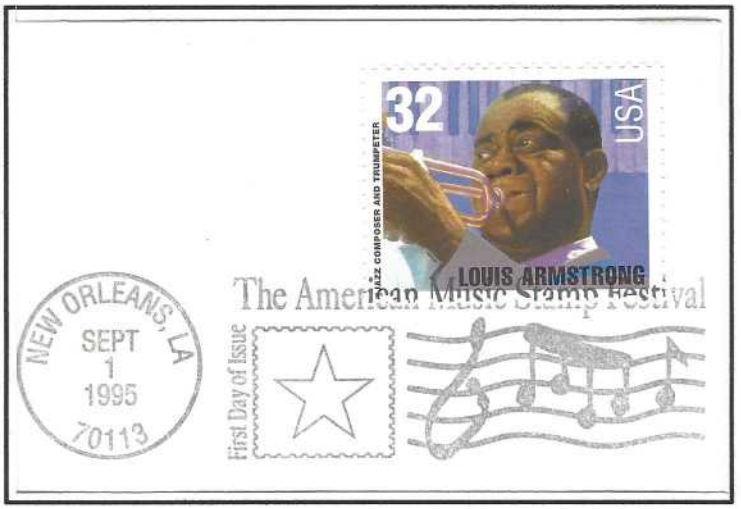
Duke Ellington (1899 – 1970)

Grande professionista al pianoforte, incoraggiò le prime " bands " formate dai solisti di jazz. Le sue musiche nascevano per tali formazioni, e queste a loro volta, vivevano in funzione della sua musica.

Nel 1950 in una delle sue tournè in Italia venne accolto alla **stazione di Milano** dal maestro Kramer con la sua orchestra che proponeva i temi più noti di Duke.

Louis Armstrong (1901 – 1971)

E' stato tra i più famosi musicisti jazz del ventesimo secolo. Carismatico e innovativo, al suo talento e alla sua personalità si aggiunse la straordinaria popolarità raggiunta.



Ella Fitzerald (1918 – 1996)

Considerata la cantante più importante e conosciuta del jazz. Negli anni cinquanta si esibì spesso in Italia e in Europa con l'orchestra di Duke Ellington.

Cool jazz

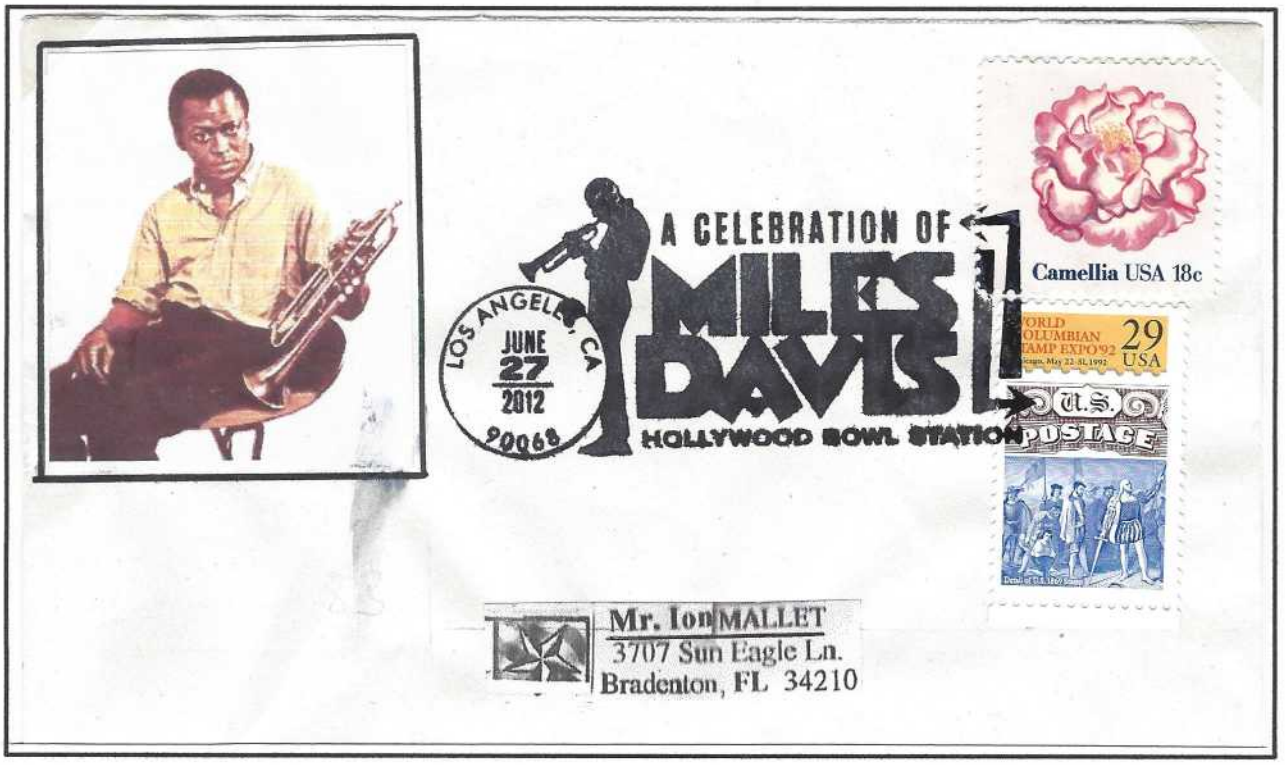
E' una corrente di jazz affermatasi tra la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta. Pur facendo proprie alcune delle acquisizioni dell'allora imperante bebop, il cool ne fornisce una versione più rilassata, per certi versi cantabile, priva di alcune asprezze armoniche, con non pochi riferimenti alla musica classica.

La definitiva consacrazione dello stile "cool " avvenne nel 1944 ad opera di un musicista di colore : Miles Davis.

Miles Davis (1926 – 1991)

Dopo essersi formato nel quintetto di Charlie Parker, inizia a sperimentare nuove sonorità, ispirato dalla frequentazione del suo amico Gil Evans compositore arrangiatore canadese.

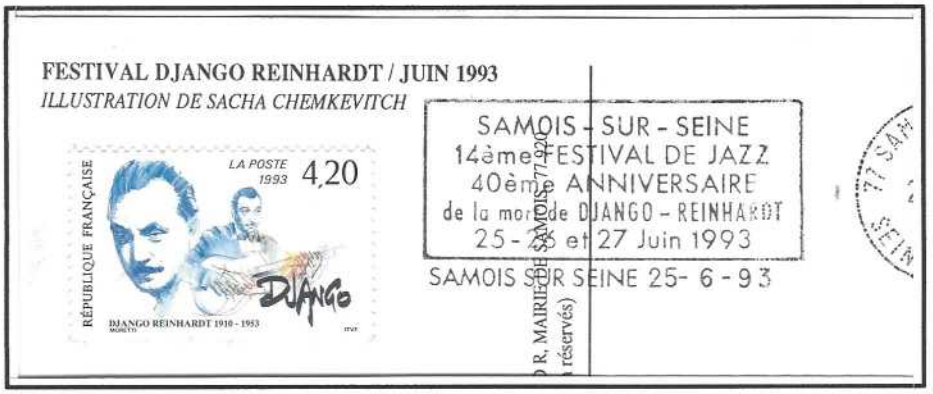
Delle molte formazioni che in quegli anni avrebbero animato la scena " cool " da ricordare il " Tentette " di Gerry Mulligan con Chet Bacher .



Free jazz

E' una forma di jazz nata tra New York e Chicago tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta. Come indica il nome si tratta di un tipo di musica libera, completamente al di fuori degli schemi che prevedeva la libera improvvisazione di tutti gli strumenti secondo l'estro del momento.

Django Reinhardt (1910 – 1953) : I primi esempi di registrazione libera includono opere di questo chitarrista di origine belga.

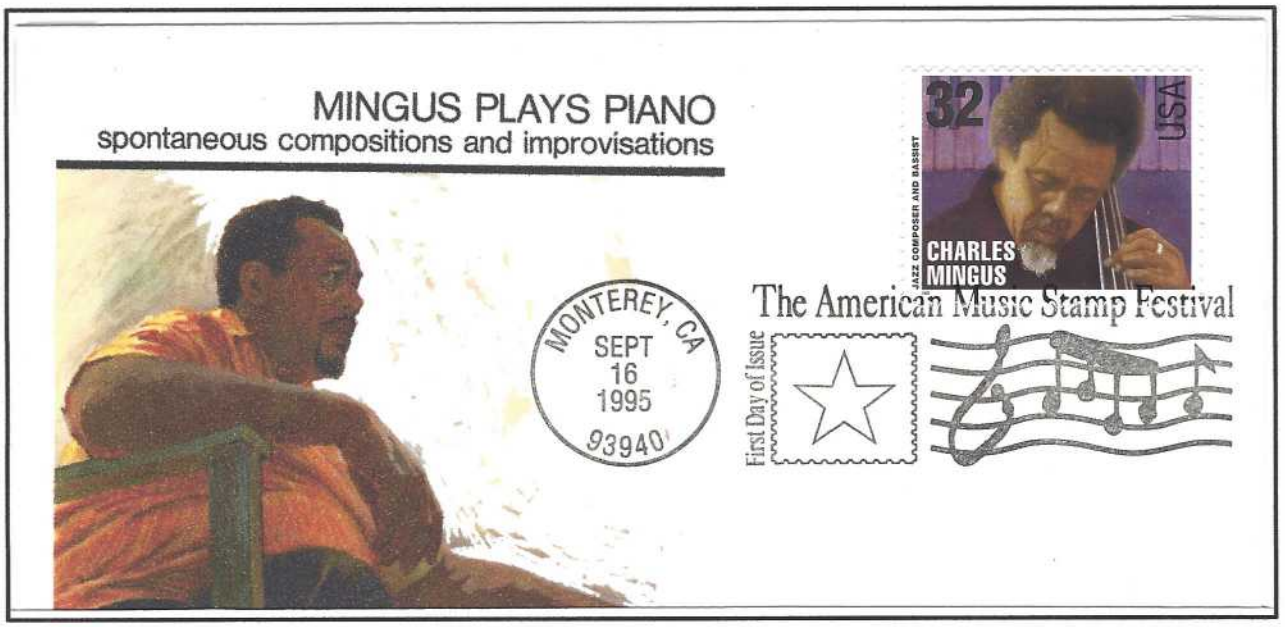


Tra i tanti musicisti che hanno aderito al nuovo corso :

John Coltrane (1926 – 1967)
Sassofonista tra i più grandi della storia del jazz.

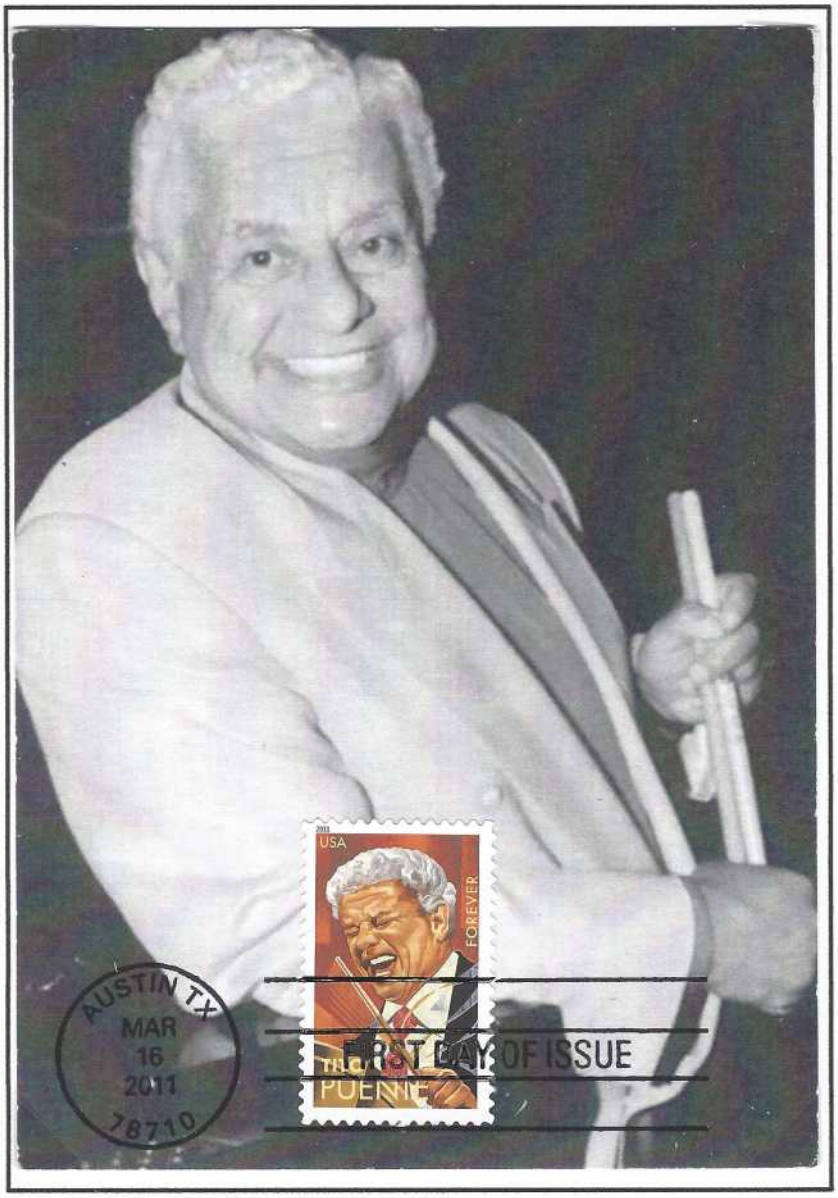
Ornette Colemann (1930 – 2015)
Sassofonista famoso per aver inciso nel 1960 il disco " free jazz ".

Charles Mingus (1922 – 1979)
Essendo il free jazz principalmente un genere strumentale, alcune opere del bassista Mingus furono molto importanti per l'affermazione di questo nuovo genere.



Latin jazz

E' il termine dato generalmente a quella musica che unisce ritmi dell'America Latina (di provenienza africana) con le melodie jazz del Sud America, dei Caraibi, degli USA e dell'Europa. Divenne popolare nel 1940.

Tito Puente (1923 – 2000)

Musicista statunitense, compositore, arrangiatore e percussionista di " jazz latino " . Durante gli anni cinquanta si trovò all'apice della carriera con i sound afro-cubani, come **Cha Cha** , il **mambo** e la **salsa.**