

Tercera Corriente Jazzística (Third Stream) en Valencia: Una propuesta didáctica.

José Pruñosa Furió

*Profesor Instituto Musical Giner,
Doctorando UPV (DCADHA)*

'Third stream jazz in Valencia: a didactic proposal

Resumen

La dialéctica entre escuelas de música clásica y jazz es un tema ya antiguo; que por otro lado necesitaría de una revisión histórica a la vista de la incorporación de los estudios superiores de jazz en el conservatorio de Valencia, puesto que ambas corrientes se desenvuelven de un modo paralelo mirándose aún con recelo.

En la segunda mitad del s.XX Gunter Schuller acuñó el término *Third Stream* para definir una nueva estética a medio camino entre el jazz y la música clásica contemporánea, que desde principios del s.XXI se está arraigando con fuerza en el panorama actual del jazz valenciano. Desde los trabajos con ensembles de cuerdas de Daniel Flors y David Pastor, el acercamiento al jazz del quinteto de metales *Spanish Brass Luur Metals*, las recreaciones de la obra de compositores impresionistas por parte de Ximo Tébar y del *Daniel Picazo, Diego de Lera, Felipe Cucciardi Trío*, la inclusión de nuevas plantillas orquestales a los ensembles de jazz por parte de Albert Sanz y su *Russafa Ensemble*, la eclosión de la obra sinfónica de Jesús Santandreu netamente *Third Stream*, la fusión de la música tradicional valenciana con el jazz de Ramón Cardo y el jazz coral de gran formato de Perico Sambeat, el jazz valenciano, como síntoma de modernidad, está tomando un nuevo rumbo que reivindica un nuevo estatus al mismo nivel que la música clásica de concierto.

La conclusión principal del presente trabajo trata de recalcar el evidente acercamiento de nuestro jazz local a la música clásica contemporánea en esta primera década del s.XXI como síntoma de modernidad: un acercamiento que coincide históricamente con la incorporación de los estudios superiores de jazz en el conservatorio de Valencia.

Palabras Clave
**Jazz · Tercera Corriente · Música Clásica · Gunter Schuller ·
Estudios Superiores · Conservatorio de Valencia**

Abstract

The dialectic between classical music and jazz schools is a long-standing issue; which would need a historical revision due to the recent addition of the higher education of jazz at the conservatory of Valencia, which operate in parallel way looking each other with suspicion.

In the second half of the 20th century Gunter Schuller coined the term Third Stream to define a new aesthetic somewhere between jazz and contemporary classical music, since the beginning of century XXI is taking root with force in the current landscape of the Valencian's jazz. Since the work with strings ensembles of Daniel Flors and David Pastor, the approach to the jazz of the brass quintet Spanish Brass Luur Metalls, the recreations of the work of Impressionist composers by Ximo Tébar and Daniel Picazo, Diego de Lera and Felipe Cucciardi's Trío, the inclusion of new orchestral templates to the jazz ensembles by Albert Sanz and his Russafa Ensemble, the emergence of the symphonic music of Jesús Santandreu purely Third Stream, the fusion of the Valencian's traditional music with jazz of Ramón Cardo and the large format of Perico Sambeat's choral jazz, Valencian's jazz, as a symptom of modernity, are taking a new direction which claims a new status to the same level as the classical music concert.

The main conclusion of this study tries to stress the obvious approach of our local jazz to contemporary classical music in this first decade of the century XXI as a symptom of modernity: an approach that coincides historically with the incorporation of the jazz studies at the conservatory of Valencia.

Keywords

Jazz · Third-Stream · Classical Music · Gunther Schüller · Higher Education · Conservatory of Valencia

1. ¿Qué es Third Stream?

Fig. 1. Gunter Schuller "Jordan Hall" 06/03/2014

Fué el compositor y arreglista Gunter Schüller quien usó por primera vez el término Third Stream en una conferencia pronunciada en la universidad de Brandeis en 1957.

En primer lugar he utilizado el término Tercera corriente en una conferencia, por falta de un nombre preciso, (y no tener que verme forzado a una larga definición), en un intento por describir una música que comenzó a evolucionar hace tres o cuatro años. He utilizado el término como un adjetivo, no como un sustantivo. No preveo su uso como un nombre, un lema, o una palabra clave ni, sobre todo, con la intención de usar esta expresión como una treta comercial. En última instancia, no me importa si sobrevive el término Tercera corriente. En realidad no es más que un término descriptivo práctico (...)¹

Schüller, participó en el memorable disco editado en 1958 por Columbia: *Modern Jazz Concert*, encargo de la Universidad de Brandeis para el festival de las Artes de 1957.

Un año antes se había editado *Music for Brass* que se registró en 1956 y se lanzó a mitad del año 1957. La pieza que originalmente le dio nombre a este disco fue una composición de Gunther Schüller: Sinfonía para metales y percusión, Op. 0.16, interpretada por un conjunto clásico de metales dirigido por Dimitri Mitropoulos.

Mientras fue en la conferencia pronunciada en la universidad de Brandeis en 1957, donde se acuñó el término Third Stream, posteriormente en un artículo publicado en el *Saturday Review of Literature* el 13 de mayo de 1961, Gunther Schüller realiza su primera "declaración de intenciones", frente a la controversia creada, en parte, por el titular escrito por John S. Wilson y publicado en el *New York Times* el 17 de mayo de 1960, bajo el título: *Music: A Third Stream of Sound; Schuller Conducts at Circle in the Square Classical and Jazz Techniques Fused. (Musica: Tercera Corriente Musical; Schüller propone una fusión entre las técnicas de la música Clásica y Jazz).*

¹ Schüller, Gunther (1999). *Musings; the musical worlds of Gunther Schüller*. New York: Da Capo Press. Pág. 114-15.

El concepto de Tercera Corriente, inicialmente limitado a un fusión de técnicas de jazz y música contemporánea "clásica", en los años transcurridos entre 1957 y 1961 se amplió para abarcar todo tipo de fusiones entre músicas folk, étnicas y vernáculas no occidentales.

(...) un tipo de música que mediante la improvisación o la composición escrita o ambas, sintetiza lo más esencial de las claves y técnicas de la música contemporánea con las músicas de las diversas etnias.²

- Por un lado, debía concretarse en la síntesis de elementos notacionales e improvisatorios.
- Por otro, debía ser lo suficientemente cauta como para no sugerir la apropiación de la cultura afroamericana por parte de una élite blanca.
- Debido a ello, la Tercera Corriente debía entenderse no como una rama del jazz, sino como:

Una Tercera Corriente separada de las otras dos (jazz y música clásica), de modo que ambas pudieran evolucionar sin verse afectadas por ningún intento de fusión (...)³

² Schüller Gunter, Saturday Review of Literature (May 13, 1961)

³ Schüller Gunter, Saturday Review of Literature (May 13, 1961)

⁴ Schüller, Gunther (1999) *Musings; the musical worlds of Gunther Schüller*. New York: Da Capo Press. pág. 121

2. Teoría de los paralelos

El presente disco forma parte del proyecto "Recorded Anthology of American Music, Inc.," registrado en el sello New World Records, con financiación de la Fundación Rockefeller. El proyecto se inició en 1975, con la intención de elaborar una antología de 100 discos, recopilando doscientos años de la música y la historia cultural de los Estados Unidos. Este conjunto de grabaciones, junto con sus extensas notas, se completó en 1978 ofreciendo un plan de estudios sobre la música americana.

Mirage: Avant-Garde and Third-Stream Jazz

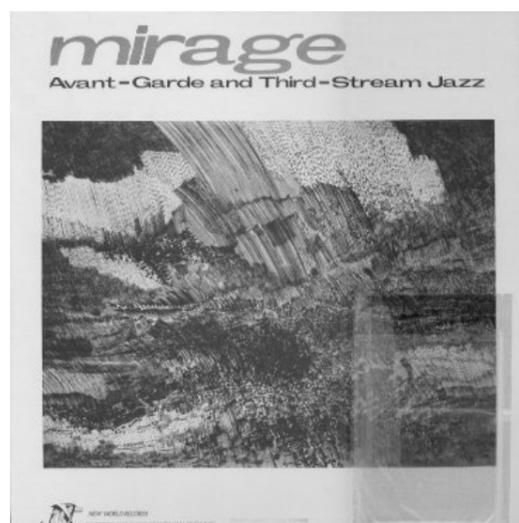

Fig. 2. Mirage

Edición: New World Records - NW 216
 Formato: Vinyl , LP, Mono, *gatefold*
 País: EE.UU.
 Fecha de lanzamiento: 1977
 Género: Jazz
 Estilo: Avant-garde jazz

Las notas para el libreto del disco fueron encargadas a Gunther Schüller y resultan tan esclarecedoras y completas que posteriormente fueron editadas de manera independiente en el presente libro, *Musings; the musical worlds of Gunther Schüller*.

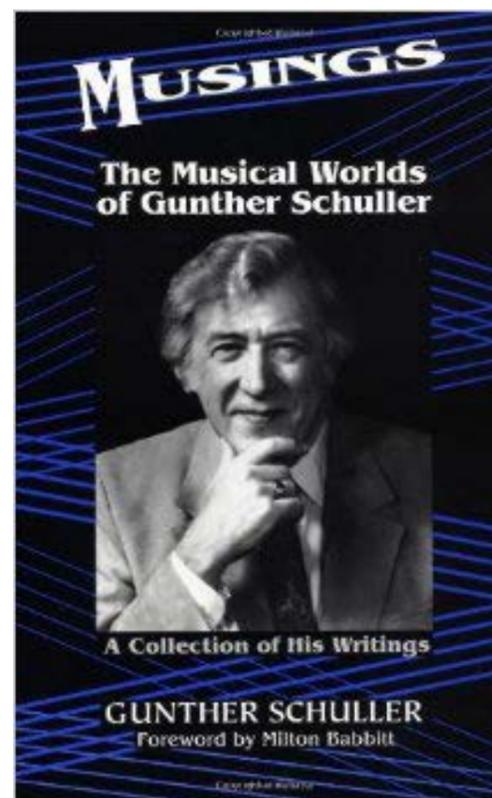

Fig. 3. Musings

(...) Existe la opinión, compartida por los historiadores y escritores del jazz, que su historia es paralela al de la música clásica occidental en sus líneas generales sólo que en una escala de tiempo mucho más breve: lo que tardó casi nueve siglos en el desarrollo de la música Europea se concentra en tan sólo seis décadas en el jazz. De acuerdo con este punto de vista, las líneas separadas de la música clásica y el jazz, virando constantemente la una hacia la otra desde divergentes puntos de partida, finalmente convergen y se convierten en una sola.⁴

Schüller expresa en este párrafo, su hipótesis principal: La evolución paralela del jazz y la música clásica, esta hipótesis levantó ampollas entre la rama más conservadora de la musicología contemporánea, sobre todo teniendo en cuenta la autoridad en la materia de quien la

formula. Tal afirmación no resulta descabellada, si pensamos que en líneas históricas realmente se trata de dos fenómenos paralelos, el jazz surge al mismo tiempo que la vanguardia musical clásica.

3. Third Stream - La utopía de la música sin fronteras

Este artículo, titulado *La utopía de la música sin fronteras*, publicado en la revista musical Audio Clásica en su nº 144 (marzo, 2009) discute el concepto de Third Stream (Tercera Corriente), estilo musical que vivió su apogeo en los años 1950 y que pretendió fusionar elementos del Jazz y de la música de vanguardia europea. El artículo repasa conceptos como el de Jazz Sinfónico (Symphonic Jazz), Tercera Vía (Third Stream) así como otros híbridos entre la música clásica y el Jazz.

Del presente artículo hemos extraído el listado de discos escogidos por Rafael Fernández de Larrinoa. En el primer listado se nos plantean relaciones entre el jazz o sus músicos en torno a la música clásica que el autor no considera como Third Stream:

- La música clásica interpretada por artistas de jazz.
- El jazz interpretado por artistas clásicos
- Temas clásicos versionados por artistas de jazz
- Compositores clásicos que escriben para conjuntos de jazz
- Artistas de jazz que componen música clásica

Pensamos que resulta demasiado categórico el encabezado: "No es Third Stream...", quizás hubiera sido más adecuado resaltar: "No es Third Stream, necesariamente..."

Vemos bastante claro que una obra clásica sigue siendo clásica, aunque la interprete un músico de jazz, o viceversa (si lo hace realmente con rigor), aunque ya hemos resaltado en esta tesis "la impronta característica" que este tipo de interpretaciones puede tener. Sin embargo los otros apartados nos plantean algunas dudas. En cuanto a "clásicos versionados por artistas de jazz" no entendemos por qué exactamente en un apartado se considera Third Stream el disco de Stan Kenton "Kenton/Wagner" y no al disco de Uri Caine "Mahler". Por otro lado en cuanto a Jacques Loussier, constatamos que otros

autores lo consideran como un músico Third Stream.

La siguiente cuestión que se nos plantea es donde está la línea entre los clásicos que escriben para conjuntos de jazz y los artistas de jazz que componen música clásica, a la hora de poder considerarla o no como Third Stream, por ejemplo, encontramos sustanciales diferencias entre el *Ebony Concierto* de Stravinsky para clarinete y banda de jazz, y el *París Dakar* para trombón y big band de Peter Eötvös, o *Pensado en Jazz* de Eduardo Montesino, también para big band. En último término si no consideramos a estas obras como Third Stream, por estar "compuestas" por músicos que en su carrera han destacado principalmente por ser músicos clásicos, nos encontraríamos con la paradoja de tener que replantear si la música del propio Gunter Schüller es o no Third Stream.

Una vez expuestas estas observaciones, repasamos la lista de discos seleccionados por Rafael Fernández de Larrinoa, bajo la etiqueta de "Si es Third Stream (o le falta poco)... Imaginamos que la cantidad de discos seleccionados, (16 en este caso), es una imposición de las necesidades de maquetación de la propia revista, hecho que influye en las fechas de los discos expuestos, que intentan resumir poco más de medio siglo de música en esta dirección: desde *Crosscurrents* de Lennie Tristano de 1949 al *Streams of Expression* de Joe Lovano del 2005, (época bastante avanzada si tenemos en cuenta que el presente artículo se editó en el 2009).

NO ES THIRD STREAM...

			... la música clásica interpretada por artistas de jazz. ... Benny Goodman ... Wynton Marsalis ... Keith Jarrett
			... el jazz interpretado por artistas clásicos... ... Friedrich Gulda ... André Previn ... Barbara Hendricks
			... temas clásicos versionados por artistas de jazz... ... Jacques Loussier ... Christian Howes ... Uri Caine
			... los compositores clásicos que escriben para conjuntos de jazz... ... Igor Stravinsky ... Rolf Liebermann ... Peter Eötvös
			... los artistas de jazz que componen música clásica... ... Keith Jarrett ... Michael Mantler ... Dave Brubeck ... Wynton Marsalis

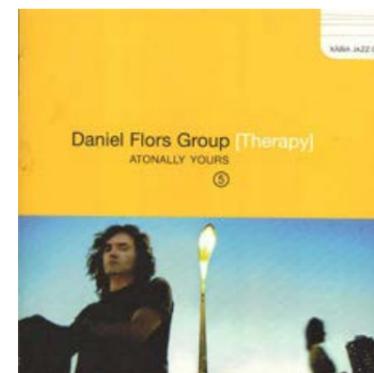
Fig. 4 y 5. No es Third Stream...

Fig. 6 y 7. Sí es Third Stream...

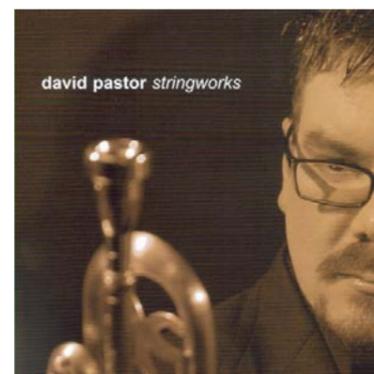
4. Principales autores en Valencia

En cuanto a la década que nos ocupa en esta tesis (la primera del S. XXI), las posibles obras más representativas de esta estética se agrupan principalmente a partir del segundo lustro de esta década, concretamente entre el año 2005 y el 2013:

En el año 2005 el guitarrista valenciano Daniel Flors presenta su trabajo *Atonally Yours*. Este trabajo además de su tradicional quinteto de jazz, (que el mismo lidera a la guitarra eléctrica), incluye un cuarteto de cuerda y un arpa. Tanto la plantilla instrumental como el propio título del disco, (Atonalmente tuyo), revelan una declaración de intenciones: la fusión del jazz eléctrico con la música contemporánea culta.⁶

Fig. 8. *Atonally Yours*

En el año 2006 el trompetista valenciano David Pastor presenta su trabajo *Stringworks*. “Uno de los hallazgos de este disco es precisamente la combinación de diferentes tratamientos que demuestran la versatilidad de la orquesta de cuerda, a cargo de arreglistas que además participan como intérpretes o de otros que se cuentan entre lo mejor de la escena valenciana”.⁷

Fig. 9. *Stringworks*

Brassiana 2008 (quinteto de metales & trío de Jazz). “Es el punto de convergencia entre dos lenguajes, el clásico en su ámbito contemporáneo y el del Jazz en su íntima fonética. Una mirada de complicidad y de seducción, como nunca la hubo, hacia la Música de Cámara en la que resulta inevitable ceder a la fascinación de los sonidos resultantes”⁸

Fig. 10. *Brassiana*

⁵ Fernández de Larrinoa, Rafael, marzo 2009 “Third Stream la utopía de la música sin fronteras”

⁶ Pruñonosa Furió, José (2009) *Daniel Flors, nuevas perspectivas de la armonía en el Jazz Contemporáneo*, Trabajo de investigación fin de carrera. (Sin publicar) Conservatorio superior de música J. Rodrigo.

⁷ García, Jorge. Libreto del CD *Stringworks*. David Pastor 2006.

⁸ Spanish Brass Luur Metals. *Brassiana*, 2008. www.spanishbrass.com

Brassiana además es una composición original para quinteto de metales y sección rítmica, del compositor y pianista catalán Lluís Vidal, encargo de Spanish Brass Luur Metalls y que se estrenó el 1 de diciembre de 2000 en el marco del Festival Avui Jazz de Vila-real. Desde entonces el proyecto ha ido madurando hasta completar un repertorio original para quinteto de metales y trío de jazz con obras de Lluís Vidal, además de Ramón Cardo, Pascual Piqueras o David Defries.

En el año 2009 Spanish Brass Luur Metalls en colaboración con el guitarrista Daniel Flors y el batería David Xirgu presentan un espectáculo que lleva por título *Make A Brazz Noise Here*. "Este proyecto con temas de Frank Zappa arreglados por Carlos Benetó surge con la intención de rendir homenaje a uno de los creadores más importantes de nuestros tiempos".⁹

Fig. 11. *Make a Brazz Noise Here*

Fig. 12. *Celebrating Erik Satie*

En el año 2009 el guitarrista valenciano Ximo Tébar presenta su trabajo *Celebrating Erik Satie*. Dentro de la serie Xàbiajazz, editada por el Instituto Valenciano de la Música, este es el volumen número 7. Se trata, (como todos los que le han precedido), de un encargo del festival Xàbia Jazz del que es director artístico Jorge García y que el Instituto organiza junto con el Ayuntamiento de Javea.¹⁰

A partir del año 2010 la carrera musical de Jesús Santandreu da un vuelco, revelándose como uno de nuestros más prometedores compositores de música sinfónica para ensemble de viento con los estrenos de sus obras *Sortes Diabolorum* que estrenó

⁹ Spanish Brass Luur Metalls. *Make A Brazz Noise Here*, 2009. www.spanishbrass.com

¹⁰ García, Manuela (2009). Libro Cd *Celebrating Erik Satie*. Ximo Tébar. Valencia.

Fig. 13. *Jesús Santandreu*

en Brasil la "Orquesta de Sopros Brasileira-Banda Sinfónica" el día 28 de Mayo de 2010, dirigida por el maestro Darío Sotelo y *La Noche de Brahma*, que fue elegida Obra Obligada para la Sección 1ª dentro del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia 2010, trabajo profundamente enraizado en el mundo jazzístico y que se ve consolidado en esta vía intermedia entre jazz y música clásica, con sus posteriores obras *Oneiric Discourse* concierto para saxofón tenor y ensemble sinfónico de vientos, encargo del maestro Mathew George para la Universidad de St. Thomas en Minnesota que se estrenó en Mayo de 2011, y *Think of Jazz*, concierto para sexteto de jazz, banda sinfónica y coro que se estrenó en el concierto de clausura de la XII edición de "Com Sona l'ESO", el día 13 de mayo del 2011 en la plaza de toros de Morella (Castellón).¹¹

En el año 2011 el pianista valenciano Albert Sanz presenta su trabajo: *Russafa Ensemble*, el "Ensemble de Ruzafa" es una pequeña "Big Band" o una gran "formación pequeña" de Jazz según se mire. Lo componen siete instrumentos de viento diferentes y una sección rítmica integrada por piano, contrabajo y batería que interpretan temas originales de Albert Sanz y arreglos escritos expresamente para el grupo. "La sonoridad es grande, rica en timbres y a la vez íntima y muy personal al estar ejecutada por un grupo de músicos de una calidad técnica y estilística sobresaliente".¹²

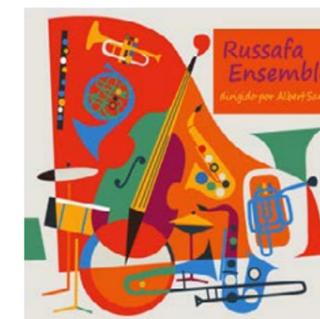

Fig. 14. *Russafa Ensemble*

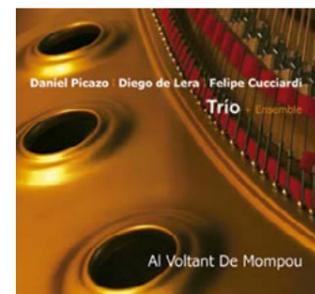

Fig. 15. *Al voltant de Mompou*

En el año 2012 el pianista valenciano Dani Picazo presenta su trabajo: *Al voltant de Mompou* reúne tres arreglos sobre temas del compositor catalán Frederic Mompou con dos standards y dos composiciones originales. "Mompou ocupa menos de la primera mitad del disco, pero la atmósfera delicada de su música impregna todo el conjunto".¹³

¹¹ Santandreu, Jesús. Biografía, 2013. www.jesussantandreu.net

¹² Sanz, Albert. *Russafa Ensemble* 2011. www.comboirecords.com/album/asanz-russafa-ensemble

¹³ Picazo, Daniel. *Al Voltant de Mompou* 2012. www.blaurecords.com/br-web/voltant

Sedajazz y el Orfeón Navarro Reverter, dirigidos por Perico Sambeat, realizan la recuperación de esta ambiciosa obra, que contiene algunos de los temas más bellos de la historia del jazz y que incluye además del material escrito las improvisaciones de los músicos.

Fig. 16. *Concierto Sacro*

El *Concierto Sacro* de Duke Ellington estrenado en el Palau de la Música de Valencia el 14 de julio de 2013, requiere de un coro de 120 cantantes, una big band completa, cantante soprano, bailarín de claqué y coro de niños.

Ahora hoy en el Palau de la Música el saxofonista valenciano retoma la idea con el objetivo de hacer una interpretación «más fiel» y rigurosa de la obra, según Sambeat. «Uno de los problemas principales que nos encontramos fue la falta de partituras originales. Existen unos arreglos editados pero han alterado mucho el original, con la adición de muchas partes corales. Nosotros queremos hacer una revisión historicista.» 14

Hay que considerar que las obras seleccionadas son las que poseen una mayor difusión, y referencias claras a una posible estética Third Stream, encontrando grabaciones editadas, críticas y estrenos en auditorios significativos, lo cual no implica que sean las únicas ni las más representativas, si no las más documentadas.

14 Barceló, Carles. *Sedajazz estrena el «Concierto Sacro» de Duke Ellington*. Levante-EMV 14.07.2013 www.levante-emv.com/cultura/2013/07/14/sedajazz-estrena-valencia-concierto-sacro/1016204.html

5. Conclusiones

Atendiendo a todos estos datos consideramos que la Tercera Corriente histórica se inicia en Valencia el 9 de mayo de 1972 con el estreno de *Pensado en Jazz* del compositor valenciano Eduardo Montesinos, que fue director del Conservatorio Superior de Música de Valencia, con esta pieza escrita para Big-band que fue estrenada por el Grupo instrumental del Conservatorio en el salón de actos del Conservatorio Superior de Música y Arte Dramático de Valencia en la plaza San Esteban. De esta manera y de forma definitiva, los objetivos de la presente investigación se extienden desde esta fecha hasta el día 30 de noviembre de 2013, en el que esta se hace pública en el I Congreso Internacional El jazz en España. Estableciendo de nuevo un paralelismo con el marco general de la Tercera Corriente expuesta en el primer bloque de la tesis, podemos dividir la historia de la Tercera Corriente en Valencia en las siguientes fases:

THIRD STREAM MARCO GENERAL		THIRD STREAM EN VALENCIA		PRE-THIRD STREAM
1945	Ebony Concert. Igor Stravinsky	1949	"Temps De Blues" Federico Mompou 1ª edición de la partitura del "Concierto de Aranjuez"	
		1969	"Concierto Sacro" de Duke Ellington Interpretado por el propio autor en la basílica de Santa María del Mar de Barcelona	
1946	Summer Sequence (Ralph Burns)	1972	"Pensado en Jazz" Eduardo Montesinos	
1947	The Clothed Woman (Duke Ellington)	1974	"Concierto para Quinteto de Jazz y Orquesta" José Nieto	
		1979	"Sonido y Ritmo" Enrique Llácer	

THIRD STREAM MARCO GENERAL		THIRD STREAM EN VALENCIA		
1949	Crosscurrents (Lennie Tristano)	1995	Orquesta de Cambra Teatre Lliure and Lluís Vidal Trio y Dave Liebman	ECLOSIÓN THIRD STREAM
1950	Mirage (Pete Rugolo)	1997	"Discantus" Perico Sanbeat	
1951	City of Glass (Robert Graetinger)	2001	"Round About Federico Mompou" Richie Beirach	
1953	Eclipse (Charles Mingus)	2005	"Atonally Yours" Daniel Flors	
1954	Egdon Heath (Bill Russo)	2006	"Stringworks" David Pastor	
1956	Concerto for Billy the Kid (George Russell)			
1957	"Transformation" Gunter Schüller "Music for Brass" Columbia "Miles Ahead" Gil Evans			
1958	"Image of Man" William Russo "Modern Jazz Concert" Columbia "Alabama Concerto" John Benson Brooks			
1959	"Seven Pieces" Jimmy Giuffre "Play Bach" Jackes Loussier			
1960	"Modern Jazz Quartet with Orchestra" Modern Jazz Quartet: "Third Stream Music" Don Ellis: "How Time Passes" John Lewis "Piazza Navona"			
1961	"Laura" Jeanne Lee, vocal; Ran Blake, piano.			
1963	"Black Saint and Sinner Lady" Charles Mingus			
1964	Kenton/Wagner Stan Kenton			
1967	The Rise and Fall of the Third Stream Joe Zawinul			

THIRD STREAM MARCO GENERAL		THIRD STREAM EN VALENCIA		
1969	Se establece por primera vez la concesión del grado de un programa de jazz en el NEC	2009	Introducción de los estudios superiores de jazz en el conservatorio de Valencia "Make a Brass Noise Here" Spanish Brass Luur Metalls "Celebrating Erik Satie" Ximo Tébar "Mompiana" Lluís Vidal Trío con Dave Douglas y Perico Sambeat	INSTITUCIONALIZACIÓN THIRD STREAM
		2010	"Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes del 1981". Vicent Lluís Fontelles "La Noche de Brahma" Jesús Santandreu. Obra obligada del Certamen de Bandas de Valencia	
		2011	Russafa Ensemble, Albert Sanz Abre el festival Ensembles	
1972	Se establece el Departamento de Tercera Corriente en el NEC	2012	"Al voltant de Mompou" Daniel Picazo 1ª intervención de Sedajazz Latin Ensemble en un Certamen de Bandas	
		2013	Estreno del Concierto Sacro de Duke Ellington en el Palau de la Música de Valencia. Perico Sambeat, Sedajazz y Orfeón Navarro Reverter "Metalls D'estil" Ramón Cardo y Spanish Brass Luur Metalls "The Man of the Loaves & Fishes" Daniel Flors "Concierto Ibérico" para Ensemble sinfónico de vientos y contrabajo. Jesús Santandreu. "The Black Saint and the Sinner Lady Ensemble" Perico Sambeat I Congreso Internacional El jazz en España	

Durante las décadas de los 80 y 90, se desarrollan e imponen los lenguajes Bebop y Hard-bop promovidos por la centralización del Perdido Club de Jazz y la labor de la vieja guardia intelectual de la crítica, que hacen que se considere a Valencia como “Bastión del Bop”, en detrimento de otras estéticas más novedosas como el Free-jazz, o el Jazz-Rock.

Así pues hay que esperar hasta finales de los 90, para ver un auténtico atisbo de vanguardia con las figuras de Perico Sambeat y Daniel Flors, auténticos pioneros de las relaciones entre música clásica contemporánea y jazz en Valencia.

En esta época acontece un nuevo trasvase Third Stream vía Barcelona con la figura del pianista y compositor catalán Lluís Vidal, más exactamente con el disco Orquesta de Cambra Teatre Lliure and Lluís Vidal Trio y Dave Liebman del año 1995, en cuya grabación participó Ramón Cardo, actual jefe de departamento de los estudios de jazz en el Conservatorio Superior de Valencia.

Es en el Taller de Musics, donde entraron en contacto, tanto Ramón Cardo como Perico Sambeat, con Lluís Vidal, que se establece como nexo de unión de los últimos músicos Third Stream americanos, Dave Liebman, Mark Feldman y Dave Douglas con nuestros saxofonistas decanos del jazz en Valencia. Estas relaciones florecen durante la primera década del SXXI, como hemos podido observar en los trabajos citados, iniciándose una eclosión

Third Stream contemporánea con los trabajos *Atonally Yours* Daniel Flors 2005 y *Stringworks*, David Pastor 2006, teniendo su punto álgido en el 2009, año de la incorporación de los estudios superiores de jazz al conservatorio de Valencia. Si bien no hemos podido vincular ambos hechos la profusión de trabajos en esta dirección alrededor de este año resulta evidente:

- Spanish Brass Luur Metalls: *Brassiana*, (Ramón Cardo, Jesús Santandreu, David Defries, Lluís Vidal) 2008 y *Make a Brass Noise Here*, (Homenaje a Frank Zappa) 2009
- *Celebrating Erik Satie*, Ximo Tébar 2009
- *La Noche de Brahma*, Jesús Santandreu (2009)

Con la llegada de la 2ª década del SXXI los autores se diversifican, en un contagio de este tipo de relaciones:

- *Russafa Ensemble*, Albert Sanz 2011
- *Al voltant de Mompou*, Daniel Picazo 2012

Y por fin en el año 2013, esta eclosión Third Stream se dispara:

- Estreno del *Concierto Sacro de Duke Ellington* en el Palau de la Música de Valencia. Perico Sambeat, Sedajazz y Orfeón Navarro Reverter
- *Metalls D'estil*, Ramón Cardo y Spanish Brass Luur Metalls
- *The Man of the Loaves & Fishes*, Daniel Flors

- *Concierto Ibérico*, para Ensemble sinfónico de vientos y contrabajo. Jesús Santandreu.
- *The Black Saint and the Sinner Lady Ensemble*, Perico Sambeat
- I Congreso Internacional El jazz en España

Así pues atendiendo a la teoría de los paralelos históricos de Schüller una vez más, el siguiente acontecimiento que cabría esperar sería la creación de un Departamento de Tercera Corriente.

Justamente esta es la intención de la presente tesis, crear una sólida base de documentación histórica, que justifique la inclusión de una “Propuesta Didáctica” aplicable (de manera teórica) a las diversas instituciones académicas públicas y privadas de la Comunidad Valenciana., propuesta que lanzamos al aire y consideramos sería la continuación natural de este trabajo.

Pensamos que esta propuesta debería recoger los principales hilos argumentales que han reflejado los trabajos analizados:

- La inclusión de los instrumentos de cuerda en las escuelas de jazz, siendo el propio conservatorio quien impulsara y promoviera la integración de proyectos comunes, tanto camerísticos como sucedió en *Atonally Yours* de Daniel Flors, como orquestales, como fue el caso de *Stringworks* de David Pastor. No tiene ningún sentido que sean los propios músicos

quienes tengan que pagar de su bolsillo este tipo de propuestas, (como hizo David Pastor), teniendo un departamento de jazz y una orquesta de cuerdas en el propio conservatorio.

- La interrelación entre formaciones clásicas contemporáneas y músicos de jazz, debería ser una prioridad institucional a la vista de la tendencia y calidad de las propuestas “privadas” acontecidas y promovidas por agrupaciones como Spanish Brass Luur Metalls, (*Brassiana*, *Make a Brass Noise Here*, *Concierto para quinteto de metales y orquesta*, *Metalls D'estil*), Amores grupo de percusión, (*Cosmogonía*), Cor de Cambra Lluís Vich, (*Discantus*) y Orfeón Navarro Reverter, (*Concierto Sacro de Duke Ellington*). Habría que promover más intervenciones institucionales como la que reunió las obras del *Russafa Ensemble* de Albert Sanz con las *Love-songs*, de Jesús Rueda en el ENSEMS 2011.

- Se debería realizar un estudio riguroso sobre la influencia del impresionismo y post-impresionismo, como principales tendencias “clásicas” de propuestas reinterpretadas por jazzistas contemporáneos en el “Corredor Mediterráneo del Jazz”, como reflejan los trabajos, *Celebrating Erik Satie* de Ximo Tébar, *Mompiana* de Lluís Vidal Trio, *Al Voltant de Mompou* de Daniel Picazo Trio y recientemente *Arabesque n1* de Debussy en el último disco de Albert Sanz con Felix Rossy, *Dolphin's Blues* 2014.

- La inclusión de nuevas plantillas orquestales a los ensembles de jazz por parte de *Albert Sanz y Los Once dedos, Russafa Ensemble* y más recientemente, *The Black Saint and the Sinner Lady Ensemble 2014*, con Perico Sambeat y Sedajazz colectivo de músicos. Todos estos trabajos han ampliado la sonoridad de los ensembles de vientos con la familia de los bronce, ya resulta algo habitual encontrar trompas y tubas en numerosos trabajos contemporáneos valencianos, e incluso en jam sessions, en un rescate de las formaciones y sonoridades ampliadas cool jazz, que hemos analizado en las figuras de Gunther Schüller (trompista) y Gil Evans.

- La renovación de nuevos repertorios en las tradicionales bandas de música valencianas, como ya hemos visto que está sucediendo con la máxima figura Third Stream en este sentido, concentrada en los trabajos de Jesús Santandreu, *Velo de Isis, Sortes Diabolorum, La Noche de Brahma, Think of Jazz, Oneiric Discourse* y *Concierto Ibérico*.

- El rescate musicológico de obras fundamentales en la historia del jazz, y decisivas en el desarrollo de la Tercera Corriente Jazzística: *Los Conciertos Sacros* de Duke Ellington, *The Black Saint and the sinner Lady* de Charles Mingus y recientemente, *The Trip of the sixties* de Don Ellis (festival de jazz contemporáneo del Jimmy Glass 2014), por parte de Perico Sambeat y Sedajazz colectivo de músicos. No tiene sentido que un bar este subvencionando un tipo de labor del que siempre se había

hecho cargo el Instituto Valenciano de la Música, pensamos que Culturarts debería implicarse directamente en esta labor de rescate musicológico creando un fondo documental que fuera de libre acceso.

Evidentemente estas propuestas parecen descabelladas y lejos de la realidad musical valenciana, pero pensamos que esta escuela de Tercera Corriente se manifestará de una manera peculiar a nuestra idiosincrasia local, por ejemplo con una integración de las escuelas de jazz en las tradicionales bandas populares, hecho este que ya no parece tan descabellado cuando el pasado 4 de junio de 2013 un titular del país declaraba: "El jazz y las bandas tradicionales, cada día más cerca" como resumen del debate mantenido entre los saxofonistas Francisco Blanco 'Latino' y Jesús Santandreu, debate que cerró el ciclo de Charlas en torno a las bandas, organizado por la Diputación de Valencia en colaboración con la unidad musical de Culturarts y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado estos pasados meses en la Beneficencia de Valencia.

Pero ¿Cómo se nutrirán estas formaciones de secciones rítmicas que estén a la altura? ¿Se harán extensibles estas propuestas al resto de instrumentos, por ejemplo de la familia de cuerda? ¿Cómo aprenderán a improvisar con una actitud realmente actual y contemporánea estos instrumentos tradicionalmente anclados en los conservatorios? Estás y otras cuestiones se escapan al contenido de la pre-

sente tesis que se ha limitado a demostrar la existencia de una influencia real de la Tercera Corriente en el panorama actual de la música en Valencia y por ende a reafirmar la necesidad de una reforma de los distintos proyectos educativos que contemplan y satisfagan esta necesidad de abordar de una manera integral las enseñanzas de Jazz y Música Clásica en Valencia.

Bibliografía

Libros de Jazz

Baker, C. (1999). *Como si tuviera alas*. Barcelona: Edit. Mondadori.

Berrett, J. (2004). *Louis Armstrong and Paul Whiteman: Two Kings of Jazz*. Yale University Press.

Berendt, J. E. (1976). *El Jazz: Del Rag al Rock*. México: Fondo de Cultura Económica.

_____ (1988). *El Jazz: Su origen y desarrollo*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Carbonell i Guberna, J (2011). *El Jazz clàssic i la seva història*. Catalunya: Edt. Galera-da.

Clayton, Peter & Gammond, P. (1990). *Jazz A-Z*. Madrid: Edt. Taurus-Alfaguara.

Flors, D. (2009). *Armonijazz*. Valencia: Rivera Editores.

García Martínez, J. M^a. (1996). *Del Fox-Trot al Jazz Flamenco: El Jazz en España, 1919-1996*. Madrid: Alianza Editorial.

Gérald Arnau, J. C. (1993). *Los grandes creadores del jazz. Traducción y adaptación: Juan Claudio Cifuentes*. Madrid: Ediciones del Prado.

Herrera, E. (1995). *Teoría Musical y Armonía Moderna, Volumen I* Barcelona: Antoni Bosch, editor.

Hodeir, A. (1954). *Hommes et problèmes du jazz*, París: Flammarion.

Iglesias Iglesias, I. (2015). *El jazz en la España de Franco (1936-1975)*. Barcelona: Nortedur.

Jenkins, T. S. (2004). *Free jazz and free Improvisation: an encyclopedia*, 2 vol. Westport: Greenwood Press.

Jones, L. (1999). *Blues People: Negro Music in White America*, Copyright 1963 by LeRoy Jones. New York: HarperCollins Publishers Ink,

_____ (2013). *Black Music*, Copyright 1968 by LeRoy Jones. San Miguel, Perú: Caja Negra Editora,

Pujol Baulenas, J. (2005). *Jazz en Barcelona 1920-1965*. Barcelona: Almendra Music S.L.

Romaguera, J. (2002/03). *El Jazz y sus espejos*. Volumen 1º y 2º. Madrid: Ediciones de la Torre.

Rublowsky, J. (1971). *Black Music in America*, New York and London: Basic Books.

Ruesga, J. (Edt.). (2010). *In-fusiones de jazz*. Sevilla: arte-facto, colectivo cultura contemporánea.

Ruesga, J. (Coord.). (2013). *Jazz en español: historia del jazz en América Latina y España*. México: Universidad Veracruzana.

Sáenz, M. (1971). *Jazz de hoy, de ahora*. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

Literatura Third Stream

Blake, Ran. (2011). *Primacy of the Ear*. Boston: Edt. Jason Rogers.

Blake Ran, C. K. (2002). *The Musical Legacy of George Russell: Summer 2002 Course* by Ran Blake. New England Conservatory of Music. Summer School.

Books Llc. (2010). *Third Stream Musicians*. General Books LLC.

Bruyninckx, W. (Digitalizado 2 Jul 2010). *Progressive jazz: free--Third Stream fusion*, Volumen 4. Universidad de California: Edt. 60 Years of Recorded Jazz Team.

Hephaestus Books. (2011). *Articles on Third Stream Trumpeters, Including: Miles Davis, Franz Koglmann*. Hephaestus Books.

Lassek, L. (2009). *Third Stream Interkulturelle Begegnungen zwischen Kunstmusik und Jazz*. GRIN Verlag.

Schüller, G. (1986). *Musings; the musical worlds of Gunther Schüller*. New York: Oxford University Press, Inc., ML60.S392.

_____ (1999). *Musings; the musical worlds of Gunther Schüller*. New York: Da Capo Press. ◀

🔄 Recibido: 12/06/2015

✓ Aceptado: 30/06/2015

