

BEBOP Y CHARLIE PARKER: revolución y evolución

Javier Valerio

*Profesor de saxofón,
Escuela de Artes Musicales UCR*

RECIBIDO: 29-02-08 • APROBADO: ABRIL 2008

RESUMEN

Este artículo tiene como finalidad examinar el legado musical de Charlie Parker a través de su aporte como creador y pionero del movimiento musical *Be Bop* y su desarrollo.

Se ilustra las diferentes etapas en las que Charlie Parker fue partícipe y protagonista del movimiento del *Big Band* y la evolución del tradicional Quinteto de *Jazz*. Se revelan los personajes más trascendentales que fungieron como influencia directa en el inicio de la carrera musical de Charlie Parker.

Asimismo, se plasma una comparación entre la era del *Swing* y la era del *Be Bop* al examinar las similitudes y los contrastes que presentan ambos estilos en los diferentes ensambles musicales, aspectos melódicos y armónicos y la técnica de improvisación.

Palabras claves: Charlie Parker • Movimiento Musical • *Be Bop* • *Big Band* • Quinteto de *Jazz*.

ABSTRACT

This article has the purpose of examining the musical legacy of Charlie Parker through its contribution as creator and pioneer of the musical movement *Be Bop* and its development. It makes a comparison of the different stages in which Charlie Parker was a participant and protagonist from the movement of the *Big Band* and the evolution of the traditional *Jazz* Quintet.

Also, it reveals the more transcendental players that were a direct influence in the beginning of Charlie Parker's musical career of. As well, it portrays a comparison between the *Swing* era and *Be Bop* era, examining similarities and contrasts that present both styles in the different musical ensembles, melodic and harmonic aspects and improvisation technique.

Key words: Charlie Parker • Musical Movement • *Be Bop* • *Big Band*, Quinteto de *Jazz*.

“BEBOP vs. SWING”

Revolucionario y prodigioso, desde sus orígenes, el “*bebop*” es actualmente considerado, alrededor del mundo, uno de los géneros clásicos y fundamentales del *jazz*.

El *bebop* fue el primer estilo contemporáneo, después de la era del *swing*, en aparecer en el movimiento del *jazz*, y se convierte en uno de los desarrollos musicales más importantes del siglo XX.

Charlie Parker está considerado, junto con el legendario trompetista de Dizzy Gillespie, como el padre de este estilo.

El *swing*, ese balanceo rítmico que dio nombre, no solo al baile, sino a toda una época en los años treinta, se difundía de costa a costa mediante las retransmisiones a través de las emisoras de radio, de los conciertos de las grandes bandas o “*Big Bands*”. Los nombres de Benny Goodman, Jimmie

Lunceford, los hermanos Dorsey, o Duke Ellington, se hicieron populares entre el gran público y su fuerza llegó hasta la vieja Europa.

A partir de mediados de los años treinta y casi hasta el final de la II Guerra Mundial, el *swing* fue la música favorita del público mayoritario en los Estados Unidos, y era considerada como una música optimista, a la cual le correspondió incentivar la moral de los americanos en tiempos de guerra ya que esta entretenía a las mujeres y a los jóvenes que atendían la industria y elevaba el espíritu a las tropas. Estaba en la radio, en el cine y en todos los clubes. El *swing* logró, como expresión musical, mover a todo el mundo sin distinción de origen, color o condición, en un momento en que hacían falta elementos de identificación nacional.

En los albores de los años cuarenta, el *swing* se encontraba musicalmente en un callejón sin salida. Muchos músicos estaban frustrados por las limitaciones que suponía tocar en grupos grandes, y empezaron a buscar formas de expresión nuevas y originales que desembocarían en un nuevo movimiento musical dentro del *jazz* llamado más tarde *bebop*.

El *bebop* fue desarrollado por músicos legendarios como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk¹, y Kenny Clarke². Estos pioneros elaboraron y extendieron el estilo de importantes maestros de la era del *swing*, como lo fueron Coleman Hawkins y Lester Young, e iniciaron un nuevo estilo de improvisación mucho más denso y rápido.

Los músicos de la generación más joven del *jazz* en ese momento, sobre todo Charlie Parker, saxofonista, y Gillespie, trompetista, optaron por cambiar abiertamente las normas tradicionales. La respuesta de ellos al aburrimiento de la rutina del *swing* fue tocar a un ritmo furioso y llenar el breve *solo* de improvisación que se le concedía en la orquesta de *swing* con tantas ideas armónicas y melódicas como les fuera posible.

Esta actitud quedó documentada en las grabaciones de quintetos de *jazz* y otros grupos más pequeños en donde figuraron Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Estas grabaciones fueron las que sirvieron de base al *bebop* y a la mayoría del *jazz* moderno hasta el día de hoy. Este nuevo estilo alentó a la creación de pequeños grupos, como sucedió en los géneros anteriores, con la diferencia de que estos ponían mucho mayor énfasis en la técnica y en las armonías complejas, más que en simples melodías cantadas, como sucedió con el *swing*.

El *bebop* no solamente fue un movimiento que revolucionó en contra de la era del *swing* sino

más bien un movimiento que evolucionó también de esta. Se ha dicho que los estilos de vida poco ortodoxa de muchos de estos músicos pioneros, así como sus innovaciones musicales, desempeñaron un papel importante en el desarrollo del *bebop*.

El *bebop* revolucionó y era diferente al *swing* en dos cosas: en primer lugar, lo interpretaban

grupos pequeños en los que la batería y el bajo estaban equiparados musicalmente con los trompetistas y pianistas que tocaban los *solos*, en lugar de las *Big Bands*; en segundo lugar, el *bebop* era una música mucho más compleja, daba un mayor énfasis a la interpretación de diferentes ritmos simultáneamente, era rápido y frenético, y la improvisación era parte de su esencia. Requería

también una experta interacción entre los miembros del grupo, destacando, a la vez, las habilidades individuales de los músicos.

El *bebop* evolucionó a una gran velocidad. Esta creatividad fue posible gracias al entorno en el que se interpretaba, ya que muchos músicos de diferentes grupos se reunían para tocar juntos o para enfrentarse en duelos musicales. Al tocar juntos, los músicos compartían entre ellos sus conocimientos y sus trucos, lo que permitía que la música siguiera evolucionando a un ritmo más constante y acelerado.

El *bebop* jamás llegó a ser tan popular como el *swing*, en primer lugar porque en el momento fuerte de la aparición del *bebop*, en 1942, el Sindicato de Músicos les prohibió grabar para protestar por la falta de ingresos por la música reproducida en la radio y en las rocolas. Este evento en particular tuvo como consecuencia que mucha de la mejor música del momento no fuese grabada, en segundo lugar, porque no era una música fácil como el *swing*, sino creativa e impredecible. El gran público prefería la música de entretenimiento y espectáculo, como, por ejemplo, la de los cantantes de baladas modernos como Frank Sinatra, Crosby, etc. Por otro lado, la música negra que estaba empezando a atraer a las masas era el *Rhythm & Blues*, grupos pequeños y de música popular de donde surgiría el *rock and roll*.

La principal característica del *bebop* consistió en utilizar, esencialmente, la síncope rítmica, explorando poli-ritmos a un grado sin precedentes, con melodías que contenían contornos imprevisibles. Además, extendió el vocabulario del *jazz* explorando un nuevo territorio armónico por medio de los *acordes alterados* y *acordes sustituidos* (usando acordes diferentes a la composición original, como acordes disminuidos, quinta disminuida o bemol y nota de *blues*). Esto

dio al *bebop* la reputación de ser una música muy compleja y difícil de ejecutar.

Esta música generalmente era interpretada en *tempos* más rápidos, lo cual demandaba una técnica de ejecución muy alta que rara vez era requerida en los estilos anteriores.

El hecho de que algún instrumentista fuera un músico consumado en el estilo del *swing* no era garantía de que fuese capaz de responder a las altas expectativas del mundo musical del *bebop*. Los músicos necesitaban poseer un mayor e inmediato sentido en el reconocimiento de acordes, extensiones y sustituciones.

El desarrollo del *bebop* introdujo nuevos métodos de acompañamiento, así como la forma de improvisar solos, desarrollando lo que hoy se considera como la práctica estándar:

- Los percusionistas empezaron a basarse menos en el pulso métrico del bombo y se concentraron más en el platillo "ride" y el "hi hat".
- Los bajistas se convirtieron en los responsables de mantener el pulso tocando casi exclusivamente la línea del bajo "walking" consistiendo en su mayoría en un ritmo de negras.
- Los pianistas fueron capaces de usar un *touche* considerado más ligero en el teclado, y, en particular, su mano izquierda ya no estaba obligada a definir el ritmo o tocar las raíces de los acordes como se acostumbraba en los grupos de *jazz* en la era del *swing*.

Los músicos tocaban la melodía de un tema, a veces al unísono, luego tomaban turnos realizando solos basados en la progresión armónica del tema

y, por último, tocaban la melodía de nuevo para terminar. La técnica de “alternar cuatros” (*trading fours*), en donde los solistas intercambiaban *solos* cada cuatro compases entre sí y el baterista, llegó a ser muy común.

Cabe destacar que el cuarteto estándar y el formato de quinteto (piano, bajo, batería saxofón o trompeta) usado en el *bebop* ha cambiado muy poco desde los años cuarenta.

Además se produjeron grandes cambios en el repertorio y en la actitud hacia el público, producto de los cuales se da una transformación de la audiencia masiva de un público que gozaba la música *swing*, a un público más elitista. Este

fenómeno fue el resultado de músicos haciendo hincapié en una producción más artística que con fines comerciales, los cuales dieron prioridad a la innovación en lugar de lo convencional y, en lugar de rendir homenaje al pasado, miró hacia el futuro.

Cabe destacar que, además de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, se incluyen destacados saxofonistas como Sonny Stitt y Lucky Thompson; trompetistas como Fats Navarro, Kenny Dorham, y Miles Davis; pianistas como Bud Powell, Duke Jordan, Al Haig, y Thelonious Monk; el vibrafonista Milt Jackson; bajistas Oscar Pettiford, Tommy Potter, y Charles Mingus; y bateristas Max como Roach, Kenny Clarke, y Roy Haynes.

Es importante mencionar que el *bebop* se convirtió en el primer estilo de *jazz* que no se utilizó para el baile. Si bien muchos en la comunidad de *jazz* no aceptaron el *bebop* con entusiasmo en el momento de su aparición, hoy se considera la corriente principal del *jazz*.

Charlie Parker fue un extraordinario saxofonista que ganó reconocimiento mundial por su aporte a la creación del *bebop* producto de sus brillantes e innovadores solos de improvisación. Ha sido uno de los más talentosos, influyentes e importantes músicos en la historia del *jazz*.

Desde los inicios del *swing*, los músicos se miraban, en gran medida, como “entretenedores”. Sin embargo, los músicos del *bebop* se negaron a ser relegados en este rol de entretenimiento, lo que causó una disminución en general de la popularidad de esta música como tal. A pesar de este fenómeno, el estilo de ejecución de Charlie Parker con su instrumento preferido, el saxofón

alto, se convirtió en la fuerza más influyente entre los jóvenes músicos de *jazz* de la época.

Charlie Parker creció en Kansas City, Missouri, donde el *blues* y el *gospel* fueron florecientes. Estas influencias evidencian el hecho de que aunque su música tenía sus raíces en la tradición, al mismo tiempo acarrea una gran tendencia innovadora. El repertorio de Charlie Parker fue compuesto por un número ilimitado de modelos: *blues* de 12 y 16 compases, una variedad de canciones populares, múltiples estándares de *jazz* y nuevas melodías basadas en la armonía tradicional de las composiciones existentes.

Las improvisaciones innovadoras de Charlie Parker introdujeron un nivel armónico, melódico más alto y una gran complejidad rítmica: primeramente utilizaba un sonido de timbre muy fuerte, con un vibrato característico que consistía en una onda lenta y estrecha contrario al estilo utilizado por sus predecesores, además ejecutaba las extensiones de acordes arriba de la séptima del acorde, al igual que interpolaciones cromáticas sugiriendo notas de paso, algo que aprendió de Art Tatum³.

En una de sus citas, Charlie Parker se refiere a su forma de improvisar arriba de las séptima del acorde de la siguiente manera:

Me había aburrido de los cambios estereotipados (armonías) que se usaban todo el tiempo... Me di cuenta que usando los intervalos más altos de un acorde como línea melódica, y respaldándolos con los cambios apropiadamente relacionados, podía tocar lo que había estado escuchando. Cobré vida.

Charlie Parker empleaba frecuentemente una técnica de improvisación en donde el ejecutante utiliza una multitud de fórmulas y las organizaba en nuevos patrones. Esta técnica era utilizada en

la era primera del *swing*, especialmente por el saxofonista Lester Young⁴ quien fue el ídolo de Charlie Parker, en Kansas City.

Si bien Charlie Parker no fue la única persona responsable del desarrollo del *bebop*, no hay duda de que él fue la fuente más importante de influencia de todos los músicos que fueron parte de este género. Sus citas musicales se convirtieron en una característica popular del *jazz* dentro del estilo *bebop*. Utilizó muchas citas de los artistas de *jazz* que le antecieron. En sus improvisaciones no solo incluía melodías tomadas de Bizet, Stravinski y Wagner sino, además, melodías de canciones populares y citas de anteriores ejecuciones como las de Louis Armstrong. Sus frases melódicas, material rítmico y motivos favoritos fueron transferidos no solo al resto de instrumentos de viento sino, también, a instrumentos como la guitarra y el piano; además, los percusionistas se vieron en la obligación de hacer nuevas innovaciones como resultado de la creciente complejidad rítmica del estilo de la música de Charlie Parker.

También, las nuevas generaciones memorizaron los *solos* más famosos de Charlie Parker, al punto que estos *solos* se empezaron a publicar simultáneamente a su aparición, para que muchos de los músicos aspirantes pudieran analizar y aprender de ellas. Estas generaciones siguieron el ejemplo de un saxofonista que predicó con el ejemplo ya que era conocido por practicar alrededor de 15 horas diarias. Él mismo decía:

*Tienes que aprender a tocar tu instrumento. Después debes practicar, practicar y practicar. Y después, cuando finalmente estás en el escenario, olvídale todo y ulula*⁵.

De esta nueva generación sobresalen los saxofonistas Sonny Stitt, Cannonball Adderley, y Phil Woods quienes mostraron firmemente

un gran impacto de la influencia de Charlie Parker en su manera de ejecutar el saxofón alto. Muchos saxofonistas "tenor", como Sonny Rollings y John Coltrane fueron también influenciados vigorosamente por el estilo de tocar de Charlie Parker, aunque el saxofón tenor tenga una tesitura más grave y un color de sonido diferente al del saxofón alto.

Una pequeña pincelada del legado de Charlie Parker se encuentra ejemplificada en su composición *Confirmation*. Esta composición es un tema escrito en un estilo de *bebop* que mantiene la forma AABA. Esta forma es tradicional de los estribillos de las canciones populares que consta de 32 compases divididos en cuatro secciones de ocho compases cada una: la sección A, la repetición de la sección A, la sección B (el puente, que suele comenzar en una tonalidad nueva), y la repetición de la sección A. La innovación de Charlie Parker es que en *Confirmación*, la melodía es una invención lineal continua que no repite su sección A. La segunda y la tercera sección A son variaciones con diferencias significantes de la primera. Esta continua melodía desarrollada presenta ritmos sincopados que se asemejan más a una improvisación de Charlie Parker en vez de una composición estricta.

Este pequeño recorrido por los orígenes de un estilo como el *bebop* demuestra que su revolución y evolución ha obedecido, en mucho, del ingenio y de la inteligencia de personajes como Charlie Parker, que crearon nuevas formas de hacer música, fundamentadas en la experimentación, estableciendo un nuevo estilo de ejecución y composición particulares, a pesar de que inicialmente tuvo dificultades en ser aceptada. Si bien, Charlie Parker no obtuvo un gran nivel de popularidad con el *bebop* entre las masas, como si lo tuvieron Louis Armstrong y Duke Ellington con el *swing*, es indiscutible que él ha sido uno de los músicos más profundos y creativos de la historia del jazz.

Notas

1. Thelonious Monk. (1917-1982). Pianista y compositor del *bebop*.
2. Kenny Clarke. (1924-) Percusionista pionero del *bebop*.
3. "Art" Arthur Tatum. (1909-1956). Pianista. Considerado el más sobresaliente por los críticos de jazz.
4. Lester Young. (1909-1959). Saxofonista tenor. Una de las figuras más importantes en la era de *swing*. Fue una de las mayores influencias de Charlie Parker.
5. Carl Woideck. (1998). *The Charlie Parker companion: six decades of commentary*. New York. Pág. 39.

Bibliografía

- BALLIET, WHITNEY
1996 *American musicians II: seventy-one portraits in Jazz*. New York: Oxford University Press.
- BRIAN, PRIESTLY
2005 *Chasin' the Bird: The Fife and Legacy of Charlie Parker*. London: Equinox Publishing Ltd.
- CARL, WOIDECK
1998 *The Charlie Parker companion: six decades of commentary*. New York: Schirmer Books; London: Prentice Hall International.
- DAVIS, FRANCIS
1996 *Bebop and nothingness: jazz and pop at the end of the century*. New York: Schirmer Books.
- EDWARD M., KOMARA
1998 *The Dial Recordings of Charlie Parker: A Discography*. Westport, CT: Greenwood Press.
- GARY, GIDDINS
1999 *Celebrating Bird: The Triumph of Charlie Parker*. New York: Da Capo Press.
- GITLER, IRA
1985 *Swing to Bop: An oral history of the transition of Jazz in the 1940's*. Oxford: Oxford University Press.

- GRIDELY, MARK C.
1998 *Concise Guide to Jazz*. New Jersey: Prentice-Hall.
- HENRY, MARTIN
1996 *Charlie Parker and Thematic Improvisation*. Metuchen, N. J.: Scarecrow Press.
- HORRICKS, RAYMOND
1984 *Dizzy Gillespie and the be-bop revolution*. Tunbridge Wells: Spellmount; New York: Hippocrene.
- LESS, GEN
1994 *Cats of any Color: Jazz Black and White*. New York: Oxford University Press.
- LEVINE, MARK
1995 *The Jazz Theory Book*. California: Sher Music Co.
- MCLELLAN, LAWRENCE
2004 *The later swing era*. Westport, CT.: Greenwood Press.
- OLIPHANT, DAVE
2002 *The Early Swing Era 1930 to 1941*. Westport, CT.: Greenwood Press.
- OWENS, THOMAS
1995 *Bebop: the music and its players*. New York: Oxford University Press.
- ROSS, RUSSELL
1996 *Bird Lives: The High Life and Hard Times of Charlie (Yardbird) Parker*. New York: Da Capo Press.
- SHAW, ARNOLD
1977 *52d Street, the street of Jazz*. New York: Da Capo Press.