

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ESCOLA DE ARTES

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

**Contributos para a história e evolução do
piano-jazz em Espanha**

Pedro Calero Ponce

Orientação: Prof. Doutora Vanda de Sá.

Prof. Óscar Marcelino da Graça.

Mestrado em Música

Trabalho de projeto.

Évora, maio de 2019.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ESCOLA DE ARTES

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

**Contributos para a história e evolução do
piano-jazz em Espanha**

Pedro Calero Ponce

Orientação: Prof. Doutora Vanda de Sá.

Prof. Óscar Marcelino da Graça.

Mestrado em Música

Trabalho de projeto.

Évora, maio de 2019.

Constituição do Júri da Prova Pública

Presidente do Júri

Nome: Mário Dinis Coelho da Silva Marques

Instituição: Universidade de Évora/Departamento de Música

Categoria profissional: Professor Auxiliar

Vogais

Nome: Vanda de Sá Martins da Silva (Vogal/Orientador)

Instituição: Universidade de Évora/Departamento de Música

Categoria profissional: Professor Auxiliar

Nome: Eduardo José Tavares Lopes (Arguente)

Instituição: Universidade de Évora/Departamento de Música

Categoria profissional: Professor associado c/ agregação

*A la memoria de mi hermano **José Joaquín Calero Ponce**.*

CONTRIBUCIONES PARA LA HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL PIANO JAZZ EN ESPAÑA.

Este proyecto de trabajo trata sobre la investigación cronológica en el proceso de incursión y evolución del piano-jazz en España a lo largo de la historia, desde los primeros propulsores y pianistas españoles del género hasta nuestros días; así como de la importancia que esta evolución ha causado en la cultura y desarrollo artístico de los músicos y pianistas de jazz españoles en la actualidad. Para conseguir este objetivo baso mi trabajo en la revisión e investigación bibliográfica y discográfica de los pianistas y músicos mas influyentes desde el origen del jazz en España hasta la actualidad, haciendo un análisis exhaustivo de los pianistas de jazz españoles mas relevantes de la historia, con el objetivo principal de aportar una contribución metódica y precisa sobre la historia y evolución del piano-jazz en España.

Palabras clave: Piano, jazz, España, historia, evolución.

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY AND EVOLUTION OF THE PIANO JAZZ IN SPAIN

Abstract:

The present work project refers to the chronological research of the process of incursion and evolution of piano jazz in Spain throughout history, from the first Spanish main drivers and pianists of the genre to our days; as well as to the importance of this evolution in the culture and artistic development of today's Spanish jazz pianists. In order to achieve this accomplishment, my work was based in the bibliographic and discographic review and research of the most influential pianists and musicians in Spain, since the origin of jazz to the present day, conducting an extensive analysis of the most relevant Spanish jazz pianists of the history, aiming at offering a methodical and accurate contribution on the evolution of piano jazz in Spain.

Keywords: Piano, jazz, Spain, history, evolution.

CONTRIBUTOS PARA A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO PIANO JAZZ EM ESPANHA

Este trabalho de projeto versa sobre a investigação cronológica do processo de incursão e evolução do piano jazz em Espanha no decurso da história, desde os primeiros propulsores e pianistas espanhóis do referido género até à data presente; bem como sobre a influência que esta evolução manifestou na cultura e no desenvolvimento artístico dos músicos e pianistas de jazz espanhóis da atualidade. Por conseguinte, o meu trabalho teve por base a revisão e investigação bibliográfica e discográfica dos pianistas e músicos mais preponderantes em Espanha, desde os primórdios do jazz até a atualidade, procedendo a uma análise exaustiva dos pianistas de jazz espanhóis mais relevantes da história, com o objetivo primário de constituir um contributo minucioso e preciso sobre a história e evolução do piano jazz em Espanha.

Palavras-chave: Piano, jazz, Espanha, história, evolução.

“Suelo tocar a menudo en mis conciertos por todo el mundo temas tradicionales de mi tierra (Cataluña), entre ellos temas de Joan Manuel Serrat. El público reacciona siempre muy bien, con mucho respeto. No creen nunca que originalmente no sean temas de jazz. Recuerdo que en Japón me han llegado a solicitar *Paraules d'amor*, no sé como la conocerían, como podría haber llegado hasta allí, pero está claro que les interesaba y lo comprendo, porque tanto ésa como las canciones tradicionales catalanas son temas muy emotivos con las que suelo soltar alguna lágrima al interpretarlas en mis conciertos. Entre el resto de músicos sucede igual, los que suelen tocar conmigo me piden constantemente esos temas porque ellos también se emocionan al interpretarlos. Es la misma emoción que siente un negro cuando canta un blues, por eso yo sigo manteniendo ese paralelismo entre la música tradicional de mi tierra y el jazz. Siento orgullo de mi tierra, de mi cultura, de mi idioma, del pan con tomate y también ¿por qué no? de su música tradicional, aunque a mí me guste tocarla con un poco mas de swing.”

(Tete Montoliu)

“[El jazz es] como un árbol que abre sus ramas a derecha, a izquierda, hacia arriba, hacia abajo, permitiendo todos los estilos, ofreciendo todas las posibilidades.”

(Julio Cortázar)

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción. Objetivos del trabajo	01
2. Metodología	04
3. Orígenes	06
3.1. Primeros músicos de jazz en Europa	07
3.2. Inicios en España	12
4. Los primeros pianistas y la era de las grandes orquestas	21
4.1. La era de las grandes orquestas	21
4.2. Los primeros pianistas de jazz en España	27
5. Tete Montoliu	38
5.1. Tete, un antes y un después para el piano jazz en España	38
5.2. Pianistas destacados época de Tete Montoliu	43
6. Generación años 70', 80' y 90'	50
6.1. Primeros seminarios, talleres de músicos, escuelas de jazz	53
6.2. Pianistas destacados años 70', 80' y 90'	55
7. Jazz flamenco	62
7.1. La influencia de la música española y el flamenco en músicos de jazz norte-americanos (discos y grabaciones emblemáticas)	64
7.2. Chano Domínguez (la voz del jazz-flamenco en el piano)	66
8. El piano-jazz en la actualidad (siglo XXI)	70
8.1. La nueva generación de pianistas de jazz en el siglo XXI	71
9. Conclusiones	81
Bibliografía	83
Anexos	87
- Discografía de los pianistas de jazz españoles más relevantes de la historia del jazz en España	87

ÍNDICE DE FIGURAS.

- Ilustración 1. Fotografía de James Reese y la Hellfighters Band _____	08
- Ilustración 2. Cuadro cronológico de los primeros jazzistas en Europa _____	11
- Ilustración 3. Fotografía artículo de jazz en Mundo Gráfico 1918 _____	12
- Ilustración 4. Fotografía de Billy Arnold's Novelty Jazz Band _____	14
- Ilustración 5. Carátula LP de Sam Wooding & Chocolate Kiddies _____	16
- Ilustración 6. Cuadro cronológico de los primeros jazzistas en España _____	19
- Ilustración 7. Fotografía de la orquesta Demon's Jazz _____	23
- Ilustración 8. Fotografía de la orquesta Hot Club de Barcelona _____	25
- Ilustración 9. Cuadro de las Big Bands y grupos de jazz destacados en los 40' ____	27
- Ilustración 10. Cartel publicitario Sala J.HAY (Madrid) años 40' _____	31
- Ilustración 11. Fotografía de José Azarola en Un enredo de familia 1943 _____	32
- Ilustración 12. Portada del disco Històries del Jazz a Catalunya Vol.1 _____	38
- Ilustración 13. Fotografía de Tete Montoliu 1997 _____	42
- Ilustración 14. Fotografía de Juan Carlos Calderón y Pedro Iturralde _____	48
- Ilustración 15. Fotografía de Josep Vadell y Francesc Burrull _____	49
- Ilustración 16. Cuadro en relación a pianistas de jazz años 70', 80' y 90' _____	56
- Ilustración 17. Fotografía de Albert Bover _____	58
- Ilustración 18. Fotografía de Iñaki Salvador _____	59
- Ilustración 19. Fragmento de la partitura Flamenco Sketches (Miles Davis) ____	64
- Ilustración 20. Portadas de los discos Sketches of Spain y Olé Coltrane _____	65
- Ilustración 21. Fotografía de Chano Domínguez _____	69
- Ilustración 22. Gráfico de acontecimientos evolutivos siglo XXI _____	70
- Ilustración 23. Mapa conceptual de la evolución del jazz en España _____	73
- Ilustración 24. Diferencias técnicas entre piano jazz clásico y moderno _____	74
- Ilustración 25. Cuadro en relación a pianistas de jazz en el siglo XXI _____	76
- Ilustración 26. Fotografía de Albert Sanz _____	77
- Ilustración 27. Fotografía de Abe Rábade _____	78
- Ilustración 28. Fotografía de Marco Mezquida _____	79
- Ilustración 29. Fotografía de Moisés P. Sánchez _____	80

1. Introducción. Objetivos del trabajo.

Este trabajo nace desde la necesidad propia por descubrir el recorrido y evolución que el piano jazz ha tenido a lo largo de su historia en España. Un análisis profundo que recorre las diferentes épocas por las que el piano jazz fue evolucionando a lo largo del tiempo de la mano de sus verdaderos protagonistas, y como estos fueron dejando sus huellas en la historia y la cultura jazzística nacional e internacional. En España hablar de historia del jazz es en ocasiones un camino de difícil tránsito dada su escasa documentación bibliográfica. Una de las referencias bibliográficas más importantes hasta la fecha sobre la historia del jazz en España es el manual escrito por José María García Martínez¹ titulado [Del fox-trot al jazz flamenco - El jazz en España 1919-1996] en el que inicia su introducción refiriéndose a este acontecimiento con el siguiente texto:

En su *Enciclopedia del jazz*, Leonard Feather² escribe: “España, es desierto para el jazz”³ ...; otros tratadistas hay, empeñados en utilizar una extravagante argumentación agro-fascista en referencia a la situación política de ambos países en tiempos del pasado: “España e Italia, países de gran implantación agrícola donde no se conoce el jazz”⁴...; y sin embargo, existe una historia del jazz en España, desconocida, pequeña y decepcionante a menudo, apasionante casi siempre. En muchos sentidos, una historia de lo que pudo ser y no fue. En un país sin memoria, una historia del jazz ha de comenzar, forzosamente, por afirmarse a sí misma. Sus protagonistas son quienes, en un momento de sus vidas, han sido arrebatados por la pasión de una música que es expresión sublime del genio artístico humano. Son los músicos en primera instancia; críticos, promotores de conciertos, políticos -los menos-, educadores -éstos van a más-, aficionados y, en general, todos aquellos que han tenido y tienen que ver con la historia del jazz en España. (García. 1996, p.9).

Lamentablemente no suelen abundar ni producirse con regularidad este tipo de obras bibliográficas; en los últimos años han aparecido algunas que referidas a

¹ José María García Martínez, (Madrid,1957) escritor, periodista, músico, historiador y cineasta español.

² Leonard Feather, (13-9-1914 / 22-9-1994) fue un productor, crítico, músico y compositor de jazz británico.

³ Feather, Leonard. The new edition of the Encyclopedia of Jazz. Bonanza Books. New York, 1960.

⁴ Citado por Mario Benso sin especificar su procedencia en “Jazz España. Una organización”. *Jazz Sí*, abril de 1989.

España resultan muy útiles en muchos aspectos y satisfacen a diversidad de usuarios.

Más allá del tópico nos encontramos con la realidad constatada de no tener ningún referente escrito sobre la investigación y estudio del tema que nos ocupa el presente trabajo, pues casi todas las publicaciones encontradas hablan, y no demasiado extensamente, de la historia del jazz en España de manera global, dejando así un vacío que el presente trabajo ha intentado compensar, vacío y realidad que arrecian una carencia de información escrita que ha dado pie, entre otros motivos, a la elección del presente trabajo, tratando de aportar un poco de luz a la historia del jazz en España y más concretamente a la evolución que el piano jazz contemporizó a lo largo de los años.

El Jazz ha sido considerado durante mucho tiempo un género musical exótico dentro de la escena musical española, subordinado en buena parte a las sociedades musicales que han alentado y arreciado generaciones de músicos. Jorge García⁵ periodista del ámbito cultural en España, afirma:

Las músicas afro-norteamericanas siempre han llegado al viejo continente envueltas en el perfume de lo exótico, alejadas de los conflictos sociales y raciales de sus orígenes. Por lo que a España se refiere, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil española, los largos años de dictadura Franquista y la conquista de la democracia, han marcado la evolución del jazz autóctono, como también lo ha hecho nuestra propia idiosincrasia musical, desde la zarzuela⁶ y la revista musical española⁷ de las primeras décadas del siglo XX hasta las diversas tradiciones folclóricas o nuestra estrecha relación con el mundo hispano. La historia del jazz en España es la de los músicos negros que nos visitaron y nos lo hicieron escuchar por primera vez, con sus insólitos sonidos e instrumentos, y luego la de los españoles

⁵ **Jorge García**, Valencia (1961). Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia (1984), ejerció durante un tiempo el periodismo cultural y desde 1990 hasta la actualidad trabaja para la Generalitat Valenciana, en el ámbito de las publicaciones de música, la documentación y la gestión del patrimonio.

⁶ **La zarzuela** es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España, su auge y fama llegó en el siglo XIX, a partir de 1839. La zarzuela se distingue principalmente por contener partes instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes habladas, aunque existen excepciones en las que estas últimas, las partes habladas, están completamente ausentes. El término «zarzuela», aplicado al género musical y teatral, procede del Palacio de la Zarzuela, palacio real español situado en las proximidades de Madrid y en el que se hallaba el teatro que albergó las primeras representaciones del género.

⁷ **La revista musical española** es un género escénico y musical que surgió en España en la década de 1860, referido a la evolución seguida por los internacionales Revista y Comedia musical. Se trata de una sucesión de números musicales que están relacionados mediante un hilo argumental, combinándose en la función tanto la música como los textos hablados.

que quisieron tocar como ellos, en busca poco a poco de una voz propia que finalmente alcanzó su expresión plena. (El ruido alegre. Jazz en la BNE, 2012 p.12)

Es a esa voz propia y expresión plena, a la que hace referencia anteriormente el periodista Jorge García y de la que goza actualmente el jazz español, la principal razón de poner un poco de orden y contar toda una serie de acontecimientos musicales, culturales y sociales, que de manera cronológica se han ido produciendo a lo largo de la historia con el único objetivo de contribuir y proporcionar una vía de enlace nítida en el desarrollo y evolución del piano jazz en España.

Hacía falta recordar también músicos que nunca, o quizás pocas veces, han aparecido reflejados de manera significativa y con la repercusión que merecen dentro de la historia y evolución del jazz piano en España, intérpretes casi anónimos dentro de la historiografía musical española donde sólo suelen estar aquellos que dicen que el tiempo y las circunstancias colocan en su lugar. La numerosa cantidad de datos, fechas y otros apuntes hasta ahora desconocidos o mal reflejados en algunas publicaciones sobre músicos, formaciones, conciertos, festivales, locales o clubs de jazz, confirma, cuando menos, la inexistencia de un listado de formas bien definido en lo que a influencias y verdaderas capacidades musicales de muchos músicos y pianistas de jazz españoles se refiere. Las publicaciones alrededor del jazz a nivel estatal han sido consecuentes principalmente con ciudades como Barcelona y Madrid, ciudades de mayor referencia cultural; no obstante, el jazz en España hoy día está presente de manera significativa en otras muchas ciudades y comunidades autónomas de toda la geografía española. En la actualidad, casi todas las comunidades y ciudades que componen España, presentan por lo general una buena cantidad de excelentes músicos de jazz, algunos de ellos de reconocido prestigio nacional e internacional.

Los objetivos principales de este trabajo son los de ilustrar y crear un estudio cronológico y ordenado de la evolución que el piano jazz ha tenido a lo largo de su historia en España, poniendo en orden los estilos e influencias y dando a conocer nombres que el tiempo y el olvido han dejado correr, siendo éstos de especial relevancia en el desarrollo jazzístico español.

En definitiva, este trabajo hace un recorrido a través de la historia y evolución de los pianistas y músicos más relevantes, y de cómo estos fueron desarrollando distintos tipos de tejidos musicales, estilos y formas de expresión, marcando el devenir del jazz autóctono en España.

Los objetivos antes mencionados sobre el desarrollo de este trabajo han sido referencia constante a la hora de componerlo y darle sentido, a pesar de que la información encontrada ha roto, a veces, el equilibrio cronológico deseado para un mejor progreso formal de los hechos.

Por otro lado y como se manifiesta en páginas anteriores, no existen hasta la fecha inventarios o trabajos parciales realizados sobre el tema principal que ocupa este proyecto. En consecuencia, muchos de los campos que contiene este trabajo quedan abiertos o esbozados para futuros trabajos de investigación, que con posterioridad a este, pudieran atraer el interés científico de futuros demandantes, contando así los nuevos investigadores, estudiantes, músicos o aficionados en general con las pistas y datos que aquí se facilitan.

2. Metodología.

El motivo principal por el cual decidí desarrollar el presente trabajo tiene como punto de partida la necesidad de buscar raíces que justifiquen, en parte, el estudio, el aprendizaje, la interpretación y el progreso del género jazzístico en España a través del piano, raíces que no han sido aclaradas de manera sólida a lo largo del tiempo ni por los críticos, ni por los investigadores, ni siquiera por la evolución del mundo musical español, pues a muchos músicos de generaciones pasadas les parecía que el jazz casi había sido un invento reciente, y no un género en constante evolución desde su nacimiento.

Tal y como expresa el título, el objetivo principal y finalidad del presente trabajo no es otro que aportar distintas contribuciones a la historia y evolución que el piano jazz ha tenido a lo largo de los años en España.

Para investigar bajo criterios objetivos había que buscar en fuentes diversas, incluso aquellas alejadas, a priori, del hecho jazzístico, que no musical, y dejar de lado prejuicios no constructivos ante cualquier hipótesis razonable que diera a otra fuente más provechosa y también fiable, una entrevista donde aparecen uno o varios nombres; una partitura con un estilo y época concreta; una emisión radiofónica significativa por su contenido. De la compilación de información llegada mediante fuentes diversas, [hemerotecas, biografías, discografías, Internet,] se ha pasado a las dificultades encontradas para darle sentido al conjunto del trabajo, problemas aparecidos a medida que se enlazaban los temas con la información recibida y con ciertas referencias, sobre todo de músicos ya desaparecidos y con pocos vínculos familiares a estas alturas, que, a veces, dificultaban la continuidad de la investigación a seguir o dejaban a medias capítulos ya desarrollados.

Llegada la hora de dar una solución adecuada, he optado por trabajar los diversos capítulos y apartados de manera cronológica para plasmar de forma más comprensible toda la información acaudalada a lo largo de meses de investigación. Para el desarrollo de las ideas principales que dieron lugar a este trabajo ha sido necesario hacer uso de las siguientes herramientas de trabajo:

- Bibliografías diversas.
- Investigación en instituciones de todo tipo: editoriales musicales, bibliotecas, hemerotecas, archivos, televisiones estatales, discotecas y videotecas.
- Investigación de numerosas páginas con temática jazzística dentro de la red de Internet y uso de correo electrónico.
- Conversaciones telefónicas con otros músicos e investigadores.

3. Orígenes.

Para poder entender la evolución que el jazz ha tenido en España es imprescindible conocer sus orígenes, de dónde procede y cómo este género musical fue expandiéndose poco a poco hacia otros continentes.

El jazz nace en Estados Unidos sobre la segunda mitad del siglo XIX y más concretamente en la ciudad de Nueva Orleans, cuna del estilo musical y principal centro jazzístico durante la primera época del jazz, adonde llegaban grandes remesas de esclavos negros, fundamentalmente de la zona occidental de África, al sur del Sáhara, la zona denominada Costa de Marfil, Costa del Oro o Costa de los esclavos. El género se desarrolló como embrión a partir de las tradiciones de África occidental, Europa y Norteamérica que hallaron su crisol entre la comunidad afroamericana asentada en el sur de Estados Unidos.

La palabra jazz, en relación al estilo, no fue usada como tal en las primeras etapas, ya que viene precedida de la mezcla e influencia de distintos estilos como, los work songs,⁸ el blues,⁹ o el ragtime.¹⁰ El término jazz, no tiene una fecha de inicio definida como género musical autónomo, se le suele ubicar entre 1895 y 1917, año en que el término jazz se generalizó y en el que la Original Dixieland Jazz Band¹¹ realizó sus primeras grabaciones.

A principios del siglo XX, el jazz de Nueva Orleans mostraba influencias de la música popular estadounidense, himnos eclesiásticos y música clásica europea que cruzaban el Atlántico y se abrían paso en todo tipo de espacios públicos de Estados Unidos. Poco a poco el jazz iría reinterpretándose y revitalizándose a sí mismo a través de tradiciones musicales y a través de ritmos sincopados, técnicas de

⁸ **Work songs** (Canciones de trabajo), eran canciones cantadas por los esclavos negros en los campos de trabajo. En Estados Unidos, este tipo de canciones fueron uno de los antecesores del blues; algunas canciones formaban parte de la herencia nativa de los esclavos y eran cantadas para recordar el lugar de donde provenían, mientras que otras fueron impuestas por los dueños de los esclavos para aumentar la moral de los mismos e incluso para hacerles trabajar de una forma rítmica.

⁹ **El blues** es un género musical vocal e instrumental basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de doce compases. Originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX, este género es una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip-hop, música country y pop.

¹⁰ **Ragtime** (ragged-time, «tiempo rasgado»), abreviado en ocasiones como «rag», es un género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX.

¹¹ **Original Dixieland Jazz Band** fue una formación pionera en el origen y evolución del jazz, con origen en Nueva Orleans, Estados Unidos, a la cual se le atribuyen las primeras grabaciones de jazz en el año 1917.

improvisación y elecciones específicas de instrumentos, lo cual lo irían convirtiendo en un género singular y claramente identificable.

El jazz estadounidense llegó por primera vez a Europa en el año 1918 por medio del ragtime generando entusiasmo, acogida y aceptación entre la sociedad europea, donde más tarde seguiría conquistando ciudades a medida que iban avanzando los años. La década de 1920 fue la denominada era del jazz; a ambos lados del Atlántico y después de la Primera Guerra Mundial el jazz estadounidense comenzó a migrar a Europa de forma más generalizada, suscitando mayor popularidad entre las sociedades europeas de ciudades como Londres, París y Berlín.

3.1. Primeros músicos de jazz en Europa.

A medida que en los Estados Unidos se producía la expansión del Jazz, en Europa empezaron a llegar los primeros jazzmen.¹² El jazz llegó a Europa en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Su portavoz primerísimo fue el teniente James Reese,¹³ mas conocido como Jim Europe, pianista, violinista y director de los llamados Hellfighters Band¹⁴ del Regimiento 369 de Infantería del ejército norteamericano. Cuando la unidad llegó a Francia a principios de 1918, fue la primera unidad de combate afroamericana en pisar suelo francés. La banda de Reese se dedicaba a entretener a las tropas y habitantes de las ciudades por las que viajaban y fue recibida con gran entusiasmo por la sociedad. De esta forma el germen del jazz apareció por primera vez en el viejo continente, proporcionando la primera floración del género en Europa. El ragtime que interpretaban James Reese y sus Hellfighters Band se hizo muy popular y se extendió rápidamente. Durante ese tiempo y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, James Reese junto a sus Hellfighters Band realizarían numerosos conciertos por países como Francia, Gran

¹² **Jazzmen**, anglicismo que se utiliza para referirse a un músico o intérprete de jazz.

¹³ **James Reese "Jim Europe"** (Mobile/Alabama, 22-2-1880 – Boston/Massachusetts, 9-5-1919). Pianista, violinista y director de orquesta. El 18-9-1916 (1ª Guerra Mundial) organizó una banda con músicos negros para tocar en el frente europeo. Reese es una figura de transición y el director musical afroamericano más importante de aquel período justo antes del reinado de King Oliver y Louis Armstrong.

¹⁴ **Hellfighters Band**, banda de ragtime del regimiento 369 de Infantería del ejército norteamericano, la Hellfighters Band junto a su director el teniente James Reese "Jim Europe" introdujeron los sonidos del ragtime americano en Europa durante la Primera Guerra Mundial, periodo de 1918 a 1919.

Bretaña e Italia. El tiempo ha calificado la música de la banda de Reese como Jazz, a pesar de que no lo era, pues no se parecía en nada a aquello que King Oliver¹⁵ y Louis Armstrong¹⁶ ya estaban desarrollando en Chicago. Los componentes de la banda de Reese tocaban la música tal y como estaba escrita en los papeles, es decir, respetando los acentos y la duración. La novedad vendría mediante la intencionalidad o el ataque. Sin embargo, el mismo Reese admitía haber introducido diversas innovaciones.

Ilustración 1. Fotografía de James Reese y la Hellfighters Band.
(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/James_Reese_Europe)

El 14 de junio de 1919 Will Marion Cook¹⁷ llegaba al puerto de Liverpool con una orquesta llamada The Southern Syncopated Orchestra.¹⁸ La formación era una mezcla de cantantes y músicos que de manera indiferente interpretaban Brahms, Dvorak o temas de raíz tradicional, especialmente espirituales negros. Uno de los músicos de esa orquesta era el clarinetista y saxofonista Sidney Bechet,¹⁹ músico de vital importancia para el desarrollo posterior del Jazz en Europa. The Southern

¹⁵ **Joe "King" Oliver** (Aben/Luisiana (Estados Unidos), 19 de diciembre de 1885 - 10 de abril de 1938) fue un cornetista y trompetista estadounidense de jazz de comienzos del siglo XX. Fue apodado con el sobrenombre de "King" (Rey).

¹⁶ **Louis Armstrong** (Nueva Orleans, 4-8-1901 - Nueva York, 6-7-1971), también conocido como Satchmo o Pops, fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y, probablemente, uno de los músicos más populares.

¹⁷ **Will Marion Cook** (Washington D.C., 27-1-1869 - Nueva York, 19-7-1944). Compositor y violinista. Productor de los primeros musicales negros en Broadway. En 1918 creó la New York Syncopated Orchestra, después: The Southern Syncopated Orchestra en el Reino Unido (1919).

¹⁸ **Southern Syncopated Orchestra** fue uno de los primeros grupos de jazz en llevar músicos afroamericanos al Reino Unido. El grupo fue fundado por Will Marion Cook. Entre los miembros del grupo estaba el clarinetista y saxofonista de Nueva Orleans Sidney Bechet. Realizaron una gira por el Reino Unido e Irlanda entre 1919 y 1921.

¹⁹ **Sidney Bechet** (Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, 14-5-1897 - París, 14-5-1959) fue un músico, clarinetista, saxofonista y compositor de jazz estadounidense.

Syncopated Orchestra tocaron en Londres y en París desde 1919 hasta 1921.

El 2 de Mayo de 1925, el espectáculo musical *The Black Revue*²⁰ fue estrenado en París, cosechando gran éxito entre el público. La personalidad de la bailarina, cantante y actriz Joséphine Baker,²¹ que fue la estrella en ascenso, permitió, entre otras cosas, difundir de manera más amplia la música jazz y la cultura negra en Europa. *The Black Revue* juntaba músicos, comediantes y bailarines negros. En este espectáculo se dio a conocer un nuevo baile que causaría verdadera sensación en la sociedad europea, este baile se denominó: El Charlestón.²²

Sam Wooding²³ and *The Chocolate Kiddies*²⁴ hicieron una gira por toda Europa en el año 1925. Este musical negro bajo la dirección del pianista Sam Wooding es importante por una serie de razones: introdujo la música de Duke Ellington;²⁵ aunque su nombre no significaba nada para los europeos en ese momento, le dio a Europa su primera visión de cómo sonaba una verdadera banda de jazz en oposición a los sonidos sinfónicos de las orquestas de Will Marion Cook y Paul Whiteman,²⁶ que habían recorrido el continente en 1919 y 1923, respectivamente. En 1926 Sam Wooding and *The Chocolate Kiddies* tocarían por primera vez en España. Este hecho supondría la entrada por primera vez en el país de una banda de jazz formada por músicos norteamericanos, y sería un punto de inflexión para el devenir del jazz en España. Años más tarde, allá por 1929, Sam Wooding and *The Chocolate Kiddies* volverían al continente europeo.

²⁰ **The Black Revue** es un espectáculo musical creado en 1925 en París. Con su éxito y la personalidad de Joséphine Baker, que fue la estrella en ascenso, permitió, entre otras cosas, una difusión más amplia de la música jazz y la cultura negra en Europa.

²¹ **Joséphine Baker** (San Luis (Misuri), Estados Unidos, 3-6-1906 - París, 12-4-1975) fue una bailarina, cantante y actriz estadounidense de nacionalidad francesa, que hablaba con fluidez tanto en inglés como en francés. Baker se convirtió en un icono musical y político internacional. Se le dio apodos tales como la "Venus de bronce", la "Perla negra" y la "Diosa criolla".

²² **El Charlestón** es una variedad del foxtrot que hizo furor en Estados Unidos durante la década de los 20. Es un baile llamado así por la ciudad-puerto de Charleston (Carolina del Sur), ya que fue popularizado por una melodía de 1923 llamada *The Charleston*, del compositor y pianista James P. Johnson. Esta melodía formaba parte del espectáculo de Broadway *Runnin' Wild*, que fue interpretada entre el 29 de octubre de 1923 y el 28 de junio de 1924 y se convirtió en uno de los éxitos más populares de la década. El año pico del éxito del Charlestón fue desde mediados de 1926 a 1927.

²³ **Sam Wooding**, Samuel David Wooding (Filadelfia, Pensilvania, 17-6-1895 - Nueva York, 18-8-1983) fue un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta de jazz tradicional y swing, norteamericano, que vivió buena parte de su vida artística en Europa.

²⁴ **Chocolate Kiddies** fue un musical negro que creó sensación en Europa y Rusia en la década de 1920.

²⁵ **Duke Ellington** (29 de abril de 1899, Washington D. C. - 24 de mayo de 1974, Estados Unidos) fue un compositor, pianista y líder de una de las big bands más relevantes de la historia del jazz, lo que le propició una carrera de gran éxito que abarcó más de cincuenta años, desde 1923 hasta su muerte.

²⁶ **Paul Whiteman**, también llamado *Pops* (Denver, 28-3-1890 - Doylestown, 29-12-1967), fue un director de orquesta estadounidense y violinista de jazz tradicional.

La orquesta de Noble Sissle²⁷, llegaría a Londres en 1928. Sissle tuvo un papel importante en la producción de musicales negros en Europa, con él llegarían músicos de jazz norteamericanos de primer nivel como Sidney Bechet, Tommy Ladnier²⁸, Arthur Briggs²⁹ y Johnny Dunn.³⁰

²⁷ **Noble Sissle** (Indianápolis/Ind, 10-7-1889 - Tampa/Florida, 17-12-1975). Compositor y dramaturgo norteamericano. En *Shuffle Along* (primer musical de gran éxito escrito por músicos negros) aparecían canciones suyas.

²⁸ **Thomas Ladnier** (Mandeville, de Luisiana, 28-5-1900 - Nueva York, 4-6-1939) fue un cornetista y trompetista estadounidense de jazz tradicional y swing.

²⁹ **Arthur Briggs** (9 de abril de 1899 - 15 de julio de 1991, París) fue un trompetista de jazz estadounidense y líder de orquesta que vivió en Europa.

³⁰ **Johnny Dunn** (19 de febrero de 1897 - 20 de agosto de 1937) fue un trompetista de jazz estadounidense y artista de vodevil, que nació en Memphis, Tennessee. Trabajó durante la década de 1920 con músicos como Perry Bradford o Noble Sissle.

Cuadro cronológico de la llegada a Europa [también a España] de los primeros músicos de jazz norteamericanos.

→ 1917: al final de la 1ª Guerra Mundial.	* JAMES REESE "JIM EUROPE".	} Francia, Gran Bretaña e Italia.
→ 1919.	* ORIGINAL DIXIELAND JAZZ BAND	} Reino Unido.
→ 14-6-1919.	* WILL MARION COOK and THE SOUTHERN SYNCOPATED ORCHESTRA.	} Liverpool, Londres, París. → En la banda estaba SIDNEY BECHET. → Permanecieron en París hasta 1921.
→ 1920 a 1922	* BILLY ARNOLD. → <i>American Novelty Jazz Band</i> → En España actuó junto al bailarín: HARRY PILCER	} Londres (1920), París (1921), Madrid (1922). → PRIMEROS JAZZISTAS EN LLEGAR A ESPAÑA
→ 1923.	* JAMES P. JOHNSON. → <i>Plantations Days</i> (Espectáculo de Vodevil bajo la dirección musical De JAMES P. JOHNSON) * PAUL WHITEMAN ORQUESTA.	} Londres.
→ 1925 - 1926	* SAM WOODING AND THE CHOCOLATE KIDDIES. → <i>The Chocolate Kiddies</i> (Musical)	} Europa: (1925) España (1926). → PRIMEROS JAZZISTAS EN LLEGAR A ESPAÑA. → Regresarán en 1929. → Primeros músicos de jazz en tocar en Rusia.
→ 1926.	→ <i>The Black Revue</i> . → Dirigida por CLAUDE HOPKINS.	} París [Teatro de los Campos Elíseos]. → En el coro estaba JOSÉPHINE BAKER. → También tocaba SIDNEY BECHET.
→ 1928.	* ORQUESTA DE NOBLE SISSLE.	} Londres. → También con SIDNEY BECHET.

Ilustración 2. Cuadro cronológico de los primeros jazzistas en Europa.
(Fuente: basado en el cuadro (Fontelles. 2011, p.32) con aportaciones propias)

3.2. Inicios en España.

El final de la Primera Guerra Mundial, con una Europa ansiosa por recuperar la alegría perdida durante años, proporcionó inesperadas expectativas laborales a los músicos de raza negra venidos para combatir en las trincheras, el apetito del viejo continente por el jazz y una tolerancia racial insólita en su país de origen hicieron muy tentadora la oferta. El aluvión de artistas afro-norteamericanos que vinieron a trabajar o a instalarse en Europa alcanzó también a España en cantidad creciente conforme avanzaba la década de los años veinte.³¹

Se tiene como referencia firme que el término jazz apareció publicado por primera vez en España, en Enero de 1918, en las páginas de Mundo Gráfico,³² para referirse a un nuevo baile.

Ilustración 3. Jazz en Mundo Gráfico, fotografía del artículo publicado en 1918. (Fuente: Biblioteca Nacional de España)

En España, el jazz entró por Barcelona mediante la vía de ciudades como París o Londres. Contrariamente a lo que se tiene por cierto, fueron numerosas las

³¹ El ruido alegre. Jazz en la BNE, 2012 p.22

³² **Mundo Gráfico** fue una revista ilustrada de tirada semanal, publicada en la ciudad española de Madrid entre 1911 y 1938.

orquestas de jazz, americanas y francesas, las que hallaron suelo español durante los años veinte. (Martínez. 1996, p. 59).

Las jazz-bands, que eran orquestas formadas habitualmente por seis u ocho músicos negros norteamericanos y que practicaban una música sincopada y pintoresca completamente desconocida para el público español, era la novedad popularizada en hoteles y cabarés que todo el mundo quería ver y escuchar. Escuchar y ver, porque ya no se trataba solo de la música. Toda la fuerza iconográfica del jazz estaba concentrada en dos poderosas imágenes: la del músico de raza negra y la del aparatoso conjunto de instrumentos de percusión [la moderna batería] que en España fue denominada durante muchos años como jazz-band.³³ Durante la década de los años veinte en España, el término jazz o jazz-band tuvo por lo general un sentido muy amplio, designado no tanto a la música o a la orquesta que la practicaba, sino que ante todo fue el nombre que se aplicó a la batería. El “drumen” o el “jazz” eran los nombres por los que vulgarmente se conocía al encargado de tocar el “jazz-band” [batería]. Esta burda definición se debía a la ignorancia general de los críticos musicales de la época y a que la mayoría de los músicos españoles que tocaban la batería no conocían la técnica ni poseían el moderno sentido del ritmo. (Pujol. 2005, p. 19, 23, 24).

Aquello que se denominaba jazz, entró a España mediante otros ritmos como:

- **El Ragtime:** al tratarse de ser una música interpretada tal y como estaba escrita en las partituras, carecía de uno de los elementos fundamentales del jazz, la improvisación; pero al tener los elementos rítmicos del swing³⁴ se tiende por costumbre a incluirlo dentro del género jazz.

- **Fox-Trot:**³⁵ Estilo que fue, propiamente hablando, la carta de presentación de la cual se sirvió el jazz para hacer su presentación en la sociedad europea. Lo dijo W.C.

³³ El ruido alegre. Jazz en la BNE, 2012 p.22

³⁴ **Swing**, también conocida como swing jazz o simplemente swing, es un estilo de jazz que se originó en Estados Unidos hacia finales de los años 1920.

³⁵ **Fox-trot.** El Fox-trot (Foxtrot) es un popular baile estadounidense, que nace en 1912 con las primeras orquestas de Jazz. Su nombre significa, literalmente, "trote del zorro" y este nombre alude a las primitivas danzas negras que imitaban pasos de animales y en las que se inspiraron los primeros bailarines de Fox-trot.

Handy,³⁶ autor del famoso tema *St. Louis Blues*, en el año 1941: “el jazz creció alrededor del fox-trot y todavía lo tiene como base principal”. En Europa el fox-trot se conocería en el año 1913 gracias al tema *Ballin’ the Jack* de James Reese “Jim Europe”. (Martínez. 1996, p.23).

- **El Charlestón:** Sucesor de fox-trot, hizo furor en Estados Unidos durante la década de los 20. Es un baile llamado así por la ciudad-puerto de Charleston (Carolina del Sur) y fue popularizado por un tema que compuso en 1923 el pianista James P. Johnson, llamado *The Charleston*. En Europa apareció por vía de Joséphine Baker. Inspirado en bailes del África central, se bailaba suelto, rodillas juntas, pies separados y con las manos cruzadas encima de las rodillas.

Uno de los primeros embajadores del jazz llegados a España fue el pianista de raza blanca Billy Arnold³⁷ acompañado por su *American Novelty Jazz Band*, que actuó en el Palacio del Hielo de Madrid junto al famoso bailarín Harry Pilcer³⁸ en diciembre de 1922. (ABC. 1922, p. 8).

Ilustración 4. Fotografía de Billy Arnold's Novelty Jazz Band. De izquierda a derecha: Billy Arnold (pn), Harry Johnson (cl), Henry Arnold (sax), Charles F. Kleiner (tp), William Trittlefitz (tb), Charles Moore (dr).
(Fuente: <http://www.redhotjazz.com>)

Años más tarde, allá por el año 1926, llegarían a España una de las formaciones más fieles al estilo de jazz afro-americano que se hacía en aquella época en los Estados Unidos. Esta formación no es otra que la del afamado pianista Sam

³⁶ **William Christopher Handy** (16-11-1873 – 28-3-1958), más conocido como W. C. Handy, fue un compositor y músico de jazz y blues, considerado como "The Father of the Blues" (el padre del blues).

³⁷ **Billy Arnold** fue un pianista estadounidense que estuvo activo en el área de Nueva York antes de viajar a Inglaterra para tocar música de baile en el Hammersmith Palais de Danse de Londres en 1920. Realizó conciertos por toda Europa, en 1921 se trasladó a París. Cuando Django Reinhardt tenía doce años solía pasar el rato frente al restaurante l'Abbaye de Thélème en Place Pigalle escuchando la obra de Arnold's Band. Este fue probablemente el primer jazz que Django escuchó en vivo.

³⁸ **Harry Pilcer** (29-4-1885 – 14-1-1961) fue un actor, bailarín, coreógrafo y letrista de nacionalidad estadounidense.

Wooding y su orquesta, en la que figuraba la cantante Adelaide Hall.³⁹

Actuaron en Madrid en el Teatro Infanta Isabel y en Barcelona en el Teatro Olimpia, y aunque no se sabe a ciencia cierta, algunas fuentes indican que muy posiblemente lo hicieran también en la ciudad de San Sebastián.

En este espectáculo llamado *The Chocolate Kiddies*, interpretaban entre otros muchos temas, música de Duke Ellington. Inmersos en plena gira europea, una serie de discrepancias entre la orquesta y el resto de la compañía hicieron que la primera tomara el camino de la escisión, apropiándose del nombre del espectáculo.

The Chocolate Kiddies, ya solo como orquesta, sin bailarines, acróbatas, coristas y todo el elenco de su anterior versión, se presentó ante los más distinguidos auditorios, casas de alta nobleza y en los principales teatros de Europa. Allá donde actuaron, sus apariciones públicas suscitaron gran cantidad de adeptos al verdadero jazz. En el año 1927, *The Chocolate Kiddies* realizaría gira por el norte de África y Sudamérica.

Dos años más tarde [1929], regresarían al viejo continente, realizando así su segunda gira europea, gira que les trajo de nuevo a España, donde del 6 al 30 de junio del año 1929, actuarían en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Cádiz. En aquella segunda gira, la orquesta dirigida por Sam Wooding había introducido algunos cambios en su formación respecto a la que actuó en 1926. Cabe destacar la presencia del trompetista Doc Cheatham⁴⁰ y del saxofón tenor y clarinete Gene Sedric.⁴¹ En esta segunda gira por España causaron verdadera sensación entre los aficionados al jazz. Tal fue su éxito, que en Barcelona, la casa discográfica Parlophon Records⁴² les grabó cinco discos de 78 rpm para

³⁹ **Adelaide Hall** (Brooklyn (Nueva York), 20 de octubre de 1901 – Londres, 7 de noviembre de 1993) fue una cantante y actriz británica de origen estadounidense. Con una carrera que abarcó más de 70 años desde 1921 hasta el momento de su muerte, fue una de las principales figuras del Renacimiento de Harlem. Hall ingresó en el *Libro Guinness de los récords* en 2003 por ser la artista de la industria del disco con una trayectoria más prolongada.⁷ Además, tuvo la oportunidad de trabajar junto a artistas de la categoría de Art Tatum, Ethel Waters, Josephine Baker, Louis Armstrong, Lena Horne, Cab Calloway, Fela Sowande, Rudy Vallee, y Jools Holland, grabando como cantante de jazz con Duke Ellington (con el que hizo su disco más famoso, "Creole Love Call", en 1927) y con Fats Waller.

⁴⁰ **Doc Cheatham** (13-6-1905 – 2-6-1997), fue un trompetista de jazz, cantante y director de orquesta. Después de haber tocado en algunos de los principales grupos de jazz de la década de 1920, Cheatham disfrutó de una aclamación renovada en las últimas décadas de su carrera. Él mismo Cheatham estuvo de acuerdo con la evaluación crítica de que probablemente fue el único músico de jazz hasta la fecha que creó su mejor trabajo después de los 70 años.

⁴¹ **Gene Sedric** (17-6-1907, St. Louis, Missouri - 3-4-1963, Nueva York), fue un clarinetista y saxofonista de jazz estadounidense.

⁴² **Parlophon Records** es un sello discográfico británico que fue fundado en Alemania en 1896 por la empresa Carl Lindström Company como Parlophon. La rama británica se formó en 1923 como "Parlophone Records", que desarrolló una gran reputación en la década de 1920 como uno de los sellos de Jazz más importantes.

documentar el paso de la orquesta por España, discos que hoy en día son buscados por coleccionistas de todo el mundo. Fue en España donde se produjo una crisis interna por diversas discrepancias entre Sam Wooding y algunos miembros de la orquesta, lo que acabó ocasionando el abandono de los solistas más importantes, sin los cuales la orquesta agonizó por un tiempo hasta su disolución definitiva aquel mismo año de 1929, en Bélgica.

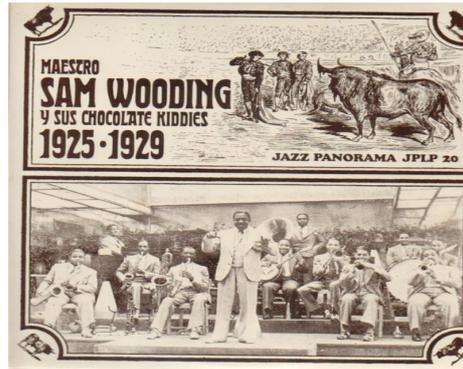

Ilustración 5. Fotografía y españolada típica de la época de la carátula del LP, Sam Wooding y sus Chocolate Kiddies para Jazz Panorama.
(Fuente: <http://www.musicstack.com>)

Los músicos que tocaron en España en 1929 con Sam Wooding y su orquesta *The Chocolate Kiddies* fueron los siguientes:

- BOBBY MARTIN. [Trompeta y Voz]
- DOC CHEATHAM. [Trompeta y Voz]
- ALBERT WYNN. [Trombón]
- BILLY BURNS. [Trombón]
- WILLIE LEWIS. [Clarinete, Saxo Alto, Saxo Barítono y Voz]
- JERRY BLAKE. [Clarinete, Saxo Alto y Voz]
- GENE SEDRIC. [Clarinete y Saxo Tenor]
- FREDDY JOHNSON. [Piano y Voz]
- JOHN MITCHELL. [Banjo]
- SUMNER LESLIE 'King' EDWARDS. [Tuba]
- TED FIELDS. [Batería]
- SAM WOODING. [Director y Arreglista]

La mayoría de los músicos que abandonaron la orquesta de Sam Wooding, se unieron para formar parte de una de las mejores bandas de jazz formada por músicos norteamericanos expatriados por toda Europa en los años treinta, *Willie Lewis*⁴³ and *his Entertainers*, en la que se juntaron músicos de la talla de Bill Coleman,⁴⁴ Adelaide Hall, Benny Carter⁴⁵ y George Johnson⁴⁶ entre otros. Willie Lewis junto al trombonista Billy Burns,⁴⁷ recalaron en España de camino hacia Portugal en el año 1941 en lo que supondría la despedida de la orquesta, ya mermada, de los escenarios europeos.

Sobre el desenlace reflejado anteriormente, y que llevaría a la orquesta *The Chocolate Kiddies* a su disolución definitiva, Sam Wooding decidió regresar a Estados Unidos, dejando tras de sí un legado inédito que beneficiaría de manera determinante la prosperidad del jazz europeo. Wooding contagió el virus del jazz en Europa a quienes terminarían por convertirlo en motivo principal de su existencia. Fue pieza clave para el desarrollo y evolución del jazz europeo junto a sus *Chocolate Kiddies*, convirtiéndose de esta manera en los mayores influyentes y divulgadores del género jazz en Europa durante la década de los años veinte.

Siguiendo la cronología y el orden de los acontecimientos más relevantes y que más influyeron en la evolución del jazz en España, cabe destacar, al menos en lo que a su repercusión se refiere, varias apariciones de artistas a finales de los años veinte y principio de los años treinta, justo antes de que estallara la Guerra Civil española.

En junio del 1929 se representó en el Teatro Olympia de Barcelona la revista musical *Harry Flemming's Blue Birds* presentada por el bailarín norteamericano Harry Flemming, entre la orquesta se encontraba el trompetista Tommy Ladnier y

⁴³ **Willie Lewis** (10-6-1905, Cleburne, Texas. – 13-1-1971, Nueva York.) fue un clarinetista y director de orquesta estadounidense de jazz.

⁴⁴ **Bill Coleman** (4-8-1904, Kentucky. Estados Unidos – 24-8-1981, Toulouse. Francia) fue un trompetista de jazz.

⁴⁵ **Benny Carter** (8-8-1907, Nueva York. – 12-7-2003, Los Ángeles, California.) fue un músico estadounidense de jazz, clarinetista, saxofonista alto, trompetista, compositor, arreglista y director de big band.

⁴⁶ **George Johnson** (25-4-1913, Grand Rapids, Michigan.) es un saxofonista y clarinetista de jazz estadounidense. Johnson trabajó en Estados Unidos con músicos como Benny Carter y Zack Whyte, luego recorrió Europa como miembro de la banda de Freddy Taylor en 1935. A día de hoy no se tiene constancia de la fecha y lugar de su muerte y se dice que fue visto por última vez sentado junto a un canal en Amsterdam, a finales de los años cincuenta.

⁴⁷ **Billy Burns** (1904, Cleveland, Ohio - diciembre de 1963, Nueva York) fue un trombonista de jazz estadounidense. Burns trabajó al principio de su carrera con Sam Wooding en el estado de Nueva York, y recorrió Europa con Wooding en 1929.

el guitarrista argentino Óscar Alemán.⁴⁸

En junio de 1930 visita la ciudad de Barcelona la orquesta de Jack Hylton,⁴⁹ uno de los más famosos intérpretes de jazz en Europa; la actuación tuvo lugar en el Palacio de Proyecciones de la Exposición Internacional de Barcelona. Se dice que Hylton tocaba un jazz muy descafeinado, con demasiada pantomima, pero su visita impresionó al público y a los intérpretes locales, que tomaron buena nota de sus maneras. (El ruido alegre. Jazz en la BNE, 2012 p.27). A Jack Hylton le seguiría Joséphine Baker, que actuó en Madrid y Barcelona en febrero y marzo de 1930 con su exitoso musical *The Black Revue*. Al año siguiente los seguidores y adeptos al más puro estilo *hot* tendrían el privilegio de escuchar a los ya mencionados *Willie Lewis and his Entertainers* [1931]. Como se citó anteriormente, la formación que lideraba Willie Lewis era una de las mejores bandas de jazz de toda Europa, ya que tocaban un jazz muy semejante al que se estaba haciendo en Nueva York en esa misma época.

De Cuba llegaron bandas de jazz denominadas “jazz-band cubanas” o “bandas danzoneras”, que combinaban los ritmos e instrumentos caribeños con el jazz de la época. Entre las formaciones cubanas más destacadas que visitaron España en los años veinte y treinta, cabe destacar la orquesta *Havane Cubains Jazz* y la banda *Lecuona Cuban Boys* dirigida por el gran pianista y compositor cubano Ernesto Lecuona,⁵⁰ que estuvieron por tierras españolas entre los años 1932 y 1934.

De Francia llegaron las orquestas de Ray Ventura⁵¹ y Roland Dorsey, quién actuó en el Teatro Principal de Valencia en 1933. El violinista Robert “Juice” Wilson⁵² y Napoleón Zayas⁵³ [saxofonista dominicano] tocaron en Barcelona en 1934.

⁴⁸ **Oscar Alemán** (Machagai, 20 de febrero de 1909 - Buenos Aires, 14 de octubre de 1980) fue un guitarrista, compositor, cantante y performer argentino, especializado en jazz.

⁴⁹ **Jack Hylton** (2-7-1892 – 29-1-1965) fue un pianista, cantante, líder de banda y empresario teatral de nacionalidad británica.

⁵⁰ **Ernesto Lecuona** (Guanabacoa, Cuba, 6-8-1895 - Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España 29-11-1963) fue un pianista, compositor y director de orquesta de nacionalidad cubana.

⁵¹ **Ray Ventura**, (16-4-1908 en París, Francia – 29-3-1979 en Palma de Mallorca, España), fue un pianista de jazz, jefe de orquesta y editor de música que desempeñó un papel significativo en la popularización del jazz en Francia en la década de 1930.

⁵² **Robert "Juice" Wilson** (21 de enero de 1904 - 22 de mayo de 1993) fue un violinista de jazz estadounidense.

⁵³ **Napoleón Zayas**, saxofonista y director de orquesta de origen dominicano, difusor del merengue de calidad por el mundo. Y más aún en el desarrollo en España del jazz, género en el cual se le considera justamente un pionero en la península ibérica.

Cuadro cronológico de los primeros jazzistas en España.

→ 1922	* BILLY ARNOLD. → <i>American Novelty Jazz Band</i> → Actuó junto al Bailarín: HARRY PILCER	{ Madrid → PRIMEROS JAZZISTAS EN LLEGAR A ESPAÑA.
→ 1926	* SAM WOODING AND THE CHOCOLATE KIDDIES. → <i>The Chocolate Kiddies</i> (Espectáculo Musical)	{ Madrid, Barcelona. → PRIMEROS JAZZISTAS EN LLEGAR A ESPAÑA.
→ 1929 (Junio)	* SAM WOODING AND THE CHOCOLATE KIDDIES. → <i>The Chocolate Kiddies</i> (Sólo como Orquesta de Jazz) → Músicos destacados de la banda: DOC CHEATHAM. (Trompeta) WILLIE LEWIS. (cl,sax) BILLY BURNS. (Trombón)	{ Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Cádiz. → Del 6 al 30 de Junio. → Primer grupo de jazz que grabaron disco en España. (Barcelona, 7-1929)
→ 1929 (Junio)	* HARRY FLEMMING. → <i>Harry Flemming's Blue Birds</i>	{ San Sebastián, Madrid y Barcelona. → Músicos destacados: TOMMY LADNIER Y ÓSCAR ALEMAN.
→ 1929.	* HABANA CUBAIN JAZZ. * JACK HILTON.	{ San Sebastián. { Barcelona
→ 1930. (Febrero y Marzo)	* JOSÉPHINE BAKER.	{ Madrid y Barcelona.
→ 1931.	* WILLIE LEWIS AND HIS ENTERTAINERS.	→ Traía músicos de gran nivel como: BILL COLEMAN. ADELAIDE HALL. BENNY CARTER. GEORGE JOHNSON.
→ 1931	* ROLAND DORSEY & SES CADETS.	{ Valencia.
→ 1932	* LECUONA CUBAN BOYS. → Pianista y director: ERNESTO LECUONA	{ Madrid y diversas ciudades del país.
→ 1933 - 1934	→ Músicos diversos: RAY VENTURA. ROBERT "Juice" WILSON (Violín). THOMAS "Puss" CHASE (Piano). NAPOLEÓN ZAYAS (Saxofón)	{ Barcelona.

Ilustración 6. Cuadro cronológico de los primeros jazzistas en España.
(Fuente: basado en el cuadro (Fontelles. 2011, p.47,48) con aportaciones propias)

Durante los años 30 se alcanzó el zenit de la primera moda jazzística en España. Los aficionados al jazz, que ya no eran solo curiosos y degustadores ocasionales, estaban cada vez más informados y empezaron a preferir el llamado *hot* más puro a las músicas comerciales con envoltorio jazzístico. Aparecieron los primeros articulistas y críticos especializados sobre el género jazz y con ello la primera revista española dedicada exclusivamente al jazz, *Música Viva*, que se puso a circular en 1934. En ese mismo año y en la búsqueda de un jazz más puro, nace el *Hot Club de Barcelona*. El club barcelonés tenía como objetivo fomentar el jazz mediante audiciones comentadas, proyecciones de películas, organización de conciertos y festivales, además de establecer una correspondencia con músicos y asociaciones similares. Los días 29 y 31 de enero de 1936, el Hot Club de Barcelona organizó dos conciertos con el saxofonista Benny Carter y el Quinteto del Hot Club de Francia, con Django Reinhardt⁵⁴ y Stéphane Grappelli.⁵⁵ Años más tarde otras ciudades españolas como Madrid, Valencia, Bilbao y Valladolid pondrían en marcha también sus propios *Hot Clubs*, siguiendo el modelo de Barcelona.

De igual modo en esa época ya empezaron a llamar la atención algunos músicos y pianistas españoles del género como Lorenzo Torres Nin “Maestro Demon”, Sebastià Albalat, Pere Masmitjà, José Azarola, Antonio Matas, Juli Sandaran o Damià Cots entre otros.

Desgraciadamente para el jazz, la cultura y las libertades en España, los tres años de guerra civil [1936-1939] empobrecieron el país y acabaron con la vida y la carrera de numerosos artistas; el final de la contienda envió a otros al exilio y la represión ejercida por los vencedores impuso un clima de miedo especialmente en las zonas en las que habían permanecido fieles a la República. El establecimiento de una rigurosa censura acabó de condicionar las ofertas de ocio y por consiguiente el panorama musical de las grandes ciudades donde el jazz se había desarrollado en los últimos años. (El ruido alegre. Jazz en la BNE, 2012 p.31)

⁵⁴ **Django Reinhardt** (Liberchies, Bélgica, 23 de enero de 19101 - Samois-sur-Seine, Francia, 16 de mayo de 1953) fue un guitarrista de jazz de origen gitano sinti.

⁵⁵ **Stéphane Grappelli** (París, 26 de enero de 1908-ibídem, 1 de diciembre de 19971) fue un músico francés; uno de los más grandes violinistas de jazz del siglo XX. Creó junto con Django Reinhardt el Quinteto del Hot Club de Francia.

Durante los duros años del régimen de posguerra, el jazz no fue prohibido ni vetado de manera rotunda. Sin embargo, el retroceso sufrido por el género era más que notable en un país asolado por el reciente enfrentamiento civil. De manera gradual, pequeños sectores, restaurantes, clubs e incluso personas relacionadas con el cine, fueron poco a poco motivando y generando afición entre una sociedad carente de libertad absoluta, fruto entre otras muchas cosas, de la censura que se vivía en la época. De esta forma se llegaría a la década de los años 50, en la que la aparición del be-bop⁵⁶ en el país, supondría toda una revolución y evolución del género, evolución que proporcionaría al jazz su elemento más significativo: la improvisación. La llegada del be-bop a nuestro país provocaría la aparición de uno de los pilares fundamentales del jazz español, el pianista Tete Montoliu.

Durante las próximas décadas la evolución del jazz se iría produciendo de manera paulatina, provocada en parte por el crecimiento del turismo hasta la llegada de la transición, que supondría un segundo punto de inflexión.

4. Los primeros pianistas y la era de las grandes orquestas.

4.1. La era de las grandes orquestas.

El movimiento musical y cultural de ciudades como Barcelona y Madrid marcará la referencia constante sobre los orígenes y el desarrollo jazzístico en la historia y evolución del género, dado que son las dos ciudades más importantes y con mayor movimiento cultural en España. Esto no quiere decir que en otras ciudades españolas no se dieran hechos concretos de actividad jazzística, sino que los acontecimientos y manifestaciones se producirían mayoritariamente en estas dos ciudades hasta prácticamente finales del siglo XX.

A finales de 1935 la evolución natural que el movimiento jazzístico del país había venido experimentando en los últimos años habría llegado a su punto más álgido. En esta época, y bajo la influencia de los músicos y grupos de jazz norteamericanos que nos habían visitado anteriormente, irían apareciendo un buen número de instrumentistas, compositores y arreglistas españoles dentro de la escena jazzística. Una generación de músicos en la que ya destacaban intérpretes, con

⁵⁶ **Be-bop**: estilo musical del jazz que se desarrolla en la década de los cuarenta del siglo XX; cronológicamente sucede al swing y precede al cool, west coast jazz y al hard bop. Sus iniciadores fueron Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Max Roach, Bud Powell y Thelonious Monk.

suficiente capacidad para interpretar e improvisar dentro del lenguaje *hot* que implantaba la época. De esta forma las orquestas y agrupaciones que practicaban jazz en España, irían mejorando considerablemente la calidad de sus interpretaciones, también en parte, promovido por el reconocimiento que esta música había adquirido por parte de la sociedad.

Barcelona fue el epicentro de las grandes orquestas de jazz en los años treinta, dada su cercanía por tierra y por mar con las vanguardias que llegaban a Europa.

El trabajo abundaba entre los músicos, ocasionado principalmente por el apogeo que atravesaban los cabarés, solo bastaba con dar una vuelta por el puerto de la ciudad para percibir el continuo movimiento de orquestas, músicos y gentes.

El escritor José Esteban Vilaró sentenció así refiriéndose al movimiento musical que vivía aquella época la ciudad condal: “ No hay en Europa, en la hora actual, otra ciudad donde los conciertos de las orquestas locales de jazz puedan llenar semanalmente tantas salas” (El ruido alegre. Jazz en la BNE, 2012 p.34)

Una de las orquestas más destacadas de los años 30 era la del pianista menorquín Lorenzo Torres Nin “Maestro Demon”,⁵⁷ pianista, compositor y director de orquesta que se hizo popular tocando valeses, chotis⁵⁸ y sobre todo ragtime en los cafés y locales de ocio cercanos al puerto de Barcelona. Desde 1921 lideraría su propia orquesta llamada *Jazz-Band Demons*, que más tarde en la década de los treinta pasaría a llamarse *Demon's Jazz*. El maestro Demon, como así se le conocía en el mundo artístico, fue uno de los pioneros del jazz en España, aunque su orquesta nunca fue totalmente purista con el género, ya que la mayoría de su repertorio estaba más ligado a la música ligera o música comercial. No obstante, diseñó lenguajes modernos y arreglos notablemente jazzísticos que le darían lugar a ganarse el sobrenombre de “el rey del jazz-band”. Sus proyectos y orquestas de los años veinte y posterior década de los años treinta, generarían gran éxito y reconocimiento entre el público. Uno de los momentos importantes de su carrera

⁵⁷ **Lorenzo Torres Nin**, conocido en el mundo artístico como Maestro Demon (Sant Lluís, Menorca, 15 de julio de 1890 - Barcelona, 22 de diciembre de 1964) fue un músico, pianista y compositor menorquín. Muy pronto se trasladó a Barcelona para cursar estudios de música. Fue pionero del jazz en Barcelona y el creador de la Orquesta Demon's Jazz. Compuso infinidad de partituras.

⁵⁸ **Chotis**, es una música y baile con origen en Bohemia. Su nombre deriva del término alemán *Schottisch* («escocés»), una danza social centroeuropea a la que en Viena se quiso atribuir origen en un baile escocés. Diversas variantes del *schottisch* perviven en la tradición argentina (*schotis*), austríaca, brasileña (*xote*), escandinava (*schottis*), española (chotis), finlandesa (*sottiisi*), francesa (*scottish*), italiana (*chotis*), inglesa (*scottische*), mexicana (*chotis*), paraguaya (*choti*), portuguesa (*choutiça* o *chotiça*), suiza y uruguaya (*chotis* o *xote*). Se puso de moda en casi toda Europa durante el siglo xix y se extendió a América.

llegaría en 1930, cuando tuvo el privilegio de dirigir a su orquesta *Demon's Jazz* junto al espectáculo de la gran Joséphine Baker, que actuó en el Principal Palace el día 3 de marzo. De esta forma, Demon se convirtió en el primer músico moderno del país en ganar prestigio internacional. Junto a la *Demon's Jazz* grabó numerosos discos, algunos de los cuales fueron publicados en distintos países.

En las próximas décadas la orquesta *Demon's jazz* seguiría cosechando éxitos pero más alejada de las sonoridades jazzísticas que venía practicando en décadas anteriores y antes de la guerra civil.

Ilustración 7. Fotografía de la orquesta *Demon's Jazz* en los años 30.
(Fuente: <https://www.jotdown.es>)

Como se mencionó anteriormente, el final de la década de los años veinte y principio de los años treinta fue una auténtica revolución a lo que a orquestas con el sobrenombre de jazz se refiere, muchas de ellas copiaron los pasos de la *Demon's Jazz* y se podían contar por decenas, muchas más en Barcelona que en la capital, Madrid, más alejada de los frentes de vanguardia. El sobrenombre de *jazz* que muchas de estas orquestas adquirirían, puede generar confusión, puesto que no todas lo interpretaban e incluían en sus repertorios, ya que este hecho vendría propiciado en mayor parte por la moda y novedad de la época, y no tanto por el estilo o género musical de las mismas. Algunas de las más jazzísticas y destacadas orquestas de los años veinte y treinta eran: *Demon's jazz*, *Nic Fusly Band*, *Napoleon's Band*, *Crazy Boys*, *Jaime Planas y sus Discos Vivientes*, *Matas Band*, *Miuras de Sobré*, *Casnovas Orchestra*, *Los 16 Artistas Unidos*, *Melodian's Orchestra*,

Nevada Boys, Jazz Pingüinos, Happy Jazz, Melody Boys, Jardí Orchestra, Rabassa and his Boys, Fantasio y Great Boys, por nombrar a las más destacadas. Estas formaciones alcanzarían un grado de calidad y profesionalidad equiparable en determinados casos al de las mejores orquestas europeas.

Avanzada la década de los años treinta [1936] y como consecuencia de la apertura del *Hot Club* de Barcelona, la actividad jazzística creció de manera considerable. Fruto de ello, provocaría la creación de la orquesta Hot Club de Barcelona; formación más fiel al estilo *hot* [jazz] creada por músicos españoles hasta esa fecha. Los días 29 y 31 de enero de 1936, el Hot Club de Barcelona organizó varios conciertos como consecuencia de la inauguración de su nueva sede. Estos conciertos se llevarían a cabo en el Cine Coliseum y en el Palau de la Música Catalana, teniendo como protagonistas a artistas de gran nivel y prestigio internacional como el saxofonista Benny Carter, el quinteto del Hot Club de Francia, con Django Reinhardt y Stéphane Grappelli a la cabeza, así como también la orquesta del Hot Club de Barcelona. Esta orquesta, que se juntaba ocasionalmente, estaba dirigida por su pianista Antonio Matas y la formaban destacados jazzmen's pertenecientes a algunas de las mejores orquestas de la ciudad:

- Formación Orquesta Hot Club de Barcelona 1936 -

- Antonio Matas [piano y dirección] → Napoleon's Band y Matas Band.
- Sebastià Albalat [saxo tenor] → Napoleon's Band.
- Magín Munill [trompeta] → Napoleon's Band.
- José Bellés [batería] → Napoleon's Band.
- Francisco Gabarró [trombón] → Miuras de Sobré.
- José Domínguez [saxo alto] → Matas Band.
- Fernando Carriedo [trombón] → Matas Band.
- José Ribalta [trompeta] → Demon's Jazz.
- Steve Erikson [guitarra] → Demon's Jazz.
- Antonio Rusell [contrabajo] → Casanovas Orchestra.
- José Masó [trompeta] → Los 16 Artistas Unidos.

Ilustración 8. Fotografía de la orquesta *Hot Club de Barcelona* en 1935.
(Fuente: Pujol. 2005, p.43)

La agitada actividad de esos días de enero y febrero de 1936 producirían un considerable aumento en el número de socios del Hot Club de Barcelona. Uno de los objetivos inmediatos de la entidad era consolidar su reglamento, servicio de bar, discoteca, biblioteca, comisionado de conciertos y publicidad entre otras muchas medidas. Pero todos estos planes se vieron interrumpidos por la irrupción de la Guerra Civil española cinco meses después. El Hot Club fue clausurado durante el conflicto civil que se produjo en el país y no retomarí­a su actividad hasta el final de la misma en el año 1939.

En 1939, con un país asolado por el conflicto bélico, las ganas y el ambiente que se respiraba no eran ni mucho menos las mismas que antes de la fatídica guerra civil. Aunque muy poco a poco se iría retomando la actividad musical de los locales, el nuevo resurgir de los músicos, las orquestas y las agrupaciones de jazz. La primera en hacerlo fue la *Demon's Jazz* y pronto se sumarían la *Crazy Boys*, *Nic Fusly Band*, *Napoleon's Band*, , *Jaime Planas y sus Discos Vivientes*, *Melodian's Orchestra*. Todas ellas eran buenas orquestas que conservaban su calidad y una merecida fama, aunque jazzísticamente hablando, ya no serían lo mismo que en décadas anteriores, producido en gran parte por el terrible conflicto que acababa de sufrir el país.

Fruto de una campaña de censura brutalmente xenófoba contra todo lo que pudiera extranjerizar las costumbres del país; la mayoría de las agrupaciones y orquestas tendrían que ingeniárselas para ponerles nombres más españolizados a sus proyectos como consecuencia de la censura patriota que se implantó en España después de la guerra. Orquestas como *Crazy Boys* pasó a llamarse orquesta

Martín de la Rosa, la *Demon's Jazz* a orquesta Demon, la *Nic Fusly Band* a orquesta Nicolau.

Poco a poco y a medida que irían avanzando los años, el espíritu del jazz volvería a recuperar el estatus de décadas anteriores, nuevas orquestas y agrupaciones aparecerían de nuevo en la escena jazzística nacional de los años cuarenta.

Algunas de las orquestas y agrupaciones más relevantes fueron:

- **La orquesta Plantaciones:** de clara orientación al estilo de New Orleans, fue creada en Barcelona en el año 1940 por el pianista cubano Adolfo Araco, que se nutrió de un fantástico grupo de músicos e intérpretes españoles de calidad destacada dentro del género y en el que sobresalían los solistas José Puertas [trompeta], Sebastià Albalat [saxo tenor] y Enrique Cifuentes [trombón].

- **La orquesta Hot Club:** bajo la dirección de José Ribalta, contaba con grandes músicos y solistas entre los que se encontraba el pianista Pedro Masmitjá.

- **La orquesta Casablanca:** orquesta creada en Madrid en la que tocó el gran saxofonista Coleman Hawkins⁵⁹ durante una gira del saxofonista por Europa.

- **La orquesta Carbó:** orquesta madrileña que desarrolló un jazz sofisticado al más puro estilo de Guy Lombardo y donde destacaba el trompetista extremeño Andrés Moltó, posiblemente el primer jazzmen de la historia del jazz en Extremadura.

- **La orquesta Los Vagabundos:** orquesta que destacaba por interpretar un repertorio jazzístico sin concesiones, interpretando música de Benny Goodman o Count Basie, entre otros. Tal fue su éxito que Los Vagabundos fueron llamados desde París para sustituir al mismísimo Quinteto del Hot Club de Francia en el parisino *Boef sur le Toit*.⁶⁰ Entre sus músicos más destacados se encontraban el saxofonista Napoleón Zayas o el pianista Adolfo Araco.

- **La orquesta de Ramón Evaristo:** dirigida por el saxofonista catalán Ramón Evaristo, vinculado al jazz desde sus inicios profesionales, era un músico reputado,

⁵⁹ **Coleman Hawkins** (San José, Misuri, 21 de noviembre de 1904-Nueva York, 19 de mayo de 1969) fue un saxofonista (tenor) y clarinetista estadounidense de jazz. Fundamentalmente conocido como saxofonista, Hawkins es un intérprete clásico del jazz cuyo estilo se mantuvo siempre dentro de los límites del swing y del be-bop.

⁶⁰ **Boef sur le Toit** es un cabaret parisino y mítico templo del jazz, inaugurado el 10 de enero de 1922.

buen arreglista y compositor. La orquesta de Ramón Evaristo llegaría a ser una de las más cotizadas de la ciudad de Barcelona; entre sus integrantes se encontraban grandes músicos como José Forroll [piano] y Manuel Garcés [saxo tenor].

- **Cuarteto Albat:** liderado por el saxofonista, clarinetista y pianista Sebastià Albat, considerado como uno de los mejores músicos de jazz de la época.

- **Quinteto Hot de Barcelona:** este quinteto estaba formado por la sección rítmica de la orquesta Hot de Barcelona más el violinista Jaime Vilás. Destacaron por ser considerados como uno de los mejores grupos de jazz-swing del momento. En este formato destacarían también formaciones como *Emil Hot Five* y *Quinteto Saratoga*.

Para dar detalles de la proliferación que de manera paulatina se iría generando en los años de posguerra, a continuación se citan las agrupaciones más destacadas.

<i>Orquestas de Jazz (Big Bands)</i>	<i>Pequeñas Agrupaciones</i>
- <i>Orquesta Plantación.</i>	- <i>Ases del Jazz.</i>
- <i>Orquesta de Martín de la Rosa.</i>	- <i>Cuarteto Bardají.</i>
- <i>Orquesta de Ramón Evaristo.</i>	- <i>Cuarteto Albat.</i>
- <i>Orquesta de Luis Rovira.</i>	- <i>Cuarteto Ribalta.</i>
- <i>Orquesta Gong.</i>	- <i>Quinteto Saratoga</i>
- <i>Orquesta Los Vagabundos.</i>	- <i>Emil Hot Five.</i>
- <i>Orquesta Carbó.</i>	- <i>Quinteto Hot de Barcelona.</i>
- <i>Orquesta Casablanca.</i>	- <i>Quinteto Swing.</i>
- <i>Orquesta Pasapoga.</i>	- <i>Dúo Antonio Matas/José Roqueta.</i>
- <i>Orquesta Napoleón- Arevalillo</i>	- <i>Quinteto Barreto.</i>

Ilustración 9. Cuadro de las Big Bands y grupos de jazz más destacados en los 40'.
(Fuente propia.)

4.2. Los primeros pianistas de jazz en España.

La proliferación de pianistas en España durante las décadas de los años veinte, treinta y cuarenta fue bastante numerosa. Los resultados en el trabajo de búsqueda e investigación referente a estos primeros instrumentistas del piano jazz, nos dan

como resultado, más de una veintena de pianistas relacionados con el movimiento jazzístico de esas décadas; alguno de ellos con bastante influencia en la evolución que tendría el instrumento y sus intérpretes en décadas posteriores. Lamentablemente no se ha podido encontrar toda la información bibliográfica ni discográfica de la gran mayoría de estos pianistas dada la falta de documentación referente a la vida y obra de muchos de ellos. Llegados a este punto y bajo esta problemática, centralizaremos toda la información recopilada de manera esquemática para proporcionar un nexo de unión entre estos pianistas y la repercusión que tuvieron dentro del género.

La gran abundancia de orquestas que se formarían a finales de los años veinte y principios de los años treinta, demandaron un gran número de pianistas; esto supondría la principal puerta de entrada del jazz en la vida de muchos de ellos, influenciados en gran parte por las orquestas de músicos negros norteamericanos que visitaron el país durante la década de los años veinte; así como por la música jazz que se oía en las emisoras de radio procedente de Estados Unidos. La aparición de locales con dimensiones reducidas también demandaría la contratación de pianistas para tocar solo o a trío [con contrabajo y batería]; todo esto, sumado a los éxitos que cosechaban en aquella época músicos del estilo de Nat King Cole⁶¹ y Erroll Garner,⁶² provocaría el interés de numerosos pianistas españoles por esta música.

Algunos de los pianistas más destacados de los años veinte, treinta y cuarenta fueron:

- Juli Sandaran.

Barcelona [1914-1995], pianista y compositor. Estudió piano con Pere Vallribera⁶³

⁶¹ **Nat King Cole** (Montgomery (Alabama), Estados Unidos, 17 de marzo de 1919 - Santa Mónica (California), 15 de febrero de 1965), fue un pianista y cantante estadounidense de jazz.

⁶² **Erroll Garner** (Pittsburgh, 15 de junio de 1921 - Los Ángeles, 7 de enero de 1977) fue un pianista estadounidense de jazz, estilísticamente encuadrado en el swing y el bebop. A pesar de no saber leer música, fue un músico sofisticado y popular, que mantuvo su estilo inalterado hasta el final de su carrera.

⁶³ **Pere Vallribera** (Sallent de Llobregat, Barcelona, 27 de enero de 1903 - Barcelona, 7 de marzo de 1990) fue un pianista, pedagogo y compositor español. Catedrático de piano, de música de cámara y director del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, de 1932 a 1983.

y composición con Antoni Massana,⁶⁴ que le transmitió el gusto por la música popular catalana, así como por la música de Wagner, Debussy, Brahms y Hindemith.

Al terminar sus estudios de música clásica, Juli Sandaran se interesó por el jazz y la improvisación siguiendo los modelos de la época. En el año 1929 se ganaba la vida tocando el piano en sesiones de cine mudo, en el cine Royal de Barcelona. Sandaran fue uno de los iniciadores de este género en Cataluña y lideró orquestas, cuartetos y tríos en diferentes locales de Barcelona. A partir de los años 60, Juli Sandaran fue uno de los primeros pianistas en tocar de la sala mítica de la plaza Real de Barcelona, el club Jamboree, donde coincidió con el trío de Tete Montoliu, entre otros. Participó en el primer Festival de Jazz de Barcelona [1966], y tocó con figuras del jazz como Lou Bennett,⁶⁵ Bill Coleman y Stéphane Grappelli. Con 65 años, en 1979 todavía actuaba en el Club de jazz de Tarrasa con el grupo *Jazzom*, formado por Pep Bonet [saxo], Manel Ortega [contrabajo] y Pablo Bombardó [batería].

Una de las características de su personalidad era la fuerza con la que luchó para que el jazz gozara de la misma consideración y seriedad que la música clásica.

Como compositor cultivó géneros muy diversos, desde canciones [voz y piano], armonizaciones y arreglos de canciones populares y música de cámara para diferentes instrumentos [dúos, tríos, cuartetos], hasta la música religiosa, las sardanas y la música para teatro y televisión.

Su música tiene una clara influencia de la música popular catalana, que se expresa a través de bellas melodías, y del jazz, visible en la estructura armónica de sus obras.

⁶⁴ **Antoni Massana** (Barcelona, 1890 - Raimat, 1966) fue un compositor español de origen catalán. Estudió música en Barcelona con Domènec Mas, Enrique Granados, Frank Marshall King y Vicenç Maria Gibert, y amplió su formación con Enric Morera, Felipe Pedrell y Nemesio Otaño. En 1911 ingresó a la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1922.

⁶⁵ **Lou Bennett** (Filadelfia, Estados Unidos, 18 de mayo de 1926 - Le Chesnay, Francia, 10 de febrero de 1997), músico organista de jazz norteamericano.

- **Sebastià Albalat.**

[1907-1966] aunque principalmente destacó por ser uno de los mejores saxofonistas de jazz de su época, Albalat fue un músico multi-instrumentista que tocaba saxo, clarinete, piano, acordeón y órgano electrónico. Sebastià Albalat fue, según opinión unánime, el mejor jazzmen español de su generación. Además de tocar el saxofón con gran técnica, una portentosa imaginación y mucho swing, era cantante ocasional y pianista, dirigió su propia orquesta, y tocó y ejerció las labores de director artístico en otras muchas. Los años veinte, los empleó en recorrer Estados Unidos y Europa septentrional con la Compañía Transatlántica Francesa, en la que trabajó como pianista y principal componente de las orquestas que actuaban en sus barcos de lujo. En Berlín se produjo un hecho determinante en su carrera, ya que fue allí donde conoció al clarinetista y saxofonista estadounidense Danny Polo⁶⁶, este hecho incentivaría de manera considerable su interés por el jazz.

Sebastià Albalat fue un promotor de formaciones vocales como el *Trío Vocal Hermanas Russell*, y su grupo *Ritmo con los 5 Harmónicos*; formó parte de las principales orquestas de jazz de España en los años 30 y 40: *Napoleon's*, *Crazy Boys*, *Miuras de Sobré*, *Plantación* y *Martín de la Rosa*.

En los años 40 triunfaron en el mundo del espectáculo tres hermanas estadounidenses: *The Andrews Sisters*.⁶⁷ Eran tres voces femeninas armonizadas que interpretaban temas de swing, con una puesta en escena elegante. Discos y películas popularizaron el repertorio de *The Andrews Sisters*. Albalat tomó nota e hizo una versión española: el *Trío Vocal Hermanas Russell* nace en 1943 y fue una réplica digna de las originales *Andrews Sisters*.

⁶⁶ **Danny Polo** (22 de diciembre de 1901 - 11 de julio de 1949) fue clarinetista y saxofonista estadounidense de jazz.

⁶⁷ **The Andrews Sisters** (1925-1967) fue un grupo vocal de swing formado por las hermanas LaVerne Sophie, Maxene Angelyn y Patricia Marie.

Ilustración 10. Cartel publicitario Sala J.HAY (Madrid) años 40'
(Fuente: Biblioteca Nacional de España)

A finales de los años cincuenta muchos músicos del país solicitaron los servicios de Albalat para la grabación de numerosos discos. En 1960 con su órgano monofónico *Solovox*, participó en la grabación del LP del guitarrista Fernando Orteu para la casa *Saefes*, con Ricard Roda [saxo], Joan Anton Calvet [batería], Frank Dubé [acordeón], Eduardo García [contrabajo], José Matas [vibráfono], Domingo Portugués [saxo] y Lleó Borrell [piano y arreglos].

Albalat fue una pieza clave en la incursión y evolución del género en España y merecería ser reconocido como tal, desgraciadamente el mejor *jazzmen* de su generación murió olvidado para muchos.

- José Azarola.

[1906-1956] fue uno de los pianistas más destacados de los años veinte y treinta. Nace en Zumaia, en la provincia de Guipúzcoa, estudió en el conservatorio de Madrid y a finales de los años veinte ya trabajaba como pianista acompañante de películas de cine mudo en el Teatro Gorriti, de Tortosa (Tarragona).

Desde diciembre de 1934 hasta noviembre de 1935, Azarola trabajaría en la radio

de San Sebastián donde tenía su propio programa radiofónico, “*El programa de Azarola*”, donde tocaba a piano solo, temas de jazz y música clásica; en esa misma época formaba parte de la orquesta *Goostar*.

A finales de los años treinta y principio de los años cuarenta graba varios discos para los sellos discográficos *Iberia* y *Odeon* y en 1943 aparece en el film “*Un enredo de familia*”⁶⁸ interpretando varios números y gag’s al más puro estilo stride piano.⁶⁹

Ilustración 11. Fotografía de José Azarola en *Un enredo de familia* 1943.
(Fuente: www.sensacine.com)

Una de las grabaciones más emblemáticas de José Azarola la llevó a cabo junto al también pianista Joaquín Aza [miembro de la banda de *Bonet de San Pedro* y la orquesta *Montoliu*, dirigida por Vicente Montoliu, padre de Tete Montoliu], bajo el nombre de *Dúo de Pianos Azarola-Aza*. En este disco, ambos pianistas, amantes del hot jazz, decidieron versionar un clásico de los años veinte, “*Sweet Sue*”, traducido literalmente como “*Dulce Sue*”, el disco es totalmente *hot* y alejado del swing que imperaba por entonces en todo el mundo.

⁶⁸ **Un enredo de familia** es una película española dirigida por Ignacio F. Iquino en 1943.

⁶⁹ **Stride piano** es un estilo pianístico de jazz, que se desarrolló en los años 1920, y que también suele denominarse “Harlem stride”, “stride” o “estilo Harlem”, debido a que su lugar de génesis y desarrollo fue el barrio de Harlem (Nueva York).

Finalmente se trasladó a México en los años cincuenta, en cuya capital moriría a los cincuenta años de edad en 1956.

Azarola se confeccionó un estilo a base de Art Tatum,⁷⁰ Fast Waller,⁷¹ y los pianistas de boogie-woogie⁷² lo que, unido a sus facultades y virtuosismo, le permitió penetrar en un repertorio lejos del alcance de los pianistas españoles de la época. (García. 1996, p.105).

- **Damià Cots:** natural de Manresa (Barcelona), fue uno de los primeros pianistas españoles en tocar bebop; buen solista y excelente acompañante, lo podemos escuchar en el disco que el saxofonista americano Don Byas⁷³ grabó en su estancia en Barcelona en el año 1947 junto a varias orquestas de jazz de la ciudad, titulado: *1947 Those Barcelona Days*; en él, Cots toca junto a la orquesta *Las Estrellas de Ritmo y Melodía* en los dos primeros temas del disco, titulados "Janine" y "Bias Jump", donde da muestra de su buen oficio como pianista de jazz.

A principio de los años cincuenta Damià Cots siguió actuando regularmente con numerosas formaciones. Poco tiempo después se fue a vivir a Holanda, país donde residiría unos veinte años antes de su muerte en el año 1982.

Este pianista fue crucial en la evolución del género ya que ayudó y guió de manera considerable los inicios del pianista Tete Montoliu en el mundo jazz. En un artículo publicado en 1997 por el diario El País sobre la vida de Tete Montoliu, resalta un comentario dicho por Tete años atrás: "Hubo un grupo que se llamaba *Los Clippers*, con un pianista al que le agradeceré muchas cosas, un pianista que se llamaba Damià Cots, que murió en Holanda. Me encaminó muy bien."

⁷⁰ **Art Tatum** (Toledo, Ohio, 13 de octubre de 1909 – Los Ángeles, 5 de noviembre de 1956) fue un pianista estadounidense de jazz. Considerado como uno de los más importantes músicos de la historia del jazz, es especialmente reconocido por su virtuosismo en el piano y sus improvisaciones creativas.

⁷¹ **Fats Waller** (Nueva York, 21 de mayo de 1904 – Kansas City, 15 de diciembre, 1943) fue uno de los grandes pianistas de la historia del swing y del *stride piano*.

⁷² **Boogie-woogie** es un estilo de blues basado en el piano, generalmente rápido y bailable. Se caracteriza por la ejecución con la mano izquierda de determinadas figuras. Estas figuras que construye la mano izquierda están escritas en corcheas, en compases de 4/4, constituyendo así el denominado *eight-to-the-bar*. Usualmente se empleaban dos tipos de figuras: la denominada "octava galopante" (inspiradora de los "bajos galopantes" o walking bass que caracterizarán después el rock and roll), así como los acordes rápidos conocidos como rocks.

⁷³ **Don Byas** (21 de octubre de 1912 – 24 de agosto de 1972) fue un saxofonista tenor de jazz americano, asociado con el bebop. Tocó con Count Basie, Duke Ellington, Art Blakey y Dizzy Gillespie, entre otros y también dirigió su propia banda. Vivió en Europa los últimos 26 años de su vida.

Los resultados y acontecimientos posteriores no pudieron ser mejores para Tete, ya que se convertiría años después en el músico de jazz español con mayor proyección internacional de su generación.

Lo que hacen extraordinarios todos estos hechos y actividades que se centran en la figura del pianista Damià Cots, es que se desarrollaron en plena posguerra, donde mandaba la incisura intelectual y artística que imperaba la oficialidad del régimen franquista. Estos acontecimientos demuestran con fuerza, la voluntad que tenía Damià Cots de seguir estimando el jazz y no dejar perder todo el bagaje y evolución que se consiguió antes de la fatídica guerra civil española. Figuras como la de este pianista tendrían buena culpa de ello, y sin duda alguna, la figura de este músico marcaría una referencia para la historia y evolución del piano jazz en España, que como muchos, a día de hoy, no tienen el reconocimiento y lugar que se merecen.

Antonio Matas: nació en Palma de Mallorca en 1912 y posteriormente se trasladó a Barcelona a realizar estudios de música. Matas está considerado una figura esencial en la escena jazzística nacional de los años 30, fue miembro, fundador y director de la orquesta del Hot Club de Barcelona, una de las formaciones más fieles al estilo *hot* [jazz] creada por músicos españoles hasta esa fecha [1936].

Creó su propio proyecto llamado "*Matas' Band*" y acompañó a figuras internacionales de renombre entre las que se encuentran: Adelaida Hall, Etta Moten⁷⁴ o Coleman Hawkins. Como compositor, puso música al film musical "*Abajo los hombres*",⁷⁵ donde Carmen Aubert⁷⁶ canta el *slow fox*⁷⁷ "*La colegiala*", compuesto por Matas y que tendría gran repercusión nacional durante muchos años entre los músicos de jazz. Exiliado en París durante la Guerra Civil huyó a Cuba en 1940. Allá fue pionero de la televisión y empresario musical; nunca más volvería a vivir en España; falleció el 20 de abril de 1984 en Miami, Florida, (Estados Unidos).

⁷⁴ **Etta Moten** (Weimar (Texas), 5 de noviembre de 1901 - Chicago (Illinois), 2 de enero de 2004) fue una actriz de películas y cantante estadounidense.

⁷⁵ **Abajo los hombres** es una película española en clave de comedia musical dirigida por José María Castellví y estrenada en el año 1935. Está considerada el primer musical del cine español.

⁷⁶ **Carmen Aubert**. Barcelona, 6.1.1912 – Portugal, 1979. Fue una cantante, actriz y vedette de éxito en los años treinta en España, en la guerra civil se exilio a Lisboa (Portugal) donde permanecería hasta su muerte.

⁷⁷ **Slow Fox** es un estilo de música y baile que nació en los años 1920 y debe su nombre a su creador, un estadounidense llamado Harry Fox.

De los siguientes pianistas apenas se encontraron documentos de bibliografía o discografía; no queriendo decir con ello que fueran menos relevantes o influyentes que el resto; por las citas, críticas y repercusiones que se han encontrado en algunos documentos bibliográficos o artículos sobre jazz en España, se puede entender, que muchos de ellos fueron parte imprescindible en la evolución del piano jazz en el país.

Con el objetivo de hacerlos visibles, a continuación se citan algunos nombres y datos concretos de pianistas con especial relevancia dentro de la actividad jazzística de la época.

- **Pedro Masmitjà:** pianista de formaciones como *Cuarteto Masmitjà*, *Emil Hot Five*, *Quinteto Hot de Barcelona*, *José Puertas y su Quinteto de Hot*, *Rina Celi*, *Masmitjà Trío*, *Dúo Masmitjà-Udina*, orquesta de *Luis Rovira* y orquesta *Gong* entre otras. Compositor de numerosos fox-trot de la época como el que interpreta a dos pianos junto al pianista Antonio Udina, titulado *Do, Re, Mi, Fa, Sol*, o el fox lento *Creo en tí* que compuso para el film *Una conquista fácil* y que interpreta junto a la orquesta de *Luis Rovira*. Tanto estas como otras composiciones de Pedro Masmitjà se pueden escuchar en la web de la Biblioteca Digital Hispánica creada por la Biblioteca Nacional de España; de esta manera el lector podrá hacerse una idea de las cualidades estilísticas e interpretativas del pianista, arreglista y compositor Pedro Masmitjà, también conocido como Pere Masmitjà.

- **José Luis Sanesteban:** considerado en varias bibliografías como uno de los músicos de jazz más destacados de la posguerra, lideraba sus propios proyectos *José Luís Sanesteban y su Conjunto* y *José Luís Sanesteban et son Orchestre*, con los que registraría varias grabaciones que nada tienen que ver con los estilos jazzísticos de la época. Es autor de la B.S.O del film *Las panteras se comen a los ricos*.

- **Miguel Ramos [Ramitos]:** pianista y organista, alma mater de la orquesta *Los Axejos*. Junto a los *Carus Crakers* viajó a París, ciudad en la que permaneció durante la Guerra Civil hasta su regreso a Barcelona con la orquesta de Bernard Hilda con la que grabaría junto al saxofonista Don Byas el disco que este firmó en Barcelona con varias orquestas, titulado: *1947 Those Barcelona Days*, en ese disco se puede

escuchar a Miguel Ramos en los temas: *Quisiera Saber, Soñar en tí, Infiniment y Siempre, Siempre*.

- **Jani Rigo [Janus Rigoverri]**: considerado uno de los primeros pianistas más fieles al estilo y con gran sentido rítmico. Formaría parte de las orquestas *Jean Freber* y la que dirigía el contrabajista *Salvador Arevalillo*. Tocó con Gerry Mulligan⁷⁸ y Lionel Hampton⁷⁹ en la visita de ambos músicos a Madrid y fundó su propia orquesta con la cual tendió un puente entre la big band y el be-bop.

- **Manuel Rodríguez Lauder [Rod Lauder]**: fue uno de los propulsores del jazz en España, y llegó a estrenar obras de concierto al estilo de George Gershwin⁸⁰ en el Teatro del Liceo de Barcelona y el Palau de la Música. Se dice que tuvo notables interpretaciones en conciertos a piano solo en los años cuarenta en Barcelona.

- **José Roqueta**: formó el dúo de pianos *Roqueta-Matas* junto al pianista Antonio Matas y acompañó a distintos artistas internacionales que pasaron por Barcelona, como es el caso del saxofonista americano George Johnson.

- **Adolfo Araco**: pianista cubano que vivió en España gran parte de su vida, fundador de la famosas orquestas *Plantaciones* y *Los Vagabundos*.

- **Emilio Padilla**: pianista de *Ases del Jazz*, con ellos actuó en el festival de música moderna de Madrid en 1942.

- **Joaquín Aza**: pianista de la orquesta *Montoliu Jazz* y del dúo de pianos *Azarola-Aza* junto a José Azarola.

- **José Casas**: pianista de las orquestas *Crazy Boys* y *Martín de la Rosa*.

- **José Ferrer**: pianista de la prestigiosa orquesta *Demon's Jazz*.

- **Miguel Vicens**: pianista de la orquesta *Los Transhumantes*.

- **José Forrol**: pianista de la orquesta de *Ramón Evaristo*.

⁷⁸ **Gerry Mulligan** (Nueva York, 6 de abril de 1927 - Darien, 20 de enero de 1996) fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista barítono y arreglista.

⁷⁹ **Lionel Hampton** (Louisville, 20 de abril de 1908 - Nueva York, 31 de agosto de 2002) fue vibrafonista y director de orquesta de jazz estadounidense.

⁸⁰ **George Gershwin** (Brooklyn, 26 de septiembre de 1898 - Beverly Hills, 11 de julio de 1937), fue un compositor y pianista estadounidense. Es reconocido, popularmente, por haber logrado hacer un amalgama perfecto entre la música clásica y el jazz, lo que se llega a evidenciar al escuchar sus prestigiosas obras.

- **Manuel Palos:** pianista de la orquesta de *Luis Rovira*.
 - **Joe Fuste:** pianista de *Marlet Boogie Woogie Trío*.
 - **Ramón Echauz:** pianista y líder de *Jive Trío*.
-

Otros nombres de pianistas que aparecen en distintas biografías ligados al jazz en esta época y de los que no fueron encontrados más datos relevantes, fueron:

- **Indalecio Cisneros.**
 - **José Climent.**
 - **Manuel de la Rosa.**
 - **Manuel Salinas.**
 - **Gonzalo de la Puerta.**
 - **Jorge Halpern.**
-

En lo referente a las grabaciones y archivos sonoros de la mayoría de pianistas, agrupaciones y orquestas que aquí se nombran, cabe destacar un recopilatorio compuesto por cinco volúmenes [cinco discos] que fue publicado en el año 1998 por el sello discográfico *DiscMedi S.A.* y que lleva por título: *Històries del Jazz a Catalunya*, donde podemos encontrar todas las grabaciones que se hicieron en estas primeras décadas de inicio del jazz en España y más concretamente en Barcelona, que se convirtió en la Nueva Orleans española. La mayoría de artistas y músicos que aquí se nombran forman parte de este recopilatorio, donde se pueden escuchar entre otros a: orquesta *Demon's*, orquesta *Plantaciones*, orquesta de *Luis Rovira*, orquesta de *Ramón Evaristo*, orquesta *Montoliu*, orquesta de *Martín de la Rosa*, *José Azarola*, *Los Clippers*, *Don Byas*, *José Puertas* y su *Quinteto de Hot*.

Con los datos y referencias que se aportan sobre las distintas formaciones y pianistas, el lector podrá ubicar cada instrumentista en la agrupación correspondiente, facilitando así la escucha y análisis de los estilos, lenguajes y sonoridades de la mayoría de ellos. Este disco recopilatorio puede escucharse online en Internet, mediante plataformas digitales como Spotify.

Il·lustració 12. Portada del recopilatori *Històries del Jazz a Catalunya* Vol.1.
(Fuente: www.discmedi.com)

5. Tete Montoliu.

5.1. Tete, un antes y un después para el piano jazz en España.

Hablar de Tete Montoliu en España, es hablar de uno de los músicos de jazz con mayor reconocimiento internacional. Tete fue el primer músico de jazz en alcanzar consideración y prestigio fuera de las fronteras españolas. Este hecho le llevaría a tocar y rodearse con algunas de las más grandes figuras del jazz internacional de su época, con los que realizaría multitud de conciertos y numerosas grabaciones emblemáticas. La aparición de este pianista en la escena jazzística nacional supondría un antes y un después para la historia y evolución del género que lo llevarían a convertirse en uno de los referentes más importantes de la historia del piano jazz en España.

Vicente Montoliu i Massana [Barcelona, 1933 - 1997], más conocido como Tete Montoliu, nació en el seno de una familia con activa tradición musical; su padre, músico de profesión, trabajaba en la orquesta del Liceo, la Banda Municipal de Barcelona y lideró su propia orquesta llamada *Montoliu jazz*. Ciego de nacimiento, estudió música clásica en su niñez con la pianista Petri Palou. Posteriormente, a la edad de 13 años [1946] ingresaría en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, donde completó sus estudios de música clásica, aunque nunca estuvo muy satisfecho con aquella etapa de formación.

“Los profesores me decían que no servía para la música clásica y que, por tanto, no haría nunca nada. Decían que tocaba Chopin sin sentimiento y demasiado ritmado. No concebían que en el mundo hubiera otras músicas, y mucho menos que alguien quisiera tocarlas en vez de repetir el mismo nocturno de Chopin o la misma sonata de Beethoven. En el Conservatorio de Barcelona estaba prohibido tocar jazz. No es que estuviera mal visto, decían que no era música y simplemente estaba prohibido. De lo que no se daban cuenta es de que, al ser una cosa prohibida, nos atraía aun más.”

Comentario de Tete Montoliu en (Jurado. 2005, p.63).

El entusiasmo de Tete por el jazz le llegaría de la mano de su madre, quien debido a la pasión que tenía por esta música, disponía en casa de una gran colección de discos de Art Tatum, Fats Waller, Earl Hines⁸¹ o Duke Ellington entre otros; discos que ya desde niño, Tete escucharía una y otra vez, dando como resultado su primer contacto directo con esta música y el aliciente perfecto para incentivar su interés por el jazz. De esta forma, Tete comenzó a imitar en el piano algunos de los temas que contenían aquellos discos y a los once años ya tocaba completo y de oído el *Alligator Crawl* de Fast Waller.

Un momento importante en la etapa formativa de Tete Montoliu fue cuando conoció al pianista Damià Cots, Tete aún cursaba estudios de música clásica en el Conservatorio de Barcelona pero ya interpretaba jazz de manera semi-profesional. La aparición de Damià Cots sería de gran ayuda para el desarrollo de Tete como pianista de jazz en aquella época. Damià Cots, como se comenta en párrafos anteriores, era pianista del grupo *Los Clippers* y tenía un estilo influido por Teddy Wilson⁸². Damià Cots estaba considerado en aquel momento uno de los mejores pianista de jazz del país y ayudó mucho a Tete en aquellos años iniciales; tanto es así, que fue él quien empezó a llevar y acompañar a Tete a las jam-sessions matinales que el Hot Club de Barcelona organizaba cada domingo en la boîte⁸³ Saratoga [1947] y donde Damià Cots tocaba con el grupo del saxofonista afro-

⁸¹ **Earl Hines** (Duquesne - Pensilvania, 1905 - Oakland, 1983, fue un pianista de jazz. También conocido con el pseudónimo de 'Fatha', Earl Hines, se diferenciaba de otros pianistas de los años 20 por su novedosa aportación de ritmos y acentos que sacaba al instrumento, cosa que en aquella época se consideraban raros y heterodoxos.

⁸² **Teddy Wilson** (24 de noviembre de 1912, Austin, Texas - 31 de julio de 1986, New Britain, Connecticut) fue un pianista de jazz y director de banda estadounidense. Teddy Wilson fue sin duda el pianista de técnica mas brillante del primer medio siglo de la historia del jazz -exceptuando a Art Tatum -, e hizo escuela hasta en las más modernas generaciones de pianistas.

⁸³ **Boîte:** Sala de fiestas, local de espectáculos.

americano George Johnson. Estas experiencias iniciales significaron los primeros pasos de Tete en el mundo del jazz y supondrían entrar en contacto directo con los mejores jazzmen's de la ciudad.

En aquellos años [1947/1949] vivían en Barcelona los saxofonistas afro-americanos George Johnson y Don Byas con quien Tete mantuvo una estrecha relación y de los que aprendería los secretos, formas y entresijos del estilo Be-bop. Fue con Johnson y Byas con quien Tete mantuvo su primer contacto con músicos norteamericanos y quienes influirían de manera considerable la progresión de su carrera. En 1949 y después de haber pasado por diferentes agrupaciones de música comercial, fundó junto al guitarrista Jordi Pérez su primer grupo de jazz llamado: Be-bop Trío, que más tarde se convertiría en cuarteto [Cuarteto Be-bop].

En 1956 contrae matrimonio con la cantante cubana Pilar Morales, con la que grabaría varios discos de música latino-americana [boleros, mambos y cha, cha, chás] bajo el nombre de *Tete Montoliu y su Conjunto Tropical*. La incursión de Tete en la música latino-americana le marcaría de por vida y siempre estuvo muy ligado e influenciado por este género musical.

El impulso de su carrera vendría de la mano de Lionel Hampton, cuando el vibrafonista norteamericano visitó el club barcelonés en el que Tete tocaba cada noche. Tras quedar maravillado con su actuación y su forma de tocar el piano, Hampton invita a Tete a unirse a su grupo para realizar la gira que el vibrafonista estaba realizando por Europa y que daría lugar a la grabación del disco *Flamenco Jazz* [1956]. Este trabajo supondría para Tete la primera grabación importante con músicos norte-americanos.

A partir de aquí su carrera iría en continuo ascenso:

- [1958] Es llamado para participar en el Festival de Cannes en trío con Doug Watkins y Art Taylor.
- [1961] Es seleccionado para tocar en el Festival de Jazz de Berlín con el grupo *European All Stars*, junto a grandes músicos de jazz de toda Europa.

- [1963] Es contratado como pianista residente del club de jazz *Blue Note* de Berlín (Alemania), donde compartiría escenario con músicos como Benny Bailey, Herb Geller, Lucky Thompson, Sahib Sihab o Ark van Royen entre otros.
- [1963] Es llamado para trabajar en el club *Montmartre Jazzhus* de Copenhague donde actúa y graba con músicos de reconocido prestigio internacional como Kenny Dorham, Archie Shepp, Ben Webster, Benny Golson, Stéphane Grappelli, Roland Kirk o Dexter Gordon, con el que registra numerosas grabaciones.
- Durante estos años y paralelamente a los acontecimientos mencionados, Tete sigue realizando conciertos por ciudades como Berlín, Nueva York, Madrid [club *Whisky Jazz*] o Barcelona [club *Jamboree*], donde forma su trío con el contrabajista Eric Peter y el batería Billy Brooks
- En 1967 viaja a Nueva York para realizar una gira en la que obtiene notable éxito. Durante su etapa en Estados Unidos graba un disco para el sello *Impulse!* junto a Elvin Jones y Richard Davis, este disco nunca llegó a publicarse.
- De vuelta a Europa, y ya convertido en artista destacado del hard-bop, realiza numerosas grabaciones en Holanda y Dinamarca junto a George Coleman, Anthony Braxton, Niels Pedersen o Barney Wilen.
- [Años 70/80] A medida que avanza su carrera se suceden numerosos conciertos y grabaciones junto a músicos de la talla de: Chet Baker, Chick Corea, Ron Carter, Art Blakey, Pedro Iturralde, Perico Sambeat, Javier Colina, Guillermo McGill, Booker Ervin, Donald Byrd, Lucky Thomson, Pony Poindexter, Lee Konitz, Art Farmer, Ornette Coleman, Johnny Griffin, Joe Henderson, Eddie Davis, Sonny Stitt, Freddie Hubbard, Jerome Richardson, Dizzy Gillespie, Bobby Hutcherson, Jesse Davis, Gary Bartz o Tom Harrell.

En plena madurez artística realiza destacables grabaciones a piano solo, como la serie de cuatro discos titulada *The Music I Like To Play* [1986 Vol 1 y 2, 1990 Vol 3 y 4]. Esta serie de discos fue grabada en Milán para el sello discográfico Soul Note y está considerada como una de las obras más importantes de su carrera.

En cuanto a colaboraciones, conciertos o grabaciones junto a otros pianistas [dúo

de pianos] cabe destacar el disco titulado *Vampyria* [1974] junto a Jordi Sabatés [piano] y en el que Tete toca el Fender Rhodes, [este es el único discos donde se puede escuchar a Tete tocando un instrumento de tecla que no sea un piano acústico]. A lo largo de su carrera mantendría encuentros sumamente interesantes con otros pianistas como McCoy Tyner, Hanck Jones o Chick Corea con quien también grabó a dúo y realizó un recordado concierto en el Festival de Jazz de Vitoria [1995].

Los últimos años de su carrera los alterna con conciertos a piano solo y en trío junto al contrabajista Horacio Fumero y al batería Peer Wyboris. Después de haber dedicado varios discos a la música latino-americana y música popular catalana, nuevas experiencias y formas de expresión aparecerían en el disco *Free Boleros*, grabado en directo en 1996 y en el que Tete hace una reelaboración de boleros clásicos junto a la cantaora flamenca Mayte Martín.

Desgraciadamente el 24 de Agosto de 1997 Tete Montoliu fallece en Barcelona a causa de un cáncer de pulmón. Su muerte dejó un tremendo vacío pero a su vez un gran legado para el mundo del jazz en general, situándole por sus logros y repercusión internacional en una de las figuras más importantes de la historia del jazz en España y donde dejaría registrados cerca de un centenar de discos grabados durante toda su carrera.

Ilustración 13. Fotografía de Tete Montoliu [1997].
(Fuente: Jurado. 2005, p.332)

5.2. Pianistas destacados época de Tete Montoliu.

La repercusión y magnitud que tuvo la aparición de Tete Montoliu no significaba que no hubiera otros pianistas destacables dentro del jazz nacional en aquella época, si bien no tendrían una trascendencia tan destacable dentro del género como la conseguida por Montoliu, algunos había dignos de merecida mención. A continuación se nombran algunos de los más relevantes:

- **Lleó Borrell.**

[Puigcerdà - Girona, 1924 – Barcelona, 1994], fue un compositor de música y pianista de jazz relacionado especialmente con la nova cançó catalana, de la que fue uno de sus autores fundamentales en colaboración con los textos del poeta Josep María Andreu.

Tras una brillante carrera como pianista de jazz, Lleó Borrell se dedicó a la composición y adquirió fama con la canción *S'en va anar*, con la que Raimon y Salomé obtuvieron en 1963 el primer premio del Festival de la Canción Mediterránea. Ello significó el lanzamiento definitivo y la proyección internacional de la Nova Cançó, en la que fue autor prolífico de composiciones musicales con letra, en general, de Josep María Andreu, con quien formó un buen dúo en trabajos de composición. Todos los grandes artistas de la nova cançó interpretaron a Borrell: Joan Manuel Serrat, María del Mar Bonet, Nuria Feliu o Lluís Llach, quien lanzó su éxito *A cara o creu*.

Lleó Borrell, que había nacido en Puigcerdà en 1924, era un gran profesional, como lo acredita el hecho de que hubiera estado años como pianista contratado en la plantilla de la orquesta de Augusto Algueró.⁸⁴

- **Pere Ferré.**

[Cornellà de Llobregat – Barcelona, 1931]. Estudió piano clásico en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. En 1954 entra a formar parte del grupo *Latin Quartet*, donde se dice que sustituyó a su buen amigo Tete Montoliu, aunque los datos contrastados en el presente trabajo no encuentran conexión alguna con este dato.

⁸⁴ <https://elrincondeljazz.wordpress.com/>

Con este proyecto llamado *Latin Quartet* Pere Ferré realiza una gira de dos años por Holanda, Alemania y Países Escandinavos.

De regreso a Barcelona, en 1956, actuó en numerosos teatros entre los que destacan el Teatro Comedia y Teatro Candilejas. Su colaboración con músicos norte-americanos empieza con la creación del proyecto *Jazz Brothers* que reunió a músicos de la talla de Arnold Wise, Chuck Israel y Perry Robinson, temporalmente residentes en Barcelona por aquellos años. Unos meses después los *Jazz Brothers*, inician una etapa de conciertos en el club *Jamboree*, club que con los años se convertiría en el local de jazz más importante de Barcelona.

Entre los años 60's y 70's, realiza numerosos conciertos con el grupo *Modern Jazz Quintet* junto a Josep Farràs, Vicens Vacca, Salvador Vila y Adrià Font, y con el *Modern Jazz Sextet* con la incorporación del trombonista Kaito Solís. Más tarde liderará su propio trío y acompañará a conocidos músicos de la escena internacional como los trompetistas Bill Coleman, Joe Newman y Ed Kleiger; los saxofonistas Guy Lafitte, Pony Poindexter, Hal Singer, Earle Warren, Chris Woods, Benny Waters y Billy Mitchell; el trombonista Gene "Mighty Fle" Connors; los guitarristas Marc Alibert, Fernando Orteu y Carlos González y las voces de Joao Romero, Erica Norimar, Brenda y Dolores March.

Durante estos años Pere Ferré participa en festivales de jazz nacionales como los de las ciudades de San Sebastián, Vitoria, Granada, Sevilla, Valencia, Málaga y Barcelona. En esta época acompaña a músicos como Harry "Sweet" Edison, Al Grey o Kai Winding y con grandes jazzmen's nacionales como Pedro Iturralde, Ramón Farrán, Ricard Rueda y Salvador Font "Mantequilla" con quien realiza varias grabaciones.

Sorprendentemente su debut y único disco como líder "*Secret Love*" fue grabado en formato de trío por el sello *Fresh Sound Records* en 2001 junto a Horacio Fumero y Peer Wyboris. A pesar de su edad, Pere Ferré nunca ha dejado su actividad como pianista de jazz, y a día de hoy sigue dando conciertos.⁸⁵

⁸⁵ <http://www.jazzterrassa.org/ca/node/6012>

- Francesc Burrull.

[Barcelona, 1934]. A los siete años inicia sus estudios de música clásica en el Conservatorio del Liceo, sacando excelentes calificaciones. Siempre le interesó la música clásica, pero su trabajo siempre estuvo ligado al jazz y la nova cançó catalana. Debutó profesionalmente con la Orquesta *Leader's*, en la sala Rigat de la Plaza Cataluña (Barcelona), donde se despierta su interés por las labores de arreglista.

A finales de los años cincuenta y después de participar en la grabación de algunos discos para diversos artistas, graba sus primeros trabajos como solista bajo el sobrenombre de *Frank Martín su piano y su ritmo*.

El 1958, Burrull entró en la Orquesta *Tropicana*, con la que trabajó en Suiza. En ese mismo año funda el cuarteto *Latin Combo*, que más tarde pasaría a llamarse *Latin Cuarteto*.

En 1964, se casó con la cantante Gina Marcel y es contratado como director artístico por el sello discográfico *Concéntrico*, en el que Burrull aportaría numerosos trabajos de composición, arreglos y dirección de orquesta para numerosos artistas. Con sus arreglos Burrull aportó una inyección de modernidad a la música ligera nacional y música popular catalana de los años sesenta. El sello del Burrull como arreglista ha estado presente en multitud de canciones para artistas como: Lluís Llach, Guillem d'Efak, Moncho, Antonio Machín, La Trinca, La Voss del Trópico, Laura Simó, Pere Tàpies, Raimon o Joan Manuel Serrat, con quién trabajó intensamente en los primeros años setenta.

Burrull trabajó para sellos como *Concéntrico*, *Vergara*, *Discophon* o *Belter*, y aunque siempre estuvo muy ligado al mundo de la música ligera y la nova cançó catalana, nunca dejó de lado el jazz. Vale la pena reivindicar su disco a piano solo *Blanc i Negre* [Zanfonia, 1997] o el disco *Manuel de Falla, Hoy* [Ariola, 1976], que quedó muy postergado por cuestiones extramusicales, donde Burrull interpretó con pianos eléctricos y sintetizadores la música del compositor español, Manuel de Falla.

De la copla a la publicidad, pasando por la docencia o la música infantil educativa han sido algunos de los muchos terrenos por los que ha pasado Francesc Burrull a lo largo de su carrera.

En la actualidad y a pesar de su avanzada edad Francesc Burrull sigue en activo, y se encuentra inmerso en la digitalización de todo su archivo musical con la ayuda de Jordi Roura y Juan Miguel Morales. Francesc Burrull es mucho más que un pianista, es una persona admirada y querida por muchos, gracias a su personalidad y gran labor realizada dentro del jazz y la música moderna en España.⁸⁶

- Juan Carlos Calderón.

[Santander, 1936 – Madrid, 2012]. Nace en una familia de gran sensibilidad artística. Desde edad muy temprana inicia sus estudios de música con la profesora Laura Llorente quien aprecia en Juan Carlos un gran potencial y una indudable y sorprendente musicalidad. A la edad de ocho años ingresa en el Conservatorio Jesús de Monasterio (Santander) para continuar con su formación musical. A lo largo del tiempo, su talento irá en ascenso y desarrollará distintas facetas artísticas como compositor, pianista, arreglista o productor discográfico.

En su adolescencia crea su primer trío de jazz, la *Santander New Orleans Band* con el que comienza a tocar en el *Drink Club* de Santander. Al principio es sólo por diversión, ya que en aquellos años estudia Derecho y es un modo de pasarlo bien los fines de semana haciendo lo que más le gusta, aunque muy pronto se decantaría por la música de manera profesional.

A principios de los sesenta, viaja con frecuencia a Madrid para concluir sus estudios de piano clásico y composición, donde fijará su residencia de manera más estable en el año 1963. En esos años tiene volcada toda su atención en el jazz y es fácil verle tocar en clubs madrileños como el mítico *Whisky Jazz* o el *Bourbon Street* donde acabó consiguiendo un puesto de pianista residente y donde acompañó a músicos y cantantes de la talla de Carmen McRae, Donna Hightower, Donald Byrd, Stéphane Grappelli, Bill Coleman, Pedro Iturralde, Wladimiro Bas, Santiago Reyes o José Nieto.

⁸⁶ <http://www.enderrock.cat/noticia/12555/francesc/burrull/home/fer/feinades>

En 1965 crea el grupo *Jazz-Tet* con Pedro Iturralde, Jaime Pérez, Carlos Casasnovas, José Nieto, Lin Barto, Joe Moro, José Chenol y Wladimiro Bas. Todos ellos participan en sus discos y acompañarán a Juan Carlos en numerosos conciertos y festivales de Jazz por España y Europa, de los que cabe destacar el celebrado en el Palau de la Música de Barcelona que contó con la presencia de Duke Ellington y Count Basie, entre otros.

En la década de los sesenta graba los discos "*Bloque 6*", premio al mejor disco de jazz extranjero en Estados Unidos [1968 y reeditado por el sello Blue Note en 1996]. El disco "*Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón*" [Premio Ondas a mejor álbum de jazz en España - 1969]. Posteriormente para la compañía CBS graba los tres volúmenes titulados "*Los Talleres de Música de Juan Carlos Calderón*" [1974, 1975 y 1976] que incluyen numerosos temas propios como *Mafioso*, *Melodía perdida* y *Resaca*, algunas canciones como *Eleanor Rigby* de The Beatles y versiones sobre obras de clásicos como Bach, Gounod, Beethoven, Ravel y Tchaikovsky, todo ello con arreglos de orquesta. De 1974 destaca su disco "*Bandolero*" con la colaboración del guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar. En 1978, nace "*Soleá*", donde se fusionan jazz y flamenco y en el que le acompañan grandes figuras como Enrique Morente y Goyo Montero.

Fruto de la crisis existencial que sufría el jazz en los años 70', en gran parte, debido a la aparición de otros géneros musicales y el apogeo del que gozaban las discotecas o salas de fiestas, pocos músicos, exceptuando Tete Montoliu y muy pocos más, pudieron ganarse la vida o vivir exclusivamente del jazz en España. Por este hecho Juan Carlos Calderón tuvo que abandonar el mundo del jazz y adentrarse en el mundo de la música pop o música comercial, donde se abriría un exitoso camino desarrollando destacados trabajos de arreglos, composición y producción musical para artistas como Joan Manuel Serrat [disco *Mediterráneo*], Luis Eduardo Aute, Los Brincos, Víctor Manuel, Raphael o Mocedades, del que fue compositor y productor musical durante más de catorce años, consiguiendo numerosos éxitos, entre los que destacan el tema "*Eres Tú*".

En 1982 se traslada a vivir a Los Ángeles (Estados Unidos) y después de vivir allí durante algún tiempo acaba regresando a Madrid. Durante muchos años lleva una

vida a caballo entre las dos ciudades, pasando alrededor de medio año en cada una, compone en España y graba en Los Ángeles. Es entonces cuando realiza numerosas producciones para artistas de México, Sudamérica y Estados Unidos, entre los que destacan los trabajos para el cantante Luis Miguel, al que le compone y arregla tres discos entre 1987 y 1990: *“Soy como quiero ser”* [1987], *“Busca una mujer”* [1988] y *“20 años”* [1990], discos que cosecharon grandes éxitos mundiales. En 1994 Juan Carlos vuelve a ser arreglista y director musical de Luis Miguel en su disco *“Romances 2”*, compositor y arreglista en *“Amarte es un placer “* [1999] y también hace todos los arreglos y adaptaciones del disco *“Navidades Luis Miguel”* [2006], terminando así una fructífera y exitosa carrera junto al cantante mexicano.

En su faceta como compositor para cine, ha escrito la música de películas nacionales e internacionales para directores como Pedro Masó, Jaime de Armiñán, Luis Revenga, León Klimovsky y Germán Lorente. Entre las que destacan: *“Las adolescentes”* [1975] y *“La familia bien, gracias”* [1979], ambas dirigidas por Pedro Masó.

Tiene en su haber premios mundiales como Billboards (USA), Grammys (USA), Grammys Latinos, ASCAP's (USA), Premios Ondas, Premios SGAE, Premios Amigo, un BMI y numerosos reconocimientos.

Juan Carlos Calderón murió en noviembre de 2012 habiendo logrado un merecido reconocimiento y éxito en la mayoría de trabajos que pasaron por sus manos. En la actualidad está considerado como uno de los músicos, arreglistas y compositores más importantes que ha dado su generación en la música moderna española.⁸⁷

Ilustración 14. Fotografía de Juan Carlos Calderón y Pedro Iturralde.
(Fuente: www.juancarloscalderon.com)

⁸⁷ <http://www.juancarloscalderon.com/bio.htm>

Otros nombres de pianistas que aparecen en distintas biografías ligados al jazz en esta época, fueron:

- **Lucky Guri**: referente de la escena jazzística de Barcelona en los años setenta y líder de formaciones como *New Jazz Trío*, *Lucky Guri Quintet*, *Barcelona Traction* o *Sextet Dixieland*.

- **Manuel Gas**: [Barcelona 1940 - 2009], en los años sesenta tocó y acompañó a músicos como Gerry Mulligan, Stéphane Grappelli, Guy Lafitte, Bill Coleman y Pedro Iturralde entre otros. En el mundo de la música comercial acompañó y fue director musical de cantantes como Nino Bravo, Lola Flores, Jeanette, Víctor Manuel, Marisol, Miguel Ríos o Rocío Jurado [a quien a lo largo de dieciséis años acompañó en giras y conciertos].

- **Josep Vadell**: propulsor y difusor del jazz en Cataluña, ha acompañado a músicos como Joe Newman, Buddy Tate o Oliver Jackson. En Sitges, su localidad natal, fue un gran divulgador de esta música y siempre estuvo comprometido con el movimiento jazzístico de la ciudad, donde organizó numerosos conciertos, festivales y seminarios de jazz. El pasado 6 de Abril de 2018 el Festival de Jazz de Sitges le rindió un merecido homenaje por su gran labor como pianista e impulsor de este género musical.

Ilustración 15. Fotografía del homenaje a Josep Vadell junto a su amigo y también pianista Francesc Burrull.

(Fuente: www.visitsitges.com/es/)

Otros nombres de pianistas como los de **Agustín Serrano**, **Fernando Sobrino**, **José Alfonso Cortés** o **Eddie Guerin**, forman parte de esta generación de pianistas que constituyen parte imprescindible de la historia y evolución del piano jazz en España.

6. Generación años 70', 80' y 90'.

La década de los setenta está llena de noticias poco prometedoras para el jazz en España; algunas de ellas causadas en gran parte por la aparición de fenómenos internacionales, como la moda de las discotecas, o el crecimiento impetuoso de la música pop, que restó protagonismo al jazz en la escena musical nacional, dando como resultado el cierre definitivo de numerosos locales y club's de jazz. Sin embargo, estos años supondrían también una gran excitación artística, donde lo social se mezclaba a menudo con lo musical, dando como resultado un nuevo abanico de estilos que desprenderían frescura y una notable falta de complejos entre los músicos españoles.

Una vez desaparecidos los club's más emblemáticos de los años sesenta, otros espacios tomaron poco a poco el relevo. En Madrid nace el *Club de Música y Jazz* del colegio mayor *San Juan Evangelista*, popularmente conocido como "*El Johnny*" [1970], que de la mano de su fundador Alejandro Reyes apostó considerablemente por este género musical, realizando ciclos y festivales de jazz anuales desde 1972 hasta su cierre definitivo en 2014. En Barcelona, la *Cova del Drac*, fundada en 1965, fue programando jazz de manera más continuada a medida que avanzaba la década. *La Cova del Drac* fue escenario del debut y puesta en marcha de un grupo llamado *La Locomotora Negra*, fundado por el trompetista Ricard Gili y el pianista Tòfol Trepal junto a otros músicos aficionados en 1971. Con el tiempo el grupo se transformó en big-band y en la actualidad *La Locomotora Negra*, aún en activo, está considerada como una de las big-bands más emblemáticas del jazz catalán.

Con otro aire muy distinto, la sala *Zeleste* [1973], aparte de albergar conciertos, creó su propio sello discográfico, escuela de música y agencia de representación artística, lo que le llevó a convertirse en el epicentro de lo que se dio a conocer como *música layetana*, un estilo que nació fruto de la unión de músicos de diversos estilos y donde se fusionaron rock, jazz, música latina, rumba catalana, flamenco o folclore mediterráneo y donde destacaron músicos y grupos como Jaume Sisa, Toti Soler, el pianista y teclista Josep Mas "*Kitflus*", todo un referente de la tradición layetana y miembro fundador junto a Max Sunyer de los míticos grupos de jazz-fusión *Iceberg* [1974] y *Pegasus* [1982]. Otros grupos y músicos de esta escena fueron: los pianistas Jordi Sabatés y Víctor Amman, Orquesta Platería, Secta Sónica,

Companya Elèctrica Dharma o el grupo *Música Urbana* con Carles Benavent, el pianista y arreglista Joan Albert Amargós y el músico argentino Gato Pérez. Todos estos músicos y artistas serían los responsables de aquel inconfundible movimiento musical que vivió Barcelona en aquellos años y que marcarían de alguna forma la historia de la cultura musical catalana.

Otro acontecimiento importante fue la llegada a Madrid [1969] del contrabajista norte-americano Dave Thomas, que en 1973 fundó junto al pianista francés Jean-Luc Vallet, la asociación *Jazz Forum*, en la Escuela de Ingenieros Industriales. Esta asociación fue un lugar decisivo en la formación y aprendizaje de jóvenes músicos como el saxofonista Jorge Pardo, el pianista Tomás San Miguel o el contrabajista Miguel Ángel Chastang, entre otros. Por este y otros motivos, Dave Thomas y Jean-Luc Vallet están considerados grandes impulsores de la escena jazzística madrileña de esta época.

El fin de la dictadura franquista y la llegada de la democracia supondrían el paso decisivo para la eclosión del jazz y otras músicas modernas en España. La renovación de las nuevas instituciones públicas supondría la base principal necesaria para el crecimiento de festivales y programaciones musicales sufragadas con dinero público, así como también, facilitarían las concesiones para la apertura de clubes y locales con música en directo. El entusiasmo que desataron las nuevas libertades en el país se hizo notar de manera considerable en las costumbres culturales de los españoles, dando lugar entre otras muchas cosas a la creación de grandes festivales de jazz como el de Getxo, Vitoria o San Sebastián, donde actuarían músicos de la talla de Miles Davis, Count Basie, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Modern Jazz Quartet, Herbie Hancock, Oscar Peterson, Wayne Shorter, Keith Jarrett, Chick Corea, Pat Metheny o los hermanos Marsalis entre otros.

Otro hecho importante, fruto de la tendencia transitoria que despertaba el jazz en el espacio público de la década de los ochenta, fue la aparición del programa de televisión *Jazz Entre Amigos* en La 2 de RTVE, que de la mano de su presentador y gran divulgador de jazz Juan Claudio Cifuentes “Cifu”, supuso una gran ventana de

difusión televisiva para el jazz en España desde 1984 hasta 1991.⁸⁸

La abundante mejoría que se produjo en el jazz a partir de la transición democrática ocasionó la aparición de una nueva generación de músicos españoles, la más fructífera desde los años veinte y treinta y geográficamente muy repartida. La escena jazzística barcelonesa de los años ochenta giró en buena parte en torno al Taller de Músics, donde se empezaron a formar pianistas como Albert Bover, Chano Domínguez, Iñaki Salvador, Lluís Vidal, los baterías Jorge Rossy, Marc Miralta, David Xirgu o los saxofonistas valencianos Eladio Reinón, Ramón Cardo y Perico Sambeat. A diferencia del estilo layetano, la gran mayoría de esta nueva generación de músicos optó en sus inicios por un jazz más erudito y ortodoxo.

El jazz en Valencia tuvo su punto de encuentro en los clubs *Tres Tristes Tigres* [1977-1979] y *Perdido* [1980-1995], en los que sobresalían músicos locales como los pianistas Donato Marot, Constantino Gil, Ricardo Belda, los guitarristas Carlos Gonzálbez, Joan Soler, Ximo Tebar y los saxofonistas antes mencionados y residentes en Barcelona en esta época, Eladio Reinón, Ramón Cardo y Perico Sambeat. La escena jazzística valenciana tuvo mucha energía y una influyente estética post bop, de la que se distanció pronto el guitarrista Ximo Tebar, más atraído por el flamenco y el funk.

En Galicia destacaron músicos como los pianistas Nani García, José Mª Carlés, el contrabajista Baldo Martínez, el batería Fernando Llorca o el guitarrista Antonio Pérez. Años más tarde, Baldo Martínez pondría en pie el notable Proyecto *Miño*, que reelabora elementos de la tradición gallego-portuguesa en clave de jazz contemporáneo.

El jazz vasco contaba con triple ventaja dada su cita anual con los festivales de Getxo, Vitoria y San Sebastián, aliciente perfecto para incentivar abundantes vocaciones entre los músicos. Entre los más destacados de aquella época se encuentran los pianistas Carlos Jon, Víctor Amman, Sorkunde Idígoras, Tomás San Miguel, formado en *Berklee College of Music* de Boston (Estados Unidos) e Iñaki Salvador, formado en el Taller de Músics (Barcelona).

⁸⁸ <http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/Micrositios/Exposiciones/Jazz/resources/img/estudio1.pdf> (pag.48,49,50,51, 52 y 53).

En Andalucía los festivales de Sevilla y Granada a principio de los ochenta supondrían un definitivo punto de partida al movimiento jazzístico andaluz.

El jazz flamenco de la mano de músicos como el pianista Chano Domínguez constituyó en buena parte una de las actividades más novedosas de la comunidad andaluza en esos años.

Por otra parte, Madrid presentaba una actividad no menos notable, en paralelo a la movida madrileña⁸⁹, varios clubes sobresalieron en esta época: *Club Raíces*, *Café Populart*, o los todavía activos *Sala Clamores* y *Café Central*, elegido varias veces por revistas internacionales como uno de los mejores del mundo. En estos años Madrid tuvo una gran actividad jazzística que dio como resultado la aparición de grandes músicos locales, entre los que destacan: los pianistas Pedro Sarmiento, Pedro Ojesto, el saxofonista Jorge Pardo, los guitarristas Joaquín Chacón, Chema Saiz, el batería Carlos González “Sir Charles” o el contrabajista Miguel Ángel Chastang entre otros muchos.

6.1. Primeros seminarios, talleres de músicos, escuelas de jazz.

Ante la exclusión y rechazo que sufría la música moderna y el jazz como disciplina artística en los centros oficiales de enseñanzas musicales [conservatorios, universidades], diversas escuelas privadas comenzaron a ofrecer estudios formales de música moderna a finales de los setenta [1978]. De esta forma se marcaría el inicio de la aventura docente del jazz en España como respuesta al arcaico sistema educativo oficial.

Es en este punto donde se traza una línea importante, ya que pasamos de una generación de músicos prácticamente autodidactas a otra generación donde la pedagogía abre nuevos horizontes y formas evolutivas que darán lugar a una época trascendental en la formación y aprendizaje de los nuevos músicos de jazz.

En Barcelona [1978] comienza a funcionar el *Aula de Música Moderna y Jazz*, dependiente del Centro de Estudios Musicales, por iniciativa de Enric Herrera, el

⁸⁹ **La movida madrileña** fue un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la Transición de la España posfranquista.

saxofonista Antonio Peral y Arthur Bernstein, le seguiría dos años después el *Taller de Músics*, que dirige desde entonces Luis Cabrera. El *Aula de Música Moderna y Jazz* fue absorbida por el Conservatorio del Liceo, donde sigue funcionando a día de hoy, como también lo hace el *Taller de Músics*.

Tanto el *Aula de Música Moderna* como el *Taller de Músics* abrieron sede en Madrid. La andadura madrileña del *Aula de Música Moderna* se transformó en 1985 en la fundación de la *Escuela de Música Creativa*, que en la actualidad, además de jazz, ofrece enseñanzas de flamenco, pop, rock, música clásica y música contemporánea. En Valencia la escuela privada *Taller de Música Jove* funciona desde 1994.

Vinculados a asociaciones, escuelas, talleres, festivales y salas de toda España, públicas y privadas, se celebran asimismo multitud de seminarios y clases magistrales a los que acuden destacados profesores internacionales. Es imposible mencionarlos a todos, pero por su importancia histórica merecen ser señalados los cursos que ha impartido desde 1986 en el Taller de Músics y otros lugares el pianista Barry Harris, maestro del be-bop, así como el Seminario de Jazz y Música Moderna de Alhaurín de la Torre (Málaga), el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, el Seminario de Jazz y Música Latina organizado por Seda-Jazz en Valencia y el Seminario de Jazz y Flamenco organizado en Sevilla por el Teatro Central.⁹⁰

La aparición de estas escuelas privadas, talleres, seminarios o workshops, fue el incentivo perfecto para muchos músicos españoles en su deseo por seguir formándose y ampliar sus estudios musicales, lo que llevaría a muchos de ellos a estudiar en *Berklee College of Music* de Boston (Estados Unidos), una de las universidades de jazz más prestigiosas del mundo. Sin Internet aún en nuestras vidas por aquellos años, el hecho de que estos músicos se trasladaran a estudiar a Estados Unidos significaría de algún modo una gran fuente de información para la comunidad jazzística española, ya que a través de estos músicos descubrirían las metodologías, tratados y demás elementos didácticos que allí se impartían en los

⁹⁰ <http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/Micrositios/Exposiciones/Jazz/resources/img/estudio1.pdf> (pag. 53 y 54).

años ochenta, contrastando de esta manera nuevas técnicas pedagógicas.

Sin duda, el cambio más importante que se produce a partir de la transición española es que el jazz se incorpora como especialidad musical en escuelas de música, y con ello aparecen los primeros seminarios, workshops o master-class; que serían crucial para la aparición de una nueva cantera de músicos y para la evolución del jazz en España. El pianista Ignasi Terraza en un artículo para el diario El Cultural, afirma: “Antes, los músicos de la vieja escuela aprendían escuchando. Ahora existe la ventaja de una formación musical”.⁹¹

Este fue sin duda uno de los grandes logros para la evolución del jazz español en la década de los 70', 80' y 90'; la aparición de estos talleres, escuelas y seminarios, supondrían el inicio de un cambio en la manera de abordar los aprendizajes, metodologías o nuevas formas de estudio para todos aquellos músicos que se interesaban por este género musical, y que sin duda daría sus frutos propiciando la aparición de una gran cantera de excelentes intérpretes, que en el futuro se convertirían en referentes de la escena jazzística nacional e internacional.

6.2. Pianistas destacados años 70', 80' y 90'.

Los años 70', 80' y 90' significaron el resurgimiento del jazz en España, sobre todo a partir de la transición democrática donde aparece una nueva y numerosa generación de pianistas de jazz, la más fructífera desde los años veinte y treinta. Este hecho viene provocado en gran parte por todos los acontecimientos político/sociales que se produjeron en el país en estos años y sobre todo por la aparición de festivales, clubs, escuelas, talleres o seminarios que servirían de incentivo para todos aquellos músicos interesados por este género musical.

Dado el número tan elevado de pianistas emergentes en estas décadas, profundizaremos en los más relevantes sin olvidar nombrar a todos aquellos que por determinados aspectos forman parte de la historia del piano jazz en España.

Aunque las dos ciudades con mayor movimiento jazzístico en España en estos años seguían siendo Barcelona y Madrid, geográficamente la aparición de músicos y

⁹¹ <https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/Un-siglo-de-jazz-en-Espana/5646>

pianistas de jazz estaba cada vez más repartida entre otras ciudades y comunidades autónomas españolas. Como fundamentación a estos datos sirva de ejemplo el siguiente cuadro.

- Cuadro de pianistas de jazz por comunidades autónomas años 70', 80' y 90' -

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PIANISTAS DE JAZZ AÑOS 70' 80' Y 90
CATALUÑA → Taller de Músics → Aula de Música Moderna → Seminarios de Jazz → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz → Tete Montoliu → Música Layetana → Cultura/Tradición Jazzística desde 1920	- Albert Bover - Lluís Vidal - Ignasi Terraza - Jordi Sabatés - Josep Mas "Kitflus" - Joan Albert Amargós - Josep M ^a Balanyá - Lluís Pardellans - Francesc Capella - August Therrats - Mercè Rossy - Xavier Figuerola - Ramón Escalé - Lluís Rivolta - Benjamín León (Organista)
PAÍS VASCO → Festivales de Jazz: Getxo, Vitoria y San Sebastián	- Iñaki Salvador - Tomás San Miguel - Carlos Jon - Sorkunde Idígoras - Víctor Amman
COMUNIDAD VALENCIANA → Taller de Música Jove, Seminarios de Jazz → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz	- Ricardo Belda - Donato Marot - Constantino Gil
GALICIA → Escuelas de Jazz → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz	- Alberto Conde - Nani García - José María Carlés
COMUNIDAD DE MADRID → Jazz Forum, Escuela de Música Creativa → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz	- Pedro Ojesto - Pedro Sarmiento
ANDALUCÍA → Festivales de Jazz	- Chano Domínguez - Amador Martín
CASTILLA Y LEÓN → Festivales de Jazz	- Fernando Viñals - Javier Arroyo
ISLAS BALEARES → Festivales de Jazz	- Agustí Fernández - Rubén Andreu
ISLAS CANARIAS → Escuelas de Jazz → Festivales de Jazz	- Polo Ortí - Raúl Capote
EXTREMADURA → Festival de Jazz de Badajoz (Desde 1987)	- Jesús Amante
ASTURIAS → Festivales de Jazz	- Isaac Turienzo

Ilustración 16. Cuadro en relación a pianistas de jazz por comunidades autónomas en España, años 70', 80' y 90'.
(Fuente propia.)

Como podemos comprobar en el cuadro gráfico anterior, la proliferación de pianistas en estas décadas fue bastante numerosa y mucho más repartida que en años anteriores, aunque la gran mayoría de estos pianistas acabarían viviendo en Madrid o Barcelona por la oferta cultural y movimiento jazzístico que ofrecían dichas ciudades.

Por sus trayectorias profesionales, repercusión nacional e internacional y logros alcanzados durante sus carreras como pianistas de jazz, algunos de los pianistas más relevantes de los años 70', 80' y 90' fueron:

- **Albert Bover:** [Barcelona - 1964]. Comienza a tocar y a estudiar piano clásico en Barcelona a raíz de escuchar rock sinfónico, Chick Corea y querer tocar sintetizadores. Después, empieza a escuchar a los grandes pianistas clásicos del siglo XX como: Marta Argerich, Sviatoslav Richter, Glenn Gould, Horowitz, y aspira a convertirse en un concertista clásico, pero a los 16 años tras escuchar los discos *You must believe in spring* y *Affinity*, de Bill Evans, se decide por el jazz y la improvisación. Estudia jazz en el Taller de Música y Aula de Música Moderna de Barcelona con Jean Luc Vallet y en New York con Fred Hersch, Kenny Barron, Barry Harris, Sal Mosca y Jackie Byard. Más recientemente, amplió sus estudios de piano clásico con Sophia Rosoff y de piano jazz con Fred Hersch y Ethan Iverson en New York.

A lo largo de su carrera ha tocado y acompañado a grandes músicos internacionales de jazz como: Jorge Rossy, Al Foster, Art Farmer, Harold Land, Kenny Wheeler, Mark Turner, Seamus Blake, Eddie Henderson, Sony Fortune, Jesse Davis, Marc Johnson, Jeff Ballard, Guy Lafitte, Ed Thigpen, Oliver Jackson, Roy Hargrove, Sheila Jordan o Bruce Barth; y con músicos nacionales como Perico Sambeat, Chano Domínguez, Javier Colina, Javier Vercher, Albert Sanz, Raynald Colom, Celeste Alias, Javier Moreno, Juanma Barroso, Kike Perdomo o Guillermo McGuill.

Ha colaborado en proyectos con músicos de flamenco como Miguel Poveda o Chicuelo y de música andalusí como Dris el Maloumi.

Ha participado en casi todos los festivales de jazz en España y ha tocado por Europa, Estados Unidos, Marruecos y Japón. Actualmente lidera su trío con Masa

Kamaguchi al contrabajo y David Xirgu a la batería. también actúa regularmente con dos dúos, uno con el contrabajista Horacio Fumero y otro con el pianista Marco Mezquida.

Como líder ha grabado en formación de trío los discos *Live in Bilbao*, *Esmuc Blues*, *Live in Jamboree*, con Jorge Rossy, Masa Kamaguchi y Chris Higgins; a dúo con Horacio Fumero y a piano solo *Old bottle new wine*.

Como sideman (pianista acompañante) ha grabado en discos para músicos como Perico Sambeat, Gorka Benítez, Chis Kase, Bruce Arkin, Bob Sands o Xavi Maureta. Recientemente, ha producido y colaborado en el disco *Els mars del sud*, del dúo *Oasi al Mar* y es compositor e intérprete de la B.S.O de la película *Tren de sombras*, de José Luís Guerín.

En la actualidad es artista/endorser de la prestigiosa marca de pianos Steinway & Sons, profesor de piano en las áreas de jazz de la ESMUC [Escuela Superior de Música de Cataluña] y del Conservatorio del Liceo en Barcelona.⁹²

La maestría de Albert Bover al piano no ha pasado inadvertida por la crítica, que ve en este pianista catalán a uno de los mejores intérpretes de la escena jazzística española y al que muchos comparan con el genial Tete Montoliu.⁹³

Ilustración 17. Fotografía de Albert Bover en el Festival de Jazz de San Javier 2015. (Fuente: <http://musicgrafias.blogspot.com>)

⁹² Cortés. 2018, p.92

⁹³ <https://cerveza1906.es/artista-jazz/albert-bover/>

- **Iñaki Salvador:** [San Sebastián - 1962]. Pianista, compositor y arreglista. Realizó estudios de piano, armonía y composición bajo la dirección de maestros como los pianistas José Antonio Medina y Jesús González Alonso, o el compositor Francisco Escudero. En lo referente a la música moderna y el jazz, se formó en el Taller de Músics de Barcelona y recibió clases magistrales de la mano de artistas internacionales como Richie Beirach, Lluís Vidal y Jean-Luc Vallet.

Ha colaborado en conciertos y grabaciones con los principales músicos de jazz de España, entre los que se encuentran Perico Sambeat, Pedro Iturralde, Javier Colina, David Xirgu, David Gómez, Mario Rossy, Jorge Rossy, Raynald Colom, Mikel Andueza, Gonzalo Tejada o Joaquín Chacón. Asimismo es importante el listado de sus colaboraciones internacionales con artistas como Allan Skidmore, Jean Taussaint, Jesse Davis, Charles Tolliver o Alvin Queen.

Ha realizado conciertos por los festivales de jazz más importantes de España y en países como Francia, Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos.

Tiene en su haber 15 discos grabados como líder de sus propios proyectos y más de 100 discos como colaborador de todo tipo de grupos y solistas, cubriendo una amplia gama de estilos que van desde la música clásica al rock o la música popular. Como compositor ha realizado trabajos para cine, teatro, televisión y danza.

En el ámbito docente cuenta con una larga experiencia en la música moderna y el jazz, habiendo impartido clases en importantes escuelas como el Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona o en el Taller de Músics. En la actualidad es profesor de piano en el departamento de jazz del Centro Superior de Música del País Vasco, departamento que él mismo puso en marcha hace más de diez años.⁹⁴

Ilustración 18. Fotografía de Iñaki Salvador en el Festival de Jazz de Getxo 2016.
(Fuente: www.elcorreo.com)

⁹⁴ Cortés. 2018, p.459 y 460.

- **Agustí Fernández:** [Palma de Mallorca - 1954]. Con una carrera perfectamente asentada, Agustí Fernández es uno de los músicos españoles de mayor proyección internacional y una referencia mundial en el mundo de la música improvisada.

Ha trabajado y trabaja con grandes artistas de la improvisación musical como Peter Kowald, Derek Bailey, Laurence D. *Butch* Morris, Evan Parker, Barry Guy, Joel Ryan, Nate Wooley y Peter Evans entre muchos otros.

Es miembro de proyectos internacionales como *Blue Shroud Band*, *Mats Gustafsson UN Ensemble* y *Barry Guy New Orchestra*. Hasta la fecha (2016), ha participado como pianista en la grabación de más de 90 discos.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos; su espectáculo a piano solo *Mutza* presentado en New York en 2007, fue distinguido por la prestigiosa revista *All About Jazz* como uno de los 10 mejores conciertos del año y el disco *Un llamp que no s'acaba mai* (Agustí Fernández, John Edwards y Mark Sanders) como uno de los mejores discos del año 2009 por esta misma revista neoyorkina. El diario cultural *The Village Voice* de Nueva York en un artículo sobre Agustí Fernández escribía:

“Agustí Fernández es uno de los exploradores más importantes de la música de vanguardia en España, combinando un estilo único y poderoso con un amplio conocimiento del piano clásico del siglo XX y la improvisación”

En su trabajo como docente ha impartido clases en IRCAM (París), Estonian Academy of Music and Theatre (Tallin/Estonia), Conservatorio de la Haya (Holanda), Taller de Músicos de Gijón o Taller de Músics de Barcelona(España). Actualmente y desde el año 2000 es profesor titular de improvisación en ESMUC [Escuela Superior de Música de Cataluña].⁹⁵

- **Polo Ortí:** [Valencia - 1963]. Después de graduarse en los Conservatorios de Valencia, Madrid y Tenerife en 1990 (Licenciatura en piano clásico), Ortí viajó a Estados Unidos con una beca para estudiar en Berklee College of Music (Boston). Fue en esta ciudad donde también recibió clases de composición del reconocido músico Lyle Mays, pianista del grupo de Pat Metheny. En Estados Unidos, Ortí tocó en innumerables clubs de jazz y ha realizado conciertos por ciudades de todo el mundo (Boston, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Quito, Berlín, Oslo,

⁹⁵ Cortés. 2018, p.203 y 204.

Milán, Manchester o Tokio,) y en toda España, ya sea en festivales internacionales de jazz, clubs, locales, teatros y espacios públicos con diferentes formaciones: piano solo, en trío, cuarteto, como grupo o con orquesta sinfónica.

Ha compartido escenario con músicos internacionales como Herbie Hancock, The Yellow Jackets, Tete Montoliu, The New York Voices, Eric Marienthal Band o Michel Camilo. También ha trabajado con músicos internacionales como Antonio Sánchez, Julian Lage, Scott Colley y Gary Burton. La relación entre Ortí y Gary Burton se remonta a 1990, cuando Ortí regaló a Burton un cassette con algunas de sus composiciones. Tres de esas composiciones fueron incluidas en el álbum *Reunión* [1991] que Gary Burton grabó junto a Pat Metheny, Mitchel Forman, Willy Lee y Peter Erskine. Algunas de las composiciones de Ortí incluidas en ese disco encabezaron las listas *Billboard Jazz* de los Estados Unidos ese mismo año. La siguiente colaboración entre Ortí y Burton tuvo lugar en 2006 con una serie de conciertos sinfónicos interpretando la obra *Suite de la amistad* [composición de Ortí], meses después, estas actuaciones serían publicadas en CD y DVD por el sello discográfico *Autor*. Más tarde, en 2009 Ortí y Burton forman un quinteto con el guitarrista Julián Lage, el bajista Scott Colley y el batería Antonio Sánchez. El quinteto realizó una exitosa gira nacional e internacional llamada *Estrejazz*.

En la actualidad Polo Ortí vive en Valencia, donde es profesor de composición y performance en el área de jazz del Berklee College of Music de Valencia.⁹⁶

Por su repercusión y trascendencia como pianistas de jazz españoles de esta generación, podemos destacar también nombres como los de **Lluís Vidal**, **Ignasi Terraza** o por supuesto **Chano Domínguez** del que hablaremos en el siguiente apartado dedicado al jazz flamenco.

También es necesario mencionar a todos aquellos pianistas de otras nacionalidades que vinieron a España en estas décadas y que también son parte imprescindible de la historia y evolución de este género musical, algunos simplemente estuvieron una larga temporada y otros se quedaron a vivir en el país

⁹⁶ Cortés. 2018, p.376.

de manera definitiva, donde han aportado una labor fundamental para el crecimiento y desarrollo del piano jazz en España.

Algunos de los nombres más destacados de estos pianistas son: **Larry Porter, Mario Lecaros, Carlo Morena, Brad Mehldau, Richard Krull, Horacio Icasto, Michael Grossman, Alberto Conde, Joshua Edelman, Fabio Miano, Bernardo Sasseti, Jean-Luc Vallet y Mariano Díaz** entre otros.

7. Jazz flamenco.

El vínculo entre dos de los estilos musicales urbanos con mayor proyección internacional se ha documentado en numerosas ocasiones en artículos de corte informativo o divulgativo. En la actualidad es muy escasa la existencia de estudios analíticos al respecto que indaguen en la verdadera naturaleza de estos encuentros. La proyección internacional del jazz, respaldada por el auge del comercio musical, alcanzó cotas de popularidad exacerbadas en la década comprendida entre 1935 y 1945, cuando se convirtió en la música de toda una generación. El flamenco, sin embargo, tras una serie de transformaciones, volvió su vista al pasado en busca de los orígenes, tanto a nivel académico como musical. (Clemente, 1995).

La situación política en España tampoco ayudó al despegue creativo del flamenco, que sin embargo, comenzó a ampliar sus horizontes a partir de la década de los 70, captando el interés del jazz gracias a la proyección internacional de grandes intérpretes como el guitarrista Paco de Lucía. (Herrero. 1991).

De igual modo, uno de los estilos al que más ha acudido el flamenco para enriquecerse ha sido precisamente el jazz, y no únicamente en las últimas décadas. Las prematuras grabaciones del guitarrista Ramón Montoya en los años veinte, cuando el jazz aún estaba en pleno proceso de consolidación, han precedido los hechos más populares y significativos de este encuentro y fusión entre culturas.

Estos acercamientos entre jazz y flamenco vienen produciéndose desde inicios del siglo XX. Sin embargo, definir todos estos encuentros bajo una misma terminología no encaja con la realidad musical que ha ido produciéndose a lo largo del tiempo entre estos dos estilos. De esta forma y tras analizar distintos trabajos de

investigación sobre el tema y las propias obras discográficas, se han establecido distintas categorías generales con el objetivo de contribuir a una mejor interpretación de los diferentes acontecimientos.

1: Como punto de partida, disponemos del material musical existente [grabaciones, primeros discos denominados jazz-flamenco] como resultado del encuentro de un estilo con el otro, sin llegar a incidir o mezclarse entre sí de manera homogéneamente definida. La moda, el comercio musical y las casas discográficas podrían haber incentivado el inicio de este tipo de encuentros de manera superficial, donde un estilo busca resultados rápidos y atractivos en otro más lejano y exótico.

2: En una segunda categoría nos encontraríamos con el contacto entre culturas, en el cual músicos de ambos estilos se unen, ya sea para grabar discos o para realizar conciertos. Estas experiencias nos muestran manifestaciones más legítimas sin llegar a proporcionar vínculos estilísticos que expresen de manera evidente una justificada fusión, ya que cada músico interpreta dentro de su lenguaje o tradición sin alterar de forma significativa su manera de afrontar el discurso musical.

3: Por último llegamos al punto definitivo donde nos encontramos con la fusión auténtica y fundamentada entre los dos estilos, que llegaría establecida por músicos experimentados, integrados y conocedores de ambos géneros musicales, dando lugar al verdadero jazz-flamenco.

La fragmentación y fundamentación de estas tres categorías tiene como finalidad objetiva ayudar a entender las distintas relaciones que se han venido produciendo entre jazz y flamenco a lo largo de la historia, ofreciendo una perspectiva pedagógica claramente fundamentada y llegando a la conclusión de que la denominación *jazz-flamenco* no se ajusta de manera homogénea a la mayoría de manifestaciones artísticas que se han venido produciendo entre estos dos estilos en los últimos 90 años.⁹⁷

⁹⁷ Zalagaz y Díaz. (2012, p. 10, 11, 12, 13 y 14).

7.1. La influencia de la música española y el flamenco en músicos de jazz norteamericanos (discos y grabaciones emblemáticas)

A lo largo de la historia importantes músicos de jazz norteamericanos se han acercado al flamenco o la música española como base de influencia en sus creaciones o composiciones. Más allá de cuestionar o analizar musicalmente el grado de equilibrio y homogeneidad estilística de dichas obras, este acercamiento excitó de manera considerable el vínculo entre las dos culturas y significó una gran fuente de estímulo para la evolución y desarrollo del estilo que hoy conocemos como *Jazz-Flamenco*. Algunas de las creaciones con mayor repercusión sobre estos acontecimientos fueron las siguientes:

En 1956, el vibrafonista americano Lionel Hampton, grabó en España un disco llamado *Jazz Flamenco*, en el que aparte de la participación del pianista español Tete Montoliu y la bailaora flamenca, María Angélica, no hay absolutamente nada que manifieste cualquier indicio de influencia flamenca en su música. El insinuante nombre fue utilizado como reclamo para fines meramente comerciales y nunca trascendió por ser un disco especialmente memorable en este sentido.

Tras esta experiencia, fue el trompetista Miles Davis quién se acercó de forma explícita al flamenco y la música española, especialmente en dos grabaciones distintas. Por una parte, incluyó en su obra maestra *Kind of Blue* [1959], un tema llamado *Flamenco Sketches*. Se trata de una balada modal con aires impresionistas en la que una parte de la progresión armónica incluía un pasaje en el que una triada mayor daba paso a la inmediatamente superior, medio tono arriba, mientras se mantenía el bajo en la misma nota. (Zagalaz, 2012).

Ilustración 19. Fragmento de la partitura de *Flamenco Sketches* donde se dan sonoridades flamencas producidas por los cambios armónicos D, Eb/D.
(Fuente: <http://squarehead.webhop.net>)

De esta manera, Miles proporciona en la pieza cierta sonoridad frigia que evoca aires flamencos, dando lugar a distintas soluciones melódicas en la improvisación por parte de los músicos participantes en esta grabación, entre los que se encontraban John Coltrane, Bill Evans o Cannonball Adderley.

Miles Davis siguió experimentando en este sentido y a su siguiente álbum lo titula *Sketches from Spain* [1960], en el que muestra su interés por la música de los compositores españoles del siglo XX. De este modo, la obra se centra en una versión del Concierto de Aranjuez [Joaquín Rodrigo] que es arreglada por Gil Evans, así como otras obras de Manuel de Falla. En relación al flamenco, se incluyeron dos temas cuyo título alude explícitamente al mismo: *Soleá* y *Saeta*. En cualquier caso, independientemente del grado de conexión real con el flamenco, la entidad artística de las piezas está fuera de toda cuestión.

Poco después, en 1961, uno de los integrantes de la banda de Miles durante la grabación de *Kind of Blue*, John Coltrane, publicó un álbum llamado *Olé Coltrane* [Atlantic, 1961], en cuyo tema homónimo empleó un patrón rítmico cercano a la bulería y se apoyó en el tema popular *El Vito*, que incluye la característica y reconocible cadencia andaluza. De esta forma, Coltrane daba un paso más allá que Miles, al menos usando material directamente proveniente de la cultura popular española. (Zagalaz y Díaz, 2012).⁹⁸

Ilustración 20. Portada y carátulas de los discos *Sketches of Spain* (Miles Davis, 1960) y *Olé Coltrane* (John Coltrane, 1961).
(Fuente propia)

⁹⁸ Zagalaz y Díaz. (2012, p. 10, 11, 12, 13, 14).

Otros grandes músicos norteamericanos como el pianista Chick Corea se interesaron por el flamenco y la música española, en el caso de Corea las grabaciones de los discos *Spain* [1973] y *My Spanish Heart* [1976], dan muestra de su interés por la música española y compositores como Joaquín Rodrigo.

Como se menciona anteriormente, todos estos acontecimientos y acercamientos al flamenco y la música española por parte de estas grandes figuras del jazz norteamericano, excitó de manera considerable el vínculo entre las dos culturas y significó una gran fuente de estímulo para la evolución y desarrollo del *Jazz-Flamenco*, que tendría su consolidación como estilo más definido y homogeneizado en la década de los 90 por medio de músicos de jazz españoles como el saxofonista Jorge Pardo o el pianista Chano Domínguez que realizaron excelentes trabajos de verdadera simbiosis entre la tradición y lenguajes de estos dos géneros musicales.

7.2. Chano Domínguez (la voz del jazz-flamenco en el piano).

[Cádiz, 1960].

Chano Domínguez podría ser considerado como el primer pianista con fundamento de causa del género jazz-flamenco. Aunque proviene de la segunda generación de este estilo musical, su gran labor en el desarrollo estilístico y mestizaje entre estos dos lenguajes lo convierten sin ningún tipo de dudas en uno de los referentes más importantes de este estilo.

Su primer contacto con la música le viene a través de su padre, gran aficionado al flamenco. A finales de la década de los años setenta, forma el grupo de rock andaluz, *CAI*, con el que empieza a hacer sus primeras composiciones y con el que graba su primer disco: *Más allá de nuestras mentes diminutas* [CBS]. *CAI* graba un total de tres discos con el sello discográfico CBS y se convierte en uno de los máximos exponentes del movimiento musical denominado "rock andaluz". El grupo se disuelve en 1981 y Chano se acerca cada vez más hacia el jazz.

En 1980 queda tremendamente influenciado por la aparición del disco *Sólo quiero caminar* del guitarrista flamenco Paco de Lucía, que se convertiría en una de sus

principales influencias. Primero con el grupo *Hixcadix* y después en solitario, Chano Domínguez fue desarrollando su estilo y evolucionando cada vez más hacia el jazz.

En 1985 queda ganador con su grupo *Hixcadix* de la primera muestra de jazz celebrada en Palma de Mallorca. En aquel momento Chano estudiaba en el Taller de Músics de Barcelona, que como se menciona en puntos anteriores, fue una de las primeras escuelas de música que comenzó a formar a músicos de jazz de todo el país. Chano representaba a la institución frente a los primeros estudios consistentes de música moderna en España.⁹⁹

En 1992 forma su propio trío: Chano Domínguez Trío. En su mente surge la idea de fusionar los ritmos del flamenco [*alegrías, soleás y bulerías*] con las formas musicales del jazz. Ese mismo año, obtiene por unanimidad del jurado, el Primer Premio en la Muestra Nacional de Jazz para Jóvenes Intérpretes de Ibiza. Impulsado por este reconocimiento profesional a su trayectoria y a su personal concepto del jazz y del flamenco, el pianista gaditano edita su primer trabajo en solitario, *Chano* [1992, Nuba Records]. En este trabajo le acompaña su trío, compuesto por el contrabajista Javier Colina y el batería Guillermo McGill. Este disco cuenta con la colaboración especial de músicos como Jorge Pardo, Agustín Carbonell “El Bola” o Carles Benavent, entre otros.

En 1996, vuelve a la primera línea del panorama musical español con el trabajo *Hecho a mano* [Nuba Records], que supone un avance firme y maduro dentro de su característico discurso de jazz-flamenco.

En diciembre de 1997 se edita el disco *En Directo. Piano sólo*, grabado en directo en el Café Central de Madrid, trabajo en que incluye composiciones propias y standards españoles y americanos.

En 1998, realiza la gira Son Cubano & Flamenco junto al pianista cubano Gonzalo Rubalcaba y participa en los Festivales Internacionales de China, Colombia, Alemania, Argentina y Cuba, donde actúa en el Festival Jazz Plaza 98 de La Habana, al cual es invitado por la SGAE y la Fundación Autor. La revista *Cuadernos de Jazz* le

⁹⁹ <http://www.elmundo.es/cultura/musica/2018/08/21/5b7c3d96e2704e1bac8b45a2.html>

otorga el premio de Mejor álbum de Jazz 1998 por su trabajo *En Directo. Piano sólo* y es, además, ganador del Premio al Mejor álbum Jazz en la III Edición de los Premios de la Música española.

En 1999, graba un nuevo trabajo, *Imán*, con el que vuelve a ganar como Mejor álbum Jazz en la IV Edición de los Premios de la Música en España.

En el año 2000 produce y dirige la grabación del álbum *Tú no sospechas*, junto a la gran compositora Marta Valdés y realiza un concierto muy especial en La Habana junto a los pianistas Chucho Valdés y Herbie Hancock.

Entre 2001 y 2002, realiza una gira por EEUU con el proyecto del film *Calle 54* junto a Eliane Elias, Paquito D'Rivera y Jerry González, entre otros. En 2002 graba su nuevo disco *Oye cómo viene* [Lola Records] y es nominado a los Premios Grammy en la categoría de Jazz Latino.

Otro proyecto llevado a cabo en 2003 es el álbum *Con alma* [Venus Records], grabado junto a dos otros grandes músicos: Jeff Balard a la batería y George Mraz al contrabajo.

En 2005 graba el álbum *Acércate más* [RTVE Música] con Guillermo McGill a la batería, Miguel Angá a la percusión y George Mraz al contrabajo. Ese mismo año, comparte escenarios europeos con músicos como Jack de Johnette Quintet y es llamado para tocar en prestigiosos festivales de jazz europeos como: Festival de Montreux (Suiza), The North Sea Festival (Holanda), Festival de Jazz de Marziac y de Vienne (Francia), Festival de Jazz de Florencia (Italia) y Festival de Jazz de Viena.

El proyecto de más envergadura de Chano Domínguez nace en 2006: NFS, una formación que cuenta con más de diez músicos y con la que han grabado el álbum *NFS, New Flamenco Sound* [Verve, Universal], una combinación única de jazz y flamenco. Para este trabajo, Chano Domínguez vuelve a rodearse de excelentes músicos: Marc Miralta a la batería, Israel Suárez "Piraña" a la percusión, palmas y jaleos, Tomasito a las palmas y jaleos, Marina Alberó a los teclados, vibráfono y salterio; Blas Córdoba a la voz, palmas y jaleos; Jordi Bonell a la guitarra, Diego Urcola a la trompeta, Llibert Fortuny al saxo alto y efectos; y con la

colaboración de Steve Berrios y de Katherine Miller.

En 2007, los componentes de NFS realizan una gira por distintas ciudades españolas, y viajan a México, donde recogen excelentes críticas tras inaugurar la XXIII Edición del Festival de México en el Centro Histórico.

Durante el año 2008 destacan sus actuaciones a sexteto junto a Wynton Marsalis en el Lincoln Center de Nueva York y posteriormente la participación a Trío en el Festival de Jazz de San Francisco.

En 2010 se edita *Piano Ibérico*, una recopilación de las obras de Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados y Frederic Mompou, versionadas desde la visión personal de Chano Domínguez.¹⁰⁰

Todos estos acontecimientos y trabajos a lo largo de la carrera profesional de Chano Domínguez lo sitúan en un destacado lugar dentro de la escena jazzística en España y todo un referente del género jazz-flamenco. Sin duda, nos encontramos ante una figura fundamental en la evolución del piano jazz en España, que a través de la fusión de jazz y flamenco fue confeccionándose un estilo único, personal y autóctono, convirtiéndose en uno de los pianistas de jazz españoles con mayor personalidad.

Ilustración 21. Fotografía de Chano Domínguez durante la prueba de sonido para su actuación a piano solo en el Festival de Jazz de Badajoz [Noviembre/2014] (Fuente: Félix Méndez ©)

¹⁰⁰ <http://www.chanodominguez.net/biografia/index.html>

8. El piano-jazz en la actualidad (siglo XXI).

"España es un desierto para el jazz". Las palabras del crítico Leonard Feather en su libro titulado Encyclopedia of Jazz [1960] y con las que saldaba la aportación de España al noble arte de la síncopa, quedan muy lejos en el tiempo. El desierto de ayer es hoy un fértil valle con los novísimos del jazz español.¹⁰¹

En la actualidad el jazz español ha evolucionado y se ha enriquecido de manera considerable. La proliferación por todo el país de festivales, asociaciones, colectivos de músicos, escuelas, conservatorios y universidades con estudios superiores de jazz han servido de aliciente perfecto para el crecimiento, desarrollo y expansión de este género musical en España. En otros aspectos, es importante destacar la evolución de las nuevas tecnologías y la consolidación de Internet, que sin duda ha revolucionado los sistemas de información y comunicación, proporcionando al usuario una fuente infinita de posibilidades inimaginables en décadas posteriores [e-mail, audio, plataformas de música streaming, chat, educación online, videoconferencia, videos tutoriales, bibliografías, discografías, web, redes sociales o aplicaciones musicales].

Ilustración 22. Gráfico de los principales acontecimientos evolutivos del jazz español en el siglo XXI.
(Fuente propia)

¹⁰¹ https://elpais.com/cultura/2015/07/08/babelia/1436365819_883981.html

Todos estos acontecimientos surgidos en el inicio del siglo XXI han servido para que el jazz haya progresado de manera considerable, dando como resultado la aparición de más músicos, más representación y más actividades relacionadas con este género musical. Hoy los festivales de jazz en España tienen espacio en prácticamente todas las comunidades autónomas y la consolidación e incursión del jazz como especialidad instrumental en las enseñanzas regladas de los centros superiores de música [Conservatorios y Universidades] cada vez está más expandida y unificada, dando lugar a la aparición constante de nuevos músicos de jazz por toda la geografía española.

8.1. La nueva generación de pianistas de jazz en el siglo XXI.

El piano jazz en la actualidad goza de una riqueza cada vez mayor, producida principalmente por el desarrollo, evolución técnica y variedad estilística que a lo largo de los años han ido enriqueciendo a este instrumento. Fruto de las distintas corrientes jazzísticas aparecidas a lo largo del tiempo, el piano jazz actual se ha convertido en un instrumento más completo y de mayor desarrollo estilístico de aquel que desempeñaban los primeros pianistas de la era del jazz. En la actualidad un buen pianista de jazz tiene que saber dominar técnicamente los estilos y lenguajes de tradición jazzística, que son a su vez imprescindibles para la formación y desarrollo de cualquier pianista de jazz, sin obviar las nuevas técnicas y estilos modernos que han ido apareciendo en las últimas décadas.

La introducción del jazz como disciplina artística dentro de las enseñanzas regladas en conservatorios y universidades ha sido uno de los grandes progresos del siglo XXI para este género a nivel académico en España. Este hecho ha suscitado el interés de numerosos músicos jóvenes y no tan jóvenes por esta música, dando como resultado, la aparición de nuevos músicos y pianistas de jazz por todo el país. La expansión de centros superiores [Conservatorios y Universidades] donde se puede estudiar jazz va en paulatino aumento y cada vez está más repartida por todo el territorio nacional. En este aspecto el jazz hoy en día está más vivo que nunca en España y estos acontecimientos están beneficiando significativamente al crecimiento y desarrollo de esta música por todo el país.

En la actualidad el jazz piano está expandido por todo el mundo y se estudia en numerosas universidades y conservatorios del planeta. Esta expansión jazzística y académica está beneficiando muy positivamente en la progresión de esta música y sus instrumentistas, implantándose de manera sólida en multitud de culturas que a su vez son fusionadas entre sí, dando lugar a nuevas corrientes estilísticas y potenciando a su continua evolución.

En la actualidad es cada vez más común descubrir en la escena mundial del jazz a pianistas de diferentes procedencias y países del mundo, aunque EE.UU. sigue siendo el principal propulsor del género, numerosos pianistas de distintos continentes y diferentes países se han consolidado como artistas e intérpretes de renombre dentro del jazz actual, al que han aportado nuevas formas de expresión.

Con el paso de los años, el jazz siempre ha estado en constante cambio, podríamos decir que el jazz ha vivido del cambio e innovación a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un género globalizado y expandido por todo el mundo. Es esta expansión y globalización la que más ha influido en su evolución, desarrollo y enriquecimiento. Si la historia se tomó cien años o más para aportar cambios importantes en la música clásica; en la historia del piano jazz notamos que la evolución sucedió rápidamente, con nuevos estilos que se desarrollaron en menos de 10 años. Basta con analizar los subgéneros jazzísticos que han ido apareciendo a lo largo de la historia para darnos cuenta de la evolución constante que este género ha ido experimentando con el paso de los años hasta la actualidad.

En España la evolución del jazz fue tremendamente aniquilada en 1936 por los acontecimientos políticos que se sucedieron en el país [Guerra Civil y posterior Dictadura Franquista], reduciendo de manera significativa el desarrollo de este género hasta prácticamente el fin de la Dictadura Franquista [1975] e inicio de la democracia [1982]. El florecimiento inicial del jazz en Barcelona [considerada la Nueva Orleans española en los años 20' y 30'] auguraba cuanto menos, mayor desarrollo artístico en las próximas décadas. Desgraciadamente todo el bagaje de esos años 20' y 30' serían fuertemente golpeados por la censura y anquilosamiento cultural que imperó el Régimen Franquista, disminuyendo considerablemente las posibilidades de evolución hasta prácticamente la llegada de la democracia.

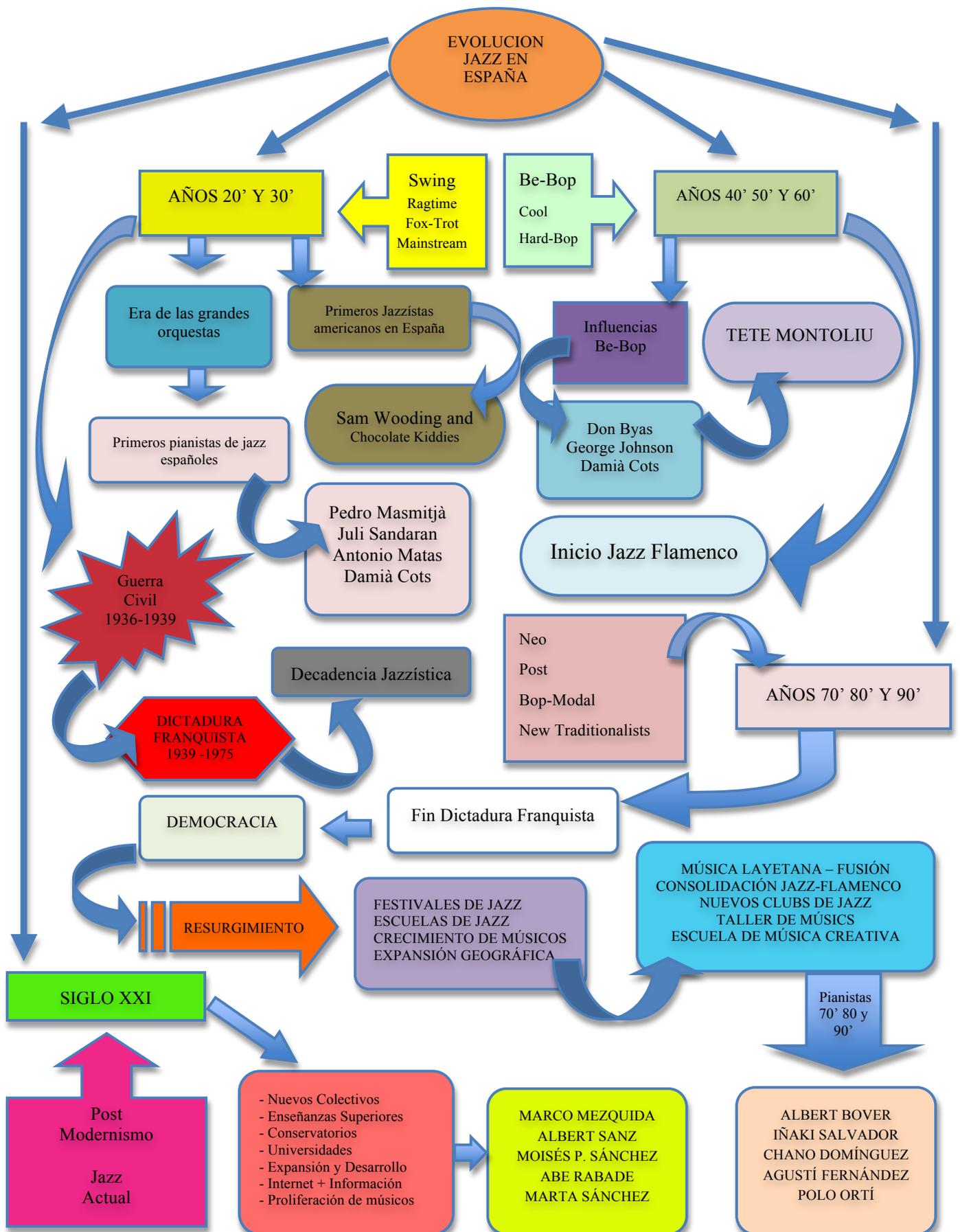

Ilustración 23. Mapa conceptual de la evolución del jazz en España. (Fuente propia)

Hoy en día el jazz actual no solo es swing en su ritmo, sino que este ha derivado en multitud de ritmos y polirritmias diferentes; su fraseo también ha experimentado grandes cambios producidos por estas transformaciones rítmicas.

Por su parte, el piano ha experimentado grandes avances a lo largo de la historia, tanto como instrumento solista como instrumento acompañante; el jazz piano actual incorpora multitud de técnicas de ejecución distintas de aquellas que se utilizaban en el pasado. Las principales diferencias del piano jazz moderno y el piano jazz clásico son:

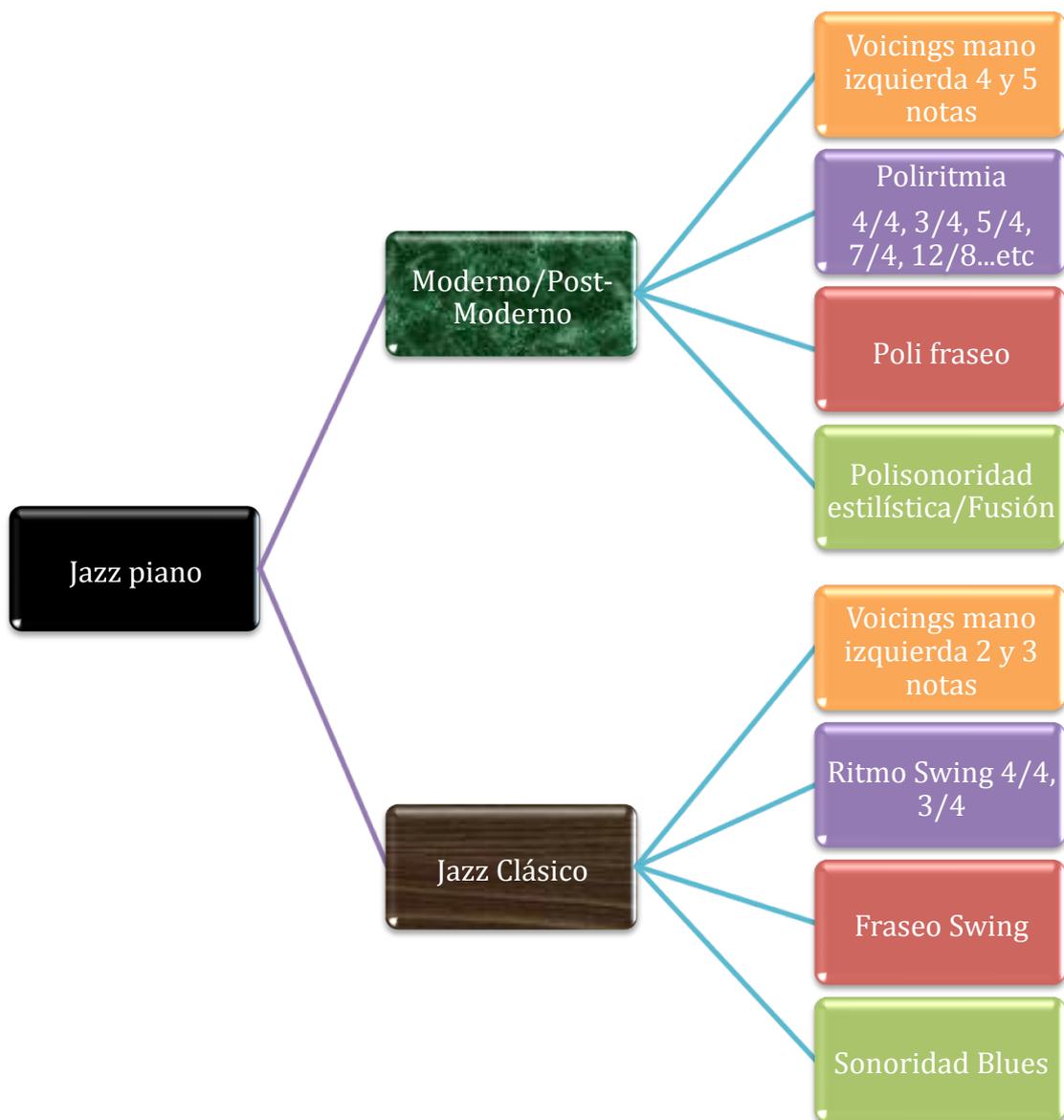

Ilustración 24. Mapa conceptual de las principales diferencias técnicas entre piano jazz clásico y piano jazz moderno .
(Fuente propia)

En cuanto a la evolución estilística, nos encontramos ante una de las épocas con mayor simbiosis entre estilos y donde el jazz abre sus ramas hacia otras músicas como el pop, rock, clásica, r&b, música latina, world music, folklore, flamenco, rap o electrónica.

El pianista y musicólogo polaco Marek Zebrowski en un artículo para el Instituto Internacional de jazz de la universidad de UCLA titulado [Jazz In the United States and Europe], afirma:

Generalmente reconocido como un género esencialmente estadounidense, el jazz en realidad es un amalgama de diferentes estilos musicales, así como un tesoro de contracorrientes continentales e influencias. También es un medio que sigue evolucionando, adaptándose y reinventándose a sí mismo en todo el mundo.¹⁰²

Fruto de estas fusiones constantes y experiencias musicales el piano ha evolucionado hacia un nuevo concepto instrumental mucho más sofisticado, donde el desarrollo de las técnicas estilísticas aportadas por sus intérpretes y compositores han evolucionado constantemente con el paso de los años.

Es difícil trazar una línea de lo que hoy en día es el jazz. Por un lado están los tradicionalistas que se empeñan en defender que el jazz es aquello que ya ocurrió en el pasado, y por tanto todo lo desarrollado hasta ahora es como si no existiera para ellos; y por otro lado nos encontramos con los post-modernistas o contemporáneos que defienden que el jazz es un género en constante evolución.

El post-modernismo es un término ampliamente utilizado en el arte y se adapta a una gran cantidad de arte contemporáneo, en el jazz es más una mentalidad que un estilo. Podemos clasificar el postmodernismo a todo el jazz moderno que figura después de 1970 hasta nuestros días.

En la actualidad el jazz piano en España goza de una variada y numerosa representación artística repartida por casi toda la geografía española. Si comparamos esta situación con épocas anteriores, podemos decir que el jazz en este sentido tiene más representación artística que nunca. Como fundamentación a estos datos, sirva de ejemplo el siguiente cuadro en relación a algunos de los

¹⁰² Jazz in the United States and Europe By Marek Zebrowski
http://web.international.ucla.edu/MasterPages/euroJazzFestival/files/Jazz_in_Europe.pdf

pianistas más representativos de la escena jazzística española por comunidades autónomas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PIANISTAS DE JAZZ SIGLO XXI
CATALUÑA → Taller de músics → Seminarios de Jazz → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Sergi Sirvent - Albert Marquès - Clàudia Bardaguí - Jan Domènech - Xavi Torres - Marc Martín - Jordi Berni
ANDALUCÍA → Festivales de Jazz → Escuelas de Jazz → Seminarios de Jazz → Clubs de Jazz → Asociaciones de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Juan Galiardo - Javier Galiana - Daud Salim - José Carra - Sergio Pamies - Álvaro Gandul - Irene Aranda - Miguel Ángel López - Jesús Lavilla - Andrés Barrios
COMUNIDAD VALENCIANA → Escuelas de jazz, Seminarios de Jazz → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Albert Sanz - Alex Conde - Daniel Catalá - Enrique Ruiz - Mauri Sanchis (Organista)
GALICIA → Escuelas de Jazz → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Abe Rábade - Xan Campos - Yago Vázquez - Alberto Vilas
COMUNIDAD DE MADRID → Escuela de Música Creativa → Clubs de Jazz → Festivales de Jazz → Formación Superior / Universidad	- Moisés P. Sánchez - Marta Sánchez - David Sancho - Pablo Gutiérrez Calvo - Miguel Rodríguez
EXTREMADURA → Festivales de Jazz → Seminarios de Jazz → Escuelas de Jazz	- Pablo Romero - Tony Martín - Juanlu García
ISLAS BALEARES → Festivales de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Marco Mezquida - Toni Vaquer
ASTURIAS → Festivales de Jazz	- José Ramón Feito - Adrián Carrio
CASTILLA LA MANCHA → Festivales de Jazz → Escuelas de Jazz	- Mario Ahijado
PAÍS VASCO → Festivales de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Juan Ortiz
NAVARRA → Festivales de Jazz → Formación Superior / Conservatorio	- Iñaki Sandoval
CASTILLA Y LEÓN → Festivales de Jazz → Escuelas de Jazz	- Daniel García Diego
MURCIA → Festivales de Jazz → Escuelas de Jazz	- Abdon Alcaraz - Domingo J. Sánchez

Ilustración 25. Cuadro en relación a pianistas de jazz por comunidades autónomas en España, Siglo XXI. (Fuente propia.)

Este incremento de pianistas facilitan, entre otras muchas cosas, a que las competencias entre los intérpretes sean cada vez mayores, proporcionando de manera positiva un incremento notorio en el nivel de los músicos actuales.

La nueva generación de pianistas españoles es sin duda la más prolifera a lo largo de la historia, dando como resultado la aparición de grandes exponentes dentro del jazz moderno y de la escena jazzística española.

Algunos de los pianistas más representativos y con mayor transcendencia del jazz actual son los siguientes:

- **Albert Sanz:** [Valencia - 1978] Su trasfondo musical español y sudamericano mezclado con su conocimiento profundo de la tradición jazzística lo convierten en una voz única, lírica e inventiva en el piano. Como compositor “parece deleitarse con lo inesperado. Sus melodías se mueven de un modo absolutamente delicioso, con suficiente actividad armónica para desafiar al improvisador y a las atractivas melodías para el oyente.” [Todo Sobre Jazz NY]. Como acompañante “Albert Sanz parece feliz de habitar en las sombras, para proporcionar a otros el apoyo más clásico que podrían soñar: delicado compás, consumada puntuación y sinuosa contra-melodía” [Sebastián Scotney, London Jazz News].

A lo largo de su carrera ha tocado y/o grabado con artistas como Kurt Rosenwinkel, Silvia Pérez Cruz, Javier Colina, Jorge Rossy, Guillermo Klein, Perico Sambeat, René Marie y Antonio Serrano entre otros. Como líder, ha publicado varios discos a su nombre, cosechado premios nacionales y excelentes críticas. Su estilo personal sumado a sus dotes como compositor, convierten a Albert Sanz en uno de los pianistas más destacados del jazz español en la actualidad.¹⁰³

Ilustración 26. Fotografía de Albert Sanz. (Fuente: <http://matisseclub.com>)

¹⁰³ Cortés. 2018, p.475.

- **Abe Rábade:** [Compostela - 1977] Es uno de los pianistas más representativos de la escena del jazz en Galicia. Abe Rábade realiza un jazz introspectivo, minimalista y claramente centroeuropeo. En su trayectoria destaca la presentación de la obra *O movemento dos soños* en la iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela en 2009. En 2010 publican *Zigurat*, un álbum con seis composiciones originales y una versión de Federico Mompou, que interpretan en Berlín, Santiago de Chile, A Coruña, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Madrid, Ourense, Vigo y Oviedo. En 2012, editan el disco *A modo*.

Abe Rábade estudia en el Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela y en el Berklee College of Music, donde obtiene una Licenciatura Cum Laude en Jazz Composition y Piano Performance [1999]. A lo largo de su carrera, ha participado en seminarios internacionales de jazz en Europa y América y, desde el año 2009 forma parte del cuerpo docente de la ESMAE [Porto - Portugal], donde imparte piano y composición .

Ha colaborado en multitud de proyectos musicales con artistas como Jeff Harrington, Perico Sambeat, John O’Gallagher, Jorge Pardo, Chris Kase, Kurt Rosenwinkel, Chonchi Heredia, Javier Colina o Zé Eduardo, y su trabajo se ha visto reconocido con galardones como el Piano Performance Award del Berklee College of Music (1999), el Premio Tete Montoliu al Pianista Revelación en España (2001) o el Premio Martín Códax en la Categoría de Jazz y Músicas Improvisadas en los Premios Galegos da Música (2013). Su disco *Zigurat* (2010) fue elegido Mejor Álbum de Jazz en la III Edición de los Premios de la Música Independiente (UFI).¹⁰⁴

Ilustración 27. Fotografía de Abe Rábade.
(Fuente: <https://www.cultura.gal>)

¹⁰⁴ Cortés. 2018, p.426, 427 y 428.

- **Marco Mezquida:** [Menorca – 1987] Existe consenso entre la prensa, programadores, público y sus propios colegas en señalar a Marco Mezquida como una de las apariciones más brillantes y prometedoras de la escena musical española en décadas y un artista destinado a conquistar cualquier escenario imaginable en el mundo. Ha sido elegido músico del año por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, no una, sino cuatro veces y ha sido convocado por una interminable lista de artistas de primer orden para realizar grabaciones y conciertos por todo el mundo.

Brillante como compositor, pianista, improvisador, bandleader, ecléctico y camaleónico: Jarrett, Schubert, Ravel, Gesualdo o Bley, por nombrar unos pocos, se funden y transitan de manera exquisita en el ADN musical de Marco, que, recién cumplidos los 31 años, ya tiene más de 50 discos grabados y una vertiginosa actividad concertística que le ha llevado a actuar en más de 30 países del mundo.

A pesar de su corta edad, Mezquida cuenta ya con un total de 5 discos publicados a piano solo entre 2013 y 2018, su bagaje en la música clásica, contemporánea, música popular, jazz, free, pop o flamenco han potenciado de manera significativa su libertad creativa como compositor e improvisador.¹⁰⁵

Sin duda, todos estos acontecimientos que rodean la figura del joven pianista Marco Mezquida, nos hacen suponer que posiblemente estemos ante uno de los pianistas de jazz españoles con mayor proyección de futuro.

Ilustración 28. Fotografía de Marco Mezquida.
(Fuente: <https://marcomezquida.com>)

¹⁰⁵ <https://marcomezquida.com>

- **Moisés P. Sánchez:** [Madrid - 1979] Es un músico inquieto y conocedor de un gran espectro de estilos musicales. Moisés P. Sánchez es a día de hoy uno de los valores más importantes del *jazz* europeo. Su peculiar manera de entender y estudiar la música da como resultado una forma única y particular de concebir el instrumento y la música en sí. Ello lo impulsa a adoptar una amplia perspectiva sobre la improvisación, los arreglos, la armonía y la composición.

Moisés P. Sánchez, intenta no hacer delimitadas las fronteras. En su música y su manera de entender el jazz confluyen diferentes estilos que van desde rock sinfónico, música clásica o música contemporánea, logrando así transmitir que todo puede convivir. Sus composiciones tienen un anhelo de desarrollo sinfónico, de grandes estructuras en varias partes, motivos conductores que se desarrollan, se retoman y aparecen modificados. Músicos como Bill Evans, Keith Jarrett y Brad Mehldau son el pilar básico de sus influencias. Entre los más recientes, Tigran Hamasyan, Aaron Parks y Craig Taborn.

Como obra propia cuenta con cinco discos editados, reconocidos todos ellos por la crítica y la audiencia: *Metamorfosis* [2017], *Soliloquio* [2014], *Ritual* [2012], *Dedication* [Universal Music 2010] y *Adam the Carpenter* [2007]. Su último disco, *Metamorfosis*, ha sido premiado como “Mejor disco de jazz” 2017 en los ‘Indie Acoustic Awards’ de Estados Unidos y en los ‘Premios MIN de música independiente’. Como colaborador ha tocado y/o grabado con músicos y proyectos como John Adams y la Orquesta Nacional de España, Plácido Domingo, Benny Golson, Jorge Pardo, Chuck Loeb, Eric Marienthal, Wolfgang Haffner entre otros.¹⁰⁶

Ilustración 29. Fotografía de Moisés P. Sánchez. (Fuente: <https://lootro.com>)

¹⁰⁶ http://www.cndm.mcu.es/sites/default/files/pdf/cndm_moises_p_sanchez.pdf

Por su repercusión y trascendencia como pianistas de jazz españoles de esta generación, podemos destacar también nombres como los de **Juan Galiardo, Marta Sánchez, Sergi Sirvent, Daniel García Diego, David Sancho, José Carra, Xan Campos...**entre otros.

También es necesario mencionar a todos aquellos pianistas de otras nacionalidades que viven en España en la actualidad y que también son parte imprescindible de la historia y evolución de este género musical en el siglo XXI.

Algunos de los nombres más destacados de estos pianistas son: **Iván “Melón” Lewis, Federico Lechner, Javier Massó “Caramelo”, Luis Guerra, Jorge Vera y Pepe Rivero...**entre otros.

9. Conclusiones.

En definitiva y después de analizar de manera profunda las distintas etapas de la historia del piano jazz en España, puedo concluir que el piano jazz ha experimentado un gran desarrollo técnico y estilístico desde sus inicios a principios de los años veinte hasta la actualidad.

Las distintas décadas y épocas de desarrollo muestran claramente diferentes rasgos de evolución; algunos son claros signos de viveza [prosperidad] y otros por su parte denotan claros signos de debilidad [estancamiento]; por un lado nos encontramos con la fuerza e irrupción de la llegada del jazz a España en los años 20' y 30', y por otro lado con el anquilosamiento y decadencia jazzística que produjo la Guerra Civil y la posterior censura que imperaba el Régimen Franquista, donde el jazz tendría poca o muy poca presencia hasta finales de los años 70' y la llegada de la democracia, donde todo empezó a resurgir. A pesar de ello, existe un caudal o hilo conductor que muestran signos evolutivos de manera paulatina, que con mayor o menor trascendencia forman un nexo de unión entre las distintas etapas evolutivas.

De esta forma se puede concluir que el piano jazz en España tuvo una evolución lenta y tardía con respecto a otros países; si bien es cierto que en la actualidad y a partir de la llegada de la democracia se han conseguido grandes logros o avances

en este sentido, recuperando de algún modo aquellos años de estancamiento.

En la actualidad se puede afirmar que el piano jazz sigue en constante evolución fruto de su desarrollo, expansión y forma de expresión artística.

El piano jazz en España hoy nos ofrece la posibilidad de escuchar un disco de Moisés P. Sánchez o Marco Mezquida y oír influencias de música popular, rock, clásica, contemporánea o pop de manera simultánea, u otro disco de Chano Domínguez que nos transporte a estéticas y ritmos flamencos sobre melodías de Monk, conjugándose sonoridades y melodías perfectamente traducidas al lenguaje jazzístico, donde el ritmo, la maestría y la técnica derivan en nuevos horizontes sonoros y estéticos.

Muchos de los grandes pianistas del jazz actual en España han sabido convertir estas metamorfosis sonoras en verdaderas obras de arte y nuevas formas de expresión, sin olvidar la raíz principal del género, no es simplemente fusión llevada al piano jazz, es desarrollo y evolución técnica, que deriva de la utilización de los distintos lenguajes tradicionales transportados a nuevos horizontes estéticos y sonoros, innovando y desafiando la libertad tan característica que ofrece esta música.

En el aspecto personal y como pianista e intérprete de jazz, este trabajo me ha aportado la información necesaria para descubrir de forma subjetiva la historia y evolución que el piano jazz ha ido experimentando a lo largo de los años en España, un trabajo de meses de investigación que me ha servido para conocer de manera directa y profunda las formas evolutivas que este instrumento ha ido experimentando a través de sus protagonistas.

Por otro lado y como se manifiesta en el inicio de este trabajo, no existen hasta la fecha inventarios o trabajos parciales realizados sobre el tema principal que ocupa este proyecto. En consecuencia, muchos de los campos que contiene este trabajo quedan abiertos [incompletos] o esbozados para futuros trabajos de investigación, que con posterioridad a este, pudieran atraer el interés científico de futuros demandantes, contando así los nuevos investigadores, estudiantes, músicos o aficionados en general con las pistas y datos que aquí se facilitan.

Nota: Para que el lector pueda apreciar esta evolución de una manera más sólida y definida es importante escuchar los distintos pianistas y estilos que a lo largo de este trabajo van apareciendo de manera cronológica. Una buena manera de hacerlo es a través de plataformas digitales como Spotify que contienen la mayoría de estas discografías.

Bibliografía.

CLEMENTE, Luis. (1995). *Filigranas. Una historia de fusiones flamencas*. Valencia: Editorial La Máscara.

CORTÉS, Antonio. (2018). *Jazz en España: Músicos, festivales y salas*. Valencia: EdictOràlia Música. ISBN: 978-84-945465-4-9.

FONTELLES RODRÍGUEZ, Vicent Lluís. (2011). *Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes del 1981*. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. ISBN: 978-84-694-2905-1.

GARCÍA GARCÍA, Jorge; BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (2012). *El ruido alegre. Jazz en la BNE*. Madrid: Biblioteca Nacional de España, ISBN: 978-84-92462-24-7.

GARCÍA MARTÍNEZ, José María. (1996). *Del fox-trot al jazz flamenco – El jazz en España: 1919-1996*. Madrid: Alianza Editorial S.A., ISBN: 84-206-9452-5.

HERRERO, Germán. (1991). *De Jerez a Nueva Orleans. Análisis comparativo del flamenco y del jazz*. Granada: Editorial Don Quijote.

JURADO, Miquel. (2005). *Tete, casi autobiografía*. Madrid: Fundación Autor, ISBN: 84-8048-666-X.

PASTOR, Antoni Juan. (2017). *Juan Claudio Cifuentes, una vida de jazz, una vida con swing*. Barcelona: NAAXPOT SLU, ISBN: 978-84-940831-4-3.

PUJOL BAULENAS, Jordi. (2005). *Jazz en Barcelona 1920-1965*. Barcelona: Almendra Music, S.L., ISBN: 84-923884-3-9.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim. (2002). *El jazz y sus espejos Vol 1*. Madrid: Ediciones de la Torre, ISBN: 84-7960-308-9.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim. (2003). *El jazz y sus espejos Vol 2*. Madrid: Ediciones de la Torre, ISBN: 84-7960-308-7.

TIRRO, Frank. (2001). *Historia del jazz clásico*. Barcelona: Manontropo Ediciones Robinbook.

ZAGALAZ, Juan; DÍAZ OLAYA, Ana María. (2012). *Distintos tipos de contacto entre jazz y flamenco: De la apropiación cultural a la fusión de géneros*. Universidad de Castilla La Mancha y Universidad de Málaga. Arte y Movimiento 7. 2012. ISSN: 1989-9548.

ZAGALAZ, Juan. (2012). *Flamenco-Jazz: una perspectiva analítica de sus orígenes. La obra temprana de Jorge Pardo*. En Díaz Báñez, J. M.; Escobar Borrero, F.J.; Ventura Molina, I. *Las fronteras entre los géneros: Flamenco y otras músicas de tradición oral*. Universidad de Sevilla.

ZAGALAZ, Juan. (2016). *Los orígenes de la relación jazz-flamenco: de Lionel Hampton a Pedro Iturralde (1956 – 1968)*. Universidad de Málaga.

ZAGALAZ, Juan. (2012). *The Jazz Flamenco connection: Chick Corea and Paco de Lucía between 1976 and 1982*. *Journal of Jazz Studies*. Vol. 8 Nº 1.

INTERNET.

Orígenes del jazz, recuperado de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes_del_jazz Accedido en 2018.

James Reese Europe "Jim Europe", recuperado de:

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Reese_Europe Accedido en 2018.

A History of Jazz Before 1930. The Red Hot Jazz Archive, recuperado de:

<http://www.redhotjazz.com/> Accedido en 2018.

Maestro Sam Wooding y sus Chocolate Kiddies 1925-1929, recuperado de:

<http://www.musicstack.com/album/sam+wooding/maestro+sam+wooding+y+sus+chocolate+kiddies+-+1925-1929> Accedido en 2018.

La Nueva Orleans del Mediterráneo, recuperado de:

<https://www.jotdown.es/2013/09/la-nueva-orleans-del-mediterraneo/> Accedido en 2018.

Un Enredo de Familia 1943, José Azarola, recuperado de:

<http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-259586/> Accedido en 2018.

Juli Sandaran (1914-1995), recuperado de:

<https://julisandaran.wordpress.com/> Accedido en 2018.

ROURA, Jordi. (2014). Club Trébol RTVE, *Sebastià Albalat i Bernal (1907-1966)*, recuperado de: <http://blog.rtve.es/clubtrebol/2014/03/sebastià-albalat-el->

[enciclopédico.html](#) Accedido en 2018.

El piano loco de José Azarola, recuperado de:

<https://78revoluciones.wordpress.com/2015/02/05/el-piano-loco-de-jose-azarola-2/> Accedido en 2018.

El pianista relámpago, recuperado de:

<https://78revoluciones.wordpress.com/2016/03/20/jose-azarola-2-el-pianista-relampago/> Accedido en 2018.

Damià Cots, pianista de jazz, recuperado de:

<https://musiquesdemanesa.blogspot.com/2015/10/damia-cots-pianista-de-jazz.html> Accedido en 2018.

Antonio Matas, recuperado de:

<http://musicubamyblo.blogspot.com/2018/04/antonio-matas.html> Accedido en 2018.

Monográfico Tete Montoliu, recuperado de:

http://www.sanjuanevangelista.org/imagenes/tete/monografico_tete.pdf
Accedido en 2018.

Tete Montoliu, un genio irreplicable, recuperado de:

<https://www.tomajazz.com/jazzred/htete.htm> Accedido en 2018.

Lleó Borrell, recuperado de: <https://elrincondeljazz.wordpress.com/> Accedido en 2018.

Pere Ferré, recuperado de: <http://www.jazzterrassa.org/ca/node/6012> Accedido en 2018.

Francesc Burrull, un home de fer feinades, recuperado de:

<http://www.enderrock.cat/noticia/12555/francesc/burrull/home/fer/feinades>
Accedido en 2018.

Juan Carlos Calderón, recuperado de: <http://www.juancarlosalderon.com/bio.htm>
Accedido en 2018.

Manuel Gas, recuperado de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gas_Cabré
Accedido en 2018.

Albert Bover, recuperado de: <https://cerveza1906.es/artista-jazz/albert-bover/>
Accedido en 2019.

Jazz in the United States and Europe By Marek Zebrowski, recuperado de:
[http://web.international.ucla.edu/MasterPages/euroJazzFestival/files/Jazz in Europe.pdf](http://web.international.ucla.edu/MasterPages/euroJazzFestival/files/Jazz_in_Europe.pdf) Accedido en 2018.

GARCÍA, Jorge. (2012). *El Trazo del Jazz en España*, recuperado de:
<http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/Micrositios/Exposiciones/Jazz/resources/img/estudio1.pdf> (pag. 48 a 57). Accedido en 2018.

YUSTE, Javier. (2013) Diario El Cultural. *Un Siglo de Jazz en España*, recuperado de:
<https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/Un-siglo-de-jazz-en-Espana/5646> Accedido en 2018.

GÓMEZ, José Manuel. (2018). Diario El Mundo. *Las múltiples facetas de Chano Domínguez y el Flamenco Jazz*, recuperado de:
<http://www.elmundo.es/cultura/musica/2018/08/21/5b7c3d96e2704e1bac8b45a2.html> Accedido en 2018.

Chano Domínguez, recuperado de: <http://www.chanodominguez.net/> Accedido en 2018.

GARCÍA MARTÍNEZ, José María. (2015). Diario El País. *El futuro del jazz en España está en sus manos*, recuperado de:
https://elpais.com/cultura/2015/07/08/babelia/1436365819_883981.html
Accedido en 2018.

Marco Mezquida, recuperado de: <https://marcomezquida.com> Accedido en 2019.

Moisés P. Sánchez, recuperado del Centro Nacional de Difusión Musical:
[http://www.cndm.mcu.es/sites/default/files/pdf/cndm moises p. sanchez.pdf](http://www.cndm.mcu.es/sites/default/files/pdf/cndm_moises_p_sanchez.pdf)
Accedido en 2019.

Definiciones pie de página, recuperado de: <https://www.wikipedia.org/>
Accedido en 2018 y 2019.

Anexos.

Discografía de los pianistas de jazz españoles más relevantes de la historia del jazz en España.

TETE MONTOLIU.

Como líder:

Montoliu, Tete, *y su conjunto tropical* (1956), Columbia R18882 (78 rpm).

Montoliu, Tete, *y su conjunto tropical* (1956), Columbia R18883 (78 rpm).

Montoliu, Tete, *y su conjunto tropical* (1956), Columbia R18884 (78 rpm).

Montoliu, Tete, *y su conjunto tropical* (1956), Columbia R18885 (78 rpm).

Montoliu, Tete, y su conjunto, *Canta Pilar Morales* (1957), Orfeo Gracienc.

Montoliu, Tete, y su cuarteto, *Volumen 1* (1958), Saef SP 1000 (17 cm).

Montoliu, Tete, y su cuarteto, *2º Volumen* (1958), Saef SP 1001 (17 cm).

Montoliu, Tete, *A Tot Jazz* (1965), Concentric.

Montoliu, Tete, *A Tot Jazz/2* (1965), Concentric.

Montoliu, Tete, *Tete Montoliu Presenta Elia Fleta* (1966), Concentric.

Montoliu, Tete, *Piano for Nuria* (1968), SABA.

Montoliu, Tete, *Tete Montoliu interpreta a Serrat* (1969), Discophon.

Montoliu, Tete, *Body & Soul* (1971), Enja.

Montoliu, Tete, *That's All* (1971), SteepleChase, 1985.

Montoliu, Tete, *Lush Life* (1971), SteepleChase, 1986.

Montoliu, Tete, *Songs for Love* (1971), Enja, 1974.

Montoliu, Tete, *Recordando a Line* (1971), Dicophon.

Montoliu, Tete, *Temas Latinoamericanos* (1973), Ensayo.

Montoliu, Tete, *Temas Brasileños* (1973), Ensayo.

Montoliu, Tete, *Catalonian Fire* (1974), SteepleChase.

Montoliu, Tete, *Music for Perla* (1974), SteepleChase.

Montoliu, Tete, *Tete!* (1974), SteepleChase.

Montoliu, Tete y Sabatés, Jordi, *Vampyria* (1974), BASF.

Montoliu, Tete, *Tête à Tete* (1976), SteepleChase.

Montoliu, Tete, *Words of Love* (1976), SteepleChase, 1978.

Montoliu, Tete, *Tootie's Tempo* (1976), SteepleChase, 1979.

Montoliu, Tete, *Blues for Myself* (1977), Ensayo.

Montoliu, Tete, *Meditation* (1977), Timeless.

Montoliu, Tete, *Yellow Dolphin Street* (1977), Timeless.

Montoliu, Tete, *Secret Love* (1977), Timeless.

Montoliu, Tete, *Boleros* (1977), Ensayo.

Montoliu, Tete, *Catalonian Folksongs* (1978), Timeless.

Montoliu, Tete, *Al Palau* (1979), Zeleste-Edigsa.

Montoliu, Tete, *Live at the Keystone Corner* (1979), Timeless, 1981.

Montoliu, Tete, *Lunch in L.A.* (1979), Contemporary.

Montoliu, Tete, *Boston Concert* (1980), SteepleChase.

Montoliu, Tete, *I Wanna Talk About You* (1980), SteepleChase.

Montoliu, Tete, *Catalonian Nights Vol. 1* (1980), SteepleChase 1981.

Montoliu, Tete, *Catalonian Nights Vol. 2* (1980), SteepleChase 1985.

Montoliu, Tete, *Catalonian Nights Vol. 3* (1980), SteepleChase 1998.

Montoliu, Tete, *Face to Face* (1982), SteepleChase, 1984.

Montoliu, Tete, *Carmina* (1984), Jazzizz.

Montoliu, Tete, *The Music I Like to Play Vol. 1* (1986), Soul Note.

Montoliu, Tete, *The Music I Like to Play Vol. 2* (1986), Soul Note, 1989.

Montoliu, Tete, *Orquestra Taller de Músics de Barcelona amb T. M.* (1988), Justine.

Montoliu, Tete, *New Year's Morning '89* (1989), Fresh Sound.

Montoliu, Tete, *Sweet 'n Lovely 1* (1989), Fresh Sound, 1991.

Montoliu, Tete, *Sweet 'n Lovely 2* (1989), Fresh Sound, 1991.

Montoliu, Tete, *The Music I Like to Play Vol. 3* (1990), Soul Note.

Montoliu, Tete, *The Music I Like to Play Vol. 4* (1990), Soul Note, 1992.

Montoliu, Tete, *The Man from Barcelona* (1990), Timeless.

Montoliu, Tete, *A Spanish Treasure* (1991), Concord Jazz.

Montoliu, Tete, *Catalonian Rhapsody* (1992), Alfa.

Montoliu, Tete, *Music for Anna* (1992), Mas i Mas.

Montoliu, Tete, *Tete en la Trompetilla: En Vivo* (1995), SRP Discos.

Montoliu, Tete, *Tete Montoliu en el San Juan* (1995), Nuevos Medios.

Montoliu, Tete, *Montoliu Plays Tete* (1996), DiscMedi.

Montoliu, Tete, *T'Estimo Tant* (1996), DiscMedi.

Montoliu, Tete y Martín, Mayte *Free Boleros* (1996), K Industria Cultural.

Montoliu, Tete, *Palau de la Musica Catalana* (1997), DiscMedi.

Montoliu, Tete, *Per Sempre Tete* (1997), DiscMedi.

Montoliu, Tete, *Momentos Inolvidables de una Vida* (1997), Fresh Sound.

Montoliu, Tete, *Jazz en España* (2005), RTVE.

Como sideman:

Hampton, Lionel, *Jazz Flamenco* (1956), RCA Victor (USA) LPM 1422.
Kirk, Roland, *Kirk in Copenhagen* (1963), Mercury.
Shepp, Archie y Gullin, Lars, *The House I Live In* (1963), SteepleChase 1980.
Gordon, Dexter, *Cheese Cake* (1964), SteepleChase 1979.
Gordon, Dexter, *King Neptune* (1964), SteepleChase 1979.
Gordon, Dexter, *I Want More* (1964), SteepleChase 1980.
Gordon, Dexter, *Love for Sale* (1964), SteepleChase 1981.
Gordon, Dexter, *It's You or No One* (1964), SteepleChase 1983.
Gordon, Dexter, *Billie's Bounce* (1964), SteepleChase 1983.
Feliu, Núria, *Núria Feliu with Booker Ervin* (1965), Edigsa.
Webster, Ben, *Ben Webster Meets Don Byas* (1968), MPS.
Thompson, Lucky *Soul's Nite Out* (1969), Ensayo.
Goykovich, Dusko, *After Hours* (1971), Enja.
Goykovich, Dusko, *Ten To Two Blues* (1971), Enja.
Webster, Ben, *Gentle Ben* (1972), Ensayo.
Braxton, Anthony, *In the Tradition* (1974), SteepleChase.
Braxton, Anthony, *In the Tradition Volume 2* (1974), SteepleChase 1977.
Tate, Buddy, *Tate a Tete* (1975), Storyville.
Sabatés, Jordi, *Tot l'Enyor de Dema*, (1976), Edigsa.
Gordon, Dexter, *Bouncin' with Dex* (1976), SteepleChase.
Harris, Eddie, *Steps Up* (1981), SteepleChase.
Kirk, Roland, *Dog Years in the Fourth Ring*, 32Jazz 1997.
Mariano, Charlie, *It's Standard Time Volume 1*, Fresh Sound.
Mariano, Charlie, *It's Standard Time Volume 2*, Fresh Sound.

CHANO DOMÍNGUEZ.

Como líder:

DOMÍNGUEZ, Chano y ALCEDO, Tito, *Memórias* (1989), Grabaciones Matasellos.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Chano* (1992), Nuba Records.
DOMÍNGUEZ, Chano y PARDO, Jorge, *10 de Paco* (1994), Nuevos Medios.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Hecho a Mano* (1996), Nuba Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *En Directo* (1997), Nuba Records.

DOMÍNGUEZ, Chano, *Íman* (1999), Nuba Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Sí!* (2001), Stunt Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Oye Cómo Viene* (2003), Lola Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *1993-2003* (2004), Nuba Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Con Alma* (2005), Nuba Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *New Flamenco Sound* (2006), Universal Music Spain.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Acércate Más* (2006), RTVE Música.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Piano Ibérico* (2010), Blue Note / EMI.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Flamenco Sketches* (2012), Blue Note.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Bendito* (2014), Nuba Records.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Over The Rainbow* (2017), Sunnyside Records.

Como sideman:

MARTIRIO, *Coplas de Madrugá* (1997), El Europeo Música.
VALDÉS, Marta, *Tú no sospechas* (2000), El Europeo Música.
DOMÍNGUEZ, Chano y NÚÑEZ, Geraldo, *Jazzpaña* (2000), ACT.
PARÍS, Carmen y DOMÍNGUEZ, Chano, *Pa' Mi Genio* (2002), WM Spain.
KOPPEL, Benjamin, DOMÍNGUEZ, Chano y ANDRESEN, Jacob, *Ritmo!* (2003), Cowbell Music.
MARTIRIO, Chano, *Acoplados* (2004), RTVE Música.
DOMÍNGUEZ, Chano, *Flamenco Jazz* (2005), Nuevos Medios.
DOMÍNGUEZ, Chano, ALBERO, Marina y ROMERO, Constantino, *Cuentos del Mundo* (2005), Elukeyá Records.
RIVIERA, Paquito D', *Quartier Latin* (2009), LKY Records.
DOMÍNGUEZ, Chano y JOSELE, Niño, *Chano & Josele* (2014), Calle 54 Records / Sony Music.
DOMÍNGUEZ, Chano y NÚÑEZ, Geraldo, *Jazzpaña Live* (2015), ACT.
DOMÍNGUEZ, Chano y WDR Big Band Cologne, *Soleando* (2015), *arranged and conducted by Vince Mendoza*, Jazzline.
DOMÍNGUEZ, Chano y COLINA, Javier, *Chano & Colina* (2018), Sunnyside Records.

IÑAKI SALVADOR.

SALVADOR, Iñaki, Iñaki Salvador Trio, *Orain* (1989), Elkar.

SALVADOR, Iñaki, *Zilvor Hestea* (1992), Elkar.

OLEJNICZAK, Andrzej y QUARTET, Iñaki Salvador, *Catch* (1993), Elkar.

SALVADOR, Iñaki, Iñaki Salvador Trio, *Jazz & Zinea* (1996), Sala Zornotza Aretoa de Amorebieta (Bizkaia).

SALVADOR, Iñaki y HESTEA, Zilbor, *Bi taupada – LATIdos* (1997), IZ.

SALVADOR, Iñaki, *Piano Solo* (2000), Satchmo Records.

SALVADOR, Iñaki, *Novecento – El pianista del océano* (2001), Aztarna.

SALVADOR, Iñaki y PARDO, Jorge, *20 años de Altxerri* (2002), Sala Altxerri de San Sebastián-Donostia.

SALVADOR, Iñaki, Iñaki Salvador Noneto, *Faro* (2006), Errabal.

ROPER, José Vázquez, POSÉ, Francis y SALVADOR, Iñaki, *Espacio Abierto* (2009), Quadrant.

SALVADOR, Iñaki, *Te doy una canción* (2009), Vaivén Producciones.

SALVADOR, Iñaki, Salvador Iñaki Trio, *Lilurarik ez* (2010), Vaivén Producciones.

ZUBILLAGA, Ainhoa, SAITUA, Olatz y SALVADOR, Iñaki, *Bagirada bi – Dos miradas* (2013), Kutxa Gizarte Ekintza.

ÁLVAREZ, Isabel, SALVADOR, Iñaki y PRITTWITZ, Andreas, *Beau Soir* (2013), Ingo Música.

DELGADO, Alexis y SALVADOR, Iñaki, *Johann Sebastian Jazz - piano dúo* (2014).

IGNASI TERRAZA.

Como líder:

MITCHELL, David y TERRAZA, Quartet Ignasi, *Festival Internacional de Jazz de Getxo* (1991), Hilargi Records.

MITCHELL, David y TERREZA, Quartet Ignasi (con LALAMA, Ralph y LEFF, Jim), *Shell Blues* (1992), Fresh Sound New Talent.

BORDAS, Oriol y TERRAZA, Quartet Ignasi, *Four Kats: Mieaow!* (1995), K Industria / Swit Records.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trío, *Jazz a les fosques* (1999), Swingfònic / Swit Records.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trío, *Let me tell you something* (1999), Swingfònic / Swit Records.

SOLÀ, Toni Solà y TERRAZA, Trío Ignasi, *Night Sounds* (2000), Swingfònic / Swit Records.

GREER, Randy y TERRAZA, Trío Ignasi, *Christmas Swings in Barcelona* (2003), K Industria.

ROMANÍ, Oriol y TERRAZA, Ignasi, *Confessin'* (2004), Discmedi.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trío, *It's coming* (2004), TCB Montreux Jazz Label.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trío, *In a sentimental Groove* (2005), Swit Records / Kyoto Records.

FOSSATI, Ramon, SOLÀ, Toni y TERRAZA, Trío Ignasi, *The Black Key* (2007), Swing Aley.

FARRÀS, Josep María y TERRAZA, Trio Ignasi, *Plaça Vella* (2009), Swit Records.

TERRAZA, Ignasi, *Sol-IT* (2010), Swit Records.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trio, *Live at The Living Room – Gangkok* (2010), Swit Records.

SHEIMAN, Susana y TERRAZA, Trío, *Swing Appeal* (2011), Swit Records.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trío, *Jazz a l'estudi* (2012), TheOrchard.

VIVALDI, Cor y TERRAZA, Trío Ignasi, *El 25 de Desembre Swing, Swing, Swing* (2012), Swit Records.

TERRAZA, Ignasi, Ignasi Terraza Trío, *Imaginant Miró* (2014), Swit Records.

TERRAZA, Ignasi y BRINK, Bert van den, *Tête à Tête* (2016), Swit Records.

Como sideman:

BOIX, Arnau, *Jam Session a la Cova del Drac* (1987), Horus.

BARCELONA HOT SEVEN, *A la muntanya màgica* (1991), Taller de Músics.

BARCELONA HOT SEVEN, *Barcelona Hot Seven & Carme Cuesta* (1992), Taller de Músics.

GREER, Randy, *The Romance of Jazz* (1994), Swingfonic Productions.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA y DAVIS, Jesse, *September in the rain* (1999), Swingfònic / Swit Records.

SABATO, Nicola, Nicola Sabato Quartet, *Line with a groove* (2008), Djazz Records.

THE IMPOSSIBLE DREAM QUARTET, *Live!* (2010), Sergeant Mayor.

CHAMORRO, Joan, MOTIS, Andrea y TERRAZA, *Ignasi Chamorro, Terraza & Friends - J. Chamorro presenta Andrea Motis* (2010), Temps Record.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA y PAYTON, Nicholas, *Once upon a time* (2010), Temps Record.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA y WOODS, Phil, *My man Benny* (2011), Temps Record.

MOTIS, Andrea Y CHAMORRO, Grup Joan, *Feelling good* (2012), Temps Record.

MOTIS, Andrea y CHAMORRO, Quintet Joan, feat. Scott Hamilton, *Live at Jamboree Barcelona* (2013), Swit records.

CHAMORRO, Joan, *Joan Chamorro presenta Eva Fernández* (2013), Temps Record.

CHAMORRO, Joan, *Joan Chamorro presenta la màgia de la veu* (2014), Jazztojazz.

CHAMORRO, Joan, *Joan Chamorro presenta Rita Payés* (2014), Jazztojazz.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA, featuring John Fadis, *Dizzy's business* (2014), Temps Record.

MOTIS, Andrea y CHAMORRO Quartet, Joan: *Live at casa Fuster* (2014), Jazztojazz.

CHAMORRO, Joan, *Joan Chamorro presenta Magalí Dadcira* (2014), Temps Record.

CHAMORRO Big Band, Motis, *Motis Chamorro big band: live* (2014), Jazztojazz.

Jazztojazz.2015: Andrea MOTIS, Andre y CHAMORRO Quintet, Joan y VALLÉS, Orquestra Sinfónica del, *at Palau de la música* (2015), Jazztojazz.

MOTIS, Andrea y CHAMORRO Quartet, Joan, *Emotinal dance* (2016), Impulse.

CHAMORRO, Joan, *Joan Chamorro presenta la Magia de la veu 2* (2016), Jazztojazz.

CHAMORRO Nonet, Joan, Joan Chamorro Nonet, featuring Dic Oast, *plays the music of Alfonso Carrascosa* (2016), Jazztojazz.

CHAMORRO, Joan y PAYÉS, Rita, *Lua Amarella* (2016), Jazztojazz.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA, *Nits de swing a la sala Apolo* (2016), Temps Record.

CHAMORRO, Joan, *Joan Chamorro presenta Joan Mar Sauqué* (2016), Jazztojazz.

ALBERT BOVER.

Como líder:

BOVER, Albert y FUMERO, Horacio, *Dúo* (1997), Fresh Sound Records.

BOVER, Albert, HIGGINS, Chris y BROWN Steven, *Albert Bover Trio - Live in Jamboree* (1998), Mas i Mas Records.

BOVER, Albert, *Old bottle, new wine* (1999), Satchmo Records.

BOVER, Albert, HIGGINS, Chris y ROSSY, Jorge, *Esmuc Blues* (2001), Fresh Sound Records.

FUMERO, Horacio y BOVER, Albert, *Caminhos Cruzados* (2008), Karonte.

BOVER, Albert, Albert Bover Trio, *Bilbon Bizzi-Bizian - Live in Bilbao* (2012), Mosquito Records.

BOVER, Albert y MEZQUIDA, Marco (Dúo Nosferatu), *Live at Sunset* (2016), Autoedición.

Como sideman:

A-FREE-K y WALRATH, Jack, *A-FREE-K* (1986), Justine Records.

SAMBEAT, Perico, *Perico Sambeat* (1990), E.G.T. Jazz.

SAMBEAT, Perico, *Punto de partida* (1991), E.G.T. Jazz.

SERRA, Arturo, Arturo Serra Sextet, *Confidencial* (1992), E.G.T. Jazz.

REINON, Eladio, *Es la historia de un amor* (1992), Fresh Sound Records.

GÁMEZ, José Luis Gámez, *Jekyll* (1993), Fresh Sound Records.

SERRA, Arturo, Arturo Serra Sextet, *XVII Festival Internacional de Jazz de Getxo Europar Jazzaldia* (1993), Hilargi Records.

BARRETTO, Carlos, *Going up* (1996), A Records, Challenge.

MESA, Antonio, *Por derecho – Jazz Flamenco* (1996), Area de Cultura Diputación Provincial de Huelva.

DIEGO, Victor de, *Amaia* (1996), Fresh Sound Records.

ENJUANES, Alfons, Alfons Enjuanes Quartet, *Yes or no* (1997), Taller of Músics.

KERR, Anthony, Anthony Kerr Quartet, *Now Hear This* (1997), Ronnie Scott's Jazz House.

SANDS, Bob, Bob Sands Quartet, *Jumpstar* (1997), Fresh Sound Records.

ASKUNZE, Iñaki, Iruña Big Band Iñaki Askunze, *Agur Jaunk* (1997), K-Industria cultural S.L.

ASKUNZE, Iñaki, *Cometa Halley* (1998), Marccato Ediciones.

MAURETA, Xavi, *Condicíó Humana, Uara* (1998), Satchmo Records.

OLEJNICZAK, Andrzej, *Cycle man* (1999), Satchmo Records.

KASE, Chris, Chris Kase Group, *Te espero aquí* (1999), Satchmo Records.

CHICUELO, Juan Gómez, *Cómplices* (2000), Harmonia Mundi Ibérica.

ASKUNZE, Iñaki, *La calle de la duda* (2000), Satchmo Records.

ENJUANES, Alfons, Alfons Enjuanes Quartet (con Chris Kase), *El prestidigitador* (2000), Satchmo Records.

MAURETA, Xavi, Condició Humana, *Entropia* (2000), Satchmo Records.

KASE, Chris, *A song we knew* (2000), Satchmo Records.

G. R., Carlos, *Fables* (2001), Djaz Records.

BERNET, Amelia, *I remember you* (2001), Satchmo Records.

Jam en el Kursaal (2002), Satchmo Records.

Jazz obert reunió a Menorca (2003), Jazz Obert.

BEILINSON, Yara, *Presente pra vocês* (2004), Blue Moon.

FORTUNY, Llibert, Llibert Fortuny Quartet (con Perico Sambeat): *Un circ sense lleons* (2004), Nuevos Medios.

FUMERO, Horacio, *Desde Barcelona* (2005), Karonte Records.

BENÍTEZ, Gorka, *Solo la verdade es sexy* (2005), Fresh Sound Records.

JACOB, Andreu, *Die enttafuschung des Hans Castorp* (2006), Satchmo Records.

ESPÍ, Vicente, Vicente Espí Quartet, *Tras Coltrane* (2006), Fresh Sound.

REINON, Eladio, *Jazz Quartet* (2006), Sedajazz Records.

VAUGHN, Julian, *Visions*, (2006), Julian Vaughn.

BRECKER, Randy y Pirineos Jazz Orchestra, *Transatlantic Connection* (2006), FAM.

ARKIN, Bruce, *Wake up!* (2006), Fresh Sound.

CASES, Carles, *Prohibition Jazz* (2007), Enric Rovira S.L.

CHASTANG, Miguel Ángel, Miguel A. Chastang Group featuring Al Foster, *Four Generations* (2007), Karonte Records.

BENÍTEZ, Gorka, *Al otro lado* (2007), Fresh Sound World Jazz.

CHASTANG, Miguel Ángel, *Johnny Forever* (2008), RTVE Música.

CHASTANG, Miguel Ángel, *From Harlem to Madrid Vol.4 - The Real Thing* (2011), Nuba Records.

LUNA, Clara y MORENO, Javier, *Kunveno - Desde el outro lado* (2012).

CHASTANG, Miguel Ángel, *From Harlem to Madrid Vol.5 - Night Dreams* (2013), Nuba Records.

JUAN GALIARDO.

Como líder:

GALIARDO, Juan, *Satya Project - Shine a light*, (2008).

GALIARDO, Juan, *Juan Galiardo* (2012).

Como sideman:

CORTEJOSA, Pedro, *Númen* (2005).

TORRES, Francisco Javier, *Semana Santa en el Siglo XXI* (2006).

SERRA, Arturo, *A moment with you* (2007).

SERRA, Arturo, *Standards session Vol. 1* (2008).

COLLECTIVE, Organic, *May be in the other life* (2008).

SERRA, Arturo y CASANY, Miquel, *Holding hands* (2008).

SERRA, Arturo, *Standards session Vol. 2* (2009).

CORDELIA, *Solitude* (2010).

LUGOTTI, *Crossing fingers* (2010).

VILLOSLADA, Carlos, *Tabanqueando en la plaza niña* (2010).

LÓPEZ, Antonio Rodríguez, *La Princesa de las flores* (2011).

BRYANT, Freddie y KALEIDOSCOPE, *Live Grooves... Epic Tales* (2012).

SERRAS, Arturo, *Bobby* (2012).

CAVAES, María, *Myself* (2013).

SERRA, Arturo y MUR, Celia, *Arturo Serra meets Celia Mur, Gershwin Songs* (2014).

CORTEJOSA, Pedro, *OCHO* (2014).

GOODMAN, *#Wondering* (2015).

CORTEJOSA, Pedro, *12 Días* (2015).

SERRA, Arturo, Arturo Serras Quintet, *Nebulosa* (2015).

MUR, Celia, *Sings Menescal* (2016).

SERRA, Arturo, *Five Trees* (2016).

PERPIÑÁN, Leandro, *Por allí viene Costi* (2016).

NAVAS, Javier, Javier Navas Quartet, *Finally in my hands* (2016).

DELGADO, Javier y SERRA, Arturo, *Vision Tales* (2017).

GIL, Miguel Angel, *Grooveland* (2017).

SERRA, Arturo, *Happy Times* (2018).

ABE RABADE.

Como líder:

- RABADE, Abe, *Babel de Sons* (2001), Xingra.
- RABADE, Abe, *Simetrías* (2002), Xingra.
- RABADE, Abe, *GHU! Project Vol.1* (2004), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Playing on light* (2006), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Nordestin@s* (2006), Falcatruada.
- RABADE, Abe, *Jazz in Galiza Series Vol. 1* (2007), Free Code.
- RABADE, Abe, *Open Doors* (2008), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Jazzia*, (2008), Autoedición.
- RABADE, Abe, *Aloumiños de Seda* (2008), Xeración E Logo.
- RABADE, Abe, *Rosalía 21* (2008), Falcatruada.
- RABADE, Abe, *Open Doors* (2008), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Abe Rabade Piano Solo* (2009), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Abe Rabade Open Doors Live* (2009), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Zigurat* (2010), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *A Modo* (2012), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *VerSons* (2013), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, Abe Rabade Trio Y Real Filarmonía de Galicia, *Tránsitos* (2015), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Once*, (2016), Nuba / Karonte Records.
- RABADE, Abe, *Doravante* (2018), Nuba / Karonte Records.

ALBERT SANZ.

Como líder:

- DANVIT, Gabriel y SANZ, Albert Sanz, *Snow in Summer*.
- SANZ, Albert, *Mediterranías*.
- SANZ, Albert y SEDA JAZZ Bigband, *L'emigrant*.
- SANZ, Albert, Albert Sanz Trio (con Javier Colina y Al Foster), *For Regulars Only*(live at cafécentral in Madrid).
- SANZ, Albert, Albert Sanz Trio (con Javier Colina y Al Foster), *O que será*.
- ROSSI, Felix y SANZ, Albert, *Dolphin's Blues*.
- SANZ, Albert, Albert Sanz y los Once Dedos, *El Fabulador*.

SANZ, Albert, CHEEK, Chris, GRANADIER, Larry y BALLARD, Jeff, *Los Guys*.
SANZ, Albert, Albert Sanz Trio (con Masa Kamaguchi y RJ Miller), *Metamorfosis*.
SANZ, Albert y MENGUAL, David, *des d'aquí*.
SANZ, Albert (con STILLMAN, Robert, BEEST, Chris van Voorst van y SCOTT, Kendrick), *Kalifactors Russafa Ensemble* (dirigido por Albert Sanz).

Como sideman:

GARCÍA, Mamen, *El Cofrecito*.
CRUZ, Sílvia Pérez y COLINA Trio, Javier, *En la imaginación*.
COLINA, Javier, SASSETTI, Bernardo, BARRUETA, Borja, SANZ, Albert y SAMBEAT, Perico, *Perico Sambeat Baladas*.
SAMBEAT, Perico, *Flamenco Big Band*.
DÉNIA, Carlos, *El paradís de los parentes*.
ROSSY Quintet, Jordi (con Albert Sanz, RJ Miller, Chris Cheek, Feliz Rossy),
IVLIANVS SUITE.
FISHWICK, Steve, ROBERTS, Osian, BASILE, Frank, SANZ, Albert, WHITFORD, Dave
y FISHWICK, Matt, *When night falls*, Hard Bop Records.
NÚÑEZ, Gerardo, *Travesía*.
HORELLOU, Gael, *Time after time*, Fresh Sound New Talent.
ROSSY Trio, Jordi (con Albert Sanz y RJ Miller), *Wicca*.
DORUZKA, David (con SANZ, Albert y ROSSY, Jorge), *Wandering Song*.
CANELA, Carme, *Carme Canela canta Jordi Matas*.
MATAS, Jordi, Jordi Matas Organic Trio, *Landscape*.
BLOTNICK, Ryan (con ROBINS, Pete, SANZ, Albert, WORTMAN, Perry y SMITH,
Joe), *Music Needs You*.
HEINEMANN, Julien, *Julien Heinemann*.
MOREAUX, Nicolas (con SAMBEAT, Perico, JANNUSKA, Karl, SANZ, Albert y
PERCHAUD, Pierre), *Beatnick*.
Villa-Lobos, Brower, Jobim, Obrigado, Grupo Illana.
GARCÍA, Voro, SANZ, Albert, FOSTER, Dee Jay y SUMELIUS, Andre, *Vorocity*.
FERREIRA Quintet, Nuno, *Long-distances Calls*.
MACIÁN Quartet, Vicent, *BAM!*, Sedajazz Records.

VAUGHAN-LEE, Emmanuel, feat. TURNER, Mark, STEPHENS, Dayna, JEKABSON, Erik, SANZ, Albert y NEMETH, Ferenc, *Borrowed Time*.

PAIS, Afonso, SANZ, Albert, MILLER, R.J., Trio, *Fluxorama*.

ROBLES, Jon, feat. CANELA, Carme, SAMBEAT, Perico, RODRIGUEZ, José Antonio, *I remember Leonard*.

MENGUAL, David, *Mosaic*.

CHANDLER, Jesse, *Somewhere: Between*.

BERENGUER, Kiko, JAZZMAKERS, feat. STAFFORD, Terell, *Papi toca el saxo*.

MATOS, André, *Rosa-shock*.

REINÓN, Eladio, Eladio Reinón Supercombo, *Canciones de Amor Latinas*.

MIRALTA Quartet, Cesc, feat. SANZ, Albert, HIGGINS, Chris y MIRALTA, Marc, *Sol de Nit*.

GÁMEZ, José Luis, *Quattro*.

SEDAJAZZ Big Band, *Muñequita Linda*.

DÉNIA, Eva, *Adéu Tristeses*.

THE EUROPEAN JAZZ YOUTH ORCHESTRA (1998), *Swinging Europe Vol. 1*.

THE EUROPEAN JAZZ YOUTH ORCHESTRA (1998), *Swinging Europe Vol. 2*.

SERGI SIRVENT.

Como líder:

SIRVENT, Sergi, HERNÁNDEZ, Esteban y DOMÍNGUEZ, Daniel, *Unexpected* (2004), Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, HERNÁNDEZ, Esteban y DOMÍNGUEZ, Daniel, *Unexpected Plays The Blues In Need*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, *9 Muses*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, HERNÁNDEZ, Esteban, DOMÍNGUEZ, Daniel y SMITH, Joe, *Free Quartet*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi y CARETA, Santi, *Anacrònics*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, MATAS, Jordi, CUEVAS, Marc y DOMÈNECH, Oscar, *Hat, Hi ha*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, MATAS, Jordi, CUEVAS, Marc y DOMÈNECH, Oscar, *Local Hat*, Autoproducción.

SIRVENT, Sergi y MAURETA, Xavi, *Lines Over Rhythm*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, CUEVAS, Marc y PRATS, Ramon, *Karion*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, piano solo, *El pes de les balances*, Fresh Sound New Talent.

ÁLVAREZ, Dani y SIRVENT, Sergi, *Las cosas simples*, PSM.

SIRVENT, Sergi, FUMERO, Horacio y XIRGU, David, Sergi Sirvent Trio, *Live at Jamboree*, Produccions JazzEnViu.

SIRVENT, Sergi, Octopussy Cats, *Inferències*, Fresh Sound New Talent.

SIRVENT, Sergi, LLOMBART, Jaume, GASPÀR, Jordi y GARDEÑAS, Jordi, *Intervalic*, Autoproducció.

Como sideman:

FUDACIÓ TONY MANERO, *Live at Bikini marzo '99*, GMK.

THE HECKLER by Juan Pablo Balcazar Quartet, *Heckler City*, Fresh Sound New Talent.

BALCAZAR, Juan Pablo, *Voijage*, Fresh Sound New Talent.

VALLE, Giulia, *Danza Imprevista*, Fresh Sound New Talent.

SERRA, Martí, *Tea Time*, N57 Records.

CASTELLS, Rai y GARDEÑAS, Jordi, *Impros and Films*, Temps Records.

MOISÉS P. SÁNCHEZ.

Como líder:

SÁNCHEZ, Moisés P., *Adam the Carpenter* (2008), Autoproducció.

SÁNCHEZ, Moisés P., Moisés P. Sánchez Quartet, *Dedication* (2010), Universal Music Spain S.L.

SÁNCHEZ, Moisés P., Moisés P. Sánchez Trio, *Ritual* (2012), Autoproducció.

SÁNCHEZ, Moisés P., *Soliloquio* (2014), Autoproducció.

SÁNCHEZ, Moisés P., *Metamorfosis* (2017), Autoproducció.

Como Sideman:

DOMINGO, Plácido, *Songs*, "Jalousie".

VALDERRAMA, Juan, *Ambrosía*.

NACH, *Los viajes inmóviles*.

LOEB, Chuck, *Silhouette*.

CAMINERO, Pablo Martín, O.F.N.I. Objeto Flamenco No Identificado, *Ya a la venta!*

MERLO, Tomás y The Freepunk Ensemble, *Vendetta*.

LUR, Noa, con SANCHÉZ, Moisés P., *Badakit*.

NACH, *Mejor que el Silencio*, “Hambre de Victoria”, “Ni estabas ni estarás”, “Ellas”, “En la cuerda floja”, “Réquiem”, “El idioma de los dioses”,

MALIKIAN, Ara y EGOZCUE Quinteto, Fernando.

FERNÁNDEZ, Tuti, Tuti Fernández Quintet, *Herencia de flamenco y jazz*.

MARTA SÁNCHEZ.

Como líder:

SÁNCHEZ, Marta, Marta Sánchez Trio, *Lunas, Soles y Elefantes* (2008), Errabal.

SÁNCHEZ, Marta, Marta Sánchez Quartet, *La Espiral Amarilla* (2011), Errabal.

SÁNCHEZ, Marta, Marta Sánchez Quintet, *Partenika* (2015), Fresh Sound Records.

SÁNCHEZ, Marta, Marta Sánchez Quintet, *Danza Imposible* (2017), Fresh Sound Records.

Colaboraciones:

AFRODISIAN ORCHESTRA, *Mediterracciones* (2009), BarCo.

D'FREE Qi, *49 Riing* (2009), Fresh Sound Records.

AFRODISIAN ORCHESTRA, *Satierismos* (2011), Youkali Music.

CALDERÓN, Natalia, Natalia Calderón Quartet, *Flor Azul* (2011), Independiente.

BLEVINS, John, *Matterhorn* (2015), pMENTUM.

MARCO MEZQUIDA.

Como líder:

ALÍAS, Celeste y MEZQUIDA, Celeste Alías y Marco Mezquida dúo, *Two Lonely People* (2012), Kay Records.

SELNIKI, Pablo y MEZQUIDA, Pablo Selnik i Marco Mezquida dúo, *Miscelánea n 2* (2012), Quadrant Records.

MARTÍ, Hosta, SERNA, Miguel Y MEZQUIDA, Marco, *Insòlit trio* (2013).

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida – piano solo, “*La Hora Fértil*” (2013), Whatabout Music / Autoproducción.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida trio, “*My Friend Marko*” (2013), Fresh Sound New Talent.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida Trio y Bill McHenry, *Cantabile* (2015), Fresh Sound New Talent.

MEZQUIDA, Marco y FORTIÀ, Manel, *My old flame* (2015), Autoproducción.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida – piano solo, *Live in Terrassa* (2015), Underpool.

ALÍAS, Celeste y MEZQUIDA, Celeste Alías y Marco Mezquida dúo, *Llunàtics* (2015), Temps Records.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida – piano solo, *Amateur* (2016), Edicions Moraleda.

HEINEMANN, Juliane Heinemann y MEZQUIDA, Marco, *Sing, My Heart* (2016), Autoedición.

BOVER, Albert y MEZQUIDA, Marco (Dúo Nosferatu), *Live at Sunset* (2016), Autoedición.

MAP *Mezquida-Aurignac Prats*, MAP (2016), Autoedición.

CHICUELO, Juan Gómez y MEZQUIDA, Marco, *Conexión* (2017), Taller de Músics Productions.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida Ravel Trio – *Ravel's Dreams (Los Sueños de Ravel)* (2017), Autoedición.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida - piano solo, *Òrrius Concert* (2018), Autoedición.

MEZQUIDA, Marco, Marco Mezquida - piano solo, *Live at Palau* (2018), Autoedición.

MEZQUIDA, Marco, BODILSEN, Jesper Y ANDERSEN, Martin Maretti, *Pieris* (2018), Stunt Records.

Como sideman:

AMARGANT Quartet, Gabriel, *First Station* (2008), Fresh Sound New Talent.

FRAILE Quartet, Álex, *Días en Barcelona*.

CAMPOS, Nuno, Nuno Campos Trio, *The debut for the closer ones* (2009), Fresh Sound New Talent.

VALLE, Giulia, Giulia Valle Group, *Berenice* (2010), Fresh Sound New Talent.

LÓPEZ, Dácil, *El Círculo del Amor* (2010).

SOLDEVILA, Guiem, Guiem Soldevila Grup, *Origens* (2010).

MAIO, Rogerio Botter, *Tudo por um acaso* (2011).

VALLET, Marina, Marina Vallet Sextet, *Cromophormos* (2011).

VAL, Gonzalo del, Gonzalo del Val trio, *Three Generations* (2011), Quadrant Records.

CIRERA, Albert, Albert Cirera i Tres Tambors, *Els encants* (2012), Fresh Sound Records.

López, Dácil, *Criatures, creature, Criaturas* (2012).

VALLE, Giulia, Giulia Valle Group, *Live at Jamboree* (2013), Fresh Sound New Records.

VIDAL, Joan, Joan Vidal Sextet, *Depford Suite* (2012), Quadrant Records.

Diego Paqué Band, *Menorca pa' quererla*. Directe al Teatre Principal de Maó. 2012

Anarkoflamenco Grup 2012 amb Bernardo de Barros Marina Sala i família

Marcel.lí Bayer Quartet (2013): Ramon Prats (bateria) Martin Leiton (contrabaix),

Marcel.lí Bayer (saxo) i Marco Mezquida (piano)

VIDAL, Joan, Joan Vidal Sextet, *Illusionary Rithms* (2013).

BALCÁZAR, Juan Pablo, Juan Pablo Balcázar Trio, *Rain* (2013), Fresh Sound New Talent.

Memoria Uno – “Crisis” Orquesta de 40 improvisadors (2015), Discordian Records.

BALCÁZAR, Juan Pablo, Juan Pablo Balcázar Septet con Sofia

Ribeiro, *Piragua* (2014).

FAKS, Rocio y SERRANO Quintet, Antonio, *De los días los más lindos* (2014).

SÁNCHEZ, Julián, *Julián Sánchez New Quartet* (2014), Whatabout Music.

GARAY, Gorka, Gorka Garay Quintet, *El Cazador de Luz* (2014), Quadrant Records.

GARCÍA, Bea, Bea García Group, *Sincronías* (2014).

AMARGANT, Gabriel, Gabriel Amargant Quintet, *And now for something completely different* (2015), FSNT.

VERDE, Luis, Luis Verde Quintet, *In Lak'ech – Hala K'in* (2015), FSNT.
BALCÁZAR, Juan Pablo, Juan Pablo Balcázar Trio feat. VILLAR, Miguel
"Pintxo", *Reversible* (2015), FSNT.
FALANGA, Carlos, *Gran Coral* (2015), Underpool.
VALLE, Giulia, Giulia Valle Trio, *Live in San Francisco* (2016), Discmedi.
VAL, Gonzalo del, Gonzalo del Val Trio, *Koiné* (2016), Fresh Sound New Talent.
OLIVERA, Michael, Michael Olivera Group, *Ashé* (2016).
VIDAL, Joan, *Joan Vidal Sextet revisiting Zarathustra directe a Vilafranca del
Penedès* (2016).
MCGILL, Guillermo, Guillermo McGill Quintet, *Es hora de Caminar* (2016).
SAIZ, Juan, Juan Saiz Quartet, *Pindio* (2016).
Barcelona Clarinet Players, *Toma Café* (la música de Pedro Iturralde) (2016).
BELLIZZI, Marco, Marco Bellizzi Quinteto (2016).
WETH, Paco, Paco Weth trio, *Simple* (2016), Underpool.
Memoria Uno, *Cook for Butch* (2016), Discordian Records.

Colaboraciones en otros discos:

SÁNCHEZ, Nico, Nico Sánchez Quinteto (2011)
TUSET, Marina, *Sweet Lights* (2016)
ORTÍZ, Carola, Carola Ortíz Group, *Sírin*, (2016)
S'albaida, La Bellesa, amb Maria Camps.
Entre Orillas
HOSTA, Martí, *Benghala*
MENGUAL, David y CANELA, Carme, David Mengual Slow Quartet + Carme
Canela (2017), Underpool.
Moya, Valentí - A Monk (2017)
RABINAD, Ramon (2017)
SERRANO, Antonio, *Harmonius* (2017-2018)

LLUÍS VIDAL.

Como líder:

GUACAMAYOS, *Sin Fronteras* (1981), Cúspide.

VIDAL, Lluís, *Catalonia* (1982), Cúspide.

VIDAL, Lluís, *Onix* (1985), Columna Música – Taller de Músics.

VIDAL, Lluís, *Stress* (1986), Onix – Fresh Sound Records.

VIDAL, Lluís, Lluís Vidal Trío, *Cançons Populars* (1989), Columna Música / Taller de Músics.

VIDAL, Lluís, *Ictus* (1989), Columna Música / Taller de Músics.

VIDAL, Lluís, Lluís Vidal Trío, *Tren Nocturn* (1992), Fresh Sound Records.

VIDAL, Lluís, *Piano Solo* (1992), Fresh Sound Records.

VIDAL, Lluís, Lluís Vidal Trío, *Milikituli* (1995), Fresh Sound Records.

VIDAL, Lluís y PEREIRA, Àngel, *Àngel Pereira and Lluís Vidal* (1997), Columna Música / Taller de Músics.

LLIURE, Orquestra de Cambra Teatre y VIDAL, Trío Lluís, feat. LIEBMAN, Dave (1997), Fresh Sound New Talent.

LLIURE, Orquestra de Cambra Teatre, *Porgy & Bess* (1999), Fresh Sound New Talent.

LLIURE, Orquestra de Cambra Teatre, *Tribute to Duke Ellington* (2000), Fresh Sound New Talent.

LLIURE, Orquestra de Cambra Teatre, feat. Nina, *Stephen Sondheim* (2001), Satchmo Records.

VIDAL, Lluís, *Vermeer* (2002), Jazzle / Karonte.

VIDAL, Lluís y FELDMAN, Mark, Lluís Vidal Trio y Mark Feldman, *Secret Omnium* (2003), Satchmo Records.

CANELA, Carmen y VIDAL, Lluís, *Univers Miles* (2004), Fresh Sound New Talent.

VIDAL, Lluís, *Araca* (2005), Fresh Sound World Jazz.

CANELA, Carme y VIDAL, Lluís, Carme Canela y Lluís Vidal Trío, *Els Nostres Estandards* (2006), Contrabaix.

VIDAL, Lluís, Spanish Brass Luur Metalls y Lluís Vidal Trio, *Brassiana* (2008), Anacrusi.

VIDAL, Lluís, Lluís Vidal Trío (con DOUGLAS, Dave y SAMBEAT, Perico), *Mompiana* (2009), Universal / Emercy.

VIDAL, Lluís Vidal, Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona y Lluís Vidal Trío, *Amargos & Vidal Dues Visions Contemporanies de la Cobla* (2009), Columna Música.

VIDAL, Lluís y LUJAN, Teresa, *Charade – The Henry Mancini Songbook* (2010), Fresh Sound Swing Alley.

VIDAL, Lluís, Lluís Vidal Trío, *Viatge a L'interior Amb Espelma* (2012), Fresh Sound New Talents.

Otros:

CANTÀNIA, *Ha passat un àngel* (2013), L'AUDITORI: Educa. Ajuntament de Barcelona.

ISAAC, Joan, *Piano, piano...* (2012), Discmedi Blau.

FUMERO, Horacio, *Desde Barcelona* (2005), Contrabaix / Karonte.

ACUITACANTAR 4, *Tirant lo Blanc. Un Concert Desconcertant.* (A. Ros Marbà) (2004), Catalunya Cultura.

LEVITT, Sean, *Unreleased recordings* (2003), Columna Música / Taller de Músics.

ECHANOVE, Juan, *Como canta una ciudad de Noviembre a Noviembre*, de Federico García Lorca (1998), Magna Music.

LEVITT, Sean, *Sean Levitt* (1997), Columna Música / Taller de Músics.

MADAGASCAR, *En Cartel* (1995), Dindi Records.

D'AURALÍ, COR INFANTIL, *Les cançons de L'Àvia Pepa* (M. Vila) (1995), Starmusic S.L.

COR AURA, *Cançons Populars* (Arr: M. Vila) (1994), Starmusic S.L.

JAZZAUTOR 1993 (1994), SGAE

ESCOTÉ, Rafael, *Aldebarán* (1990), P.D.I.

MOTTA, Guillermina, *Bestiari* (1989), Zebra.

ARISA, Santi, *25 Anys Music Show* (1985), Pagaus Records.

