

EL CANON DEL JAZZ
LOS 250 TEMAS IMPRESCINDIBLES
TED GIOIA

JAZZ

T

EL CANON DEL JAZZ

EL CANON DEL JAZZ
LOS 250 TEMAS IMPRESCINDIBLES
TED GIOIA

Traducción de Víctor V. Úbeda

Título:

El canon del jazz. Los 250 temas imprescindibles

© Ted Gioia, 2021

Edición original:

The Jazz Standards. A Guide to the Repertoire

Oxford University Press, 2012

De esta edición:

© Turner Publicaciones SL, 2021

Diego de León, 30

28006 Madrid

www.turnerlibros.com

Primera edición: abril de 2013

Segunda edición: junio de 2021

De la traducción del inglés: © Víctor V. Úbeda, 2013

Esta traducción se publica por acuerdo con Oxford University Press.

Diseño de cubierta:

Diseño TURNER

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN: 978-84-18428-86-9

DL: M-15623-2021

Impreso en España

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:

turner@turnerlibros.com

ÍNDICE

Introducción	15		
After You've Gone	21	But Beautiful	84
Ain't Misbehavin'	24	But Not for Me	87
Airegin	27	Bye Bye Blackbird	89
Alfie	30	C Jam Blues	93
All Blues	31	Cantaloupe Island	95
All of Me	34	Caravan	96
All of You	36	Chelsea Bridge	99
All the Things You Are	38	Cherokee	101
Alone Together	42	A Child Is Born	103
Angel Eyes	45	Come Rain or Come Shine	106
April in Paris	47	Come Sunday	107
Autumn in New York	48	Con Alma	111
Autumn Leaves	51	Confirmation	113
Bags' Groove	55	Corcovado	116
Basin Street Blues	57	Cotton Tail	118
Beale Street Blues	60	Darn That Dream	121
Bemsha Swing	62	Days of Wine and Roses	123
Billie's Bounce	65	Desafinado	125
Blue Bossa	67	Dinah	128
Blue in Green	69	Django	130
Blue Monk	71	Do Nothin' Till You Hear from Me	132
Blue Moon	73	Do You Know What It Means to Miss New Orleans?	134
Blue Skies	76	Donna Lee	137
Bluesette	79		
Body and Soul	81		

Don't Blame Me 139
Don't Get Around Much Any-
more 142
East of the Sun (and West of the
Moon) 147
Easy Living 148
Easy to Love 150
Embraceable You 153
Emily 155
Epistrophe 158
Everything Happens to Me 161
Evidence 163
Ev'ry Time We Say Goodbye
166
Exactly Like You 169
Falling in Love with Love 173
Fascinating Rhythm 175
Fly Me to the Moon 178
A Foggy Day 181
Footprints 184
Gee, Baby, Ain't I Good to You?
187
Georgia on My Mind 189
Ghost of a Chance 192
Giant Steps 194
Garota de Ipanema 197
God Bless the Child 200
Gone with the Wind 203
Good Morning Heartache 205
Goodbye Pork Pie Hat 208
Groovin' High 209
Have You Met Miss Jones? 213
Here's That Rainy Day 215
Honeysuckle Rose 217
Hot House 221
How Deep Is the Ocean? 224
How High the Moon 226
How Insensitive 229
How Long Has This Been Going
On? 231
I Can't Get Started 235
I Can't Give You Anything but
Love 238
I Cover the Waterfront 240
I Didn't Know What Time It
Was 243
I Fall in Love Too Easily 245
I Got It Bad (and That Ain't
Good) 247
I Got Rhythm 249
I Hear a Rhapsody 253
I Let a Song Go Out of My
Heart 255
I Love You 257
I Mean You 259
I Only Have Eyes for You 262
I Remember Clifford 265
I Should Care 268
I Surrender, Dear 270
I Thought about You 273
I Want to Be Happy 275
If You Could See Me Now 277
I'll Remember April 279
I'm in the Mood for Love 281

Impressions 283
 In a Mellow Tone 286
 In a Sentimental Mood 289
 In Your Own Sweet Way 291
 Indiana 293
 Invitation 297
 It Could Happen to You 300
 It Don't Mean a Thing (If It
 Ain't Got That Swing) 302
 It Might as Well Be Spring 305
 I've Found a New Baby 307
 The Jitterbug Waltz 311
 Joy Spring 313
 Just Friends 315
 Just One of Those Things 317
 Just You, Just Me 320
 King Porter Stomp 323
 Lady Bird 327
 The Lady is a Tramp 329
 Lament 332
 Laura 334
 Lester Leaps In 337
 Like Someone in Love 339
 Limehouse Blues 342
 Liza 344
 Lonely Woman 347
 Love for Sale 349
 Lover 352
 Lover, Come Back to Me 354
 Lover Man 357
 Lullaby of Birdland 360
 Lush Life 362
 Mack the Knife 367
 Maiden Voyage 369
 The Man I Love 372
 Manhã de Carnaval 374
 Mean to Me 376
 Meditação 379
 Memories of You 381
 Milestones 384
 Misterioso 386
 Misty 388
 Moment's Notice 391
 Mood Indigo 393
 More Than You Know 396
 Muskrat Ramble 398
 My Favorite Things 400
 My Foolish Heart 403
 My Funny Valentine 405
 My Old Flame 408
 My One and Only Love 410
 My Romance 412
 Naima 417
 Nardis 419
 Nature Boy 422
 The Nearness of You 424
 Nice Work If You Can Get It 427
 Night and Day 429
 Night in Tunisia 431
 Night Train 434
 Now's the Time 436
 Nuages 438
 O Amor em Paz (Once I Loved)

Oh, Lady Be Good! 443
Old Folks 446
Oleo 448
On a Clear Day 450
On Green Dolphin Street 453
On the Sunny Side of the Street
455
One Note Samba 458
One o'Clock Jump 461
Ornithology 463
Our Love Is Here to Stay 466
Out of Nowhere 468
Over the Rainbow 471
Peace 475
The Peacocks 477
Pennies from Heaven 479
Perdido 481
Poinciana 484
Polka Dots and Moonbeams
486
Prelude to a Kiss 488
Rhythm-a-ning 491
'Round Midnight 494
Royal Garden Blues 497
Ruby, My Dear 500
St. James Infirmary 503
St. Louis Blues 506
St. Thomas 510
Satin Doll 511
Scapple from the Apple 514
Secret Love 516
The Shadow of Your Smile 518
Shine 520
Skylark 523
Smile 525
Smoke Gets in Your Eyes 528
So What 531
Softly, as in a Morning Sunrise
535
Solar 537
Solitude 539
Someday My Prince Will Come
541
Someone to Watch over Me
543
Song for My Father 546
The Song Is You 548
Sophisticated Lady 550
Soul Eyes 552
Speak Low 555
Spring Can Really Hang You Up
the Most 557
Spring Is Here 560
Star Dust 562
Star Eyes 566
Stella by Starlight 568
Stolen Moments 571
Stompin' at the Savoy 573
Stormy Weather 576
Straight, No Chaser 578
Struttin' with Some Barbecue
581
Summertime 584
Sweet Georgia Brown 587

'S Wonderful	589	The Way You Look Tonight	636
Take Five	593	Well, You Needn't	639
Take the A Train	595	What Is This Thing Called	Love? 642
Tea for Two	598	What's New?	645
Tenderly	600	When the Saints Go Marching	In 647
There Is No Greater Love	602	Whisper Not	649
There Will Never Be Another	You 605	Willow Weep for Me	651
These Foolish Things	607	Yardbird Suite	655
They Can't Take That Away	from Me 609	Yesterdays	657
Things Ain't What They Used to	Be 612	You Don't Know What Love Is	660
Tiger Rag	615	You Go to My Head	662
Time after Time	619	You Stepped Out of a Dream	664
Tin Roof Blues	621	You'd Be So Nice to Come	Home To 666
The Very Thought of You	625		
Waltz for Debby	629		
Watermelon Man	632		
Wave	634		
Notas	669		
Agradecimientos	681		

Para mis hermanos: Dana, Greg y Cara.

INTRODUCCIÓN

*E*n mi adolescencia, mientras aprendía a tocar jazz, no dejaba de toparme con canciones que los músicos de más edad daban por hecho que yo conocía. Con el tiempo me di cuenta de que estas composiciones, unas doscientas o trescientas, constituían la piedra angular del repertorio jazzístico. Así como un músico clásico estudiaba las piezas de Bach, Beethoven o Mozart, un intérprete de jazz tenía que aprenderse esas canciones.

De hecho, no tardé en constatar que el conocimiento del repertorio era aún más importante para un músico de jazz que para uno clásico. El intérprete clásico al menos sabe de antemano qué composiciones van a interpretarse en el concierto, pero el de jazz no siempre goza de esa ventaja. Recuerdo los lamentos de un amigo al que contrataron para acompañar a un célebre músico de viento en un festival de jazz y hasta que no estuvo en el escenario, delante de seis mil personas, no le dijeron qué temas iban a tocar. Estos episodios son habituales en el mundo del jazz, una subcultura muy peculiar que valora tanto la espontaneidad como las bravuconadas. Otro colega, pianista de talento, hubo de vérselas con un líder de grupo aún menos dispuesto a colaborar, un famoso saxofonista que se negaba a revelar a sus músicos los nombres de los temas ni siquiera cuando se hallaban ya en el escenario. El tipo se limitaba a tocar una breve introducción con el saxo tenor, luego marcaba el ritmo con el pie... y con esas pistas tan exiguas mi amigo tenía que adivinar la canción y la tonalidad. Así es esta forma artística, para bien o para mal.

De joven también pasé mis bochornos por culpa de canciones clásicas con las que no estaba familiarizado, pero por suerte nunca delante de miles de espectadores. Enseguida descubrí lo que, sin duda, también han tenido que aprender infinidad de músicos de jazz, y es

que el estudio exhaustivo del cancionero jazzístico no es una actividad episódica de interés meramente histórico, sino una herramienta indispensable para la supervivencia. El músico de jazz que no domine estas composiciones no tardará en quedarse en paro.

El problema es que en mi época nadie te daba una lista. Y el típico chaval de mi generación (o de las siguientes) tampoco encontraba muchas de esas piezas fuera del mundo del jazz: la mayoría se había compuesto antes de que yo naciese, y ni siquiera las incorporaciones más recientes al repertorio formaban parte del menú televisivo al uso ni sonaban en la radio comercial. Algunas de las canciones procedían de Broadway, pero no siempre de los musicales más taquilleros: muchas aparecían por primera vez en espectáculos fallidos o ignotos, o en revistas de compositores relativamente desconocidos. Otras se estrenaban en películas, o procedían de las grandes orquestas, o las daban a conocer cantantes populares ajenos al mundo del jazz. Unas pocas piezas, como “Autumn Leaves” o “Desafinado”, tienen sus orígenes muy lejos de la tierra natal del jazz. Y, por supuesto, muchas fueron obra de los propios músicos de jazz y forman parte del legado de Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, John Coltrane, Charlie Parker y otros artistas capitales.

Mi formación en este género musical dependió tanto del azar como del esfuerzo. Con el tiempo aparecieron los llamados *fake books*, antologías de partituras simplificadas que aclaraban parte del misterio, aunque yo nunca vi ninguna de esas ediciones, que solían ser piratas, hasta que tuve casi veinte años. La primera vez que tuve entre mis manos *The Real Book* —la colección de partituras de jazz que empezó a circular clandestinamente en la década de 1970—, hasta el sumario me pareció una revelación, y estoy seguro de que no fui el único. Los aspirantes a músicos de hoy en día no se imaginan lo hermética que era esta forma artística hace apenas unas décadas: ninguna de las universidades a las que asistí ofrecía un curso de jazz, ni siquiera una simple asignatura. La mayoría de los manuales no servía para nada, y la peculiar cultura del género tendía a fomentar un aura de misterio y competitividad. Simplemente saber el nombre de las canciones que uno tenía que aprenderse ya representaba un enorme

paso adelante; conseguir una partitura, aunque fuese simplificada, era un lujo inusitado.

Pocos años después, cuando empecé a enseñar piano de jazz, recopilé una pequeña lista de las canciones que debían aprender mis alumnos y la tonalidad en que solían tocarse, un rudimentario precedente de la obra que el lector tiene ahora en sus manos. Más tarde, cuando empecé a escribir sobre jazz, seguí estudiando esas mismas piezas pero bajo otro prisma: lo que pretendía era desentrañar la evolución de esas composiciones a lo largo del tiempo; entender cómo las habían tocado los diferentes músicos de jazz y qué cambios habían ido experimentando en virtud de esas interpretaciones.

Muchas veces, a lo largo de esos años, me habría gustado tener un breviario de ese corpus musical, un solo libro que me guiase a través del cancionero jazzístico y me orientase hacia las grabaciones clásicas. Cuando empecé a instruirme en las sutilezas de ese canon artístico hubo algunos libros que me sirvieron de ayuda, sobre todo *American Popular Songs* (1972), de Alec Wilder; pero ni los mejores de esos manuales dejaban de limitarse indefectiblemente a una pequeña porción del repertorio —canciones, más que nada, de Broadway o de Tin Pan Alley, la industria de la música popular estadounidense—, sin ocuparse apenas de la relación de esta música con el jazz. El libro que me hacía falta cuando daba mis primeros pasos no existía, y sigue sin existir. Mi propósito era ahondar en esas composiciones en tanto fuentes de inspiración de grandes interpretaciones jazzísticas: un enfoque que solía alejar a los músicos de la intención original del compositor. Quería una guía que tratase esas obras como componentes básicos del arte del jazz, como trampolines hacia la improvisación, como invitaciones a la reinterpretación creativa.

Este libro aspira a ser un estudio de esa índole, un repaso al repertorio clásico del jazz como el que me habría gustado que alguien me hubiese regalado en su día: un vademécum que me habría ayudado como músico, como crítico, como historiador y, sencillamente, como amante y entusiasta de este género artístico. Hasta cierto punto, esta obra representa el fruto de todas las experiencias que he tenido con estas espléndidas composiciones a lo largo de varias décadas. Las

piezas que en su momento me resultaban misteriosas, e incluso amenazantes, terminaron convirtiéndose en amigas de confianza, compañeras de innumerables horas, y he disfrutado a lo grande de esta oportunidad de escribir acerca de ellas y de comentar mis versiones predilectas. Los lectores familiarizados con mis otros libros sin duda percibirán en estas páginas un tono más personal, un tratamiento más desenfadado: es la orientación que fue pareciéndome más apropiada conforme indagaba en un material que a estas alturas se ha convertido en una parte tan fundamental de mi existencia.

Permítaseme un último comentario sobre el criterio que he aplicado para seleccionar los materiales que integran este libro. He elegido las piezas en función de la importancia que poseen en el repertorio jazzístico actual. He escogido las composiciones que más probabilidades tiene de oír el aficionado contemporáneo y que más suelen pedirse a los músicos. Este baremo me ha llevado a descartar algunos temas que en su día tuvieron mucho eco en el mundo del jazz —“The Sheik of Araby”, “Some of These Days”, etc.— y a incluir otros que tal vez se hayan grabado en menos ocasiones pero se han interpretado con más frecuencia en los últimos años. En resumidas cuentas, mi selección es un reflejo del jazz en tanto actividad pujante y actual.

Así y todo, me preocupa el escaso número de composiciones recientes que reseño en estas páginas. De haber escrito un libro sobre mis canciones de jazz favoritas o de los compositores de jazz que más admiro, la lista de temas destacados habría sido un tanto distinta; pero esta tarea la dejo para otra ocasión. El temario del jazz no es tan fluido hoy como lo era en otros tiempos, y el mismo proceso de codificación que cristalizó en obras como *The Real Book* también ha dificultado que se incorporen piezas nuevas al cancionero. Asimismo, aunque un puñado de artistas de jazz ha intentado abogar por un material más reciente —composiciones de Radiohead, Björk, Pat Metheny, Kurt Cobain, Maria Schneider, etc.—, estas canciones aún no tienen suficiente tirón en el mundillo del jazz para justificar su inclusión en este libro. Lamento esta situación, aunque respeto la cruda realidad. Sería de agradecer que el repertorio fuese más expansivo y

maleable, y por mi parte estaría encantado de que el género cambiase hasta el punto de dejar desfasada esta antología.

Mientras tanto, he aquí un análisis de las piedras angulares del canon jazzístico hoy vigente, títulos que han conformado la banda sonora de mi vida. Sirva este libro de homenaje a esas composiciones y a las mentes creativas que no solo las parieron, sino que también las han reinterpretado y revitalizado a lo largo de los años, y que, al trasladar viejas canciones a nuevos territorios, me han servido de inspiración.