

EL JAZZ Y EL RACISMO

Esbozo para un plan de actuación en el aula

Emilio López Castellanos

INTRODUCCIÓN

El jazz es un género musical sobre el que pesan numerosos prejuicios, no goza de la popularidad que realmente merece dada su relevancia histórica, social y artística y al que el aula (al menos en los contextos que conozco y donde yo me desenvuelvo) apenas le ha prestado atención. Sin embargo, se trata de una manifestación artística de indiscutible significación que certifica numerosos valores y propicia la interacción entre personas de todo el mundo. La Conferencia General de la UNESCO, en noviembre de 2011, decidió proclamar el 30 de abril como Día Internacional del Jazz. Entre las razones que se adujeron para tal designación se reconocía que el jazz trascendía lo puramente musical y contribuía a la construcción de sociedades más inclusivas, ya que:

- el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia
- el jazz es una forma de libertad de expresión
- el jazz simboliza la unidad y la paz
- el jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades
- el jazz fomenta la igualdad de género
- el jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social
- el jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas
- el jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados

Cuando llegó el momento de desarrollar una tarea con la que culminar el curso sobre intolerancia y radicalismo en el aula, barajé varias posibilidades a partir de las cuales se pudiera desplegar en el

centro educativo algún tipo de acción que abrazara la esencia y la intención del curso. El racismo fue importante objeto de interés a lo largo de estas jornadas formativas, de ahí que pronto fui plenamente consciente de que los músicos de jazz, a lo largo de los tiempos, habían sido objetivo de esta lacra y ellos mismos, a través de su creatividad, la habían denunciado y condenado. Por tal razón, he esbozado un plan de trabajo que encontrara en el jazz su eje central, que tuviera vocación transversal y que implicara a departamentos tales como Música, Historia o Inglés, entre otros. Se trataría de proponer una serie de composiciones jazzísticas, vinculadas al racismo desde diferentes perspectivas, para que el alumno se acercara a ellas no sólo como mero oyente, sino con afán investigador para subrayar los muchos matices y rasgos que en ellas concurren, su condición y contextualización histórica, el lenguaje que emplean (en el caso de las que son interpretadas vocalmente) y el compromiso que adquieren contra la intolerancia racial.

No hay que olvidar que la comunidad negra participó de una manera decisiva en la caracterización del jazz, una referencia imprescindible en la cultura estadounidense. Y fueron muchas las voces que emplearon este género musical para amplificar un mensaje en contra del abuso y a favor del respeto y la tolerancia. Y esta actuación pretende, fundamentalmente, hacer evidente la importancia que tuvo el jazz en la conquista de los derechos civiles. Para ello, se han seleccionado varias composiciones musicales que se implican en tal cometido.

LOS TEMAS MUSICALES

El único criterio que se ha seguido a la hora de seleccionar los temas musicales con los que los alumnos trabajarán es que estos incidan en el tema del racismo.

Los alumnos, inicialmente de 4º ESO y Bachillerato, deberán trabajar elementos tales como el contexto y los detalles históricos, las razones que motivaron su composición, los rasgos biográficos de sus intérpretes..., además de hacer un análisis de la letra (si la tuviera) y describir su relación con el racismo.

Son los siguientes:

1. Strange Fruit (1939)

Billie Holiday es una de las grandes divas del jazz vocal de todos los tiempos. A pesar de ello y del reconocimiento de que siempre gozó, sufrió humillante desprecio racista a lo largo de su dilatada trayectoria. Cuando formó parte de la orquesta de Benny Goodman, formada por músicos blancos, ella no podía entrar por la puerta principal de los lugares donde actuaba y debía permanecer aislada de los demás en otro lugar (a veces, una cocina o una sala de limpieza) o usar montacargas de servicio en vez de ascensores. Este fue un detalle de los numerosos agravios que hubo de padecer durante una vida que ocupó 44 años de edad y que, colmada de referencias (muchas de ellas dramáticas), se extendió a lo largo de la primera mitad del siglo XX (ella fallece en 1959), un tiempo donde el racismo resultaba cotidiano en el país estadounidense.

Un profesor judío de origen ruso, Abel Meeropol, vio la foto de los linchamientos que acabaron con el ahorcamiento de dos hombres de color. Aquella imagen le impactó tanto que acabó haciendo una canción, *Strange Fruit*, sobre los linchamientos, comparando a los ahorcados con fruta extraña que cuelga de los árboles. “De los árboles del sur cuelga una fruta extraña. / Sangre en las hojas, y sangre en la raíz. / Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña”, dice su letra. Billie Holiday la incorporó a su repertorio y jamás dejó de interpretarla, desgarrando su dramatismo y condenando los linchamientos de miembros de la comunidad afroamericana y el abuso que sufría la comunidad afroamericana.

2. Fables of Faubus (1959)

El gobernador de Arkansas, Orval Faubus, envió a la Guardia Nacional para impedir que 9 adolescentes afroamericanos pudieran asistir a la escuela de Little Rock a pesar de la decisión del gobierno federal. Le indignó de tal manera este suceso al contrabajista Charles Mingus, probablemente el mejor de toda la historia del jazz y del que este año se celebra el centenario de su nacimiento, que compuso ‘*Fables of Faubus*’, cuya letra original dictaba, entre otras, frases como “¡Gobernador Faubus! / ¿Por qué es tan enfermo y ridículo? /

No permitirá escuelas integradas”. La canción se grabó por primera vez para el álbum de Mingus de 1959 “Mingus Ah Um”. Sin embargo, el sello Columbia Records no permitió que se incluyera la letra, por lo que apareció el tema sólo publicado como instrumental. Un año más tarde, se pudo disfrutar de su letra al incorporarse al disco de Mingus ‘Charles Mingus presents Charles Mingus’.

3. Driva Man (1960)

Este tema pertenece al álbum ‘We Insist!’ (subtitulado Max Roach's Freedom Now Suite), una suite de cinco temas donde el célebre baterista Max Roach, con la colaboración del letrista Oscar Brown y la aportación de músicos de primer nivel, hace su particular contribución al Movimiento por los Derechos Civiles y en la protesta contra la injusticia y la intolerancia racistas. Hemos seleccionado para la ocasión ‘Driva Man’, una canción interpretada vocalmente por Abbey Lincoln que desarrolla una historia sobre la esclavitud en los campos de algodón. No obstante, se podría haber elegido cualquier otro tema del disco dada la estrecha vinculación de todos ellos con la denuncia del abuso y el maltrato racial y donde no faltan referencias al continente africano en general y a Sudáfrica en particular (no hay que olvidar que en ese momento, este país africano vivía uno de los momentos más crueles del *apartheid*, motivo para que el alumno ahonde históricamente en esa realidad). Es preciso destacar la portada del disco, con un camarero blanco mirando con aire retador a tres de sus intérpretes.

4. Alabama (1963)

John Coltrane es uno de los grandes revolucionarios del jazz. Virtuoso del saxo, es artífice de varias obras maestras donde se ponía de manifiesto una visión innovadora del hecho musical. ‘Alabama’ fue compuesta por el autor de ‘A Love Supreme’ como réplica emocional al asesinato de cuatro niñas afroamericanas en una iglesia de Birmingham (Alabama) tras ser dinamitada el 15 de septiembre de 1963 por el Ku-Klux-Klan. Coltrane se lamenta de tan brutal crimen con un tema que se grabó 64 días después de este y que, al parecer, su línea melódica se basa en las inflexiones rítmicas de un discurso de Luther King.

5. It's Freedom (1968)

Duke Ellington, uno de los músicos de jazz más importantes de todos los tiempos, siempre manifestó su apoyo a cualquier iniciativa en favor de la igualdad y los derechos y en contra de cualquier manifestación racista. Él escribió: "Mis hombres y mi raza son la inspiración de mi trabajo. Intento capturar el carácter, el ánimo y el sentimiento de mi gente. La música de mi raza es algo más que el estilo americano. Es el resultado de nuestro trasplante a tierras americanas, y fue nuestra reacción a las vidas que vivimos en las plantaciones. Lo que no podíamos decir públicamente lo expresábamos a través de la música. La melancolía característica de la música de mi raza se ha forjado a partir del muy blanco calor de nuestros lamentos y de nuestros esfuerzos. Creo que la música de mi raza es algo que sobrevivirá, y algo que la posteridad honrará como mucho más que una música meramente para ser bailada". Entre 1965 y 1973, compuso tres *Sacred Concert*, de carácter religioso, siendo el segundo, el de 1968, el que incluye la pieza 'It's Freedom', donde lanza su firme voz en favor de los derechos civiles después de los asesinatos de Kennedy y Luther King, dos personalidades históricas sobre las que el alumno también debe investigar.

6. Attica Blues (1972)

El gran saxofonista de vanguardia Archie Shepp denuncia a través de este tema los sucesos que acontecieron en el Centro Correccional de Attica el 9 de septiembre de 1971. Una rebelión de los presos de este centro penitenciario, la mayoría negros, a modo de protesta contra las malas condiciones del lugar y el trato que se les dispensaba, se saldó finalmente con la muerte de 43 personas, entre presos y rehenes, tras ordenar el gobernador de Nueva York la intervención de la Guardia Nacional. "Si hubiera tenido la oportunidad de tomar la decisión / cada hombre podría caminar en esta tierra en igualdad de condiciones", dice su letra.

Estos son algunos de los temas seleccionados para la ocasión. Por supuesto, hay muchos más a través de los cuales se puede establecer la relación que se establece entre el jazz y la denuncia

racista y el compromiso que sus protagonistas van asumiendo en materia de derechos humanos. El alumno podrá entrar en contacto con un tipo de música inusual en su realidad al mismo tiempo que profundiza en sucesos racistas de extrema gravedad, denunciados con voz firme mediante el ejercicio del jazz, una música que siempre se ha mantenido firme en la denuncia de la ignominia racista.