

robert faulkner howard becker
el jazz en acción

Cada noche, en algún lugar del mundo, tres o cuatro músicos subirán al escenario para tocar juntos. Si la actuación se produce en un club de jazz, un bar o una fiesta privada, no comenzará con una nota sino con una pregunta como esta: "¿Te sabés 'Body and soul'?". Y a partir de allí, el sutil arte de interpretar el repertorio de jazz se pondrá en escena frente al público. Quizás estos músicos nunca antes hayan tocado juntos, y quizá ni siquiera se conozcan. ¿Cómo consiguen, entonces, que todo salga aceptablemente bien?

El jazz en acción cuenta la increíble dinámica de los músicos profesionales desde el punto de vista de lo que sucede en el escenario. Robert R. Faulkner y Howard S. Becker –ambos músicos de jazz con décadas de experiencia, además de reconocidos sociólogos– revelan el sorprendente conjunto de habilidades que los músicos necesitan para poder cumplir con su labor. Dado que es imposible memorizar los cientos de miles de canciones que forman parte del conocimiento masivo, deben emplear estrategias comunes e improvisar para salir conjuntamente airoso. Así, exploran los terrenos en los que el otro se siente más cómodo, disimulan cuando se mueven en zonas desconocidas y al mismo tiempo responden a las impredecibles exigencias de la audiencia, que puede pedirles a gritos una polca o una oscura canción sentimental.

Con destreza e ingenio, Faulkner y Becker argumentan que, como en otros campos de la cultura, el repertorio debe ser entendido como un proceso, como algo que se hace y rehace a medida que las personas incorporan nuevos ritmos y canciones, discuten, aprenden y enseñan, seleccionan y ejecutan. Hecho de experiencias propias, tanto como de entrevistas y observaciones, este libro alcanza una combinación perfecta de anécdotas jugosas y agudeza crítica. Es además una obra maestra para comprender la acción colectiva y las negociaciones humanas en cualquier ámbito de la interacción social.

Índice

Prefacio	15
1. Cómo es que los músicos hacen música juntos	19
El Club 504, alrededor de 1951 (Becker)	21
Fiestas de Nueva York (1978, descripción de Bruce MacLeod)	27
Egremont Inn, alrededor de 2007 (Faulkner)	31
Músicos comunes	38
2. El repertorio como actividad	41
Los elementos básicos	41
Canciones	42
Conservación y preservación	52
Ejecutantes	53
Situaciones de ejecución	61
Repertorio de trabajo	64
3. Aprender canciones y construir un repertorio individual	69
Fuentes	69
Grabaciones	76
Procesos posteriores	88
Aprender en el trabajo	92
Dónde están las canciones	104
4. Las destrezas necesarias para tocar los contenidos del acervo de canciones	105
Aprender a leer música	105

“Sacar” un tema escuchando la grabación y aprender en el escenario	112
Formas de saber una canción	117
Sentirse cómodo	124
La progresión II-V-I	125
Cadencias, escalas y patrones similares como bloques de construcción	127
¿Los músicos realmente necesitan saber todo eso?	131
5. Las cosas cambian. La organización de la vida musical	137
Breve contexto histórico	138
Los lugares donde tocan los músicos	145
De qué manera los músicos aprenden temas en esos lugares	156
6. Las cosas cambian. La música	173
El viejo repertorio estándar	176
El canon post-bop	178
Sentirse cómodo en distintos repertorios	180
De qué manera los músicos manejan repertorios múltiples	195
Ética musical	200
7. En el escenario: poner el repertorio a trabajar	209
Negociar y ejecutar el repertorio	209
En qué están pensando los músicos	214
Formas de negociación	222
“¿Qué tocamos ahora?” (el rompecabezas de los pedacitos de papel)	230
El aburrimiento y el nuevo repertorio	239
Coda	242
8. Los resultados de la dinámica del escenario	243
Los repertorios de trabajo de grupos semiestables	244
Tipos de repertorios de trabajo	250

La comunidad musical local	253
La fragmentación del repertorio	259
9. Jugando al juego del repertorio.	
Lo que queríamos saber y cómo	
aprendimos a hacer mejor las preguntas	267
¿Dónde más puede encontrarse algo así?	273
Apéndice: Cómo hicimos la investigación	283
Bibliografía	287
Índice analítico	291