

100 años de Benny Goodman 1909-2009

Por José María Peñalver Vilar (1). Universidad Jaime I de Castellón. penalver@edu.uji.es

Este año se cumple el centenario del nacimiento de Benny Goodman, uno de los mejores clarinetistas que ha dado el jazz. Sin duda alguna todos sus colegas contemporáneos como Buddy De Franco, Ken Peplowski, Eddie Daniels o Don Byron se iniciaron a través de su influencia, lo imitaron y posteriormente desarrollaron su propio estilo.

Ostentó el título de “Rey del Swing” otorgado por el público y la aceptación de la crítica especializada:

“...como solista, definió la esencia del clarinete de jazz como ningún intérprete anterior o posterior; como director de banda, alcanzó unos niveles de perfección técnica que eran la envidia de sus coetáneos, al tiempo que fue insuperable a la hora de dar popularidad a la música de swing” (2).

“A través de la historia de la música afroestadounidense, tanto popular como jazzística, muchos músicos blancos se han aprovechado de los prejuicios dominantes en el mundo del espectáculo para conquistar un éxito y unos honores que correspondían a los auténticos maestros negros. [...] El caso de Benny Goodman, aclamado como “rey del swing” y durante años una de las personalidades más populares dentro y fuera del universo del jazz, es totalmente diferente. Más allá de cualquier título o etiqueta, durante su vida profesional el clarinetista de Chicago acumuló credenciales de absoluta consideración.” (3)

“El clarinetista en el que los aficionados piensan primero cuando se habla del clarinete en el jazz es Benny Goodman. [...] es uno de los grandes estilistas del jazz, un superlativo de charme, ingenio y complacencia. [...] fue capaz de decir con el clarinete casi todo lo que los otros instrumentos apenas pudieron expresar en las formas más recientes del jazz.” (4)

Benny Goodman (1909-1986), la biografía

Benjamín David Goodman nació en Chicago el 30 de mayo de 1909 y murió el 13 de Junio de 1986. Era el noveno de doce hermanos de una humilde familia judía de origen polaco. Estudió música en la sinagoga formando parte de su orquesta juvenil pero pronto

adoptó el Jazz como su música de preferencia.

Con catorce años obtiene el carné del sindicato de músicos y en 1925 entra a formar parte de la primera orquesta profesional, la del batería Ben Pollack, en la cual permanecerá cuatro años que le servirán de gran experiencia como músico de sección en una Big Band.⁵ Sin embargo, será en 1934 cuando forma su propia orquesta siendo contratado por el empresario Billy Rose y posteriormente por la emisora de radio NBC tocando semanalmente en un programa emitido para todo el país titulado: “Let’s Dance”.

Sin duda alguna, y como se suele decir, Goodman “estuvo en el lugar y en el momento adecuado”. Después de la crisis de Wall Street el público americano tenía deseos de olvidar, divertirse y bailar, estos factores darán lugar al fenómeno conocido como la “Era del Swing” donde el jazz está ligado a las grandes orquestas de baile y alcanza su faceta más popular y comercial.

Dará un paso decisivo para el jazz cuando comienza a integrar en su banda a famosos solistas negros como el pianista Teddy Wilson, el vibrafonista Lionel Hampton o el batería blanco Gene Krupa, con quienes forma el primer cuarteto interracial de la historia además de ser pionero en utilizar grupos reducidos produciendo un estilo denominado jazz de cámara:

“La importancia de estas grabaciones [Benny Goodman trío 1935, Benny Goodman quartet 1937] no radica únicamente en que son algunos de los primeros ejemplos de la música de jazz de cámara que habría de sustituir a las big bands después de la Segunda Guerra Mundial, sino por la mezcla de razas del grupo de Goodman, al ser Krupa blanco y Wilson, negro” (6).

Comienza su relación con el cine y en 1937 participa en Los Ángeles en la película musical: “The Big Broadcast” y su carrera va imparable hacia el acontecimiento que le proclamaría para siempre: “El

rey del swing”, el concierto de enero de 1938 en el Carnegie Hall. En 1939, Goodman se va de RCA y ficha por Columbia. Durante este período incorpora a su banda a Charlie Christian, el primer guitarrista que utilizó la guitarra amplificada en el jazz. En 1939 es nombrado mejor solista en la revista, *Down Beat*. En 1955, Hollywood realiza la película de su vida, “The Benny Goodman Story”, dirigida por Valentine Davis y con Steve Allen en el papel de Benny. Realizó giras por Europa y Oriente Medio hasta su muerte el 13 de junio de 1986.

Chema Peñalver tributo a Benny Goodman, el disco

A pesar de que mi formación musical es tradicional, de conservatorio, mi vocación me viene de los discos de jazz clásico: el swing. Reconozco la influencia de otros músicos contemporáneos en mi lenguaje, sin embargo, puedo afirmar que cualquier clarinetista que quiera tocar jazz, más pronto o más tarde, tendrá que escuchar, transcribir, memorizar, analizar y reproducir el lenguaje del clarinetista de Benny Goodman. Para mí fue un modelo a seguir y estaba en deuda con él.

El disco Chema Peñalver tributo a Benny Goodman (Indigo, Sedajazz Records, V-1558-2008) representa mi particular homenaje a la figura del clarinetista más popular que ha dado el jazz. Se registró en los Estudios Millenia de Valencia en marzo de 2008 siendo el técnico de sonido Vicente Sabater. Parece un tópico decirlo, pero lo cierto es que este proyecto se grabó casi en las primeras tomas, prueba de ello es que el registro y la edición de los 11 temas se realizó en dos días reservando una última sesión para la mezcla y la masterización.

Respecto al grupo, fue Jeff Jerolamon, quien me sugirió la idea de grabar este trabajo, creo que es el batería más idóneo para este estilo debido a su profesionalidad y al gran conocimiento que tiene de la tradición del jazz. El guitarrista Fabián Barraza en estos últimos años se ha decantado por el jazz clásico retomando y adaptando con gran acierto los modelos de Charlie Christian y Django Reinhardt y el contrabajista Julio Fuster tiene una dilatada experiencia como acompañante de solistas del estilo swing.

Todos los temas del disco son standards de la década de los 30– 40’s recuperando el repertorio del primer cuarteto interracial en la historia del jazz, el formado por dos músicos negros: Teddy Wilson, Lionel Hampton y dos blancos: Gene Krupa

y Benny Goodman. No quiero que piensen que este proyecto se limita a una revisión de los viejos temas de la Era del Swing y a una presentación purista o conservadora de los viejos patrones o clichés de la época. Sinceramente, creo que hemos logrado un equilibrio entre la tradición y lo novedoso sin llegar a provocar una ruptura. Se trata de un repertorio no inédito, clásico, pero grabado en el 2008, esto implica que las influencias de cada uno de los músicos y el tratamiento de los temas a través de arreglos originales dan lugar a un nuevo enfoque del estilo.

Ya hemos actuado en el Auditorio de Castellón dentro del ciclo Jazz a mitjanit; Colegio Mayor Lluís Vives de Valencia; Auditorio de Caja Madrid en Barcelona; en el ciclo Música a boqueta nit de Altea; en el ciclo Los lunes concierto del Ateneo de Castellón; Teatro Odeón de Calpe; Festival de Jazz de Alfás del Pi, Sociedad Musical de Sedaví, Auditorio del Jardín Botánico de Valencia, Espai de Jazz de la Universidad Jaime I, todos ellos con gran aceptación del público y la crítica especializada. Próximamente, tenemos previsto actuar, entre otros festivales, en el Munijazz (La Rioja) y en la Universidad Popular de Gandía. En definitiva, este grupo responde a un tipo de expresión directa que provoca una reacción emotiva tanto en el oyente familiarizado con este tipo de música como en el aficionado. Chema Peñalver tributo a Benny Goodman ofrece al público un espectáculo con mucha energía y mucho swing.

Conclusiones

Destacamos la aportación de Benny Goodman a la historia de la música en los siguientes aspectos:

1) Heredó la tradición de los clarinetistas de Nueva Orleans, la adaptó al nuevo estilo, el swing, y sentó las bases para la evolución del clarinete en el jazz.

2) Dio al jazz un gran enfoque comercial conectando con el gran público sin perder su esencia ni su calidad artística.

3) Derribó barreras y prejuicios sociales al formar el primer cuarteto interracial en la historia del jazz, formado por dos músicos negros: Teddy Wilson, Lionel Hampton; y dos blancos: Gene Krupa y Benny Goodman.

4) Gracias a su visión musical y capacidad organizativa formó, gestionó y ejerció como líder de su propia big band durante más de tres décadas incluso después de que el jazz para grandes orquestas entrara en declive en favor de los grupos reducidos.

5) Consiguió actuar en salas reservadas exclusivamente a la música denominada culta como el Carnegie Hall de Nueva York.

6) Motivó las relaciones entre músicos y fue gran promotor de conciertos. Por su orquesta han desfilado excelentes solistas como los trompetistas: Bunny Berigan, Ziggy Elman o Harry James; los trombonistas: Vernon Brown o Red Ballard; los saxofonistas, Vido Musso, Bud Freeman o Babe Russin; o los bateristas, Gene Krupa o Dave Tough y las vocalistas: Helen Ward, Peggy Lee o Martha Tilton.

7) Encargó obras importantes como Contrastes de Bela Bartók, los conciertos para clarinete de Aarón Copland y Paul Hindemith y las Derivations for clarinet and band de Morton Gould.

Por último, adjunto una transcripción realizada por mí de un sencillo solo de Goodman sobre la progresión armónica del tema Bugle call Rag, una pieza original de dixieland que se adaptó al formato de Big Band por Jimmy Mundy y solía tocar la Benny Goodman Orchestra como primer número del espectáculo.

En su exposición se trata de una forma de blues de 12 compases sobre los acordes C7, F7, G7, sin embargo, los 4 primeros compases sirven de break y el chorus o sección de la progresión armónica reservada para la improvisación se limita a la repetición cíclica de los últimos 8 compases. Las corcheas son de estilo swing con su subdivisión y acentuación binaria.

Bugle call rag, Benny Goodman and his Orchestra, 1936

Notas:

1 Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, Licenciatura Associated Board Royal Schools of Music, Profesor Superior de Clarinete por el Conservatorio Superior de Música de Valencia, Máster en Estética y Creatividad Musical por la Universidad de Valencia.

Chema Peñalver tributo a Benny Goodman, Indigo, Sedajazz Records, Valencia, Depósito Legal: V-1558-2008

<http://www.myspace.com/chemapenalver>

<http://chemapenalver.googlepages.com/>

2 GIOIA, T. (2002), *Historia del Jazz*, Fondo de Cultura Económica, México, p 186.

3 AAVV (1992), *Jazztime*, Orbis-Fabri, Barcelona, p 205.

4 BERENDT, J.E. (1993), *El Jazz*, Fondo de Cultura Económica, México.

5 También era saxofonista, principalmente tocó el saxofón tenor.

6 COOKE, M. (2000) *Jazz*, Destino, Madrid, pp 86-87.

