

100 años de Benny Goodman, 1909-2009

José María Peñalver Vilar ¹
Universidad Jaime I de Castellón.

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)

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.

Carátula del disco de Chema Peñalver “Tribut a Benny Goodman”

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

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.

Bugle call Rag, transcripción

Conclusiones:

De la gran aportación de Benny Goodman a la historia de la música podemos destacar el asentamiento de unas nuevas bases para la evolución del clarinete en el jazz que, a partir de una tradición de clarinetistas de Nueva Orleans anterior a él, adaptó al nuevo estilo e introdujo el swing. También cabe destacar su capacidad organizativa y su visión musical que le permitieron, sin perder la esencia ni la calidad artística de este género musical, ejercer como líder en su propia big band durante más de tres décadas. Además, derribó por completo toda clase de prejuicios sociales al formar el primer cuarteto interracial en la historia del jazz, formado por dos músicos negros: Teddy Wilson i Lionel Hampton; y dos blancos: Gene Krupa y Benny Goodman.

Discografía:

Posee una extensa discografía que abarca desde 1928 hasta 1999 de la cual destacamos su primer disco, grabado en los estudios Decca en 1928: A Jazz Holiday; y Live at Carnegie Hall, grabado en 1999.

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 AAW (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.