

La herencia de Bill Evans en los pianistas de jazz moderno.

Docente: Xavier Dotras

Curso 2023-24: UNED-Sénior Barcelona

Horas lectivas: 30

Día y hora: Lunes de 10.30 a 12.30 h

Idioma: Catalán

Calendario:

Septiembre:	18
Octubre:	2, 9, 16, 23 y 30
Noviembre:	6, 13, 20 y 27
Diciembre:	4, 11 y 18
Enero:	8 y 15

Introducción

La incidencia de Bill Evans en los pianistas de jazz modernos es algo casi indiscutible en el panorama musical jazzístico de las últimas seis décadas. Las innovaciones en este terreno del pianista nacido en Plainfield (EEUU) en 1929 fueron aceptadas de un primer momento ya desde sus contemporáneos y han ido evolucionando a través de otros muchos pianistas hasta llegar a nuestros días siguiendo una línea muy marcada en la que se puede más que intuir la herencia de este gran genio musical.

Aunque no es un personaje extremadamente popular, como lo son otros nombres influyentes dentro del jazz (Armstrong, Ellington, Parker, Davis, Coltrane...), su legado en este género es inmenso. Su obra jazzística, desde un punto de vista creativo, improvisativo y estético, ha cautivado a gran cantidad de pianistas, tanto de jazz como de clásico, y su presencia en el ambiente musical de la segunda mitad del siglo XX ha

estado decisiva en el trazado de la historia de la música.

A parte de su estilo personal, extraordinariamente cautivador, debe entenderse que posiblemente su principal aportación ha sido el hecho de dirigir el sentimiento y la tradición jazzística hacia la forma occidental de tradición europea de concebir la música. Bill Evans, con gran tenacidad para aprender las armonías y giros jazzísticos de forma autodidacta, pero a la vez con grandes conocimientos en música clásica, fusionó los dos mundos, llevando su pianismo más allá de las fronteras donde, hasta entonces, extendía el jazz, y impulsando esta música a un público más amplio proveniente de otras esferas no forzosamente jazzísticas. También podríamos decir que Bill Evans, sin ser genuinamente europeo (aunque sí lo es teniendo en cuenta la tradición familiar), europeizó al jazz americano.

Es natural que, durante y después de su trayectoria, otros muchos pianistas hayan querido imitar, desarrollar y dejarse influir por este gran innovador, creador, virtuoso y genio del piano jazzístico.

El prototipo de pianista cambió a partir de Bill Evans. Se pasó de un intérprete intuitivo, tradicional y con un gran talento por la improvisación a otro que, además de mantener todas estas virtudes, también disponía de un gran bagaje técnico: con estudios superiores tanto de interpretación como teóricos y que sabía gestionar de una forma más racional (y quizás no tan visceral) el material musical que pasaba por sus manos.

Pese a su influencia es indiscutible, no puede hablarse de una escuela Bill Evans. Su legado pianístico influye de forma rotunda en la gran mayoría de los pianistas que le suceden, pero sin interferir en la personalidad, en el estilo y en el lenguaje propio de cada uno (o, como mínimo de los mayores).

Este curso lo dividiremos en dos partes marcadas. Por un lado, estudiaremos la trayectoria de algunos pianistas americanos de primer orden influidos por la estética artística de Bill Evans, algunos de ellos con trayectorias de valor similar a la de él. Por otra parte, también revisaremos la aportación de pianistas europeos con estéticas muy

diversas pero que guardan como denominador común esta visión de la música tan claramente influenciada por el pianista americano.

Programa

1. El podio americano de entre siglos: Keith Jarret, Chick Corea, Herbie Hancock.

- 1.1. Revisión y estudio de los tres pianistas de jazz americanos con mayor incidencia e influencia desde los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días.
- 1.2. Biografías.
- 1.3. Hechos extra-musicales relacionados con su vida artística.
- 1.4. Análisis parcial de algunas obras e interpretaciones.
- 1.5. Audiciones y visualizaciones de este material.

2. El gran genio actual de talento inalcanzable: Brad Mehldau

- 2.1. Incursión en la vida y obra de este gran pianista americano actual que ha revolucionado la estética, la técnica y los límites de la interpretación jazzística y con una fuerte conexión con las innovaciones de Bill Evans.
- 2.2. Biografía.
- 2.3. Hechos extra-musicales relacionados con su vida artística.
- 2.4. Análisis parcial de algunas obras e interpretaciones.
- 2.5. Audiciones y visualizaciones de este material.

3. La fusión de Brasil con el lirismo de Evans: Eliane Elias

- 3.1. Visión de la simbiosis que se obtiene, mediante esta gran pianista, de la música brasileña con la estética y el fraseo proveniente de Bill Evans.
- 3.2. Biografía.
- 3.3. Hechos extra-musicales relacionados con su vida artística.
- 3.4. Análisis parcial de algunas obras e interpretaciones.
- 3.5. Audiciones y visualizaciones de este material.

4. El clon: Bill Charlap

- 4.1. Inmersión en la música de este pianista americano que, extremadamente fiel a la estética de su gran referente (Bill Evans) ha sabido forjar una carrera propia y con

personalidad.

4.2. Biografía.

4.3. Hechos extra-musicales relacionados con su vida artística.

4.4. Análisis parcial de algunas obras e interpretaciones.

4.5. Audiciones y visualizaciones de este material.

5. La reivindicación europea: Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Baptiste Trotignon, Esbjörn Svensson y Marco Mezquida.

5.1. Visión jazzística del panorama pianístico global europeo bajo la influencia de los postulados provenientes de Bill Evans.

5.2. Biografías.

5.3. Hechos extra-musicales relacionados con su vida artística.

5.4. Análisis parcial de algunas obras e interpretaciones.

5.5. Audiciones y visualizaciones de este material.

6. Los estándares de jazz

6.1. Concepto, historia, contexto, análisis, audición y visualización de algunos de los estándares más conocidos del jazz americano.

Metodología

A parte de la materia más específica, es decir, del tratamiento de las obras y personajes desde diferentes puntos de vista, también se hará una introducción histórica tanto del contexto (la situación espacial y temporal, el período, las corrientes artísticas) como del compositor /músico/interprete o temática en sí. También se tratarán los hechos extra musicales que están relacionados con el personaje o la obra y que de alguna forma ayudan a entender y comprender más el porqué de su existencia y de su creación.

Por otro lado, se extraerán las partes más representativas y/o más ilustrativas de las obras para realizar análisis desde diferentes perspectivas: formal, instrumental, melódico, armónico, etc., acompañadas como es natural de audiciones, visualizaciones e interpretaciones en directo por parte del profesor, que ejemplificarán y mostrarán el material de una forma más comprensible y entendedora.

No harán falta conocimientos previos de música ni de historia de la música para cursar esta asignatura. Evidentemente si se tienen, nos proporcionarán una mejor absorción de los conocimientos, pero no por eso serán imprescindibles. Dentro de cada unidad habrá una parte dedicada a adquirir ciertos conocimientos globales que ayudarán al alumno/a a entender las partes más técnicas de esta asignatura.

Los alumnos podrán emplear como apoyo todo el abanico de posibilidades que ofrece internet en la preparación y desarrollo de la asignatura (YouTube, Spotify, iTunes, etc). El profesor ofrecerá además unos listados de links donde se podrá encontrar toda esta información. También se dispondrá de una oferta bibliográfica donde el alumno podrá adquirir y ampliar sus conocimientos.

El curso estará dividido en 15 sesiones de carácter presencial de 2 horas cada una (30 horas en total). Una sesión se hará fuera del aula: el concierto de final de trimestre.

Las sesiones combinarán la clase magistral, el debate con los alumnos, la audición de piezas musicales, la proyección de vídeos y la interpretación de ejemplos por parte del profesor.

Se utilizarán los recursos que ofrece internet para el desarrollo de las clases y también (si son necesarias) fotocopias para facilitar mejor la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Se crearán diálogos y debates con el alumnado para favorecer la absorción de las materias explicadas.

Bibliografía

- Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)
- Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)
- Historias curiosas del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)
- Encyclopédia “Maestros del jazz” (Planeta Agostini)
- Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)

- Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)
- Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)
- Atlas de la música (Alianza Atlas)
- Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)
- Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)
- Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)
- Miles Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)
- Miles, la autobiografía. Miles Davis / Quincy Troupe (Alba)
- Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)
- El lenguaje de la armonía. Lluís Vergés (Boileau)
- Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.
- L'amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.
- Para entender la música. Manuel Valls.
- Jazz en español. Derivas hispanoamericanas. Julián Riesga. SGAE.
- Jazz en España. Antoni cortés Izquierdo. EdictOralia Música.
- La sinfonía de la libertad. Antoni Batista. Debate.
- Femení i singulars. Històries de dones i música. Victoria Palma. Huygens editorial
- Una historia natural del piano. De Mozart al jazz moderno. Stuart Isacoff. Ed. Turner.
- Musicofilia. Relatos de música y cerebro. Oliver Sacks.
- Música. La historia visual definitiva.DK
- Música y cultura. Cristobal Halfter+3. Edelvives.
- Una historia de la música. Lucien Rebatet. Omega.