

el *Jazz*
en el *Cine*

Ciclo de cine | Enero 2013

FUNDACIÓN
BOTÍN

el Jazz en el Cine

Ciclo de cine, del 10 al 23 de enero de 2013

Coordinado por Richard Peña
Director de Programación del Lincoln Center en NY y
Profesor de Cine en la Universidad de Columbia

FUNDACIÓN
BOTÍN

Cine Jazz

Aunque América ha desempeñado un importante papel en la creación artística de todo tipo, pocos se atreverían a disputarle su supremacía en el desarrollo del cine y del jazz. Ambas formas artísticas eran especialmente adecuadas para el nuevo país y la cultura que se estaba gestando, y ambos dependieron de dos factores de gran relevancia en el devenir cultural del siglo XX: la tecnología y la emigración. Sin embargo, a pesar de su simultaneidad cronológica sus trayectorias han estado sorprendentemente separadas. En parte, esto se debe a razones geográficas. Mientras que el cine americano posterior a 1910 se desarrolló fundamentalmente en California, el jazz alcanzó su madurez en los bares y clubes de New York y Chicago. La raza y la clase también fueron factores a tener en cuenta pues, a medida que el cine abandonaba el formato corto a favor del largometraje, se fue rodeando de un halo de sofisticación. Así, las bandas sonoras de estas películas, a menudo compuestas por inmigrantes europeos, buscaban sus referencias en Mahler o Ravel, en lugar de hacerlo en Fletcher Henderson o Jelly Roll Morton. Si bien, la industria cinematográfica americana hasta los años 60 fue una institución abrumadoramente blanca, era también particularmente receptiva a la llegada de inmigrantes europeos. El jazz, por el contrario, se convirtió en un campo de batalla crucial para la comunidad afroamericana, que buscaba reconocimiento y un lugar propio en la vida y cultura americanas.

Al organizar este breve panorama sobre la interacción entre el cine y el jazz, se ha procurado encuadrar esta selección de películas en tres ámbitos generales: documentación, análisis, y adaptación. El primero es quizás el más obvio. Antes incluso de la llegada del sonido sincronizado, el cine había servido para grabar y archivar interpretaciones de jazz, lo que hoy nos permite obtener un atisbo del arte de varios maestros legendarios. Los realizadores a menudo se enfrentaban a las mismas cuestiones con las que hoy se enfrenta cualquiera que trate de documentar una representación artística: ¿se trata de hacer una simple grabación objetiva o de darle un toque personal? ¿conviene organizar los aspectos escénicos de la representación o dejar que ésta fluya de forma espontánea? Casi todas las películas seleccionadas para este ciclo muestran algún aspecto documental, pero la película de Bert Stern, *Jazz on a Summer's Day*, suele considerarse un modelo para la grabación de una interpretación en directo.

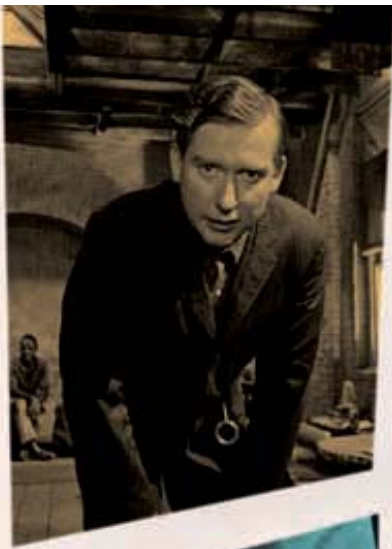
Cuando nos referimos a análisis, hablamos no solamente de documentar las vidas y arte de los grandes músicos del jazz, sino también de situarlos en un contexto dentro del cual el público pueda apreciar mejor sus logros. En otras palabras, la historia del jazz vista como una subcategoría de la historia cultural o social. Por ejemplo, la hermosa y apasionante película de Judy Chaikin, *The Girls in the Band*, representa un tipo de “contra-historia” del jazz desde el punto de vista de las mujeres, cuya contribución a este género fue raramente admitida o reconocida. *Miles Electric: A Different Kind of Blue* de Murray Lerner se centra en un momento especial en la carrera del gran Miles Davis: la transición entre los 60 y los 70 cuando expande su famoso quinteto y forma una orquesta que incorporaba los ritmos del rock y músicas electrónicas, para disgusto de muchos de sus *fans* tradicionales.

La última categoría, la adaptación, es quizás la más imprecisa y hace referencia a las diversas maneras en que los realizadores han tratado de incorporar elementos de la estructura y el estilo del jazz directamente al lenguaje cinematográfico. Desde el nacimiento del cine, muchos artistas buscaron liberarse de lo que ellos consideraron el “yugo literario”, es decir, las limitaciones que impone el hecho de narrar una historia. Una solución fue usar las estructuras musicales como inspiración para hacer cine. Por ejemplo, en los años 20, los cineastas crearon lo que se dio en llamar “city symphonies” –sinfonías urbanas- que no eran más que documentales experimentales que pretendían captar el ritmo de vida urbano como si de una composición sinfónica se tratase. (*Manhattan*, de Paul Strand y Charles Sheeler o *El hombre con la cámara*, de Dziga Vertov). Estos experimentos no fueron tan frecuentes ni tuvieron tanto éxito como habría cabido desear pero existen valiosos ejemplos de adaptación del jazz al cine, como *The Connection*, un clásico del cine independiente americano firmado por Shirley Clarke. Basado en el espectáculo teatral de Jack Gelber y puesto en escena por el Living Theater, la película trata de reproducir los ritmos puntiagudos y la improvisación del “free jazz” de Ornette Coleman y Eric Dolphy en los años 60, con la participación de una figura clave de esta tendencia, el saxofonista Jackie Mclean, que vemos tocando en la película.

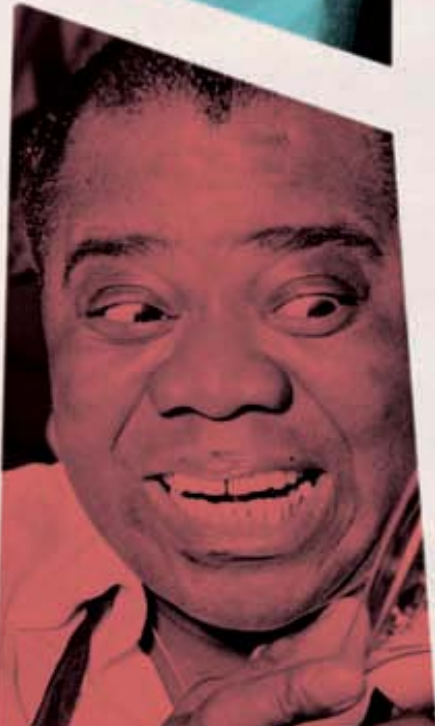
Hoy cada vez hay más cineastas que son también músicos, y músicos que buscan incorporar aspectos visuales a sus representaciones, lo que nos permite augurar un futuro prometedor a la relación cine-jazz, de la cual este ciclo es una pequeña muestra.

Richard Peña

Professor of Film Studies, Columbia University

*el Jazz
en el Cine*

Programación

JUEVES 10 DE ENERO | CONFERENCIA-CONCIERTO

Thelonius Monk, by *Laurent de Wilde*

VIERNES 11 DE ENERO | PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN

Presentación, *Richard Peña*

The Connection, 1961, *Shirley Clarke*

MARTES 15 DE ENERO | PROYECCIÓN

Jazz on a Summer's Day, 1958, *Bert Stern*

MIÉRCOLES 16 DE ENERO | PROYECCIÓN

Memories of Duke, 1980, *Gary Keys*

JUEVES 17 DE ENERO | PROYECCIÓN

The Best Jazz and Blue's Shorts (selección de cortos)

MARTES 22 DE ENERO | PROYECCIÓN

Miles Electric: a Different Kind of Blue, 2004, *Murray Lerner*

MIÉRCOLES 23 DE ENERO | PROYECCIÓN

The Girls in the Band, 2011, *Judy Chaikin*

Salón de actos de la Fundación Botín a las 20.30 horas

Películas en versión original subtitulada

Entrada libre hasta completar el aforo

Laurent de Wilde

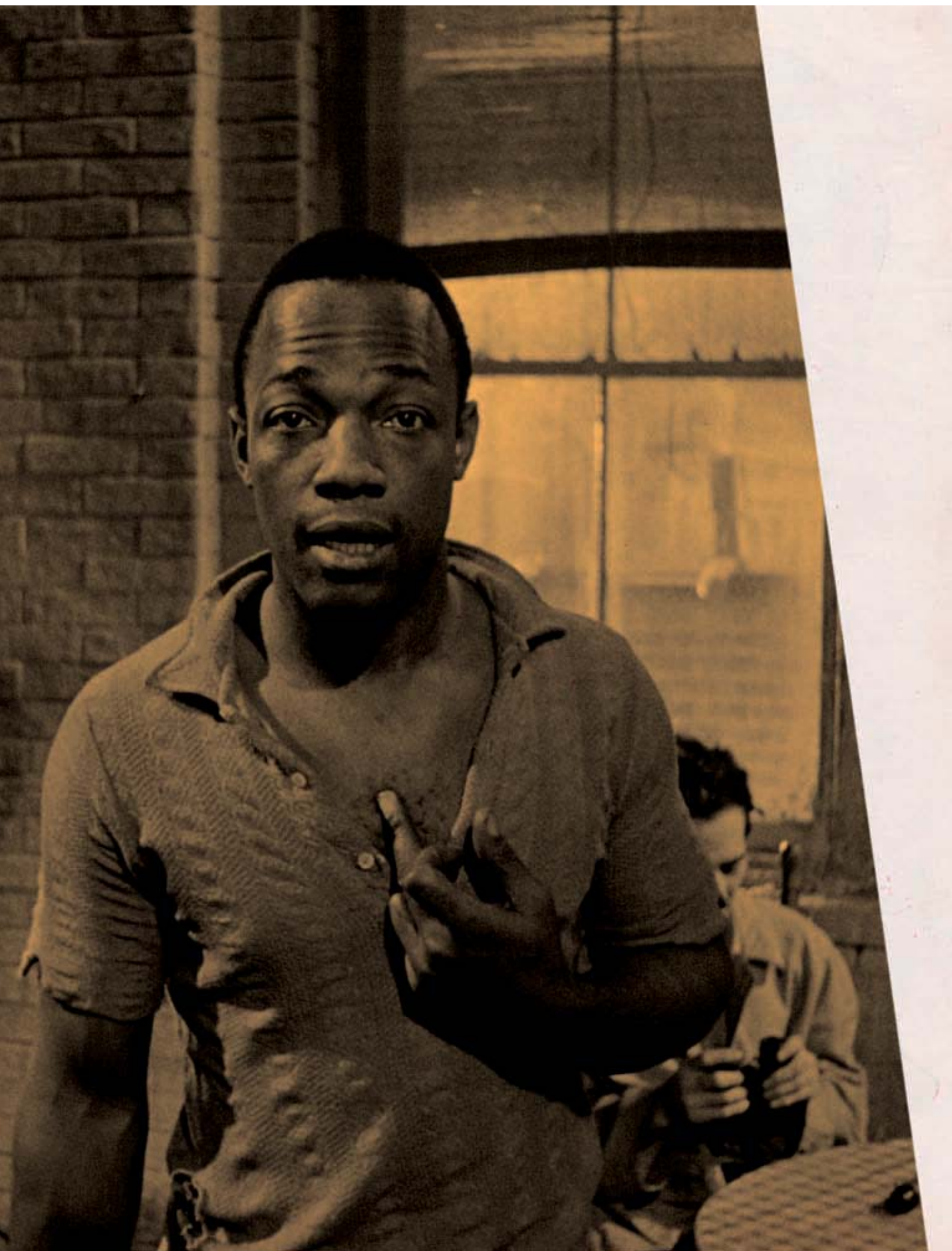
Laurent de Wilde, nacido en Washington, EE.UU., en 1960, es un pianista, compositor y conferenciante radicado en Francia desde 1964.

Laurent cursó, inicialmente, estudios de Filosofía en la École Normale Supérieure pero, atraído por la música de Jazz, se instaló en Nueva York en 1983, grabando cuatro álbumes para su propia productora, Ida Records.

En 1993 obtuvo el Premio Django Reinhardt al mejor músico del año en buena medida por el éxito de su disco *Open Changes*. Ha grabado para Sony, Nocturne, Dreyfus, Marge y Warner, entre otras muchas compañías. Su último disco, publicado en 2012, es *Over the clouds* en formación de trío con Ira Coleman y Clarence Penn.

DeWilde es el autor del libro *Monk* (publicado en 1996) sobre el pianista y compositor Thelonious Monk. El libro ha sido traducido al inglés, italiano, francés, español (Alba Editorial, 2007) y japonés. *Monk* ha obtenido el reconocimiento de la crítica especializada con el Premio Charles Delaunay de la Académie du Jazz al Mejor Libro del Año 1996, el premio Pelléas en 1997 y el premio Firecracker Alternative Book for Music en 1998

Jueves 10 de enero | 20.30 horas

The Connection

Director Shirley Clarke, USA   **Año** 1961   **Duración** 110 min.

Un encuentro fascinante entre jazz, cine, y teatro experimental, *The Connection* fue una obra muy controvertida que luchó contra la censura de la época por su tratamiento de la adicción a las drogas. Basada en un espectáculo teatral escrito por Jack Gelber y estrenado por el Living Theater, cuenta la historia de un joven realizador que espera con su cámara en un apartamento de Harlem con un grupo de *yonkies* la llegada del traficante, el “contacto” al que hace referencia el título. Mientras esperan, un grupo de músicos –Freddie Redd, Larry Rich, Michael Mattos, y el maravilloso saxofonista Jackie Mclean–, realizan una serie de *jam sessions* espontáneas. La interacción entre las tres fuentes (teatro, cine, jazz) crea unos efectos extraordinarios y unos resultados inesperados: la correspondencia que establece la película entre el *free jazz* y la escuela documental de “cinema vérité” es especialmente sugestiva. Una muestra fundamental del cine independiente americano, y una de las mejores películas para descubrir una forma de “cine-jazz.”

Viernes 11 de enero | 20.30 horas

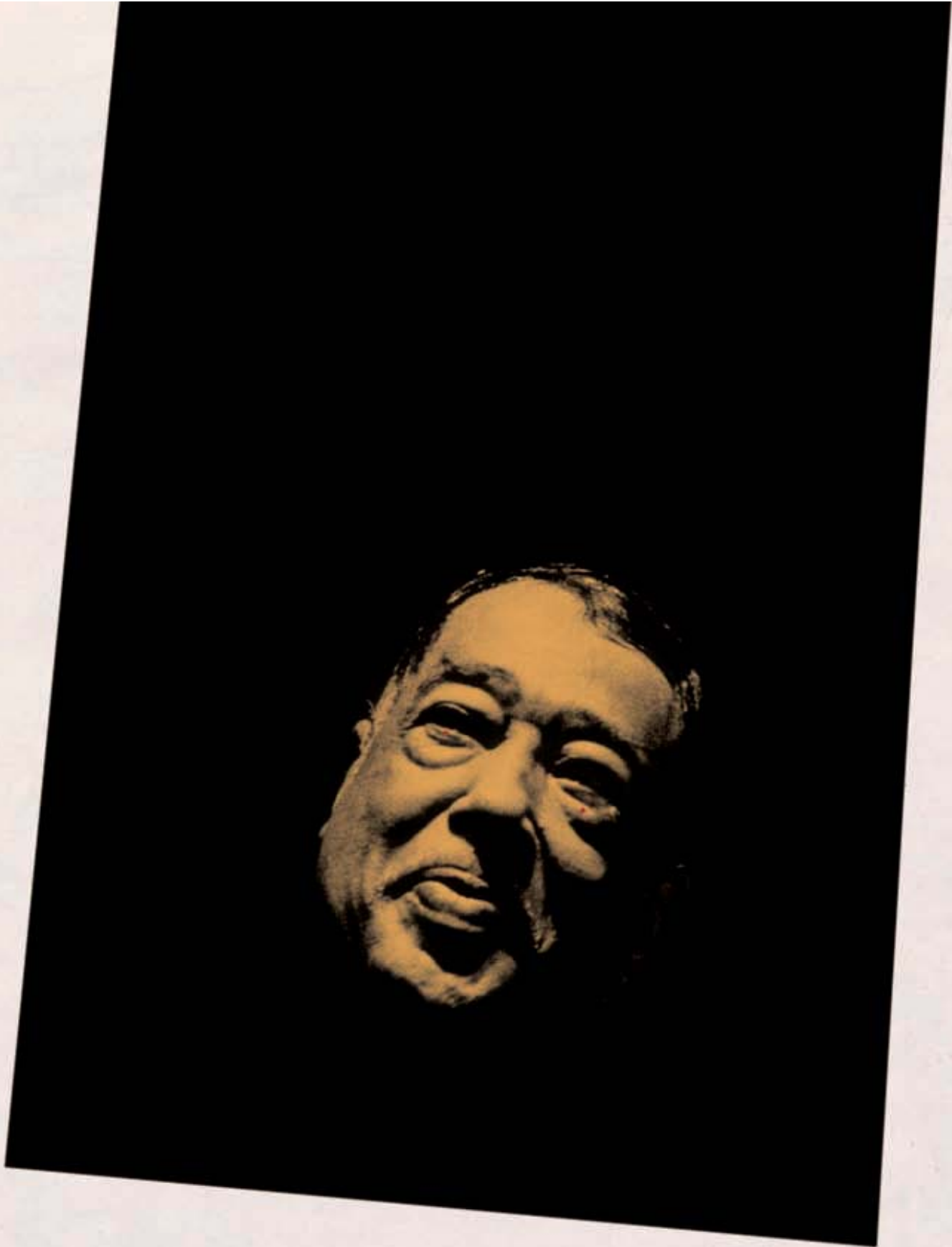

Jazz on a Summer's Day

Director Bert Stern, USA   **Año** 1958   **Duración** 82 min.

Bert Stern era ya uno de los mejores fotógrafos Americanos –se vendía en los mejores galerías, y sus fotos de Marilyn Monroe son todavía hoy consideradas los mejores imágenes de la actriz– cuando se embarcó en el proyecto de rodar *Jazz on a Summer's Day*, desgraciadamente su único largometraje. Sin embargo, su primera y única película es vista en la actualidad como uno de los documentos esenciales del jazz de los 50, con la que pocos documentales de conciertos pueden compararse. Ingeniosa y perceptiva, la cinta nos presenta el famoso Newport Jazz Festival tal y como fue celebrado en 1958, ante un público jubiloso y multi-racial apasionado del jazz. Bert Stern nos ofrece no solamente interpretaciones de muchos de los mejores artistas de la época, sino también un retrato de América poco antes de las tormentas de los años 60. Es una de esas raras películas casi tan buenas como la música que presenta. Imprescindible. *Jazz on a Summer's Day! Featuring: Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Dinah Washington, Thelonious Monk, Gerry Mulligan, Jimmy Giuffre, Anita O'Day, Jack Teagarden, Chico Hamilton, Sonny Stitt, George Shearing, and Big Maybelle.*

Martes 15 de enero | 20.30 horas

Memories of Duke

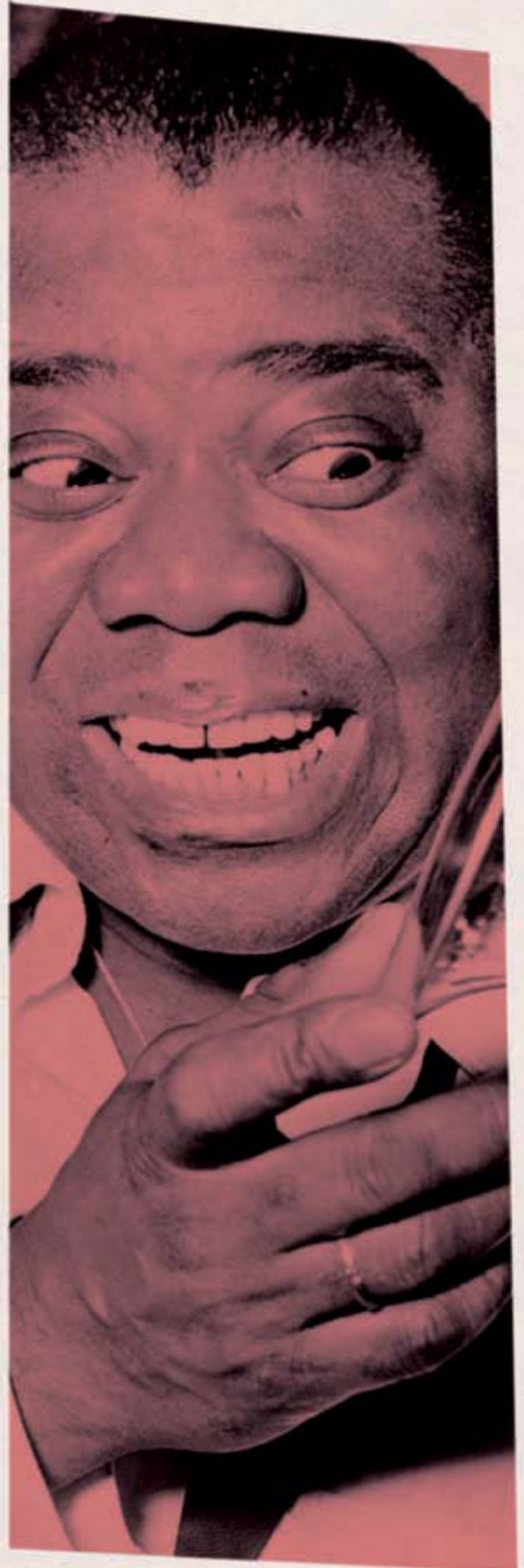
Director Gary Keys, USA   **Año** 1980   **Duración** 85 min.

Filmada con mucho cariño y montada con una sensibilidad especial para la música, *Memories of Duke* mezcla una de las últimas interpretaciones de la Duke Ellington Orchestra con entrevistas reveladoras y conmovedoras a los músicos que trabajaron muchos años con él. Filmada en gran parte en 1968, durante una gira en México, la película incluye clásicos del repertorio de Ellington como “Satin Doll,” “Take the A Train,” “Mood Indigo,” y “Black and Tan Fantasy.” También estrena una de las últimas composiciones de Ellington, “Mexican Suite,” que estaba desarrollando durante la gira. Una celebración digna de una de las figuras fundamentales de la historia del jazz.

“Cualquier artista con el que hablas –ya sea blanco, negro o gris– querría tocar en la orquesta de Duke Ellington, creánme!”

RUSSELL PROCOPE, clarinetista de Duke Ellington.

Miércoles 16 de enero | 20.30 horas

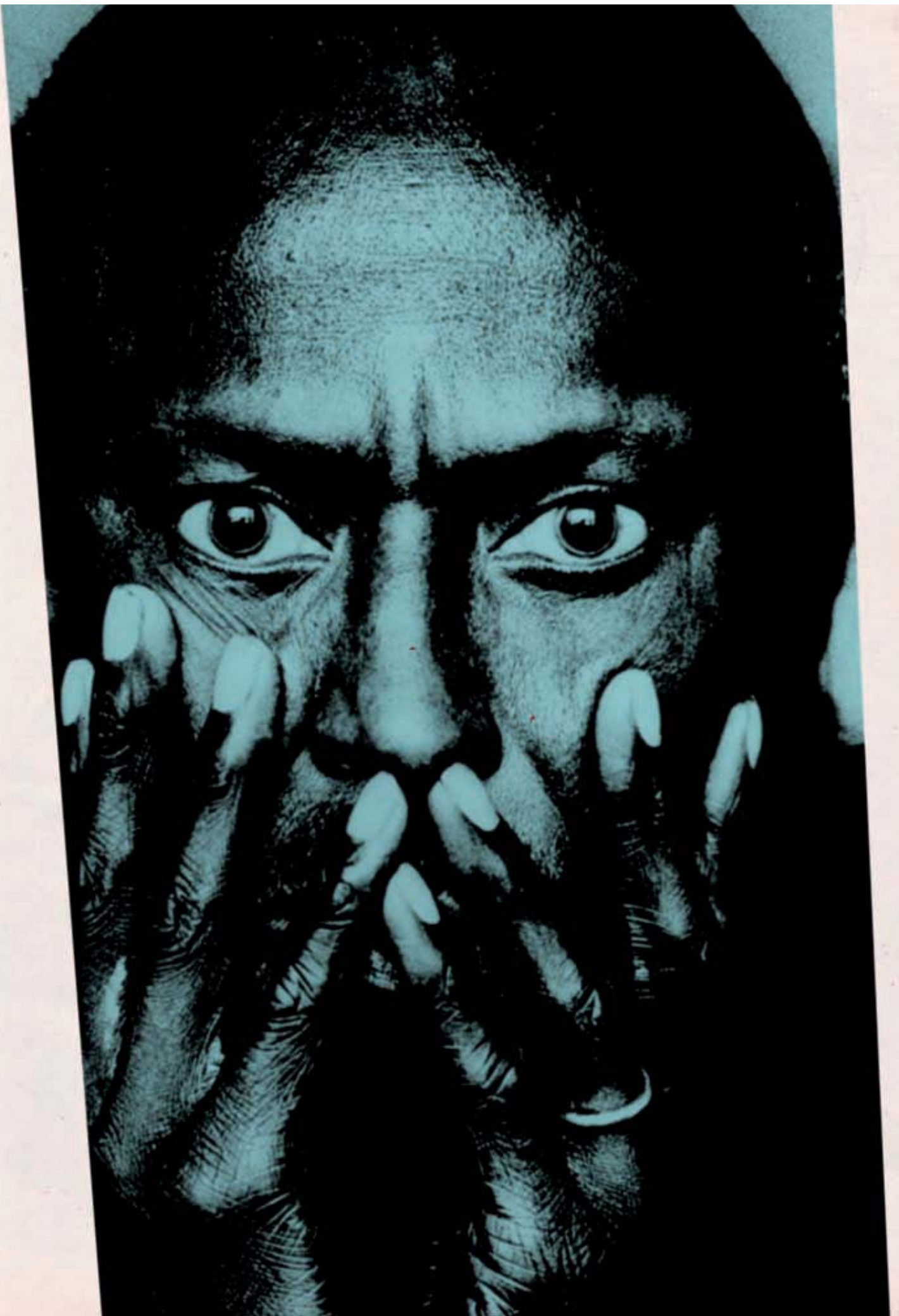

The best jazz & blues shorts

Duración 123 min.

La emoción que acompañó la incorporación del sonido sincronizado en el cine despertó el interés por filmar a muchos de los músicos de *jazz* más populares de la época. Todos los estudios hollywoodienses realizaron cortos musicales, pero los cortos de la Paramount –de donde proceden la mayoría de los que aparecen en este programa– fueron quizás los mejores. El público podía verlos de dos maneras: como cortos proyectados antes de las películas en cines comerciales, y como “soundies,” películas presentadas dentro de un tipo de “visual jukebox,” una maquina de discos que también proyectaba imágenes. La extraordinaria Bessie Smith canta “St. Louis Blues” dentro de un melodrama de venganza; son las únicas imágenes cinematográficas que tenemos de esta gran artista. Louis Armstrong actúa y toca en *Rhapsody in Black and Blue*, un corto cómico pero lleno de elementos que quizás hoy serían considerados racistas; y el fantástico Cab Calloway canta su número más conocido, “Hi-De-Ho.” Esta selección también incluye Duke Ellington, Billie Holiday, Fats Waller y Jack Teegarden.

Jueves 17 de enero | 20.30 horas

Miles Electric: A Different Kind of Blue

Director Murray Lerner, USA   **Año** 2004   **Duración** 87 min.

La representación de Miles Davis delante de 600.000 fans histéricos en el Festival de la isla de Wight fue la culminación de una trayectoria extraordinaria. Uno de los gigantes del jazz, Davis, en los últimos años de la década de los 60 empezó a explorar nuevos caminos musicales. Inspirado por la música que oyó en la calle, en la radio y, sobre todo por la música de Jimi Hendrix, comenzó a añadir pianos y guitarras eléctricas a sus conjuntos, incorporando ritmos de *rock* y *funk* a sus improvisaciones de jazz. Esta fusión dio lugar a obras maestras como *In a Silent Way* y *Bitches Brew*, pero también generó una gran controversia. Otros músicos, críticos e incluso los fans se preguntaron si esto sería el futuro del jazz. Murray Lerner estaba ahí, y en *Miles Electric* ha capturado este momento notable de transición en la música Americana, enriqueciendo su visión con entrevistas contemporáneas con los músicos que tocaban con Miles Davis en ese momento –Chick Corea, Keith Jarrett, Dave Holland, Gary Bartz– y también otros artistas profundamente influenciados por las innovaciones de Miles (Herbie Hancock, Carlos Santana, Joni Mitchell).

Martes 22 de enero | 20.30 horas

The Girls in the Band

Director Judy Chaikin, USA   **Año** 2011   **Duración** 81 min.

Sonreían al público, usaban trajes muy *sexys*, hasta movían sus caderas con ritmo, sólo para tener la oportunidad de tocar la música que amaban. *The Girls in the Band* es el relato de una historia escondida y desconocida: la historia de las mujeres en el mundo del *jazz*. Desde el principio, las mujeres se integraron en los conjuntos jazzísticos –no solamente como cantantes, sino también como músicos– aunque su contribución fue raramente admitida. El *jazz* era considerado una música bohemia dominada por negros, un territorio prohibido para mujeres “respetables.” Judy Chaikin revela la vida de estas mujeres y su lucha para ganar el respeto de sus colegas masculinos mientras se ganaban la vida practicando su arte, contando la historia tanto de conjuntos como International Sweethearts of Rhythm como la de los músicos individuales. Entre las figuras entrevistadas están Marian McPartland, Tiny Davis, Roz Cron y Cindy Blackman. También conoceremos una nueva generación de mujeres en el *jazz* que no solamente defienden las tradiciones de la música sino que también abren nuevos caminos.

Miércoles 23 de enero | 20.30 horas

el Jazz en el Cine

Edita

Fundación Botín

Diseño Gráfico

Tres dg / Fernando Riancho

Imprime

Gráficas Calima

Depósito Legal

SA-XXXXX

© Fundación Botín y autores

Este ciclo de cine se organiza con motivo del ciclo de conciertos *Jazz y otras músicas* que organiza la Fundación Botín y en el que actúan *Tom Russell, Steve Kuhn Trio, Willie Jones/Jeremy Pelt Quintet, Toninho Horta y Ronnie Cubber, Watson-Moroni-Panascia-Queen, Harold Mabern Quartet, Philip Catherine Trio, Kenny Werner Trio, Bruce Cockburn y Peter Bernstein Trio.*

Más información en:

www.fundacionbotin.org

el *Jazz*
en el *Cine*

FUNDACIÓN
BOTÍN

Pedruca 1. 39003 Santander | Tel. +34 942 22 60 72 | www.fundacionbotin.org