

Latin Jazz o Jazz Latino, origen y evolución.

*Desde que el hombre existe ha estado acompañado de una necesidad imperiosa por comunicarse y la música es una forma de hacerlo, durante la historia han existido diferentes ritmos musicales y se han ido creando nuevos ritmos con el transcurrir de los años, uno de esos ritmos es **el latin jazz, un ritmo lleno de sentimiento y alma**, uno de los ritmos musicales más sonados a nivel mundial, al menos en países de habla hispana, es una fusión de dos ritmos musicales que comparten los mismos orígenes, la salsa y el jazz, provenientes de los ritmos africanos, para entender mejor **el jazz latino** es necesario conocer sus raíces más profundas, su nacimiento y su evolución, en un palabra, su historia.*

Los antecedentes del Latin Jazz

Para decir que tanto [el jazz](#) como **la salsa provienen de los ritmos africanos** debemos comenzar por el principio, todo empezó en el continente de África con los esclavos que fueron traídos al Nuevo Mundo, según cuenta la historia, ante las exigencias de los residentes en el nuevo mundo, Carlos I (el Rey de España) aprobó la comercialización de esclavos en 1518. Pronto, los mercaderes genoveses, hicieron llegar el primer cargamento de esclavos a Cuba, cientos de hombres y mujeres procedentes de diferentes ciudades como Guinea y Costa de Oro, actual República de Ghana eran tomados como esclavos y llevados a nuevas tierras para permanecer toda su vida bajo la opresión y servir a unos pocos.

Cien años más tarde llegaría el primer cargamento de esclavos a Norte América, por el puerto de Jamestown que actualmente es el Estado de Virginia. La población africana que fue capturada y esclavizada, fue dividida en tres grandes bloques: unos fueron trasladados a Estados Unidos, otros al Caribe o lo que es Centro América y el último a lo Colonia de Portugal (actualmente Brasil).

Estos esclavos pertenecían a tribus diferentes, tales como **los yorubas, mandingas, dingas, wambesis, entre los más destacados, hablaban idiomas diferentes, tenían diferentes costumbres y diferente cultura musical**, las cuales al cabo del tiempo se fueron **fusionando** entre sí, con las autóctonas y con las nuevas **músicas** que aprendían de sus amos y como resultado tenemos la música que hoy en día disfrutamos todos, este es **el origen tanto de la salsa como del jazz** que a través de los años se han difundido por todo el mundo y tienen un lugar preferente en la historia musical.

El origen del Jazz Latino

No podía ser de otro modo, si hay una ciudad en el mundo que destaca por ser muy cosmopolita y con una gran diversidad cultural, esa es **Nueva York, el latin jazz se origina allí**, se trata de la cuna del jazz moderno y del escenario perfecto para el origen del jazz latino que aunque muchos no lo saben nace sin querer, sin tenerlo premeditado ni pensado, de la mano de **Mario Bauzá**, un músico cubano que emigró a Estados Unidos en 1920.

Veintitrés años más tarde este músico daría el primer paso en la **creación del latin jazz o jazz latino**, cuando en una presentación con la *Orquesta de Frank Grillo "Machito"* hubo un intervalo entre música y música el pianista *Luis Orestes Varona* y el bajista *Julio Andino*, comenzaron a tocar unas notas musicales improvisadas solo con el propósito de que el público no dejara de bailar, era un sonido nuevo, diferente y seguidamente el resto de la base percusiva les siguieron el compás, finalmente los metales hicieron lo suyo.

Al día siguiente Mario Bauzá le pediría a Orestes y a Julio que repitieran ese sonido que hicieron en el concierto, le pareció algo novedoso, a medida que iba escuchando la interpretación de estos dos músicos Bauzá daba instrucciones a los demás integrantes del grupo para unirse a esa melodía tan peculiar, al finalizar la pieza la orquesta había creado un arreglo innovador que llevaba ingredientes latinos y jazzísticos, sería el origen de una **nueva rama del jazz, el jazz latino**, esta pieza en particular es considerada uno de los himnos del latin jazz, se llama Tanga, que en yoruba significa marihuana.

Más adelante Bauzá pediría la incorporación a la orquesta de músicos norteamericanos, trombonistas y trompetistas, que se unieron al grupo para terminar de consolidar ese nuevo ritmo que tanto gustó al público. *Charlie Parker, conocido como uno de los personajes más representativos del jazz, fue una pieza clave para consolidar el matrimonio del jazz con los ritmos latinos.*

El jazz latino brasileño y el jazz latino afro-cubana

El latin jazz se diferencia del jazz tradicional en una cosa bastante notoria, reemplaza la batería por **instrumentos de percusión** más latinos como la conga, el timbal, el güiro y las claves, otra diferencia que destacan los entendidos de la música es que **el jazz se basa en un ritmo básico para el swing que se llama "Shuffle"**, el latina jazz utiliza la síncopa latina que es regida por la

clave.

El latin jazz recoge la esencia de dos ritmos que llevan consigo mucha historia y los une en perfecta armonía creando un ritmo nuevo, fresco e innovador, se puede reconocer tanto el jazz como los ritmos latinos, pero en este nuevo ritmo musical surgen dos principales categorías, como los ritmos latinos son tan amplios y a la hora del sincretismo con el jazz surgen dos principales categorías, el jazz latino brasileño y el afro-cubana.

El jazz latino es un ritmo que no se puede restringir en una simple ecuación, es un ritmo que se desarrolla según se va sintiendo, las emociones y las sensaciones forman un papel importante en la interpretación y creación de piezas musicales en este ritmo de música, se puede decir que es un estilo que siempre está en constante desarrollo, reinventándose y absorbiendo lo mejor de dos estilos que comparten una misma raíz.

El **jazz latino brasileño** tiene como base musical la bossa nova y la samba y el **jazz latino afro-cubana** incluye la salsa, el merengue, el songo, el son, el mambo, el bolero, la charanga y el chachacha, esta última es la que predominaría y se haría más famosa porque contaba con personajes de la talla de Frank Grillo "Machito".

Representantes del Jazz latino

El latin jazz está envuelto en una serie de acontecimientos y hechos que hicieron que de forma casi sin querer surgiera esta nuevo ritmo, Nueva York se convirtió en el lugar idóneo para su nacimiento, la comunidad latina en esta ciudad toma protagonismo en su desarrollo, Brooklyn, el Bronx, Harlem, el Spanish Harlem, el Barrio es donde predomina la comunidad latina, se crean muchos grupos y orquestas, donde algunos poco a poco empiezan hacerse famosos por realizar fiestas populares para la comunidad.

Si bien es cierto que Mario Bauzá es el que inició esta nueva corriente, antes de él hubo algunas tentativas por fusionar ritmos musicales americanos con los latinos, es el caso de los *Hermanos Castro*, cubanos, que grabaron una versión de St. Louis Blues, pero que no tuvo mayor trascendencia, después vendría el saxofonista [Sydney Bechet](#) registra veintiún títulos con el *Haitian Orchestra*, una combinación del jazz con la rumba [cubana](#) y el merengue haitiano, pero no terminan de definirse como jazz latino por que le hace falta un ingrediente importante, [la percusión](#) en la banda y la clave en la música.

Es con [Mario Bauzá](#) que se termina por cuajar este nuevo ritmo de música, cobra sentido, su primera creación fue "*Estoy Cansado*" donde él se encarga de escribir parte del bajo, sería el inicio de un nuevo estilo musical, ya con "*Tanga*" que el latin jazz suena por primera vez en 1943.

[Frank Grillo "Machito" y Mario Bauzá](#) revolucionaron el mundo del jazz, eran grandes amigos y con gran talento musical, machito tenía orquesta y Bauzá era trompetista, cuando se une al grupo Bauzá incorpora nuevos instrumentos al grupo dotándole de aires renovados y frescos a la orquesta, incluye el saxofón, trompetas, la conga en la sección rítmica, aportando a la orquesta ese estilo cubano que gusta a todos, estos dos grandes músicos hicieron historia en la música, crearon verdaderas piezas que marcaron una década, una muestra de ello es que su música fue elegida para ser la cuña de la publicidad del *Club La Conga* en la radio, uno de los mejores clubs para la comunidad latina, este grupo se hizo muy famoso y por el pasaron personajes muy conocidos como Tito Puente.

Podemos encontrar otros **representantes del Jazz Latino** en [Chano Pozo y Dizzy Gillespie](#), Chano era multifacético, conocido por ser el hermanastro del trompetista *Félix Chappotin*, era bailarín, conguero, trabajaba en hoteles, y era autodidacta, componía música sin saber cómo hacerlo, por eso pedía a otros hacerlo por él, con el tiempo se hizo famoso lo que sirvió de impulso para formar su propio conjunto, lo que destacó de su música y que fuera un verdadero representante del latin jazz es que en sus conciertos utilizaba más de dos congas que era lo habitual. Chano, al llegar a New York descubrió que muchas de sus piezas relacionadas con la época de cuba, había sido acogidas y convertidas en éxito. Dizzy Gillespie tenía tanto interés en trabajar con él, que pidió a Bauzá que intercediera por él y se lo presentara. Esta unión sería otro éxito, grabaron "*Cubana Be Cubana Bop*" y "*Algo Bueno*", dos piezas que tuvieron una buena acogida entre el público.

Si hay **algo que destacar de estos dos grandes músicos**, debemos retroceder al 25 de diciembre de 1947 cuando la orquesta de Dizzy toca en el Town Hall y a Chano no se le ocurre otra cosa que crear un verdadero escándalo, en aquella época donde se vivía la segregación, Chano no se le ocurre mejor forma de protestar ante un público blanco que tocar las congas, un

instrumento latino que los americanos ni conocían que era, interpretando por primera vez el himno del latin jazz, Manteca.

No podemos dejar de hablar de *Arturo “chico” O’Farril* y su orquesta el *Big Band*, con ellos el latin jazz terminó por concretarse y convertirse en una verdadera fusión, sabían mezclar los ingredientes en su justa medida para conseguir verdaderas obras de arte, la superposición de ritmos afro-cubanos con improvisaciones del jazz, su vida como músico la empezó en cuba, formó un quinteto de bebop, el mejor del país, al ver que no conseguía fama se marchó a New York junto a su amigo *Gustavo Más*.

O’Farrill era reconocido por ser un gran compositor, un gran arreglista, pero nunca fue un hombre de negocios por lo que tuvo muchos problemas, le robaron muchas composiciones por lo que no pudo cobrar ningún derecho, escribió música para *Rita Montaner*, entre ellos surgió una amistad que se mantuvo por muchos años, conoció al trompetista *Fats Navarro* que lo ayudó y con Mario Bauzá y Dizzy Gillespie.

Chico O’Farril se destacaba por experimentar y probar nuevos ritmos, sus creaciones eran muy solicitadas, en la época que vivó en México, a mediados de los años cincuenta, conoció a varios personajes que contribuirían en el desarrollo de nuevas piezas musicales, conoció a [Tino Contreras, baterista](#) que hizo llegar el merengue por primera vez a ese país, es donde tuvo la gran idea de mezclar el merengue con las armonías del jazz, esa no sería su única idea, asoció un cuarteto de jazz con una orquesta de mariachis por lo que el *G.W. Busch* lo felicitó, uno de los momentos que consolidan su carrera fue cuando el ex presidente de América, Clinton, lo invitara a tocar en la casa blanca, al expresidente le encantaba la fusión que hacía O’Farrill, la forma de **vincular percusiones afro-cubanas** con melodías turcas.

Para concluir, **el latin jazz tiene como esencia el sentimiento**, un ritmo donde se unen en perfecta armonía dos grandes ritmos musicales que tienen una misma raíz, el jazz y [los ritmos latinos](#), su época dorada fue en los años cuarenta y cincuenta y New York fue el lugar que vio nacer esta nueva corriente del jazz. El jazz latino es un claro ejemplo de cómo la comunidad latina empezó a ocupar un lugar muy importante en Los Estados Unidos y a tener voz propia.