

CONCIERTOS DEL SÁBADO

**CICLO El jazz de Julio Cortázar. En los
50 años de *Rayuela***

MUESTRA El jazz en la biblioteca de Julio Cortázar

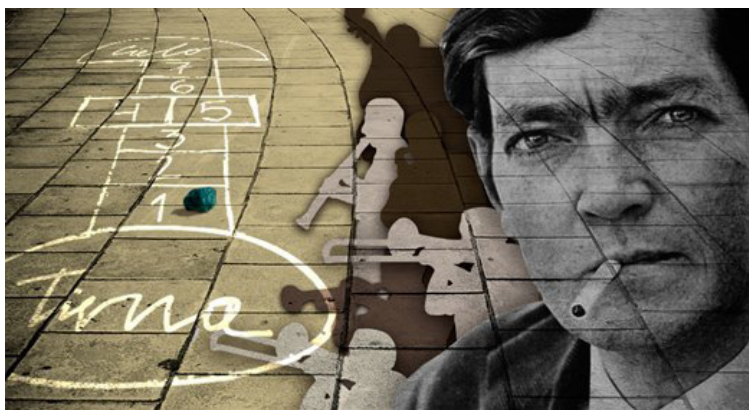
noviembre 2013



CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO El jazz de Julio Cortázar.
En los 50 años de *Rayuela*

noviembre 2013



El escritor argentino Julio Cortázar fue mucho más que un mero aficionado al jazz. Su pasión por esta música acabó moldeando su creación literaria, hasta el extremo de que su escritura, libre e improvisada, puede considerarse como un reflejo de los elementos compositivos del jazz. Este ciclo reúne a los compositores y obras evocados en tres de sus textos más musicales: la crónica que escribió tras el mítico concierto de Thelonious Monk en Ginebra, los capítulos de ambiente jazzístico de Rayuela (publicada hace ahora 50 años) y El perseguidor, cuyo personaje se inspira en Charlie Parker.

Durante los días del ciclo se expondrá, en el vestíbulo del salón de actos, la muestra *El jazz en la biblioteca de Cortázar*, a partir del legado del escritor depositado en la Biblioteca de la Fundación. El contenido de esta muestra aparece descrito en las páginas 18 a 20.

Publicación digital *El jazz de Cortázar: citas, discografías, ideas y notas* preparada por José Luis Maire como complemento al ciclo:



ÍNDICE

- 4 16 de noviembre de 2013. 12 y 19 horas
La vuelta al piano de Thelonious Monk
Moisés P. Sánchez Trío
- 6 23 de noviembre de 2013. 12 y 19 horas
Rayuela en música
Federico Lechner Quinteto
- 8 30 de noviembre de 2013. 12 horas
Charlie Parker, *El perseguidor*
Perico Sambeat Quartet
- 10 Biografías de los intérpretes
- 14 El jazz de Julio Cortázar: selección de citas
- 18 Muestra “El jazz en la biblioteca de Cortázar” en
el vestíbulo del salón de actos

PROGRAMA

Sábado, 16 de noviembre de 2013.

LA VUELTA AL PIANO DE THELONIOUS MONK

12 horas

Harry Warren (1893-1981)

Lulu's back in town

Thelonious Monk (1917-1982)

Light Blue

Hoagy Carmichael (1899-1981)

Off Minor

Thelonious Monk (1917-1982)

Epistrophy

Straight no chaser

19 horas

George Bassman (1914-1997)

I'm getting sentimental over you

Thelonious Monk (1917-1982)

Round Midnight

Evidence

Crepuscule with Nellie

Epistrophy

Moisés P. Sánchez Trío

Moisés P. Sánchez, *piano*

Antonio "Toño" Miguel, *contrabajo*

Borja Barrueta, *batería*

¿Por qué el jazz? ¿Qué tenía esa música para interesar tanto a Cortázar? Sería fácil decir que la improvisación se refleja en las estructuras de sus textos (con *Rayuela* como ejemplo arquetípico). Pero no es eso, o no solo eso. Por encima de los parámetros estructurales, a Cortázar le interesaba el ritmo del jazz, el *swing*. Es esto lo que traslada a su escritura y lo que cuida en sus traducciones: "...aunque la idea, la información esté perfectamente bien traducida, si no está acompañada de ese 'swing' [...] para mí pierde toda eficacia; se muere". Además, Cortázar admiraba del jazz la riqueza encerrada en la creación espontánea, la inmediatez con la que un músico-creador (y no un músico-intérprete) es capaz de transmitir sus ideas sin depender de otros. Es cierto: hay en sus palabras algo de ese romanticismo que lleva a valorar al creador por encima del intérprete, lo intelectual por encima de lo manual. Y, al mismo tiempo, hay algo de surrealismo (tal vez la vanguardia más romántica): no en vano el escritor reconocía el paralelismo entre la escritura automática ("la inspiración total") y la improvisación jazzística, "una creación que no está sometida a un discurso lógico y preestablecido sino que nace de las profundidades".

El interés de Cortázar por la música de jazz se refleja en muchos de sus textos. En uno de ellos, *La vuelta al piano de Thelonious Monk*, retrata con pasión (y con *swing*) el concierto ofrecido en Ginebra por este pianista, uno de los fundadores del bebop, en marzo del 66. El escritor trabajaba esporádicamente en la ciudad suiza, a la que en una ocasión describió como "más horrida y calvinista que nunca", y comienza así narrando su experiencia: "En Ginebra de día está la oficina de las Naciones Unidas pero de noche hay que vivir y entonces de golpe un afiche en todas partes con noticias de Thelonious Monk y Charles Rouse, es fácil comprender la carrera al Victoria Hall para fila cinco al centro". El repertorio del concierto de hoy reconstruye aquella velada, con standards como *Round Midnight*, que enfrentaría a **Monk** con Miles Davies a causa de las modificaciones que este introdujo en la pieza. También sonará *Epistrophy*, tema aparecido a principios de los 40 que acabaría por convertirse en paradigma de la modernidad en el jazz: la peculiar estructura de la canción, lo obsesivo de la melodía y las singulares progresiones armónicas la convirtieron en un tema poco frecuentado hasta los años 80.

PROGRAMA

Sábado, 23 de noviembre de 2013. 12 y 19 horas

RAYUELA EN MÚSICA

Tom Delaney (1889-1963) - **Burton Lane** (1912-1997)
Jazz me blues

Milt Gabler (1911-2001)
Four O'Clock Drag

Alfredo De Franco (1909)
Cotorrita de la suerte

Champion Jack Dupree (1909-1992)
Junker Blues

6

Duke Ellington (1899-1974) - **Irving Mills** (1894-1985)
It don't mean a Thing

Rose Rob (?)
Tres movimientos discontinuos

Benny Carter (1907-2003)
Blue interlude

Don Redman (1900-1964)
Save it pretty Mamma

Federico Lechner (1974)
Candombe para la Maga

Spencer Williams (1889-1965) - **Roger Graham** (1885-1938)
I ain't got nobody

Federico Lechner Quinteto

Federico Lechner, *piano y dirección*

Guillermo Lancelotti, *trompeta*

Andreas Prittwitz, *clarinete y saxos*

Antonio "Toño" Miguel, *contrabajo*

Andrés Litwin, *batería*

Rayuela es, entre otras muchas cosas, una novela musical. El jazz, que impregna muchas de sus páginas, está presente en el Club de la Serpiente, con un repertorio que este concierto trata de reconstruir.

Jazz me Blues y *Four O’Clock Drag* son los dos primeros temas que aparecen en la novela como fondo e inspiración de las reuniones del Club; temas quizá un poco arcaicos para la época, pero que encajan con el gusto de Oliveira, que aborrece el bebop (más de moda en el momento histórico en que transcurre *Rayuela*). *Cotorrita de la suerte*, un tango clásico de Alfredo de Franco, es citado por Cortázar en el capítulo 46 de la novela y será interpretado en una versión “jazzeada”, en conformidad con el resto del repertorio. Por su parte, *Junker Blues* es uno de los varios blues citados en las reuniones del Club de la Serpiente. Estas músicas acompañan con sus letras irreverentes y sus melodías sensuales las melopeas y sentimientos de sus protagonistas. El tema es, en este caso, la exaltación de las drogas. *I don’t mean a thing*, es una de las creaciones más conocidas de Duke Ellington, proclama y caballo de batalla de toda una generación (o incluso de dos) que durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra veían en el jazz y la música negra la mejor redención espiritual para un occidente con valores decadentes y materialistas. Este valor redentor será también ensalzado por Cortázar, que en múltiples ocasiones defiende el jazz de los ataques racistas, elevando a esta música a la categoría de “poética” frente a la música “clásica”, que sería solo “estética”.

En el capítulo 23 de *Rayuela*, uno de los más memorables y divertidos de la novela, Cortázar narra la asistencia de Horacio Oliveira a un concierto de piano contemporáneo ofrecido por la pianista Berthe Trépat. Una de ellas, *Tres movimientos discontinuos* de su discípula Rose Bob, está descrita de forma clara y expresiva por Cortázar, y aunque no se conservan grabaciones de la misma, la reproduciremos siguiendo las indicaciones del texto. *Blue interlude* y *Save it pretty Mamma* son dos temas lánguidos y sensuales que ponen perfecto fondo a las intensas luchas sentimentales de los personajes, mientras que *Candombe para la Maga*, compuesto específicamente para esta ocasión, tiene un aire uruguayo, acorde con la protagonista de la novela a la que va dedicado. El concierto culmina con *I ain’t got nobody*, un tema irónico y despreocupado que encaja con el cinismo que caracteriza a Horacio Oliveira, y que resulta idóneo para poner fin al recital.

PROGRAMA

Sábado, 30 de noviembre de 2013. 12 horas

CHARLIE PARKER, *EL PERSEGUIDOR*

Charlie Parker (1920-1955)

Relaxin' at Camarillo

Billy Reid (1902-1975)

The gipsy

Charlie Parker

Confirmation

James H. Sherman (1908-1975)

Lover Man

8

Charlie Parker

Kim

Don Raye (1909-1985)

Star eyes

Ernie Brunett (1894-1959)

My melancholy baby

Perico Sambeat Quartet

Perico Sambeat, *saxofón*

Albert Sanz, *piano*

Javier Colina, *contrabajo*

Daniel García, *batería*

Con dieciocho años y en sólo tres meses, Cortázar descubría “a Wagner, Debussy y Jelly Roll Morton”, definiendo el gusto ecléctico que le acompañaría toda su vida: de Schubert a Gardel pasando por Lutoslawsky, Piazzolla, Schönberg o Leonard Cohen, a quien evoca en *El libro de Manuel*. En más de una ocasión reconoció que, si tuviera que llevarse un solo objeto a una isla desierta, llevaría un disco (y no un libro). Y también, para sorpresa de muchos, que si tuviera que elegir entre el jazz y la música clásica, se llevaría un disco de música clásica. Pero, a pesar de todo, el jazz, y especialmente el disco de jazz, tenían algo especial. El disco permitía aprisionar el mejor jazz “como las abejas en el ámbar”. La radio, por su parte, fue la primera vía de acceso a esta música, y le supuso enfrentamientos domésticos: “mi madre [...] y el jazz no se conocían, vinieron de mundos opuestos”.

“¡Música! Melancólico alimento para los que vivimos de amor”, escribirá en *Rayuela*. Pero en *El Perseguidor* (la “pequeña Rayuela”, como lo llamaría Cortázar) es la melancolía lo que parece alimentar a Johnny Parker. La pendiente vital del protagonista (trasunto –no es necesario repetirlo– de Charlie Parker) corre pareja a la pendiente moral del narrador, cada vez más concentrado en alcanzar su éxito personal. “Pienso en la música que se está perdiendo, en las dos docenas de grabaciones donde Johnny podría seguir dejando su presencia”, llegará a suspirar con un punto de egoísmo. Cabe pensar que estas palabras fuesen las del propio Cortázar, lamentándose por la fugaz existencia de Charlie Parker, muerto con apenas 35 años. La corta vida de este saxofonista, uno de los iniciadores del bebop, estuvo marcada por la adicción a la heroína (la adicción a la marihuana que conduce a la muerte a Johnny Parker se sitúa entre los grandes errores de la historia de la literatura) y también por las desgracias (entre ellas, la pérdida de una hija, como sucede en *El Perseguidor*). Para la posteridad quedan standards como *Relaxin’ at Camarillo* (compuesta tras una convalecencia en un sanatorio mental), *Confirmation* (cuyo original fraseo inaugura el bebop) o *Kim*. En el concierto de hoy se escucharán junto a clásicos como *The Gipsy* y *Lover Man* (grabados por Charlie Parker en la sesión que precedió a su hospitalización en Camarillo), *Star eyes* (que Parker grabó en 1947) o *My melancholy baby* (que Parker registró en 1950 junto a Dizzy Gillespie y Thelonious Monk).

INTÉRPRETES

Sábado, 16 de noviembre

Moisés P. Sánchez ha tocado y grabado con un amplio abanico de músicos como Plácido Domingo, Benny Golson, Chuck Loeb, Jorge Pardo, Ara Malikian, Fernando Egozcue, Javier Paxariño, Chema Vilchez, Serranito, Javier Vercher, Albert Vila, Yoio Cuesta, Larry Martin Band, Carmen París y un largo etcétera. También ha asistido a clases y cursos con grandes músicos como Pat Metheny, Jean-Michel Pilc, John Taylor o Joaquín Achúcarro. Como líder en solitario tiene tres discos: *Adam the Carpenter* (2007), *Dedication* (2010) y *Ritual* (2012).

Antonio “Toño” Miguel es contrabajista, bajista eléctrico y compositor. A lo largo de su carrera ha tocado con músicos como Benny Golson, Paquito D’Rivera, Chuck Loeb, Jerry González, Claudio Roditi, Ben Sidran, Jorge Pardo, Perico Sambeat, Ximo Tébar, Pedro Iturralde, Horacio Icasto y Bob Sands, entre otros. También ha acompañado a artistas flamencos como José Luis Montón, Josemi Carmona,

Rocío Márquez, El Negri y a otros solistas como Buika, Carmen París, Miguel Ríos y Ara Malikian. Sus últimos trabajos incluyen la grabación de varios discos, así como diversas producciones de televisión, cine y publicidad.

Borja Barrueta ha compartido importantes escenarios y festivales con maestros como Joe Lovano, Lionel Loueke, Niño Josele, Perico Sambeat, Jorge Pardo, Javier Colina, Ara Malikian, Concha Buika y Javier Ruibal, entre otros muchos. Ha participado en numerosas bandas sonoras de películas y discos, entre ellas *Doce segundos de oscuridad* de Jorge Drexler (Mejor Álbum en los Premios de la Música y nominado a los Grammy en 2008). Compagina grabaciones y conciertos con múltiples proyectos como el Quinteto de Pablo Martín Caminero, el Moisés Sánchez Trío y BPM, entre otros, además de realizar periódicamente cursos y clases magistrales en Bilbao, su lugar de residencia.

la Orquesta Nacional. Tiene editados 12 discos de New Age (colección Terra), junto a José Antonio Ramos el disco *Y, Flauta Dulce Flauta*, y su conocida serie *Looking back*, donde une músicas clásicas con improvisación e instrumentos modernos: *Lookingback over The Renaissance*, *Looking back over The Baroque* y recientemente *Looking back over Chopin*, grabado en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid junto a Daniel del Pino.

12

Antonio “Toño” Miguel es contrabajista, bajista eléctrico y compositor. A lo largo de su carrera ha tocado con músicos como Benny Golson, Paquito D’Rivera, Chuck Loeb, Jerry González, Claudio Roditi, Ben Sidran, Rosario Giuliani, Rick Margitza, Jorge Pardo, Perico Sambeat, Ximo Tébar, Pedro Iturralde, Horacio Icasto y Bob Sands, entre otros. También ha acompañado a artistas flamencos como Gerardo Núñez, Carmen Cortés, José Luis Montón, Josemi Carmona, Rocío Márquez, El Negri, y a otros como Buika, Carmen París, Paloma Berganza, Miguel Ríos y Ara Malikian. Sus últimos trabajos incluyen la grabación de los discos de Pepe Rivero, Chema

Sáiz Vocal Project, Eva Cortés, Benedikt Janhel Trio, Moisés P. Sánchez Trio, así como diversas producciones de televisión, cine y publicidad.

Andrés Litwin (Buenos Aires, 1984). Hijo de padres músicos, comenzó a tocar la batería a los dos años. Tras realizar sus estudios superiores en el Conservatorio de Ámsterdam, se traslada a España donde reside actualmente. Desde entonces, en el panorama del jazz ha colaborado con músicos como Javier Colina, Antonio Serrano, Federico Lechner, Román Filiú, Frank Lacy y Marta Sánchez, entre muchos otros. En el rock y el pop ha tocado y/o grabado con Ariel Rot, Ana Belén, Víctor Manuel, Depedro, Andrés Suárez, Ara Malikian y un largo etcétera.

Sábado, 30 de noviembre

Perico Sambeat Quartet

Perico Sambeat, *saxos*; Albert Sanz, *piano*; Javier Colina, *contrabajo*; Daniel García, *batería*.

Con el paso de los años, el saxofonista valenciano Perico Sambeat se ha convertido en un referente mundial del jazz. Su prolífica carrera profesional le ha llevado a compartir escenario en festivales y programaciones de todo el mundo con artistas como Dave Douglas, Bernardo Sasseti, Bob Sands, Chris Kase, George Colligan, Chano Domínguez... y a grabar discos entre los que destacan *Cruce de Caminos* con Gerardo Núñez; *Friendship* con Brad Meldhau, Kurt Rosenwinkel y Jeff Ballard (ACT); o *Flamenco Big Band*, con Miguel Poveda, Javier Colina y Marc Miralta (Universal-Verve). Sus últimos trabajos con el sello propio de Produccions ContraBaix y en distribución con Karonte (*Ziribuye*, 2005; *Baladas*, 2011) han tenido gran distribución y un significativo nivel de ventas en Japón, Alemania, Francia y Reino Unido.

Sambeat nos dará muestra en este concierto de su gran versatilidad musical (que le hace

dominar diferentes registros del jazz contemporáneo, sin perder su particular y única personalidad musical), acompañado de su cuarteto con Javier Colina al contrabajo, Albert Sanz al piano y Daniel García a la batería. La maestría instrumental de todos los componentes garantiza intervenciones solistas de gran creatividad y expresividad, al mismo tiempo que se establece un diálogo fluido, lleno de energía e impacto musical.

El jazz de Julio Cortázar: selección de citas

Parker, Monk y Rayuela

“Como le decía, si algo me hubiera gustado es ser lo bastante músico como para dominar la técnica de un instrumento de jazz y lanzarme a improvisar a la manera de un Charlie Parker”

Conversaciones con Cortázar,
entrevista por Ernesto González Bermejo

14 “...Thelonious deja caer las manos, escucha un instante, posa todavía un leve acorde con la izquierda, y el oso se levanta hamacándose, harto de miel o buscando musgo propicio a la mordera, saliéndose del taburete se apoya en el borde del piano marcando el ritmo con un zapato y el birrete, los dedos van resbalando por el piano, primero al borde mismo del teclado donde podría haber un cenicero y una cerveza pero no hay más que Steinway & Sons, y luego inician imperceptiblemente un safari de dedos por el borde de la caja del piano mientras el oso se hamaca cadencioso...”

La vuelta al piano de Thelonious Monk

“-Se está bien aquí. Hace calor, está oscuro.

-Bix, qué loco formidable. Poné *Jazz me Blues*, viejo.

-La influencia de la técnica en el arte –dijo Ronald metiendo las manos en una pila de discos, mirando vagamente las etiquetas-. Estos tipos de antes del long play tenían menos de tres minutos para tocar. Ahora te viene un pajarraco como Stan Getz y se te planta venticinco minutos delante del micrófono, puede soltarse a gusto, dar lo mejor que tiene. El pobre Bix se tenía que arreglar con un coro y gracias, apenas entraban en calor zás, se acabó. Lo que habría rabiado cuando grababan discos”

Rayuela

Gustos musicales

“Yo ya no tengo tiempo ni me importan las modas, mezclo Jelly Roll Morton con Gardel y Stockhausen, loado sea el Cordero”

El Libro de Manuel

“Creo que frente a ciertas situaciones anímicas personales, la música es el único vehículo adecuado, las palabras son inútiles [...]”

Cortázar por Cortázar,
entrevista por Evelyn Picon Garfield

“En mi colección de discos no hay mucho free jazz. Creo que free jazz es como una corrida de toros. Hay momentos de una perfección absoluta y luego cacofonía. Mi amigo Michel Portal, quien toca este tipo de jazz de vez en cuando, me dijo que tenía razón, que los músicos saben que dentro de un largo ‘take’ de free jazz, cinco minutos son buenísimos y los demás es relleno. Es muy difícil. En free jazz no hay cambios de acordes porque ya están allí, hay tonos, un cambio de un ambiente a otro”

Cortázar por Cortázar,
entrevista por Evelyn Picon Garfield

“...bruscamente nací a la música, en tres meses descubrí a Wagner, Debussy y Jelly Roll Morton. Me tranquilicé: aunque Caruso hubiera muerto, la música seguiría adelante”

Último Round

15

“A eso de ’46, los primeros discos de bebop llegaron a Buenos Aires. Compré uno de Charlie Parker con *Lover Man* y *Ornithology*, creo. No sabía nada de Parker. Compré el disco y lo escuchaba y no entendía nada. Mi primera reacción fue negativa, pero volvía a escucharlo muchas veces y de repente ‘chuc’; fue el salto y mucho de lo que escuchaba antes con interés volvió a ser insignificante para mí. Luego vino el ‘cool’ jazz”

Cortázar por Cortázar,
entrevista por Evelyn Picon Garfield

En defensa del jazz

“Desde André Suarès hasta Joaquín Turina, la irritación contra el jazz pasa por todos los matices y, también, por todos los disimulos. Vamos, ¿qué pasa? ¿Es que el jazz os parece poco importante, pero tenéis necesidad de repetirlo año tras año?”

Elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto.

En: *Julio Cortázar. Obra crítica*

“La lección del jazz a la música culta no es una lección musical –que eso en el jazz es menguado alumno de Mme Europe–; consiste (y los musicólogos lo atisban inquietos y azorados) en una lección de contenido metafísico, donde la música cesa de

ser un arte para convertirse en una prueba, la prueba del hombre”

Elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto.

En: *Julio Cortazar. Obra crítica*

“Pero ahora pasa que de un tiempo a esta parte estoy sumamente inhibido cuando se trata de jazz porque un crítico uruguayo que sabe muchísimo ha dicho en el semanario *Marcha* que los datos discográficos que di en *Rayuela* se superaban en inexactitud, y ha procedido a demostrarlo a lo largo de una columna firmada con iniciales y que es realmente una columna salomónica por la forma en que me juzga este muchacho [...]”

Take it or leave it

A vueltas con la improvisación

“Preguntaba: ¿por qué improvisar? La respuesta esencial del jazz reside justamente en esta respuesta. Y con ella, implicaciones extramusicales que tocan el problema de la persona del ejecutante que improvisa”

Elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto.

En: *Julio Cortazar. Obra crítica*

16

“...en el jazz, sobre un bosquejo, un tema o algunos acordes fundamentales, cada músico crea su obra, es decir, que no hay un intermediario, no existe la mediación de un intérprete”

Conversaciones con Cortázar,

entrevista por Ernesto González Bermejo

El jazz y la música clásica

“Y que –para adelantar una fórmula que luego veré de hacer más eficaz– la música culta se mueve dentro de una estética, mientras que el jazz lo hace dentro de una poética. La música es un producto musical, y el jazz es un producto poético”

Elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto.

En: *Julio Cortazar. Obra crítica*

“Porque para mí alguna música clásica, por ejemplo los últimos cuartetos de Beethoven, todos los de Bela Bartók, la primera música de Stravinsky, la música medieval, toda la música de cámara de Mozart, es la mejor música que hay. El jazz es maravilloso pero esa música clásica es como la gran literatura, es lo más que se puede conseguir en música”

Cortázar por Cortázar,

entrevista por Evelyn Picon Garfield

“...porque el jazz no es la música inmutable, ya-para-siempre-así-y-fuera-del-hombre (la Quinta, la Pasión, el Trío KV 498), la música atemporal y sin compromiso fuera del de su ya muerto o distante autor; en una jam session la música está naciendo y muriendo instantáneamente, es la creación por el acto mismo de crear, como me sospecho que habrá sido la Otra.”

Elogio del jazz: carta enguantada a Daniel Devoto.

En: *Julio Cortázar. Obra crítica*

“Escucho bastante música clásica y generalmente dura más tiempo que el jazz. Pero cada día escucho dos o tres discos de jazz.”

Cortázar por Cortázar,
entrevista por Evelyn Picon Garfield

Jazz y la escritura

“...nunca pongo música cuando escribo. Me molesta.”

Cortázar por Cortázar,
entrevista por Evelyn Picon Garfield

“La tensión del auditor es paralela a la de la obra que está escuchando. Y en la escritura me parece que es exactamente igual.”

Conversaciones con Cortázar,
entrevista por Ernesto González Bermejo

“...El jazz me enseñó cierta sensibilidad de ‘swing’, de ritmo en mi estilo de escribir. Para mí las frases tienen un ‘swing’ como lo tienen los finales de mis cuentos [...]. Por eso me preocupan siempre las traducciones de mis cuentos porque a veces el traductor sabe traducir muy bien el contenido pero tiene poca sensibilidad ante el ritmo del español y divide una frase en dos cuando no debe haberlo hecho porque el ritmo prolongado intencionalmente habría llevado al lector al compás de su ‘swing’.”

Cortázar por Cortázar,
entrevista por Evelyn Picon Garfield

“Sí, me interesó porque el jazz en ese momento era la única música que coincidía con la noción de escritura automática, de improvisación total de la escritura. Y entonces [...] el jazz me daba a mí el equivalente surrealista en la música, esa música que no necesitaba una partitura.”

La fascinación de las palabras,
Julio Cortázar, Omar Prego Gadea

Muestra “El jazz en la biblioteca de Cortázar” en el vestíbulo del salón de actos

El jazz acompañó a Cortázar durante toda su vida. Prueba de ello son los libros sobre jazz que forman parte de su biblioteca personal (hoy custodiada en la Fundación Juan March), de los que esta muestra ofrece una selección. El recorrido propuesto adquiere matices biográficos, y se inicia en el Buenos Aires de los años 20, donde el escritor conoció el género, en buena medida gracias a la radio (Vitrina 1). Continúa con la formación de Cortázar como aficionado al género, una materia en la que llegó a adquirir una gran erudición (Vitrina 2). El corazón de la muestra (Vitrinas 3, 4 y 5) está dedicado a los grandes músicos de jazz que centraron el interés de Cortázar: nombres como los de Jelly Roll Morton, Duke Ellington o Billie Holliday aparecen representados de manera notoria en la biblioteca del autor, permitiéndonos conocer sus gustos personales. El itinerario concluye con un espacio dedicado a Charlie Parker, figura mágica y maldita que inspiró *El Perseguidor* (Vitrina 6).

18

Vitrina 1. Descubriendo el jazz

“Descubrí la música en Buenos Aires a la edad de diez años, más o menos, en 1924. Yo no podía entender las palabras, pero alguien cantaba en inglés y era algo mágico para mí. Tendría catorce años cuando oí a Jelly Roll Morton y luego a Red Nichols. Pero al oír a Louis Armstrong, noté la diferencia. Armstrong, Jelly Roll Morton y Duke Ellington llegaron a ser mis predilectos” (J. Cortázar, 1978)

- Hermenegildo Sabat, *Scat: una interpretación gráfica del jazz*, Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes, cop. 1974.
[Ejemplar dedicado a Julio Cortázar por Hermenegildo Sabat, París, febrero de 1978]

Vitrina 2. El estudio del jazz

“Me dije que el jazz es la sola música entre todas las músicas, con la de la India, que corresponde a esa gran ambición del surrealismo en literatura, es decir, a la escritura automática, la inspiración total, que en el jazz corresponde a la improvisación, una creación que no está sometida a un discurso lógico y preestablecido, sino que nace de las profundidades y eso, creo, permite ese paralelo entre el surrealismo y el jazz” (J. Cortázar, 1978)

- Whitney Balliett, *The sound of surprise: 46 pieces on jazz*, Harmondsworth [Reino Unido], Penguin Books, 1963. [Ejemplar firmado por Julio Cortázar en Viena, 1963, con sus propias anotaciones]
- Brian Case and Stan Britt, *The Illustrated Encyclopedia of Jazz*, London, Harmony Books, 1979.
- John Chilton, *Who's who of jazz: Storyville to Swing Street*, foreword by Johnny Simmen, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1978.
- Rex Harris, *Jazz*, Harmondsworth [Reino Unido], Penguin Books, 1954.
- Rex Harris and Brian Rust, *Recorded jazz: a critical guide*, Harmondsworth [Reino Unido], Penguin Books, 1958. [Ejemplar firmado por Julio Cortázar en Londres, 1958]
- Jim Stevens (Ed.), *Bright moments*, Madison, Wisconsin, Abraxas Press, cop. 1980.
- Martin Williams, *Where's the melody?: a listener's introduction to jazz*, New York, Random House, 1969.

Vitrina 3. Todos ellos son músicos

“Pero después venía una guitarra incisiva que parecía anunciar el paso a otra cosa, y de pronto (Ronald los había prevenido alzando el dedo) una corneta se desgajó del resto y dejó caer las dos primeras notas del tema, apoyándose en ellas como en un trampolín” (J. Cortázar, *Rayuela*, 1963)

- Chris Albertson, *Jelly Roll Morton: biography and notes on the music*, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1979.
- Stanley Dance, *Duke Ellington*, notes on the music by Dan Morgenstern, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1978.
- Curtis Prendergast, *Bix Beiderbecke*, notes on the music by Richard M. Sudhalter, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1979.

Vitrina 4. Todos ellos son músicos

“El jazz –el creado por los negros, y único que merece tal nombre– ha evitado con ingenuidad maravillosa el terrible azar que, a pesar de todas las probidades interpretativas, se juega en los teclados del mundo. Entre los jazzmen negros no hay autores y ejecutantes, músicos e intérpretes. Todos ellos son músicos” (J. Cortázar)

- Stanley Dance, *Earl Hines: biography and notes on the music*, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1980.

- Frank K. Kappler, *Sidney Bechet*, notes on the music by Bob Wilber with Richard M. Sudhalter, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1980.
- Melvin Maddocks, *Billie Holiday: biography and notes on the Music*, Alexandria, Virginia, Time-Life Records, cop. 1979.

Vitrina 5. Todos ellos son músicos

“Jelly Roll estaba en el piano marcando suavemente el compás con el zapato a falta de mejor percusión, Jelly Roll podía cantar Mamie’s Blues hamacándose un poco, los ojos fijos en una moldura del cielo raso, o era una mosca que iba y venía o una mancha que iba y venía en los ojos de Jelly Roll” (J. Cortázar, Rayuela, 1963)

- Stanley Dance, *The world of Earl Hines*, New York, Charles Scribner’s Sons, cop. 1977.
- Alan Lomax, *Mister Jelly Roll: the fortunes of Jelly Roll Morton, New Orleans Creole and “inventor of jazz”*, drawings by David Stone Martin, London, Pan Books, 1959.
[Ejemplar firmado por Julio Cortázar en Viena, 1959, con sus propias anotaciones]
- Ross Russell, *Bird lives: the high life and hard times of Charlie (Yardbird) Parker*, New York, Charterhouse, 1973.
[Ejemplar dedicado a Julio Cortázar por Barbara y Joaquín, 1973]
- A. B. Spellman, *Four lives in the bebop business*, New York, Pantheon Books, cop. 1966.
[Ejemplar firmado por Julio Cortázar en París, 1966, con sus propias anotaciones]

Vitrina 6. Homenaje a Charlie Parker

“Cuando dejé la Argentina y vine a París, en 1951, sabía poco o nada sobre él. Un día, leyendo un número de la revista francesa Jazz Hot, supe de su muerte y de su biografía, me encontré con un hombre angustiado a todo lo largo de su vida, no solamente por problemas materiales –como el de la droga– sino por lo que yo, de alguna manera había sentido en su música: un deseo de romper las barreras como si buscara otra cosa, pasar al ‘otro lado’: y me dije ‘éste, él es mi personaje” (J. Cortázar, 1978)

- Chan Parker, *To Bird with love*, technical direction and English text; Francis Paudras, conception, artistic direction and French text, Poitiers, Francia, WIZLOV, D.L. 1981.
[Ejemplar dedicado a Julio Cortázar por Francis Paudras, 1981]

Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, la Fundación Juan March es una institución familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la cultura humanística y científica.

La Fundación organiza exposiciones de arte, conciertos musicales y ciclos de conferencias y seminarios. En su sede en Madrid tiene abierta una biblioteca de música y teatro. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu Fundación Juan March, de Palma de Mallorca.

A través del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, la Fundación creó el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, actualmente integrado en el Instituto mixto Carlos III/ Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.

PRÓXIMO CICLO

CONCIERTOS EN FAMILIA

7 de diciembre

Paul Klee, el pintor violinista

Para violín, piano, proyecciones, luces y narrador

Ana María Valderrama, violín y Luis del Valle, piano

Presentador: Fernando Palacios

Obras de W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Scriabin, A. Schönberg, D. Shostakovich y B. Bartók

14 de diciembre

La zarzuela en un acto: música representada

*La salsa de Aniceta**. Zarzuela en un acto de Ángel Rubio (música) y Rafael María Liern (letra)

Presentador: Ignacio Jassa

* *Primera interpretación en tiempos modernos*

Temporada 2013-14



FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid . Entrada libre hasta completar el aforo

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

