

La revista *Ritmo y Melodía*: crónica y divulgación del jazz en los años 40

Teresa Luján

(Conservatorio Superior de Música de Navarra)

lujan.montoya@gmail.com

BIBLID [2605-2490 (2018), 1; 39-56]

La revista *Ritmo y Melodía*: crónica y divulgación del jazz en los años 40

Una de las más valiosas fuentes hemerográficas para reconstruir la historia del jazz en España la encontramos en la revista *Ritmo y Melodía*, cuyo primer número se publicó en Barcelona en 1943. Este artículo tiene como objetivo poner en valor los planteamientos divulgativos de la revista, a través de la descripción y comentario de las secciones fijas en torno a las cuales se organizaban sus contenidos.

Palabras clave: *Ritmo y Melodía*, jazz, crítica, Antoni Tendes, Alfredo Papo.

***Ritmo y Melodía* aldizkaria: jazzaren kronika eta dibulgazioa 40ko hamarkadan**

Espainiako jazzaren historia berreraikitzeke iturri hemerografiko baliotsuetakoa dugu *Ritmo y Melodía* aldizkaria, lehenengo alea Bartzelonan 1943. urtean argitaratua. Artikulu honek aldizkariaren dibulgaziozko ikuspegiak azpimarratu nahi ditu sekzio finkoak deskribatuz eta horien inguruko iruzkinak eginez, sekzio horien inguruan antolatzen baitziren edukiak.

Gako-hitzak: *Ritmo y Melodía*, jaxxa, kritika, Antoni Tendes, Alfredo Papo.

The journal *Ritmo y Melodía*: account and diffusion of jazz in the 40s

One of the most valuable hemerographic sources for the reconstruction of the history of jazz in Spain is found in the journal *Ritmo y Melodía*, whose first number was published in Barcelona in 1943. The present paper is aimed at assessing the general-audience, informative approach of the journal, by means of the description and commentary of the fixed sections around which its contents were organized.

Keywords: *Ritmo y Melodía*, jazz, review, Antoni Tendes, Alfredo Papo.

La revista *Ritmo y Melodía* nació como publicación de actualidad musical y periodicidad mensual, cuyos contenidos se centraban esencialmente en el jazz. Editada en Barcelona por Francisco Sánchez Ortega (propietario de la editorial musical del mismo nombre), ofrecía profusa y documentada información sobre la actualidad del jazz desde múltiples aspectos y perspectivas¹. En octubre de 1943 se publicaron cuatro números seguidos de *Ritmo y Melodía*, pero de forma no oficial y sin fecha, y tras un paréntesis de tres meses reapareció a modo de presentación oficial en mayo de 1944, interrumpiéndose su publicación en enero de 1946. En abril de 1947 *Ritmo y Melodía* se comenzó a publicar de nuevo, esta vez como revista exclusivamente de jazz, continuando su andadura hasta septiembre de 1948. A continuación, tras varios cambios de orientación, siguió publicándose —exceptuando algunos breves paréntesis— hasta mayo de 1952 (Pujol, 2005).

Uno de los objetivos del presente trabajo es profundizar en los contenidos de la revista *Ritmo y Melodía* aportando una propuesta de organización de los mismos. Para ello, se han analizado gran parte de dichos contenidos, a partir del vaciado de las fuentes originales de que disponemos.

Pero si el objetivo es analizar la crónica, no menos importante es el hecho de sacar a la luz a aquellos que estaban detrás de dicha crónica, clarificando su autoría y poniendo en valor el verdadero peso de su labor divulgativa de la música de jazz en España: críticos, editores, periodistas, escritores... todos aquellos que contribuyeron con su trabajo a la difusión del jazz y a crear su historia. Por ello, me ha parecido imprescindible hacer hincapié en el origen de la crítica de jazz en España partiendo de la creación de las primeras revistas de jazz y de aquellos que la impulsaron, reivindicando de manera especial la figura de Antoni Tendes, una presencia continua que invariablemente encontramos en la gestación de una gran parte de las iniciativas relacionadas con la difusión del jazz en Catalunya desde principios de los años 30.

1. Revistas de jazz predecesoras de *Ritmo y Melodía*

1.1. Antoni Tendes: el pionero de la crítica de jazz

La escasas fuentes existentes parecen estar de acuerdo en que los primeros pasos de la crítica de jazz en España vinieron de la mano de Antoni Tendes, por sus artí-

1. Encontramos una aproximación general a la revista *Ritmo y Melodía* en el artículo de Joan Ribera "La lucha contra el olvido: el nacimiento de una revista", publicado en *Revista de Jazz* (nº 1, octubre de 2004).

culos publicados en el *Diari de Tarragona* en 1933. Nada más se ha hablado de estos artículos, de su posible valor o de su encuadre real en el contexto de la crítica y divulgación del jazz en España, extremos por los cuales nos parece relevante hacerlo ahora, partiendo de una descripción de sus contenidos y de la línea de redacción seguida por el autor.

A finales de agosto de 1933 aparece en el *Diari de Tarragona* el primero de una serie de siete artículos publicados bajo el título "Parlem del Jazz". El artículo es presentado por A. J. Farré Bella, colaborador habitual del *Diari de Tarragona* y encargado de redactar las reseñas de conciertos de músicos y bandas locales. De carácter introductorio, el texto sitúa al lector en el contexto del jazz local de la época y sirve para presentar la sección "Parlem del Jazz". La firma que aparece al final será la que veremos en los seis primeros artículos, "El Grum", y en el séptimo y último se nos desvelará por fin la autoría del redactor de los mismos, que esta vez sí firmará con su nombre: Antoni T. Romeu (véase la ilustración 1).

A través de sus bien documentados textos, Tendes se nos muestra como un profundo conocedor de toda la tradición del jazz, y con estilo literario nos ofrece su personal interpretación de los datos, en la que subyace tanto el entusiasmo y la curiosidad del aficionado como la reflexión y el conocimiento del entendido. Además del artículo de presentación, encontramos cinco artículos dedicados a diferentes figuras del jazz como Armstrong, Ellington o Coleman Hawkins, en los que, junto al recorrido por las diversas formaciones y la mención de las grabaciones más emblemáticas, no faltan juicios de indudable valor estético. El único artículo de la serie que no sigue una línea historicista es el titulado "El col-leccioniste de primaveres", un artículo de opinión en el cual, de forma amena y haciendo gala de un fino sentido del humor, Tendes relata varias anécdotas de conocidos aficionados a la música los cuales atesoraban en sus casas grandes colecciones de discos. Y al igual que en el resto de los artículos, subyace en este la intención de orientar y guiar al aficionado hacia la buena música de jazz. En el séptimo y último artículo, rubricado finalmente con su propio nombre, Tendes abre un breve apartado de 'palabras finales', en las que esboza una breve disculpa por todo aquello que se habrá quedado en el tintero, al tiempo que, de forma entusiasta y emotiva, anima al lector a escuchar jazz. Nos llama la atención la enigmática dedicatoria que reza junto al título del artículo: "A Andreu Avel-lí Artís: perdó per haver usurpat *el grum*". Esta dedicatoria podría hacer referencia a la revista *Mirador*, en la cual colaboraba el escritor, dibujante y crítico Andreu Avel-lí Artís, que más tarde adoptaría el seudónimo de "Sempronio"².

2. Sempronio comenta detalles concretos sobre el peculiar funcionamiento de los colaboradores de *Mirador*, así como de la existencia de un *grum* (botones) o chico de los recados, relacionado con la sección de anécdotas y cotilleos "Mirador indiscret" (citado en Singla, 2006, p. 50).

Artículos de Antoni Tendes publicados en el *Diari de Tarragona* (1933)

Fecha	Sección	Título	Dedicatoria	Firma
27/08/1933	PARLEM del JAZZ...I			A.J. FARRÉ BELLA/ EL GRUM
29/08/1933	PARLEM del JAZZ...II	"Louis Armstrong o El Trompeta Rascacels"		EL GRUM
30/08/1933	PARLEM del JAZZ...III	"Duke Ellington"	"Als nois de 'excelsior jazz!'. D'Alcover	EL GRUM
31/08/1933	PARLEM del JAZZ...IV	"Una nit a Harlem"		EL GRUM
01/09/1933	PARLEM del JAZZ...V	"El col·leccionista de Primaveres"	"Als que tenen gramofon i s'avorre ixen"	EL GRUM
03/09/1933	PARLEM del JAZZ...VI	"Don Redman"		EL GRUM
05/09/1933	PARLEM del JAZZ... VII	"Fletcher Henderson i Hawkins, l'Exquisit"	"A Andreu Avelí Artís: perdó per haver usurpat 'El Grum"	ANTONI T. ROMEU

Ilustración 1. Tabla de elaboración propia a partir de la fuente original, el *Diari de Tarragona*

Además de su labor como escritor y cronista, Antoni Tendes tuvo un papel esencial en la difusión del jazz en la Catalunya de los años 30. Fue un personaje polifacético, de vasta cultura y visión amplia, asiduo lector de revistas como la inglesa *Melody Maker* o la francesa *Jazz Hot*, y concededor de obras de referencia en la época, como el primer libro del crítico francés Hughes Panassié, *Le Jazz Hot* (Papo, 1985, p. 30).

En 1934 Tendes se encontraba realizando una tarea divulgadora en Barcelona que sería primordial para la difusión de la música de jazz en aquellos momentos, organizando sesiones de discos y charlas en el bar Edén. Gracias a estas sesiones, los músicos, aficionados y periodistas que se congregaban allí podían escuchar

discos de referencia que llegaban de Inglaterra y Francia con las grandes orquestas y famosos solistas de jazz americanos, así como las escasas grabaciones de *hot* que publicaban las compañías españolas. Por la gramola del Edén sonaría el jazz de Fats Waller, Louis Armstrong, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Fletcher Henderson, Bix Beiderbecke, etc.

Tendes no solamente ejerció una comprometida divulgación del jazz tradicional y clásico, sino que también movilizó a aquellos que a su vez comenzaban a escribir sobre jazz en Barcelona, como Pere Casadevall o Pascual Godes entre otros, y este impulso fue clave para la aparición de la primera revista de jazz especializada.

1.2. La primera revista de jazz: *Música Viva*

Música Viva, la primera revista mensual exclusivamente dedicada al jazz que se publicaba en España, vio la luz a finales de 1934, y está considerada también como una de las primeras revistas de jazz publicadas en Europa³. Con el título de *Música viva. Revista mensual de jazz* y conectada con la Unión de Compositores, tuvo como directores a Joan Aragonés, Nicolás Surís y Ernst Guasp. Entre los colaboradores importantes encontramos por supuesto a Antoni Tendes, redactor de diversos artículos, reportajes y crónicas, y que ya estrenaba uno de sus seudónimos, Pere Andreu, que utilizaba para la sección de discos. A estos se unen otros nombres como Eduard Ferrer, Pasqual Godes, Emilio de León (corresponsal en Madrid), Pere Casadevall, S. Dormont y José Oña. De los artículos sobre técnica musical se ocupó Salvador Montorio, con tres artículos sobre improvisación (de los cuales solamente dos fueron publicados en *Música Viva*). La revista incluía también secciones de crítica cinematográfica y reportajes dedicados a otras músicas, además de publicaciones de partituras y crítica literaria, y se completaba con un glosario de jazz y otro específico de instrumentos (Romaguera i Ramió, 2002, pp. 129-130).

El nacimiento del Hot Club de Barcelona se reflejaría en las páginas de *Música Viva*, ya que la revista intervino muy activamente en la creación del mismo. Desde este momento, y aunque la revista mantuvo su subtítulo, ya comenzó a anunciarse como Órgano oficial del Hot Club de Barcelona, bajo la dirección de Nicolás Surís. En sus páginas se daba cumplida información sobre la primera velada de inauguración el 1 de mayo de 1935, con varias crónicas de Tendes —que también se

3. Tomando como referencia a la revista francesa *Jazz Hot*, que comenzó a editarse en marzo de 1935, podemos entender que la revista *Música Viva* ostente un lugar de privilegio entre las revistas europeas (Pujol, 2005).

encargaba de las presentaciones de discos en los locales del Hot Club— sobre las actuaciones de la Demon's Jazz y la Napoleon's Band. En el último número de la revista (nº 5, junio-julio de 1935) se publican las primeras actividades que organiza el Hot Club: el I Festival Públic de Jazz del Hot Club y un programa radiofónico por Ràdio Associació de Catalunya. A partir de aquí la revista *Música Viva* llegaría a un acuerdo de fusión con otra revista anterior, *Mundo Musical*, que en su momento había sido la primera revista musical española que había prestado cierta atención al jazz⁴. Esta fusión acordada dio como resultado la creación de la revista *Jazz Magazine*, órgano oficial del Hot Club de Barcelona.

1.3. *Jazz Magazine*

De efímero recorrido truncado por el comienzo de la Guerra Civil —el primero de sus ocho números vio la luz en agosto de 1935 y el último en junio de 1936—, la revista *Jazz Magazine* publicó artículos sobre historia del jazz, sobre composición, arreglos e interpretación, además de reportajes y crónicas del mundo del jazz y de los acontecimientos que tenían lugar en el Hot Club de Barcelona, crítica de discos del mercado, crónicas de radio, etc.

El redactor más importante fue Antoni Tendes, que se ocupaba de la sección "Galería de Figuras del Jazz", además de otras secciones, las cuales firmaba con seudónimos como Josep Olivella, Pere Andreu (sección de discos), "El Predicador en el Desierto", "El Amante del Jazz" y quién sabe si alguno más⁵. Entre el resto de colaboradores encontramos a Emilio de León, con la sección "Carta de Madrid", Juan Valcárcel, Joan Aragonés y Nicolás Surís, que se encargaba de las artes plásticas y poesía; Josep María Planes en la sección de cine y E. Peña-Morell en la sección de técnica musical.

Mención aparte merece la colaboración del prestigioso escritor y crítico francés Charles Delaunay, que publicó en la revista diversas secciones y artículos como "Carta de París", además de reseñas de cine (casi siempre estadounidense), entre otras aportaciones.

La continuidad real de *Música Viva* en la nueva *Jazz Magazine* se evidencia de forma explícita en alguno de sus contenidos, como el interesante artículo sobre

4. Aunque no hay secciones propiamente de jazz, contiene una sección sobre el mundo del escenario, "Página Teatral", bastante amplia, donde aparecen apartados de corte humorístico relacionados con el jazz —"Jazz y Poesía"— o artículos como "En la mesa del café. Oyendo el jazz-band", firmado por Héctor de Islavieri (nº1, pp. 26-27). En Romaguera y Ramió, 2002, p. 129.

5. Sospechamos de "That Mouse" pero no hemos podido constatarlo.

Improvisación que aparece en el nº 1, en el cual se indica que es continuación de uno anterior. El contenido de este artículo se centra en la explicación de algunos recursos melódicos que se pueden utilizar en las improvisaciones, como los saltos interválicos, apoyaturas y *weird notes*, término este último con el que se describen las aproximaciones cromáticas, recomendando, eso sí, que se utilicen con cuidado. Una breve pincelada final para comentar el uso de la escala de tonos con el objetivo de dar un color y sonoridad especiales en un momento determinado, todo ello acompañado de ejemplos musicales.

Se reivindica el papel de los arreglistas musicales en la introducción a la nueva sección de técnica musical de Peña-Morell, "Musicalizando - Tratado práctico de instrumentación popular". Los artículos de esta sección ponen el foco sobre los arreglos y la instrumentación, con ejemplos prácticos y ejercicios de armonía y contrapunto clásicos.

2. La revista *Ritmo y Melodía*

Una vez más, y al igual que en *Jazz Magazine*, Antoni Tendes fue el motor de esta nueva revista, junto a otro nombre que, a partir de aquí, será clave para la difusión del jazz en España. Nos referimos al escritor, crítico, historiador y divulgador de la música de jazz, Alfredo Papo (1922-2013). De origen judío-sefardí, nacido en Italia y criado en París, donde comenzó su temprana afición por el jazz, pudo llegar a España con su familia huyendo del nazismo debido a que su padre, ya desde Italia, había solicitado la nacionalidad española. Alfredo Papo llegó a España en 1941, pero los tres años de servicio militar obligatorio pospusieron su auténtica llegada a la vida jazzística catalana. Su colaboración en la revista *Ritmo y Melodía* fue esencial para dicha publicación, tanto por la cantidad como por la calidad de sus artículos, y asimismo tuvo especial trascendencia su contribución a la conexión con París, que en aquel momento ostentaba la capitalidad del jazz europeo.

2.1. Primera etapa: octubre 1943 - enero 1946 (números 1-18)

Los contenidos de la revista *Ritmo y Melodía* se articulaban en torno a cuatro grandes apartados: música clásica, cine musical, músicas populares y el apartado más amplio, el de jazz, subdividido en múltiples secciones más o menos fijas.

Como ya hemos comentado, hay que señalar la presencia fundamental de Antoni Tendes en estas secciones fijas, comenzando por aquella que firmaba con su propio nombre, "Figuras de Jazz", de línea historicista y bien documentada

como era habitual, y de enfoque similar a su antigua sección en *Jazz Magazine*, "Galería de Figuras de Jazz". Con uno de sus más conocidos seudónimos, ya utilizado también en *Jazz Magazine*, firma una de sus más famosas secciones, "El Predicador del Desierto", bajo cuyo título se entremezclaba la intención informativa con la formativa que siempre le caracterizó: divulgación, información, transmisión de ideas musicales y consejos, siempre tratando de orientar a los lectores hacia la música de jazz de calidad, con inteligencia e ironía. Igualmente lo hizo con el también ya conocido seudónimo de Pedro Andreu, en otra sección en la que proponía una "Selección de discos", cuyo criterio ha sido muy elogiado, y en la que también incluía músicas de otros estilos. De carácter más desenfadado y con una línea de opinión (a veces muy literaria), encontramos en la sección "Cuando callan las orquestas" un divertido mosaico de pequeñas reseñas y anécdotas de toda índole referentes a figuras nacionales e internacionales, de temática musical y también cinematográfica, que Tendes firmaba con los seudónimos de Josep Olivella o Pedro Andreu. Una sección no exenta de sentido del humor que incluía otro título habitual de Tendes, la "Postal retrospectiva", una mirada hacia personajes del pasado vinculados de alguna manera a los ambientes jazzísticos catalanes, de carácter nostálgico, reivindicativo o didáctico. Otra gran sección de Tendes (firmada como Pedro Andreu) era la llamada "Cubilete de dados", organizada en cuatro o cinco reseñas dedicadas cada una de ellas a un músico de jazz, y que incluían anécdotas de carácter más ligero aunque siempre muy bien documentadas.

Por su parte, Alfredo Papo se ocupó también de varias secciones fijas de la revista. En "Pequeña historia de los grandes temas del Jazz", nos ofrece una selección de *standards* de los cuales comenta su historia a través de pequeñas pinceladas acerca de los compositores, letristas y de cualquier pequeña crónica relacionada. Así, por esta cuidada sección pasan temas como "Stardust", "Solitude", "Lady Be Good", "After You've Gone", etc. Al igual que Antoni Tendes, Papo utilizó diversos seudónimos para no repetir su nombre en las distintas secciones de las que se ocupaba, y con el nombre de Carlos Díaz, firmó otra importante sección de la revista, "Estrellas del Jazz Francés". Alfredo Papo, que en esa época era el corresponsal español de la revista francesa *Jazz Hot*, se ocupó de relatar todas las noticias provenientes de París, en la sección ya mencionada y en otras como "Jazz en París" —breve crónica con el subtítulo de "últimas noticias exclusivas para Ritmo y Melodía"— o "Panorama actual del jazz francés". Para estas pequeñas secciones, Alfredo Papo utilizaba el divertido seudónimo de "el Hotman de servicio".

Además de las secciones fijas, Tendes y Papo solían escribir otros textos de diverso género, en función de los eventos y novedades del mes. Bajo el seudónimo de Carlos Díaz, Papo escribió un sinnúmero de reportajes como "Música de jazz en Argentina", "Homenaje a Eddie Condon" y un largo etcétera. E igualmente Tendes,

bajo cuya firma encontramos diversos artículos y crónicas, algunos muy curiosos como el que aparece en el nº 17 de la revista: "Influencia de Falla en las composiciones de Duke Ellington —Así lo manifiesta Villalobos, el compositor brasileño".

Ese mismo mes, octubre de 1945, se incorpora como colaborador especial de la revista el importante e influyente historiador y crítico francés Hughes Panassié, del cual se publicaron extensos artículos de historia del jazz, traducidos siempre por Alfredo Papo. El primero de ellos, "El jazz en Nueva Orleans", apareció en dos entregas, la primera de ellas dedicada a las trompetas y trombones y la segunda a clarinetes, saxos y sección rítmica. Asimismo, escribió otros artículos de envergadura en lo que a historia del jazz se refiere, como el que aparece a doble página con un titular tan épico como "El nacimiento del Jazz", subtítulo "El jazz, el swing y el boogie woogie".

La mayoría de las secciones de cine de *Ritmo y Melodía* se centraban en el cine musical de Hollywood donde sonaban habitualmente la canciones populares americanas de Tin Pan Alley y de los musicales de Broadway, aquellas que luego el público reconocería en las interpretaciones de las grandes bandas y solistas de jazz. Por lo tanto, no se abandonaba la divulgación de la música de jazz en las páginas que la revista dedicaba al cine, más bien al contrario: nos encontramos en una época en la que cine y jazz se complementaban y retroalimentaban, y, como es sabido, el cine musical contribuía de manera decisiva a hacer llegar la música de jazz al público no aficionado de una forma sencilla y amena. Tampoco se desaprovechaba la ocasión de poner el foco en aquellas películas de otros géneros en las que aparecía alguna estrella del jazz. Ejemplo de ello son las reseñas sobre Hoagy Carmichael, que apareció en varias películas entre las que destacamos el melodrama de cine negro *Tener y no tener*, adaptación de la obra de Hemingway y llevado a la gran pantalla por Howard Hawks en 1944, donde Carmichael, que actúa como el pianista y cantante del café habitual de los protagonistas, interpreta el tema "Am I Blue?" junto a Lauren Bacall.

Como complemento a las secciones descritas, hemos de señalar la inclusión de partituras y algunas secciones más o menos fijas de técnica musical. Destacamos de forma especial la publicación en el nº 11 —de abril de 1945— de una improvisación para piano sobre el tema "Stardust" de Hoagy Carmichael, realizada por el completísimo músico Pedro Masmitjá, que a la sazón era pianista, violinista, compositor y arreglista. Bien valorado como pianista dentro y fuera de España, Masmitjá desarrolló una gran actividad en diversas formaciones en la década de los 40 (entre otras con la orquesta del Hot Club). A modo de inciso, cabe destacar su labor pedagógica dentro del *jazz hot* español y la música ligera de la época, y cuenta en su haber con numerosas publicaciones de arreglos, composiciones e instrumentaciones de diversos estilos musicales (bossa-nova, mambo,

cha-cha-cha...)⁶. En su improvisación escrita (compuesta) sobre "Stardust", de indudable intención didáctica, nos llama la atención precisamente la forma de 'escribir el jazz'. Para asegurar una interpretación rítmica más cercana a la realidad (aunque nunca exacta), Masmitjá opta por escribir la supuesta equivalencia métrica de la corchea de *swing*, en lugar de escribir las corcheas normalmente y dar por sobreentendido que su interpretación sería la adecuada, con una clara intención de dirigirse a aquellos músicos con buena formación en lectura pero no en interpretación de jazz.

Destacable también en el nº 12 de la revista (mayo de 1945) la publicación de una improvisación de trompeta de Harry James sobre el fox "My Blue Heaven" (firmada por Costello), a través de la cual se ofrecen consejos sobre técnica instrumental, y se explica el lenguaje técnico de la trompeta, el vibrato, etc.

Antoni Tendes y Alfredo Papo colaboraron con el director de *Ritmo y Melodía*, Sánchez Ortega, en la creación de un programa radiofónico que, bajo el mismo nombre de la revista, emitía EAJ15 Radio España de Barcelona todos los miércoles a partir de las 15:15h. Con una duración de 30 minutos, el programa ofrecía audiciones de discos y de *jam sessions* (Pujol, 2005, p. 207). Estas sesiones se publicitaban y comentaban puntualmente y de forma extensa en las páginas de *Ritmo y Melodía*, en la sección "Nuestras emisiones radiofónicas de los miércoles".

El final de esta primera etapa de la revista, coincide con la reapertura del antiguo Hot Club de Barcelona. En 1946 Pere Casadevall había animado a Papo a restituir el antiguo Hot Club, y este comenzó a organizar *jam sessions* matinales en un local del pasaje de Saratoga, donde finalmente tendría su sede el Hot Club, ahora rebautizado como Club de Hot.

6. Mención especial merecen sus *Estudios- Jazz para piano solo*, publicados por ed. Boileau en 1959: una serie de pequeñas piezas de diverso nivel de dificultad, en estilo *fox trot*, en algunas de las cuales resuenan ecos de los *ragtimes* de Scott Joplin. Mucho más que estudios para piano (que originariamente son piezas encaminadas a solventar determinadas dificultades técnicas), eran auténticas piezas llenas de musicalidad, que constituían un interesante, útil y hermoso acercamiento al jazz desde la técnica del piano clásico.

Colaboradores y secciones de la revista *Ritmo y Melodía* desde 1943 a 1946

Sección	Autor	→ Seudónimo	Materia
"Figuras del Jazz"	Antoni Tendes		
"El Predicador del Desierto"	Antoni Tendes	"El Predicador del Desierto"	Música de jazz
"Cubilete de Dados"	Antoni Tendes	Pedro Andreu	Música de jazz
"Cuando callan las orquestas"	Antoni Tendes	Josep Olivella	Música de jazz
"Selección de discos"	Antoni Tendes	Pedro Andreu	Música de jazz
"Postales retrospectivas"	Antoni Tendes	Josep Olivella	Música de jazz
"Pequeña historia de los grandes temas del Jazz"	Alfredo Papo		Música de jazz
"Estrellas del Jazz francés"	Alfredo Papo	Carlos Díaz	Música de jazz
"Jazz en París"	Alfredo Papo	Carlos Díaz	Música de jazz
"Panorama actual del jazz francés"	Alfredo Papo	Carlos Díaz	Música de jazz
"Crónica de París"	Alfredo Papo	El <i>hotman</i> de servicio	Música de jazz
"Columna sonora"	Ángel Zúñiga	"Febrerillo"	Cine y Jazz
"Films musicales"	Ángel Zúñiga		Cine y Jazz
"De Madrid a Barcelona"	Ángel Puigmiquel		
"Don Fiscornio"	Ángel Puigmiquel		Humor
Varios	Andreu Avel-lí Artís	Sempronio	Música clásica
"Batutazos-Crónicas del mundo clásico"	Luis Escolano		Música clásica
"Crónica de conciertos"	José Vilasalba		Clásica, jazz...
Varios	Antonio Losada		Clásica

Ilustración 2. Tabla de elaboración propia a partir de la fuente original, la revista *Ritmo y Melodía*.

2.2. Segunda etapa: abril 1947- septiembre 1948 (números 19-30)

Pese a ser la más breve, esta segunda etapa de *Ritmo y Melodía* es especialmente intensa y rica en contenidos, y se abre la mirada y el interés por las informaciones sobre jazz más allá de nuestras fronteras. La valiente apuesta de la revista por dedicar sus páginas casi en su totalidad a la música de jazz, hace que amplíe el número de secciones fijas y que se refuerce la plantilla de colaboradores, dentro y fuera de España, con nombres como Luis Araque, A. Nogueras, Albert Bettonville, Giancarlo Testoni, Livio Cerri, Madeleine Gautier y Arrigo Polillo, además de los corresponsales Néstor R. Ortiz Oderigo (Buenos Aires) y Yannick Bruynoghe (Bruselas).

Antoni Tendes comienza esta nueva andadura con sus secciones habituales, pero a los dos meses abandona la revista. Los artículos sobre Teddy Wilson y la continuación de un reportaje dedicado a Jack Teagarden publicados en el nº 20 de mayo de 1947 serían los últimos que escribiría como colaborador de *Ritmo y Melodía*⁷.

Le sustituyen de momento en su sección habitual de "Figuras del Jazz", Alfredo Papo (con el seudónimo de Santiago Calvet) y Néstor Ortiz. Finalmente es Alfredo Papo (Santiago Calvet) el que se hace cargo definitivamente de la sección "Figuras del Jazz", que continuaría hasta el final de la revista.

Alfredo Papo intensifica su labor en la revista, y además de continuar con sus secciones habituales y hacerse cargo de la sección de Tendes, inaugura otras nuevas. Así, la revista estrena de su mano un apartado de crítica literaria: "Literatura del Jazz", que en su primera entrega presenta y comenta el libro de Néstor R. Ortiz Oderigo *Panorama de la música afroamericana*, recientemente publicado. A esta se añade otra nueva sección, "La crítica del Jazz en Europa". Y al igual que en la primera etapa de la revista, Alfredo Papo firma además muchos otros artículos y reportajes: como Carlos Díaz, dedica páginas a la crónica de las *jams sessions* en Barcelona, o a la figura de Don Byas —"Don Byas, el músico...Primeras impresiones"— y recoge además las informaciones de festivales y eventos jazzísticos españoles y europeos, firmando completísimos reportajes como el del Festival de Jazz de Niza.

Aparece otra nueva sección "Galería de Músicos de Jazz" (un recuerdo de la sección homónima de *Jazz Magazine* que escribía Antoni Tendes), que firma Ángel Puigmiquel, el cual, además de llevar su habitual tira cómica de "Don Fiscornio", también comienza a tener más presencia como redactor. La sección "El jazz y los libros" la firma en varios número Luis Araque (que también era músico y tenía una

7. En septiembre de ese mismo año, 1947, aparece una breve reseña sobre él, "El predicador se retira a su desierto" (en el nº 23). Varios meses después Tendes haría una brevísima reaparición en junio de 1948 (nº 29), dentro de la sección "Selección de discos" cubriendo una grabación discográfica de Don Byas en los estudios "Voz de su Amo".

editorial musical en Madrid, en C/Ríos Rosas, 28). Y se crean dos nuevas secciones que miran especialmente hacia Europa: "Correo de los Hots Clubs" y "El Jazz a través del mundo"; esta última aglutina en un amplio apartado pequeñas crónicas de noticias destacadas de músicos y clubes de jazz y actividades en Inglaterra, Dinamarca, Francia, Bélgica, etc. (sin abandonar el jazz americano).

En el número 27 (febrero de 1948) se inicia la sección "Técnica musical del Jazz", firmada por Luis Villas Boas, el corresponsal de *Ritmo y Melodía* en Lisboa y creador del Hot Club de Portugal. El contenido del artículo, con clara intención de ayudar a la audición de la música de jazz, se adentra en la teoría musical para explicar "lo que son los coros" y "cómo se cuentan los compases". Un artículo bastante extenso, donde se explican las estructuras de los *standards* y del blues, cómo se organiza el discurso musical, cuándo se improvisa, etc.

A las secciones descritas hemos de añadir los diversos artículos y reportajes firmados por importantes colaboradores habituales como Panassié, que tiene cada vez más presencia en la revista, y al que se añaden otros nuevos ya mencionados como Madeleine Gautier; el corresponsal de Buenos Aires, Néstor R. Ortiz Oderigo; y el de Bruselas, Yannick Bruynoghe. De estos últimos, destacamos sendos artículos de bastante extensión dedicados a figuras del jazz que empezaban a ser habituales en la revista debido a su presencia en Barcelona y a su incipiente relación con los músicos catalanes: George Johnson, que había pasado tres meses en Barcelona y ahora se iba a Madrid con su banda, y Don Byas, que acababa de visitar España y que al poco tiempo se instalaría allí, donde pasaría varios años (de este último también escribe extensamente Panassié).

En noviembre de 1947 aparece un extenso artículo sobre jazz moderno. El prestigioso historiador de jazz italiano Arrigo Polillo firma en el nº 25 de la revista un artículo titulado "Qué es el re-bop?", centrado en las figuras de Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Asimismo, A. Nogueras escribe en la misma entrega otro titulado "Dizzy y el re-bop". Parece evidente que la corriente de pensamiento que determinaba la línea editorial de *Ritmo y Melodía* en la dirección de la defensa y difusión del jazz tradicional y clásico, y que se evidenciaba en su situación de privilegio en todas las secciones, no pudo evitar sin embargo que el reflejo de la imparable presencia del *bebop* en el mundo del jazz se abriera paso justamente a través de las páginas de la revista.

Con un tono e intención diferentes, Panassié se ocupa de traer a la revista la polémica contra el *bebop*, con el artículo "Cinco meses en Nueva York - La opinión de Louis Armstrong" y con otros artículos, instalándose ya dicha polémica en las páginas de *Ritmo y Melodía*.

Esta segunda etapa de la revista coincidió con una mayor presencia de Alfredo Papo en la vida jazzística barcelonesa. En 1947 dirigía y presentaba en Radio Bar-

celona el programa semanal *Club de Hot*, y su implicación con la difusión del jazz le llevó a ejercer la secretaría del Club (que presidía entonces Felip García Solá), implicándose aún más en todas sus actividades: audiciones, tertulias, comentarios de discos, conferencias, conciertos matinales, proyecciones de películas, distribución de folletos, etc. Asimismo, los contactos que mantenía con la revista *Jazz Hot* y con Panassié, propiciaron una mayor apertura del Club de Hot a nivel internacional.

2.3. Tercera etapa: diciembre 1948- mayo 1952 (números 31-59)

En esta etapa encontramos una mayor conexión con Madrid, donde la revista se editó también bajo la dirección de Francisco Ortega y Alfonso Banda. Los colaboradores fijos en Barcelona seguían siendo Alfredo Papo y Ángel Puigmiquel, este último ahora con más presencia, y se incorporaron desde Madrid Franco Orgaz (vinculado al Hot Club de Madrid), Antonio Marquerie, Álvaro Uría y Enrique Sanz. Como corresponsales continuó colaborando el argentino Oderigo, además de Albert Mac Carthy y Orin Blackstone, y Pierre Artís y Herman Rosemberg en Francia y Alemania.

Alfredo Papo mantiene sus secciones habituales, como "Figuras del Jazz", y, bajo el seudónimo de Carlos Díaz, recupera además otra sección que había llevado Antoni Tendes en la primera etapa de la revista, "Cuando callan las orquestas". No parece casual que en la primera entrega de esta sección, en el nº 32 (enero de 1949), encontremos una 'pista' sobre el paradero de Tendes en un pequeño apartado encabezado por la pregunta retórica "¿Ha desaparecido el Predicador?". A modo de respuesta, Papo escribe lo siguiente:

El Predicador del Desierto, decano de la crítica de jazz en España, escritor de tantos artículos en pro de la buena música de jazz, ha desaparecido completamente de la vida pública. Sus compañeros de tertulia se hallan verdaderamente extrañados al no verle aparecer, un sábado tras otro, con aire digno, bajo su enorme y famoso sombrero negro. Se insinúa, pero no son más que insinuaciones, que el venerable *Predicador* ha emprendido, ¡al fin!, su tan demorado viaje hacia la misma fuente del jazz, es decir, Nueva Orleans. Permítannos, sin embargo, desconfiar, ya que nuestro predicador es bastante propenso a fugas misteriosas (Papo, 1949).

A la luz de estas palabras podemos entrever un respetuoso homenaje hacia quien el propio Papo consideraba el "decano de la crítica de jazz en España". La sección "Cuando callan las Orquestas" se mantuvo presente en *Ritmo y Melodía* hasta el final de la andadura de la revista de la mano de Alfredo Papo, el cual continuaba también con su interesante sección de crítica literaria "Libros y prensa", plataforma

de difusión de libros de reciente edición, y por la que pasaron desde el último libro de Panassié hasta *La Música en Cuba* de Alejo Carpentier. Como venía siendo habitual, Alfredo Papo solía escribir otros textos de diverso género y contenido, llegando incluso a adentrarse en la teoría musical con algún artículo sobre improvisación.

En términos generales, la mayoría de las secciones fijas de la revista se mantienen y continúan en la misma línea en esta tercera etapa, al tiempo que aparecen otras nuevas. Entre ellas destacamos las que firma José María Fonollosa: "Jazz classics", sección dedicada a canciones de jazz, con su correspondiente reseña y aportando la letra en inglés; y "Temperamental Jazz", una serie de artículos dedicados a Bessie Smith, Fats Waller y Louis Armstrong. Las secciones de técnica musical siguen teniendo presencia en la revista, y en esta etapa se inaugura "Escuela de arregladores" (que nos recuerda a la sección de *Jazz Magazine* en lo que se refiere a la reivindicación de la importancia del arreglo musical). Firmada por Fernando García Morcillo, la sección "Escuela de Arregladores" nos propone diversos recursos básicos para la práctica de arreglos e instrumentación, por medio de ejercicios de técnica contrapuntística (contramelodía al unísono, imitación al unísono y a la octava), entre otros. En la misma línea, y bajo el epígrafe "Técnica musical del Jazz" encontramos páginas sobre teoría musical del jazz, arreglos, armonía, análisis... que podían aparecer con subtítulos del tipo "cómo debe armonizarse una melodía" y sub-apartados bajo el epígrafe de "Análisis armónico".

Los editoriales tienen en esta última etapa un mayor peso en la revista. Interesantes y extensos artículos de opinión, siempre algo polémicos o de carácter reivindicativo, ya sea implicándose en cruzadas por la defensa de la calidad en las orquestas (comerciales o no) de las salas de baile, o dedicando alguna amplia crítica a los cantantes de jazz en lo referente al estilo, con acertados consejos sobre cómo deberían aproximarse realmente al estilo (en el artículo "Por qué no cantar mejor?"). Especialmente significativo el editorial de abril de 1950 (nº 43), titulado "Hot Clubs activos", un reportaje donde, al tiempo que se destaca el buen hacer del Club de Ritmo de Granollers (las actividades que organizan, la revista adscrita al club, la sede...), se anima también a la afición a organizarse y formar Hot Clubs en los lugares de residencia, para poder seguir difundiendo el "verdadero jazz" a través de actividades, edición de libros, grabaciones, etc.

En el nº 33 (febrero del 1949) encontramos una interesante página de "polémicas cariñosas" entre Alfredo Papo y el corresponsal de Madrid, Antonio Marquerie, por cuestiones estéticas respecto al buen hacer (o no) de los nuevos instrumentistas. Sobre la evolución del jazz y sus nuevos estilos, Papo es muy claro:

[...] El jazz va evolucionando con tremenda rapidez. Hoy estamos en la época del *re-bop* o *be-bop*; no sé lo que va a durar y lo que quedará de ello; no me encanta, y

el único artista de esta escuela por el cual siento profunda admiración es Charlie Parker; pero no podemos negar beligerancia a esta escuela por el mismo hecho de su propia existencia (Papo, 1949).

No obstante, en su reportaje “Diez días en París —sobre los be-boppers—” Alfredo Papo, tras pasearse por los ambientes jazzísticos de las cavas de Sant Germain, y aunque describe el ambiente existencialista, la forma de vestir, los peinados, de manera un tanto irónica, finalmente reconoce que sí le gustaron los grupos de *bebop* que escuchó; lo que no admite es que el estilo de esos buenos instrumentistas se pueda considerar como música de jazz (Papo, 1949). Artículos aparentemente contradictorios como los anteriores, son solamente un pequeño reflejo de la polémica generada por la aparición del *bebop*, cuya legitimidad como estilo dentro del jazz era puesta ahora en duda, siendo este tema uno de los núcleos centrales de la discusión (Goialde, 2012). El historiador Ludovic Tournés en su libro sobre el jazz en Francia llamó a esta polémica “la guerra del jazz” (Tournés, 1999, pp. 141-168). Así, al igual que en Francia (y antes en EEUU) la polémica en torno al *bebop* se instaló en los ambientes jazzísticos barceloneses, implicando también a críticos, escritores, aficionados y músicos, y por supuesto, se reflejó en todos los medios de difusión del jazz. En las páginas de *Ritmo y Melodía*, los extensos reportajes sobre jazz clásico y tradicional, sobre el estilo Chicago o sobre Kid Ory, sobre Armstrong o Fats Waller, se entremezclaban con artículos sobre Bud Powell y otras figuras del jazz moderno, y con otros muchos en los cuales subyacía claramente esta polémica. Son incontables los ejemplos de reportajes, críticas y reseñas de todo tipo en las que se aprovechaba cualquier oportunidad para criticar las “extravagancias” de los músicos —como en el artículo titulado “Cuatro músicos de Ellington y el be-bop” publicado en el nº 34 (marzo-abril de 1949)—, y en los que se evidenciaba la fuerza con la que el jazz moderno estaba avanzando. En su artículo sobre “Los *hot fans* franceses” en el mismo número, Pierre Artís habla de los aficionados al *swing* antes de la guerra y de la evolución hacia el jazz moderno de los fans actuales, de la división de gustos y de los torneos que se organizan en París, en cuyo título queda implícito este estado de cosas: “Nueva Orleans contra el be-bop”. Con otro enfoque pero con igual trasfondo, el extenso reportaje que en el nº 45 (junio de 1950) firmaba Juan Corull: “Después de los ‘Conciertos Ellington’ en París”, reflejaba una vez más la polémica sobre la evolución del jazz aplicada a la propia evolución del estilo de Ellington y sus nuevos músicos, generada en este caso por unos conciertos que habían tenido una enfrentada acogida de público y crítica.

En este contexto aparece en la revista una interesante encuesta realizada a los músicos españoles acerca de sus preferencias musicales, entre otros al pianista Tete Montoliu, el cual ya manifiesta su predilección por el estilo *bebop*, así como su

admiración por solistas de *bebop* como Gillespie y Parker (Jurado, 2005, p. 93), y asimismo defiende sus ideas sobre este estilo en un extenso y trascendente artículo publicado en los números 45 y 46 de junio y julio-agosto de 1950. Montoliu, que entonces tenía diecisiete años, tituló a su artículo “Defensa del Be-bop”, y con gran profundidad e inteligencia nos expone sus opiniones sobre la polémica recepción del *bebop*, al tiempo que defiende a sus seguidores y critica a sus detractores, justificando en todo momento los recursos musicales del *bebop* y valorándolo desde el punto de vista histórico⁸.

Los últimos números de la revista no pudieron abstraerse de la realidad musical del momento, y de diferentes maneras fueron un espejo de la evolución estilística del jazz...A través de crónicas, reseñas, críticas y posicionamientos diversos, se abre camino el nuevo estilo de jazz que constituiría el punto de partida del jazz moderno, el *bebop*. Las páginas de *Ritmo y Melodía* reflejarían esta etapa de transición de la historia del jazz de la mano de aquellos primeros músicos que, como Tete Montoliu, ya comenzaban a interpretarlo, y de cuyos conciertos encontramos las correspondientes reseñas en la revista. Sin embargo, muchos colaboradores de *Ritmo y Melodía*, de forma clara y abierta como Panassié o de forma más ambigua como Alfredo Papo, no admitieron —en teoría— la natural evolución del jazz, cuyo desarrollo estilístico, como bien apuntaba J. Berendt, “se ha llevado a cabo con la lógica, la necesidad y la cohesión que desde siempre han caracterizado a un arte auténtico” (Berendt, 2000, p. 20)⁹.

Referencias

- Berendt, J. E. (2000). *El Jazz: De Nueva Orleans a los años ochenta*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Carr, R. (1988). *Un siglo de Jazz*. Barcelona: Blume.
- Coker, J. (1977). *El Lenguaje del Jazz*. Buenos Aires: Victor Leru.
- Collier, J. L. (1978). *The Making Jazz: A Comprehensive History*. Boston: Houghton Mifflin.
- García, J. (2012). El trazo del jazz en España. *El ruido alegre. Jazz en la BNE*. Madrid: Ministerio de Cultura.
- García, J. M., Salinas, J. L. (1995). Letra y jazz en España. *Pautas. Letra y Música*.

8. Este tema ha sido extensamente tratado en el proyecto de investigación inédito *El Jazz moderno en la España de los años '50: Tete Montoliu “en defensa del be-bop”* defendido en la Universidad de Granada (Luján, 2015).

9. Primera edición en español en 1962.

- García, J. M. (1996). *Del fox-trot al jazz-flamenco. El jazz en España: 1919-1996*. Madrid: Alianza Editorial.
- Goialde, P. (2012). *Historia de la música de Jazz, (II)*. Madrid: Bubok.
- Gridley, M. (1991). *Jazz Styles: History and Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Jurado, M. (2005). *Tete, casi autobiografía*. Madrid: Fundación Autor.
- Kernfeld, B. (ed.). (1991). *The New Grove Dictionary of Jazz*. Londres: Macmillan.
- Luján, T. *El Jazz moderno en la España de los años '50: Tete Montoliu "en defensa del be-bop"*. Granada: Proyecto de Investigación - DEA - inédito. Universidad de Granada, 2015.
- Papo, A. (1949). Cuando callan las orquestas. ¿Ha desaparecido el "Predicador"? *Ritmo y Melodía*, 32, p. 7.
- Papo, A. (1949). Carta a Antonio Marquerie. *Ritmo y Melodía*, 33, p. 2.
- Papo, A. (1985). *El Jazz a Catalunya*. Barcelona: Edicions 62.
- Pujol, J. (2005). *Jazz en Barcelona 1920-1965*. Barcelona: Almendra Music.
- Ribera, J. (2004). La lucha contra el olvido: el nacimiento de una revista. *Revista de Jazz*, 1, pp. 29-34.
- Romaguera i Ramió, J. (2002). *El jazz y sus espejos (vol. 2)*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- Singla, C. (2006). *Mirador (1929-1937): un model de periòdic al servei d'una idea de país*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
- Soutif, D. (2009). El jazz en Cataluña. Del Hot Club a los salones del jazz. Conversación con Alfredo Papo. *El Siglo del Jazz*, pp. 40-42. Barcelona: Diputación provincial.
- Tournés, L. (1999). *New Orleans sur Seine. Histoire du Jazz en France*. París: Fayard.
- Vian, B. (2011). *Escritos de jazz*. Barcelona: BlackList.

Hemeroteca

- Diari de Tarragona*. Números 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204. Premsa digitalitzada- Ajuntament de Tarragona.
- Jazz Magazine*. Números 1-8. ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antiques).
- Ritmo y Melodía*. Números 8-17; 26-31; 41-46. Madrid: Biblioteca Nacional.

Fecha de envío: 06/11/2017

Fecha de revisión: 09/02/2018

Fecha de aceptación: 26/03/2018