

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

DOCUMENTO
FINAL

"DE HOLANDA A MÉXICO:
JAZZ EN MOVIMIENTO"

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
ESPECIALISTA EN APRECIACIÓN DE
LAS ARTES

PRESENTA

KLAAS BALIJON

ASESOR

MTRO. JOSÉ ISRAEL MORENO VÁZQUEZ

De Holanda a México: Jazz en movimiento

Estudio sobre la trayectoria del jazz desde su origen en América, su llegada a Europa y su reciente popularidad en Chiapas.

«El jazz no se limita a un idioma o un país, es un idioma en sí. Puedes compartir el escenario con alguien de otro lugar donde hablan un idioma diferente al tuyo, pero aún así pueden comunicarse y tocar juntos» [Klaas Balijon]

Índice

6	I	Introducción: ¿Qué es el jazz?
7	II	Dotación instrumental del jazz
9	III	El papel de la batería en el jazz
15	IV	El jazz en Europa y su llegada a Holanda
17	V	Jazz en Holanda: educación
19	VI	Jazz en Chiapas
22	VII	Perspectivas personales del autor
24	VIII	El futuro
26		Fuentes de información
29		Agradecimientos
30		Biografía del autor

I Introducción: ¿Qué es el jazz?

Los esclavos africanos que llegaron al continente americano trajeron consigo su música tradicional, sumamente rítmica, al igual que su patrimonio religioso. A muchos de estos esclavos los llevaron a la isla antillana *La Española* (hoy, Haití y República Dominicana); a muchos otros los pusieron en venta en Nueva Orleans. Los trabajadores esclavos en las haciendas creaban *canciones de trabajo* a las cuales se les considera a menudo como el origen del *blues*. El jazz es posiblemente la contribución estadounidense más grande a la historia de la música. Junto con el blues es uno de los primeros estilos musicales originales de este país, éste se basa en la improvisación musical pero también se puede componer, arreglar y escribir.

Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos en 1863 la gente negra se fue de las haciendas hacia la ciudad. Pronto, Nueva Orleans se llenó de jóvenes desempleados sin educación quienes tocaban música de percusiones y bailaban en las calles, usando Congo Square como su lugar principal.

Las influencias más importantes que desembocaron en el jazz fueron los *negro spirituals*, el blues, las canciones de trabajo y la música de la bandas musicales de gente de color de Nueva Orleans. Los músicos que tocaban en los bares y centros nocturnos comenzaron a agregar con gran éxito elementos de la música clásica europea a las canciones de trabajo. Rápidamente el jazz se expandió a las grandes ciudades como Chicago y Nueva York. En Chicago se desarrolló un nuevo estilo todavía basado en la improvisación que daba más lugar a los solos de la sección melódica.

El jazz cambió en los años 20 debido al joven Louis Armstrong que puso el énfasis en los solos virtuosos. Los ensambles se hicieron más grandes con los nuevos solistas y así comenzó la era de la *Big Band*. Uno de los líderes más importantes de este tipo de agrupación fue Duke Ellington. En los años 30 se formaron grandes orquestas y se introdujo el *swing*. De ahí en adelante no sólo los miembros de la sección melódica eran solistas principales, sino también los miembros de la sección rítmica comenzaron a presentar su talento como solistas.

(foto: Duke Ellington, aprox. 1930)

II Dotación instrumental del jazz

Se le considera *banda de jazz* al ensamble musical que toca música de jazz. Estos grupos varían en tamaño. En el jazz hay posibilidades numerosas de formar un ensamble, por ejemplo, un trío estándar de jazz está formado por un pianista, un contrabajista y un baterista, aunque hay otro tipo de trío sin percusiones que está formado por un pianista, un contrabajista y un instrumento de la familia de los *metales* (nombre genérico que el jazz da a los saxofones, trombones, trompetas o cualquier otro instrumento de viento construido con metal) o guitarrista; otro ejemplo característico de trío de jazz está formado con un metal, contrabajista y baterista. En este último tipo de trío la falta de instrumentos armónicos (piano o guitarra) implica que las *armonías* se deben presentar a través de las improvisaciones del metal y el contrabajo. Otro tipo de trío de jazz que se volvió popular en los años 50 y 60 es el trío de órgano Hammond, compuesto por un organista, un baterista y un tercer instrumentista: ya sea un saxofonista o un guitarrista. En este tipo de tríos el organista toca la línea del bajo con los pedales, mientras ejecuta de forma simultánea los acordes y líneas melódicas principales en los teclados. Algunos organistas de jazz prominentes fueron "Wild" Bill Davis, Jimmy Smith y Dr. Lonnie Smith.

(foto: órgano Hammond B3)

Otra formación grupal del jazz son los *cuartetos*, por lo regular están conformados por un metal agregado a alguno de los tríos anteriormente descritos.

Los ensambles más grandes como quintetos (cinco instrumentos) o sextetos (seis instrumentos) agregan otros instrumentos solistas a la formación básica del cuarteto como diferentes tipos de saxofón (alto, tenor, barítono) o un instrumento de cuerda adicional.

La alineación de ensambles todavía más grandes puede variar de forma considerable dependiendo del estilo de jazz que se toque. En el estilo *Dixieland* de los años 20 se formaba un ensamble más extenso al agregar un banjo, instrumentos de aliento madera como el clarinete y/o metales adicionales a uno de los grupos más pequeños. En la época del *swing*, a la big band de los años 40 se solía agregar secciones de instrumentos como la de saxofones (cinco saxofonistas que también tocan la flauta y/o el clarinete) y la sección de metales (cuatro o cinco trompetas y cuatro trombones), los cuales tocan la melodía y el acompañamiento principal.

Actualmente la sección de alientos está conformada por una sección de maderas y una de metales y la sección rítmica estándar de la big band cuenta con piano, contrabajo, batería y guitarra.

Las bandas de jazz y su conformación han cambiado muchas veces a través del tiempo al igual que la música misma permanece en constante transformación debido a la interpretación e improvisación personal de cada músico y presentación. La naturaleza improvisada de las ejecuciones hace que cada espectáculo sea único.

A las bandas pequeñas de jazz de tres o cuatro músicos a menudo se les llama *combos* y se pueden encontrar en restaurantes o escenarios pequeños y a su vez se presentan en festivales y conciertos. Es común que los músicos de un combo toquen la música de memoria.

Por lo general las bandas de jazz tienen un líder que además de ser el responsable de las presentaciones artísticas en general, también se encarga de la logística del ensamble (elección del repertorio, contratación de músicos, administración de pagos, etcétera).

III El papel de la batería en el jazz

La batería es única entre los instrumentos musicales. Sus partes individuales se originaron en distintos puntos geográficos del mundo a través de distintas épocas. Los tambores han evolucionado con la gente y las culturas que los han hecho y los estilos de música para los que fueron diseñados.

Las raíces del *bombo* surgieron en la África antigua donde se usaban los tambores para comunicarse y enviar señales. Los tambores se hacían de materiales orgánicos como la madera y las pieles de animales; la gente usaba sus manos, huesos de animales y/o trozos de madera para tocarlos. El bombo como lo conocemos actualmente hizo su paso por Turquía y Europa en forma de *davul*, al cual se le consideraba la versión europea del *tabl* árabe. El parche de estos tambores se hacía de diferentes tipos de piel animal y producían sonido cuando se golpeaba con una baqueta en cada mano.

(foto: davul o tabl)

El uso de las escobillas de metal en los tambores y los platillos se introdujo en 1912. La necesidad de las escobillas nació del problema que los tambores tenían al opacar el sonido de otros instrumentos en el escenario. Los bateristas comenzaron usando matamoscas metálicos para reducir el volumen junto a otros instrumentos acústicos. Con las escobillas los bateristas podían seguir tocando ritmos rudimentarios en artilugios y tarolas que normalmente tocarían con baquetas. Ya que las escobillas comenzaron a ganar popularidad, las fábricas de baterías comenzaron a producirlas.

Durante la Primera Guerra Mundial las baterías eran por lo regular bombos estilo banda de guerra con muchos artículos de percusión. Las baterías se volvieron un factor central en la música de jazz.

(foto: bateristas en la Primera Guerra Mundial)

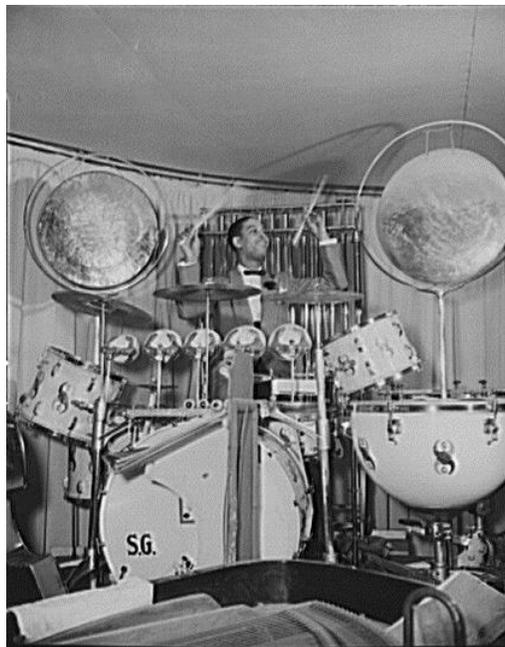
En el año 1917 la *Original Dixieland Jazz Band* de Nueva Orleans hizo la primera grabación de jazz en Estados Unidos. En aquella época, para encontrar el balance en el sonido, los músicos tenían que ubicarse en el estudio de grabación y el baterista era usualmente instalado lejos del receptor del sonido del aparato de grabación para reducir la distorción.

(foto: Original Dixieland Jazz Band, aprox. 1917)

La batería moderna se desarrolló durante los años 20 en Nueva Orleans. Bateristas como Baby Dodds, "Zutty" Singleton y Ray Baduc crearon nuevas combinaciones de ritmos tomando ideas de marchas militares, usando bombos, tarolas y otros accesorios de percusión asociados a distintos grupos migratorios, como crótalos, tomtoms, cencerros y bloques de madera. Estos elementos comenzaron a incorporarse en el *ragtime*, un estilo musical que fue popular durante un par de décadas, lo que creó un enfoque que evolucionó al estilo de batería de jazz.

La falta de presupuesto y espacio en teatros con fosos para orquestas llevó a que los líderes de las bandas persuadieran a los percusionistas de no incluir más músicos de percusión y en vez de esto pidieron que cada músico se hiciera cargo de más instrumentos. Las consolas de metal se desarrollaron para sostener a los tomtoms chinos con soportes móviles para tarolas y platillos. Sobre las consolas había una bandeja de accesorios que se usaba para sostener artículos como silbatos, cláxones y cencerros, así que a estos aparatos se les llamaba batería de artilugios. Los soportes para contratiempos comenzaron a existir al rededor de 1926.

(foto: el baterista Sonny Greer)

En 1919 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de prohibición que criminalizaba la fabricación y transportación de bebidas alcohólicas. Cuando beber alcohol se volvió ilegal, los clubes nocturnos clandestinos se hicieron populares. El tipo de música que se tocaba en estos establecimientos que vendían alcohol era el jazz. Tocar o escuchar música de jazz no estaba bien visto ya que era un estilo afroamericano y en esa época Estados Unidos estaba segregado y el racismo era un problema predominante. La música de jazz se consideraba como buena música para bailar, así que el jazz de big band se volvió popular en centros nocturnos.

En los años 20 comenzaron a surgir bateristas independientes que eran contratados para tocar en espectáculos, conciertos, teatros, clubes y acompañar a bailarines y artistas de diversos géneros. Un papel importante para un baterista en los años 20 es lo que hoy en día se llama artista de efectos de sala, es una persona que hace efectos de sonido. En las películas mudas se

contrataba a una orquesta para acompañar la película y el baterista se encargaba de crear todos los efectos de sonido. Los bateristas tocaban instrumentos para imitar el sonido de disparos, aviones en vuelo, un tren saliendo de la estación, caballos galopando, etcétera. Las partituras de los años 20 sirven como evidencia de que las baterías comenzaban a evolucionar en tamaño y sonido para abarcar los diferentes actos mencionados anteriormente, sin embargo, las primeras películas habladas (películas con audio) se estrenaron alrededor de 1927. Para 1930 la mayoría de las películas se estrenaba con una banda sonora y la época de las películas mudas terminó. La desventaja del desarrollo tecnológico fue que miles de bateristas que trabajaban como especialistas de efectos de sonido se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana; en los años 80 hubo un pánico similar entre los bateristas cuando las máquinas de ritmos electrónicos se lanzaron por primera vez.

(foto: Chick Webb, aprox. 1930)

(foto: Gene Krupa, aprox. 1930)

En 1929, cuando la caída de la bolsa creó una depresión económica global, una de las cosas que ayudó a la gente a sobrellevar los años de recuperación fue el swing. De principios a mediados de los años 30 el swing se adoptó por todo Estados Unidos y se convirtió en el estilo musical más popular del país. El otro factor que contribuyó al éxito de la big band durante los años 30 fue la radio. La batería jugó un papel principal en el sonido del swing. Durante los años 30, *Chick Webb* y *Gene Krupa* en el *Savoy Ballroom* de Harlem, Nueva York, aumentaron el espectáculo visual y musical de los bateristas simplemente por ser tan populares se aseguraron de que sus baterías no tan sólo estuvieran desarrolladas de forma funcional, sino que también fueran deslumbrantes y bien diseñadas.

(foto: Savoy Ballroom, Nueva York, 1941)

Los bateristas de jazz influyeron en el desarrollo y expansión de técnicas de ejecución y el concepto de la batería moderna. Gene Krupa fue el primer baterista en ser líder de su propia orquesta y hacer de la batería el centro de atención gracias a sus solos.

A principios de los años 40 varios de los músicos de jazz, en especial estadounidenses afroamericanos, comenzaron a separarse de la música popular de los años 30. Su experimentación y búsqueda para encontrar una expresión y libertad más profunda en los instrumentos desembocó en un nuevo estilo musical basado en la música de Harlem llamado *bebop*. Mientras que el swing era música popular diseñada para bailar, el bebop era «música para músicos» diseñada para escucharse. Durante la época del bebop, ya que las bandas ya no tenían que acompañar a los bailarines, los líderes de las bandas podían acelerar el tempo. *Charlie Parker* y *Dizzy Gillespie* fueron los principales exponentes de este nuevo género.

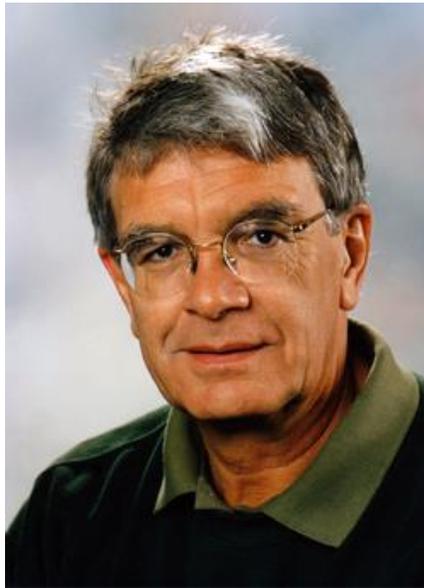
(foto: Charlie Parker y Dizzy Gillespie, aprox. 1940)

El bebop hace mucho más énfasis en la improvisación, comparado con las partituras rígidas y estructuradas de la big band. Los músicos de bebop tomaban un estándar viejo, reescribían la melodía y agregaban cambios de acordes más complejos, lo que daba como resultado una nueva composición.

Hoy en día hay una gran variedad de baterías, las cuales cambian dependiendo de su propósito. Todavía se realizan avances a lo que alguna vez fue un instrumento muy simple.

IV El jazz en Europa y su llegada a Holanda

«La música de jazz era música para bailar. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, en Europa había un gran sentimiento en común de alivio sin importar si un país había ganado, perdido o permanecido neutral. Este sentimiento eufórico desembocó en celebraciones, bodas y fiestas. Había razón para celebrar y la gente lo expresaba bailando o saltando al ritmo de la música. Se introdujeron nuevos modos de bailar en estas celebraciones, formas más organizadas como el *black bottom*, *foxtrot* y *quickstep*. Algunos existieron por un corto periodo de tiempo, otros todavía existen. En aquel entonces nadie sabía en realidad qué era el *blues*. Los holandeses pensaban que el blues era un *tempo* de baile. En las partituras a menudo se escribía *tempo di blues* como una indicación del tempo».

(foto: Profesor Lex Lammen)

Estados Unidos tuvo una gran influencia en el desarrollo del jazz en Europa. Los aliados no sólo trajeron armas y soldados, sino también orquestas militares para que tocaran para las tropas.

No fue hasta el año 1920 que el jazz se hizo famoso en Europa y fue en ese mismo año cuando la banda inglesa *Mayfair Jazz Band* realizó una gira de presentaciones en Holanda y Bélgica.

«Después de la Primera Guerra Mundial, muchos afroamericanos decidieron quedarse y construir un nuevo futuro en Europa. Aunque todavía no tenían los mismos derechos que la gente blanca, se les trataba con mucho más respeto que en Estados Unidos.

Se formaron nuevas orquestas que comenzaron a tocar en las ciudades más importantes de Europa como Londres, París, Berlín e incluso Moscú.

Louis Armstrong hizo presentaciones en Europa, al igual que la orquesta de Duke Ellington.

La música de jazz se introdujo para los europeos no como música para escuchar, sino para bailar» [Entrevista de Klaas Balijon a Lex Lammen, 23 de julio del 2015, Ámsterdam, Holanda].

James Meijer, residente de Ámsterdam, dueño de una escuela de baile y hombre de negocios muy exitoso, fue de visita a Londres cerca del año 1920 para conocer la forma de trabajar en este país. En este periodo de la historia el baile era un movimiento vibrante para el público joven. Una vez de vuelta en Holanda, Meijer comenzó una banda profesional de jazz para acompañar las clases de baile. Esto fue de vital importancia para el desarrollo del jazz en Holanda ya que las escuelas de danza promocionaban la enseñanza de las técnicas de baile más nuevas, por lo que era necesario acompañar las clases con ensambles en vivo. Sin embargo, la dotación instrumental del ensamble de la escuela de baile de James Meijer era poco común en el jazz al no contar con bajo y estar conformado por piano, banjo, oboe y batería.

(foto: la escuela de baile de James Meijer en Ámsterdam, Holanda 1929)

V Jazz en Holanda: educación

Los departamentos de *jazz* de los conservatorios holandeses han demostrado ser muy exitosos de acuerdo con el alto índice de graduados que se encuentran ejerciendo su profesión alrededor del mundo.

Sus profesores son reconocidos internacionalmente por su profesionalismo como ejecutantes y a la vez como educadores. Esta combinación de habilidades es muy peculiar e importante ya que los grandes músicos no son siempre grandes pedagogos y viceversa.

Holanda es un país pequeño en extensión, sin embargo cuenta con más de cuatro conservatorios de música de alto renombre en un radio de apenas doscientos kilómetros. Tanto músicos profesionales como estudiantes de todo el mundo asisten a cursar una carrera de jazz en Holanda, ¿a qué se debe?

Lex Lammen comenta:

«Los conservatorios en Holanda no querían tener nada que ver con el jazz, ya que era un estilo musical al que se le consideraba sin estructura. Muchos músicos holandeses de renombre tocaban música de jazz, pero estaba absolutamente prohibido en los conservatorios.

Piet Noordijk (1932-2008), un saxofonista neerlandés muy famoso, estudió clarinete en el departamento de música clásica. Además de tocar el clarinete, aprendió por sí solo a tocar el saxofón, el cual ejecutaba por las noches en una banda de jazz.

(foto: Piet Noordijk, aprox. 2003)

Hasta los años 50, casi todos los restaurantes en Ámsterdam tenían una orquesta en vivo que tocaba en las tardes y noches; los cines tenían su propia orquesta que tocaba antes y después de la película. En esa época hubo mucho trabajo para los músicos y la música en vivo se escuchaba por doquier.

No fue hasta mediados de los años 70 que algunos de los mejores músicos de los Países Bajos unieron fuerzas y establecieron un conservatorio en la ciudad de *Hilversum* completamente administrado por ellos, donde uno podía estudiar una carrera en música de jazz. El Conservatorio de Hilversum logró invitar a varios jazzistas estadounidenses famosos para impartir clases magistrales. Obviamente, eso atrajo a estudiantes de otros países a estudiar en Holanda. Todo se volvió mucho más internacional. Los conservatorios de música clásica ya no pudieron seguir ignorando la demanda de clases de este estilo y hoy en día en Holanda hay más de diez conservatorios diferentes que ofrecen carreras de jazz. Holanda siempre ha estado a la vanguardia en la enseñanza de este género en comparación con otros países europeos».

VI Jazz en Chiapas

De acuerdo con el artículo *Jazz en Chiapas* se puede concluir que este estilo musical se introdujo en este estado mexicano a través de la fusión con la música tradicional folclórica de la marimba chiapaneca. En comparación con la música folclórica de otros estados de México, la marimba chiapaneca se usa para interpretar todo tipo de estilos musicales, entre ellos el jazz.

En la década de los años 20, con las transmisiones de radio se propagaron en territorio mexicano los nuevos estilos musicales populares en los Estados Unidos. También había una constante participación de músicos mexicanos en ese país que a su regreso traían consigo nuevos bríos para aportar a la música popular, entre los cuales llegó el jazz, y con éste la batería. Así, la agrupación marimbística a la cual se reconoce como la primera en adaptar nuevos instrumentos a su ensamble es “El Águila de México” de Francisco Santiago Borráz, quien también diseñó la marimba requinta y creó el ensamble con dos marimbas y contrabajo. Este ensamble viajó por Europa entre los años 1924 y 1929, y como se aprecia en las fotografías, utilizaron varios instrumentos de reciente introducción en el ensamble de marimbas como la trompeta, el banjo, el acordeón, el xilófono y la batería.

(foto: El Águila de México. Leipzig, Alemania, 11 de noviembre de 1928)

En Chiapas fue la *Marimba de los Hermanos Cartagena* la primera que se reconoce en haber incluido la batería. De acuerdo con una entrevista al maestro Israel Moreno, conocedor de la historia de la marimba en Chiapas, menciona que después de que los octetos de marimba comunes en los años 30 en Chiapas, no se tiene claro si primero se introdujo la batería o el

saxofón. Sin embargo, en el año 1937 aparece la Marimba Orquesta de la Policía en Tuxtla Gutiérrez, conocida como la Poli de Tuxtla, que ya formalmente incluye la batería y dos saxofones en el ensamble.

A partir de los años 40 casi todas las marimbas orquestas chiapanecas incluían ya en su ensamble estándar a la batería.

Los Hermanos Domínguez (de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) y en especial Alberto y Armando, tocaron en diferentes ensambles de jazz en Estados Unidos. Armando fue un famoso pianista de jazz que vivió en Nueva York durante los años 40 y 50. Su hermano Alberto había colaborado en ese tiempo con grandes del jazz como Duke Ellington, *Woody Herman* y *Benny Goodman*. Alberto es conocido por sus composiciones *Perfidia* y *Frenesí*, que se han grabado y ejecutado con diferentes orquestas y solistas de todo el mundo, aunque todavía no había un desarrollo importante del jazz en Chiapas durante esos años.

(foto: Alberto Domínguez Borrás)

En la década de los años 50 y 60 era común escuchar en Chiapas grabaciones de la Orquesta Glenn Miller, con hits como *Pennsylvania 6-5000*, *In the Mood*, y *American Patrol*, entre otros.

(foto: Glenn Miller Orchestra, aprox. 1942)

En el año 1957 el ensamble de marimba Poli de Tuxtla fue el primero en grabar varios estándares de jazz en marimba.

Durante los años 70 y 80 algunos músicos chiapanecos viajaron a la Ciudad de México para formar ensambles que incluían estándares de jazz entre sus repertorios, aunque estas agrupaciones no se dedicaron únicamente a la ejecución del jazz.

Durante la década de los años 90 se formaron más proyectos en Chiapas con un enfoque en el jazz, pero el único movimiento académico en el estudio y la ejecución del jazz comenzó con la apertura de la *Licenciatura en Jazz y Música Popular* en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) en el año 2009.

VII Perspectivas personales del autor

«Las artes, no sólo la música, sino las artes en todas sus variedades son un producto de lujo que solamente algunas personas talentosas pueden llevar a cabo. Para sobrevivir económicamente hace falta casarse con una persona rica o tener otro trabajo además de las actividades creativas. Poder vivir de las artes es algo muy difícil, que sólo es posible para muy pocas personas. Los artistas son muy vulnerables debido a un factor muy importante: la opinión popular». [Entrevista de Klaas Balijon a Lex Lammen, 23 de julio del 2015, Ámsterdam, Holanda].

Cuando llegué a Chiapas por primera vez en 2011, fue una grata sorpresa escuchar tanta música latina en las calles. Desde las tiendas de ropa hasta las farmacias, cada uno de los lugares tenía su propio sistema de audio y bocinas instalados en las calles para que de esta manera la música atrajera a los clientes. Podía escucharse un *color* distinto, un diferente sonido en la música. Cuando visité el famoso Parque de la Marimba, en Tuxtla Gutiérrez, conocí el sonido típico tradicional de la marimba chiapaneca.

(Parque de la Marimba, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

Al principio me sorprendió el desarrollo y la popularidad del jazz en Chiapas, pero después me percaté que la improvisación es un ingrediente importante en la música de marimba, al igual que en el jazz.

La religión es una parte importante de la cultura mexicana. En Chiapas, la mayoría de los grupos religiosos cuentan con sus propios ensambles musicales que acompañan las ceremonias. Los restaurantes y bares populares también tienen música en vivo y desde hace pocos años es común escuchar música de jazz en los bares y restaurantes.

¿Por qué este nuevo estilo musical tiene tanto éxito en Chiapas?

Creo que a los chiapanecos (que no son músicos) les gusta el jazz porque reconocen la misma instrumentación de los ensambles de marimba en las presentaciones, escuchando un nuevo sonido totalmente diferente y fresco. La felicidad, diversión e interacción que se comparte en el escenario entre los músicos cuando tocan jazz e improvisan es claramente visible. Esta energía se contagia a la audiencia.

Comencé a dar clases de batería en la UNICACH en marzo de 2012. La mayoría de los estudiantes en ese entonces provenían de diferentes municipios del estado de Chiapas y venían a estudiar la licenciatura de jazz en Tuxtla. En los tres años siguientes, la Licenciatura en Jazz y Música Popular continuó creciendo; ahora la matrícula cuenta con estudiantes de Uruguay, El Salvador, Chile, Argentina, Japón y otros estados mexicanos. Considero que la ubicación geográfica de Chiapas es una gran ventaja por su cercanía con Centroamérica.

Si comparamos los estudios de licenciatura en Chiapas con los de Holanda, hay algunas diferencias importantes que me gustaría mencionar. Las escuelas en Holanda se organizan por año; en Chiapas el año se divide en dos semestres. Creo que trabajar en periodos de un año es más conveniente porque los estudiantes pueden planear a futuro en lugar de trabajar en un plan a corto plazo, aunque esto puede deberse también a un aspecto sociocultural de México donde mucha gente no está acostumbrada a planear a largo plazo. En lugar de tener una estructura de nueve semestres, dividir el programa educativo en cuatro años, con un año propedéutico optativo, puede ser más conveniente.

He conocido en Chiapas a muchos estudiantes jóvenes que quieren que se les trate como adultos; deciden tener hijos y una familia, se casan muy jóvenes, pero al mismo tiempo todavía viven y dependen económicamente de sus padres.

Otro detalle importante es el apoyo financiero para estudiar que el gobierno provee en muchos países europeos. Al igual que en México, los estudiantes no tienen que pagar la colegiatura si obtienen buenas calificaciones, pero el gobierno holandés da también apoyo financiero que puede usarse para los gastos diarios y así no es necesario preocuparse por conseguir un trabajo que pague lo suficiente para vivir, de esta manera los estudiantes pueden enfocarse mejor en su carrera.

Lex Lammen me dijo alguna vez: «Aprendes mucho más al dar clases que al tomarlas», y tenía razón. Debes regresar a las bases y recordar todo lo que has aprendido, cómo lo aprendiste y por qué. La enseñanza es muy satisfactoria.

VIII El futuro

Actualmente la UNICACH tiene convenios con universidades de distintos países para que sus estudiantes y docentes puedan realizar intercambios académicos. Existe el interés de seguir incrementando los vínculos internacionales; de esta forma en los próximos años los maestros y alumnos de la Licenciatura en Jazz y Música Popular contarán con más y mejores oportunidades para su desarrollo profesional, educativo y personal.

En mi experiencia personal tuve la oportunidad de contar en mi ciudad (Ámsterdam) con la posibilidad de estudiar jazz siendo aún un niño. Es gracias al gran esfuerzo del maestro *Peter Guidi* que la Escuela de Música de Ámsterdam (Muziek School Amsterdam) ofrece con gran éxito talleres de jazz para niños a partir de seis años en adelante. Esto permitió que los músicos de mi generación pudieramos enfocarnos en el jazz desde el inicio de nuestra formación académica musical.

Existe un talento natural para la música en Chiapas que se puede percibir a simple vista en las manifestaciones artísticas populares. Sería una gran iniciativa y oportunidad de aprendizaje la creación de una plataforma educativa de jazz infantil donde las futuras generaciones puedan aprovechar este recurso y posteriormente darle continuidad a su crecimiento cursando la Licenciatura en Jazz y Música Popular con antecedentes pedagógicos sólidos y experiencia previa, lo que a su vez impulsaría el nivel de desarrollo y los alcances de los estudiantes de la licenciatura.

En los cuatros años que he dado clases en la UNICACH he notado un gran desarrollo en el crecimiento cultural de Chiapas y todavía falta mucho por hacer.

Estoy muy orgulloso de formar parte de este movimiento positivo y único en México, el desarrollo del jazz en Chiapas. Me encuentro convencido de que la música conecta a la gente alrededor del mundo.

¡Viva la música!

Desde octubre de 2015, la Licenciatura en Jazz y Música Popular de la UNICACH está oficialmente reconocida como un grado de licenciatura a nivel nacional en México por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA).

(foto: bienvenida al comité de CAESA bajo la dirección de su presidente, el Maestro Sergio Rommel Alfonso Guzmán, septiembre de 2015. De izquierda a derecha: Maestro Roberto Hernández Soto, director de la Escuela de Música de la UNICACH, Maestro José Antonio Gasque Herrera, director de la Facultad de Artes de la UNICACH, Doctor Mario Alberto Méndez Ramírez, secretario de CAESA, Ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, rector de la UNICACH.)

Fuentes de información

- entrevista de Klaas Balijon al profesor Lex Lammen, Ámsterdam, Holanda [23 de julio de 2015]
- entrevista de Klaas Balijon al Mtro. José Israel Moreno Vázquez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México [15 de noviembre de 2015]
- artículo: *Jazz in Chiapas*, de Israel Moreno, Rudy Maza y Miguel Pavía, para el *Atlas del Jazz de México* [publicación programada para 2016]
- internet: *Biografía de Lex Lammen*

http://www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Lex_Lammen [5 de mayo de 2014]

- libro: Goia, T. (2011). *The History of Jazz* (2ª ed.), Oxford University Press.
- libro: TRUJILLO TOVAR, José Gustavo (2010). *Marimbas de mi Tierra*, Tuxtla Gutiérrez: Gobierno del Estado.
- libro: MENDOZA VERA, Raúl (2015). *Memoria de marimbistas: Marimbas tuxtlecas 1900-1980*, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México: CONECULTA, ISBN 978-607-8426-68-3, 155.
- ROBLEDOS, Elisa (2004). *Eternamente Los Hermanos Domínguez*, Chiapas, México: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, 68.
- internet: *Acreditación Licenciatura en Jazz y Música Popular de la UNICACH*

<http://caesa-artes.org/portfolio/licenciatura-en-jazz-y-musica-popular-universidad-de-ciencias-y-artes-de-chiapas-2015/> [23 de octubre de 2015]

- internet: *Jazz*

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz> [21 de mayo de 2015]

- internet: *Jazz en Holanda*

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz_in_Nederland [10 de junio de 2015]

- internet: *History of Drums and Percussion*

<http://historyofdrumsandpercussion.weebly.com/evolution-of-drums.html> [16 de enero de 2016]

- internet: *Jazz Band*

https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_band [19 de enero de 2016]

- internet: *Drum Kit*

https://en.wikipedia.org/wiki/Drum_kit#Early_development [16 de enero de 2016]

- foto: Duke Ellington

<http://festivales.buenosaires.gob.ar/2015/jazz/es/programacion/evento/31/duke-ellington...-love-you-madly--+-catu-hardoy-trio-plays-ellington> [23 de noviembre de 2015]

- foto: órgano Hammond

<http://createdigitalmusic.com/app/uploads/2009/08/b4controller.jpg> [27 de enero de 2016]

- foto: Original Dixieland Jazz Band

http://www.musicjazz.net/steamboat/fotos/original_jazz_band.jpg [22 de noviembre de 2015]

- foto: Sonny Greer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Sonny_Greer_1943.jpg [1 de febrero de 2016]

- foto: Chick Webb

http://jazztimes.com/images/content/articles/0012/3303/Chick_Webb_1_span9.jpg?1364855743 [30 de enero de 2016]

- foto: Gene Krupa

<http://www.drummercafe.com/images/stories/artists/genekrupa/GeneKrupa3.jpg> [30 de enero de 2016]

- foto: Savoy Ballroom, Nueva York, 1941

<http://floatingworldpictures.com/testing/wp-content/uploads/2014/07/Savoy-Ballroom-1941.jpg> [30 de enero de 2016]

- foto: Charlie Parker y Dizzy Gillespie

http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/428025_rRqd2RVueYUDCdLf_4vbZVLLS.jpg, <https://www.google.com.mx/> [30 de enero de 2016]

- foto: Lex Lammen

<http://www.beeldengeluidwiki.nl/images/thumb/d/d6/LexLammen.png/250px-LexLammen.png> [22 de noviembre de 2015]

- foto: La escuela de baile de James Meijer en Ámsterdam, Holanda, 1929

<http://www.geheugenvannederland.nl/?/downloadafbeelding/urn:gvn:SFA03:SFA022827370&role=image&size=variable>,
<http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA03:SFA022827370> [23 de noviembre de 2015]

- foto: Piet Noordijk

http://stichtingblijvendapplaus.nl/images/photo/piet_noordijk.jpg [23 de noviembre de 2015]

- foto: El Águila de México

Archivo del Dr. Fernán Pavía

- foto: Alberto Borrás Domínguez

<http://www.partiturasdigital.com/imagenes/artistas/dominguez-borras-alberto.jpg> [23 de noviembre de 2015]

- foto: Glenn Miller Orchestra

<http://www.heyreverb.com/wp-content/blogs.dir/4/files/2012/09/GlennMiller1.jpg> [22 de noviembre de 2015]

- foto: Parque de la Marimba, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

<http://todochiapas.mx/chiapas/parque-de-la-marimba/15781> [22 de noviembre de 2015]

- foto: Davul

<http://www.larkinthe morning.com/litmimages/dru624.jpg> [1 de febrero de 2016]

- foto: Drums WWI

<http://regimentalpipers.com/48pd/history/images/DM%20Small/Jim%20Small%20WWI%20third%20from%20right.png> [1 de febrero de 2016]

Agradecimientos:

Profesor Lex Lammen, historiador y músico entrevistado.

Maestro José Israel Moreno Vázquez, asesor.

Maestra Angélica Zetina González, traductora.

Sofía Brigitte Zetina González, redacción.

Carla Sofía González Fuentes, redacción.

Biografía del autor

Klaas Balijon, baterista de jazz; ha tocado en distintas orquestas y ensambles, realizado conciertos en 37 países –en tres continentes– y compartido escenarios con grandes músicos jazzistas como Jim McNeely, John Clayton, Benny Bailey, Chuck Findley, Ack van Rooyen, Jesse van Ruller, Mike Mainieri, Randy Brecker, James Carter, Paulo Moura, Deborah Brown, Philip Catherine, Lee Konitz, Toots Thielemans, Richard Galliano, Dave Douglas, Maria Schneider y Tom Harrell, entre otros.

Nació en 1981 en Ámsterdam (Holanda) donde comenzó a estudiar batería a la edad de 8 años. Estudió en la Escuela de Música de Ámsterdam con Alfred Peelen, Frank van Oosterhout y Peter Guidi.

En el año 2007 se graduó con honores del Conservatorio de Ámsterdam, donde estudió con los maestros Cees Kranenburg, Lucas van Merwijk, Marcel Serierse, Martijn Vink y Danny Sahupala.

A la edad de 16 años, en 1997, apareció por primera vez en la televisión nacional holandesa tocando con el cuarteto de Lars Dietrich en un programa transmitido en vivo a todo el país. En el mismo año fue invitado a tocar como solista con la European All-Star Big Band en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

En el año 2002 recibió el premio «Wessel Ilcken» al mejor baterista del Festival MeerJazz, como integrante de la Jazzmania Big Band dirigida por Peter Guidi, ensamble que a su vez ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Big Bands de dicho festival. Dos años después fue invitado a participar en una gira del trío de Jos van Beest en Japón; así, visitó los escenarios más importantes del panorama musical de aquel país.

En el año 2005, cuando aún se encontraba cursando sus estudios en el Conservatorio de Ámsterdam, recibió una llamada telefónica de Wil Salden para invitarlo a formar parte de su Big Band, agrupación que lo llevaría a realizar conciertos en 25 países del continente europeo. A partir de ese momento, y hasta la fecha, ha sido el baterista de la Orquesta Glenn Miller.

De 2008 a 2010 vivió un importante periodo de crecimiento musical al formar parte de la Orquesta de Jazz de Bruselas, Bélgica. Con este grupo de excelentes y experimentados músicos realizó conciertos con Maria Schneider, Lee Konitz, Dave Douglas, Richard Galliano y Toots Thielemans, entre otros.

En el año 2009 recibió invitaciones regularmente para ser suplente en la Orquesta de Jazz de la Concertgebouw donde presentó conciertos al lado de Tom Harrell, Georgie Fame e Izaline Calister, entre otros.

En noviembre de 2011 realizó su primer viaje a México (Chiapas) para conocer la escuela de jazz de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Dicha institución le ofreció un contrato como profesor titular de batería, oferta que aceptó con gran entusiasmo. Durante este viaje conoció por coincidencia a Roberto Verastegui, Tom Kessler y Vico Díaz, con quienes encontró una conexión musical inmediata y profunda. Al lado de ellos realizó clases magistrales y conciertos en distintos escenarios del estado de Chiapas.

En el año 2012 se llevó a cabo el Primer Festival Internacional de Jazz en Chiapas, organizado por la UNICACH, donde Klaas Balijon tuvo la oportunidad de invitar a sus amigos Mike del Ferro (Holanda) y Vico Díaz (México) para realizar el debut del trío formado por estos destacados artistas. Esta presentación fue un gran éxito.

Actualmente ejerce sus actividades profesionales y pedagógicas en México y Europa, con gran dedicación, lo que incrementa su desarrollo musical, siempre hambriendo por conocer nuevas influencias y mantener su aprendizaje a través del contacto con diferentes culturas.

(foto: Klaas Balijon tocando con la Orquesta Glenn Miller, Alemania, 2015)