

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

“Francisco García Salinas”

UNIDAD ACADÉMICA DE DOCENCIA SUPERIOR

MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS Y EDUCATIVAS

“EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO JAZZÍSTICO EN ZACATECAS”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS Y EDUCATIVAS

PRESENTA

QUETZEL TLALOC ROSALES DEL REAL

DIRECTOR: **DAVID EDUARDO RIVERA SALINAS**

ZACATECAS, ZAC. NOVIEMBRE DE 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
Presentación	12
Planteamiento del problema.....	13
Pregunta de Investigación	14
Método	14
Objetivo general:	15
Objetivos específicos:.....	15
CAPÍTULO I. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL JAZZ	16
1.1 El <i>Blues</i>	16
1.2 <i>Ragtime</i>	20
1.3 Nueva Orleans (nacimiento del jazz).....	21
1.4 La era del <i>swing</i>	23
1.5 Llegada del <i>bebop</i> en los años cuarenta.....	25
1.6 El jazz en las décadas futuras, subgéneros y exponentes destacados.....	29
1.6.1 <i>Cool jazz</i>	29
1.6.2 <i>Hard bop</i> :	30
1.6.3 Jazz modal	31
1.6.4 <i>Free jazz</i>	33
1.6.5 Jazz fusión.....	34
CAPÍTULO II. EL JAZZ EN MÉXICO	38
2.1. Testimonios de la llegada del jazz a México y su desarrollo.....	38
2.2 Escenarios de expresión y difusión para el jazz en CDMX	45
2.3 Principales intérpretes nacionales (grupos y solistas).....	50
2.3.1 Sacbé	51
2.3.2 A Love Electric.....	52
2.3.3 Antropóleo	53
2.3.4 Orbis Tertius.....	53
2.3.5 <i>Big band</i> jazz de México	53
2.3.6 Héctor Infanzón	54
2.3.7 Aarón Cruz	56

2.3.8 Alex Mercado	57
2.3.9 Juan José Calatayud	59
2.3.10 Listado de músicos nacionales por instrumento	59
CAPÍTULO III. INICIOS DEL JAZZ EN ZACATECAS	61
3.1 Antecedentes	61
3.1.2 <i>Happy Boy's Orchestra</i>	62
3.1.3 Banda de Música del Estado de Zacatecas.....	63
3.1.4 Contexto musical en la segunda mitad del siglo XX.....	65
3.1.5 Beto Díaz y las orquestas de salón.....	67
3.1.6 El rock en Zacatecas	69
3.1.7 Mr. Máquina	71
3.2 Primera etapa del jazz en Zacatecas	74
3.2.1 Quinteto de jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas	75
3.2.2 Arista 5.....	78
3.2.3 Grupos de corta duración.....	80
CAPÍTULO LV. FESTIVALES, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL DEL JAZZ EN ZACATECAS.....	83
4.1 Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas	83
4.2 Foros para la expresión del jazz en la entidad	87
4.3 Difusión del jazz en radio	90
4.4 Segunda etapa del jazz en Zacatecas y grupos representativos	92
4.4.1 Euterpe.....	92
4.4.2 Apzu	96
4.4.3 The Lighthouse	97
4.4.4 Zitrus Jazz	99
4.4.5 Jazztag.....	102
4.4.6 Halket	104
4.4.7 Santur.....	107
4.4.8 La Tierra.....	109
4.4.9 Vocumeri.....	110
4.4.10 <i>E string</i>	111
4.4.11 Simbiosis	112
4.4.12 Las <i>Big Band</i> en Zacatecas.....	113
4.5 Formación musical y jazzística actual en Zacatecas	114

4.5.1 Escuelas de música	115
4.5.2 Cursos, talleres y <i>master class</i> de jazz.....	117
CONCLUSIONES.....	119
BIBLIOGRAFÍA.....	124

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	17
Figura 2.....	18
Figura 3.....	26
Figura 4.....	41
Figura 5.....	48
Figura 6.....	52
Figura 7	55
Figura 8.....	56
Figura 9.....	58
Figura 10.....	62
Figura 11.....	64
Figura 12.....	65
Figura 13.....	68
Figura 14.....	72
Figura 15.....	73
Figura 16.....	75
Figura 17.....	78
Figura 18.....	93
Figura 19.....	95
Figura 20.....	97
Figura 21.....	99
Figura 22.....	102
Figura 23.....	104
Figura 24.....	106
Figura 25.....	108
Figura 26.....	109
Figura 27.....	111
Figura 28.....	112
Figura 29.....	114
Figura 30.....	118

ÍNDICE DE TAB

Tabla 1.....	32
--------------	----

RESUMEN

Este trabajo pretende describir la historia, evolución y situación musical actual del Jazz en el Estado de Zacatecas y, a su vez, presentar su desenvolvimiento en otras áreas como la formación de nuevos músicos y público. Mostrando los principales intérpretes, promotores, foros y espacios formativos que ha tenido Zacatecas a través de los años. Previamente, se presenta un contexto histórico mundial y nacional, para aquellos que son completamente ajenos al tema puedan comprender mejor la historia, los estilos y personajes que han dado vida al jazz en el mundo, en México y en Zacatecas.

Palabras clave:

Jazz, Zacatecas, México y Música.

ABSTRACT

This work aims to describe the history, evolution and current musical situation of Jazz in the State of Zacatecas and, in turn, present its development in other areas such as the training of new musicians and audiences. Showing the main performers, promoters, forums and training spaces that Zacatecas has had over the years. Previously, a world and national historical context is presented, so that those who are completely unrelated to the topic can better understand the history, styles and characters that have given life to jazz in the world, in Mexico and in Zacatecas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” y a la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas (MIHE) por las facilidades académicas y administrativas que me brindaron a lo largo de mi formación.

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), por el apoyo económico otorgado para llevar a cabo mis estudios.

Al Dr. David Eduardo Rivera Salinas por su apoyo durante todos los procesos, su conocimiento y música compartida, sus consejos y su amistad.

A la Dra. Nydia María Castillo Pérez por compartirme su visión global en diversos aspectos y expandir la idea de mi trabajo.

Al Dr. Javier Zavala Rayas por sus recomendaciones, sugerencias y aportes durante todos los seminarios de investigación.

A mis padres, sus parejas, mis hermanos y amigos que han estado al pendiente y dando luz a mi camino.

A Ignacio Rosales Encina, José Víctor Chew Fernández (QEPD) y toda la comunidad de músicos de Zacatecas (en especial a la comunidad jazzística) por sus entrevistas, fotos, documentos e información brindada para este trabajo de investigación.

INTRODUCCIÓN

Presentación

El jazz tiene una sólida definición para la mayoría de los músicos en todo el mundo que se basa en un solo concepto, la “libertad” y, aunque, en tiempos pasados ha sido objeto de polémica y críticas por diferentes circunstancias, hoy en día el jazz ha alcanzado tal grado de refinamiento que se ha convertido en un género muy respetado y es puente de interconexión entre la música culta (música académica) y la música popular (músicas folclóricas de todo el mundo). Los músicos de jazz han ido transformando y evolucionando el género, aunque muchos siguen sonando como a principios del siglo pasado. Esto fomenta que no se olviden las raíces y propicia que el jazz se encuentre hoy en las calles, los bares, cafeterías e, incluso, en las salas de concierto de más grande prestigio en el mundo.

No resulta novedad que el jazz está incrustado en diferentes géneros de la música, a veces de manera sutil y otras veces de manera muy notoria para el público. En la salsa, por ejemplo, podemos percatarnos de ello si ponemos atención en la síncopa, la armonía y las improvisaciones de los alientos y, en el pregonero, cuando se reproducen los temas de Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades o cualquier artista de la Fania All Stars. En la música culta podemos escuchar vasta influencia del naciente jazz en obras como *Porgy and Bess*, *Rhapsody In Blue* o los preludios de George Gershwin. Estas mezclas se deben a que el jazz celebra la vida humana, con lo absurdo, lo inteligente, lo creativo, lo sexual, lo fino y hasta lo vulgar que puede llegar a ser.

Para hablar de cualquier estilo musical es necesario conocer los antecedentes y la historia del mismo, es por eso que se dará un contexto global y nacional para después enfatizar en el objeto de estudio.

Esta investigación tiene la tarea plasmar el panorama jazzístico en Zacatecas desde sus inicios y cómo es que ha evolucionado a lo largo de los años con generación de nuevos músicos que hoy en día se involucran en el género, respaldados por los músicos veteranos, su experiencia y sus testimonios, que ayudarán a tener una mejor visión del proceso y progreso, no sólo del jazz, sino de la música, de la cultura y la sociedad en Zacatecas. Hoy en día muchos de estos músicos siguen en activo, tocando y enseñando y promoviendo la escena jazzística en la entidad.

Planteamiento del problema

El tema tratado en esta investigación ha sido poco explorado y estudiado con anterioridad, además, no cuenta con trabajos ni publicaciones formales y las pocas publicaciones que analizan a Zacatecas en dentro del ámbito jazzístico lo hacen de una manera muy general, como ejemplo está *El atlas del jazz en México*, del autor Antonio Malacara, donde se menciona una breve historia del jazz en cada uno de los estados de la república, basado desde el punto de vista y experiencia de un músico de jazz destacado de cada lugar.

El hecho de que no existan trabajos más extensos y formales de investigación sobre la historia, desarrollo y actualidad del jazz en Zacatecas supone una desventaja grande a comparación de otros lugares donde sí los hay. Esto tiene que ver también con que muy pocas personas se han preocupado por ello, incluso, en el aspecto musical existe cierto rezago de información a comparación de otros países, así como de otros estados de la República Mexicana, cosa que afortunadamente cada vez disminuye y empieza a “competir” con lugares con los que hace 10 años era imposible hacerlo. De ahí la necesidad de recabar información pertinente para el futuro desarrollo de la misma, ya que la historia del jazz en Zacatecas data de más de cuatro décadas de antigüedad y sería de mucha utilidad que el gremio artístico, musical y sociedad, en general, cuente con material histórico de toda la información que sea posible encontrar por medio

de fotos, entrevistas, testimonios, artículos y libros que relaten la historia por quienes han construido el panorama jazzístico en la entidad.

Esta investigación es relevante tanto desde una perspectiva cultural como educativa, ya que puede contribuir a la preservación y enriquecimiento de la herencia musical y documental de la región, permitirá comprender de manera integral los orígenes o el impacto que este género ha tenido en la cultura zacatecana y, a su vez, puede fortalecer la educación musical en el estado.

Pregunta de Investigación

En este trabajo, las preguntas de investigación son varias. Desde el título se desprende la primera y la más importante: ¿cómo ha sido la evolución del movimiento jazzístico en Zacatecas?, ¿cuál es el contexto global y nacional de esta historia?, ¿cuáles son y han sido las agrupaciones de jazz más representativas en Zacatecas?, ¿cómo se dio la creación del Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas? Estas preguntas tratarán de responderse a lo largo de esta investigación.

Método

Se realizó una investigación documental en la que, una vez elegido el tema, se buscó y recopiló la información a través de fuentes bibliográficas y entrevistas a personas, se revisó el contenido obtenido y se seleccionó lo más relevante según el tema, se organizaron los hallazgos, en este caso por grupo musical o banda y, finalmente, se analizó e interpretó para llegar a ciertas conclusiones.

Instrumentos y participantes:

Entrevista abierta y semiestructurada a músicos zacatecanos.

Objetivo general:

- Analizar la situación musical actual, antecedentes y evolución del género del jazz en el estado de Zacatecas.

Objetivos específicos:

- Contextualizar en líneas generales los orígenes del jazz.
- Resumir la historia del jazz y sus principales actores en México.
- Describir el desarrollo musical de Zacatecas en el siglo XX, previo a la conformación del Quinteto Universitario de Jazz de la UAZ, en 1981.
- Analizar la historia del jazz en Zacatecas, agrupaciones y principales exponentes del género.
- Describir cómo fue la creación de talleres formativos, cursos, diplomados y el Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas.

CAPÍTULO I. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL JAZZ

1.1 El *Blues*

El sitio donde se gestó lo que hoy llamamos jazz fue África y sus padres fueron los esclavos que emigraron al continente americano, particularmente en el sur de los Estados Unidos, dando identidad a su expresión contra la opresión a través de cánticos de trabajo y cantos espirituales, en ocasiones acompañados de un instrumento de percusión, esto se convertirían en lo que conocemos como blues. Las investigaciones de esta música llegan hasta los campos donde se piscaba algodón y se cantaban *blue notes* usando el intervalo de tercera mayor, tercera menor y séptima disminuida. Mientras se juega con la quinta disminuida.

Muchos historiadores de la música afroamericana han realizado grandes esfuerzos por hallar raíces aún más primitivas en la música de blues, tratando de desentrañar la historia nunca escrita de esta fascinante música. Algunos estudiosos, como Samuel Charters, han llegado a recorrer el África occidental en un intento de buscar los orígenes de esta música anteriores a la esclavitud. (Giogia, 2002, p.)

A principios del siglo XX el Blues comenzó a tener consolidación como un género distintivo, sobre todo en Delta, Mississippi, donde músicos cantaban *a capella* o acompañados de una guitarra con melodías que trataban sobre las dificultades de la vida, el amor perdido y la opresión.

A los cantos de trabajo hay que añadir otro elemento como raíz de lo que sería luego el jazz: la música militar, que los negros conocieron en la guerra civil (1863). No por nada todas las bandas militares de los ejércitos del sur eran negras. (Del Río, 1984 p. 9)

El término *blues* en inglés se emplea para cualquier canción que exprese tristeza o melancolía, pero para la música es simplemente una forma o estructura que consiste en 12 compases y puede ser tradicional o muy compleja. La forma tradicional utiliza los grados I IV y V (tónica

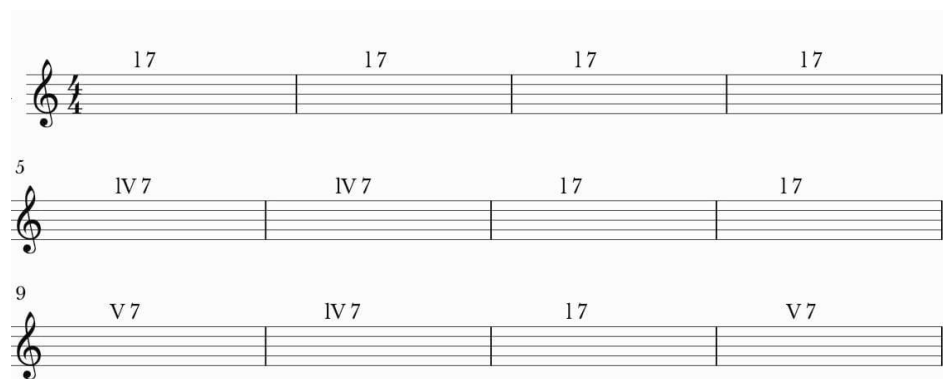
subdominante y dominante) y con el tiempo los músicos les fueron añadiendo acordes de paso y más tensiones a la progresión de los mismos 12 compases.

El *blues* (que significa algo así como depresión melancólica) no es en sí un género musical determinado, aunque así se designa ahora a una manera de cantar (los blues) si no es un estado de ánimo que, traducido al jazz, le imprime un ritmo lento y medio tristón a la pieza que se interpreta. (Del Río, 1984 p. 17)

En la siguiente imagen se puede observar que, a manera de grados representados con números romanos, la progresión de blues tradicional sólo cuenta con los grados I, IV y V (el número 7 al lado indica que todos los acordes tienen calidad de dominante).

Figura 1

Progresión armónica de blues

Nota. Progresión sólo con tónica, dominante y subdominante. Elaboración propia.

En la siguiente imagen se observa una progresión más elaborada donde se añaden los grados segundo menor con séptima (II^m7), tercero bemol siete (bIII 7), sexto bemol siete (bVI 7) y, en una ocasión, al quinto grado se le añade la extensión de sostenido nueve (#9). Esta última tiene un sonido particular, ya que al tocar dicho acorde se compone un acorde con sus 2 terceras (mayor y menor), lo que le da una mayor sonoridad de blues.

Figura 2

Progresión armónica de blues 2

13 17 IV 7 17 17

17 IV 7 IV 7 17, lIm 7 lIm, lIb 7

21 lIm 7 bVI 7, V7 #9 17, IV 7 17 V 7

Nota. Progresión con más acordes con extensión. Elaboración propia.

Cuando nos referimos al blues como forma musical también nos estamos refiriendo a una manera de expresarse estandarizada de la sociedad. Entender esto es importante, puesto que el blues nace de la necesidad de los cantantes de expresar sentimientos tales como la tristeza o la melancolía, más que contar historias. Es una forma que se articula brevemente y en cada rueda del *blues* se introducía una melancolía. (Capdevila, 2000, p.)

Uno de los primeros ejemplos de la aparición de esta progresión incluida en la melodía *St. Louis Blues* del músico William Christopher Handy conocido como “el Padre del *Blues*”, ya que es uno de los músicos con registro de nacimiento más antiguo, que data del 16 de noviembre de 1873, en Florence, Alabama, fallecido el 28 de marzo de 1958.

Para conocer y entender más cualquier estilo musical hay que sumergirse él y escuchar para entender su lenguaje, pero también es igual de importante saber quiénes son algunos de los músicos más destacados que dieron consolidación y continuidad a la historia de los géneros, como el *blues*, aquí un listado de algunos:

- **Robert Johnson (1911-1938).** Considerado como uno de los padres fundadores del *blues*, su influencia es incalculable a pesar de su corta vida. Su estilo único de tocar la guitarra y sus letras emotivas han dejado una huella duradera.
- **Muddy Waters (1913-1986).** Conocido como el “Padrino del *Blues*”, fue fundamental para la transición del *blues* rural al *blues* urbano. Su impacto en la música es inmenso.
- **BB King (1925-2015).** Reconocido y admirado por todos los guitarristas, fue uno de los más grandes guitarristas de blues, B.B. King fue un maestro en la creación de melodías y en expresar emociones a través de su guitarra a la cual bautizó como “Lucille”.
- **Albert King (1923-1992).** Con su poderoso juego de guitarra y su voz distintiva, Albert King es una figura influyente en el *blues* eléctrico. Su álbum *Born Under a Bad Sign* es considerado un clásico del género.
- **Etta James (1938-2012).** Fue conocida como la “Reina del Blues”, destacó por su potente y emotiva voz. Su versatilidad le permitió explorar diferentes estilos, desde el *blues* hasta el R&B y el *soul*.

Durante las décadas de 1920 y 1930, el *blues* se extendió desde el sur a otras regiones de Estados Unidos. Se desarrollaron diferentes estilos, como el *blues* del Piedmont, el *blues* de Chicago y el de Texas. La introducción de instrumentos como la guitarra eléctrica contribuyó a la evolución del sonido del *blues*.

Dicho género ha influido significativamente en otros géneros musicales, como el jazz, el *rock and roll* y el *rhythm and blues* y, a medida que avanzaban las décadas, experimentó renovaciones y fusiones con otros estilos. Artistas contemporáneos han mantenido viva la tradición del *blues*, misma que continúa con festivales dedicados exclusivamente a este género musical celebrándose en todo el mundo.

El *blues* es una de las expresiones más ricas gracias a la transmisión de emociones tan duras, profundas y esa capacidad para transmitir las experiencias humanas universales, que ha contribuido a su perdurabilidad a lo largo del tiempo.

El *blues* seguiría su camino de interminable evolución, mientras que otros géneros de reciente creación, como el *dixieland*, daban forma a la nueva música de jazz. Otro de estos nuevos estilos surgía con una propuesta musical innovadora, nueva y fresca que le aportaría más elementos armónicos, virtuosismo y un ritmo más sincopado, es decir, con acentuaciones rítmicas en tiempos débiles del compás que no eran comunes hasta el momento.

1.2 *Ragtime*

El *ragtime* se desarrolló, de igual manera, a partir de la música de los esclavos afroamericanos, combinando elementos de música folclórica africana, marchas militares y la tradición musical europea, este estilo tiene una estructura clásica definida que va de 4 temas, cada uno de 16 compases y con esta estructura: AABBAACDD. El *ragtime* es, al igual que otros estilos como el *swing* o el *bossa-nova*, a menudo confundidos con el jazz, incluso, en ocasiones, como si se tratara de una misma cosa, pero aunque estos dos últimos tienen más relación al poder fusionarse, el *ragtime* está alejado de la improvisación, las composiciones primigenias de *ragtime* eran escritas nota por nota, lo que le quita el elemento principal del jazz, que es la improvisación, pero se le relaciona con el jazz por su particular ritmo con síncope, tal como menciona Herrera (2014) en su ensayo “Una mirada al ragtime” donde comenta:

Como es un estilo escrito no permite la improvisación, característica principal del jazz en general, pero, por otro lado, el ataque sincopado de la mano izquierda es claramente un antecedente del swing, fundamental en el nacimiento del jazz. Aparentemente el ragtime es y no es jazz. Esta confusión es generada porque en realidad existen dos tradiciones, dos formas de tocar rags que provienen de dos ciudades distintas. Aunque es ya un lugar

común decir que el jazz nace en Nueva Orleans, es quizá menos conocido explicar que el ragtime nace en Sedalia, Missouri, ciudad en la que Scott Joplin se estableció para comenzar una carrera que tendría, al final, más amargos fracasos que éxitos.

Hoy en día hay una línea muy definida entre los estilos y el verdadero jazz, pero claro que como predecesores o estilos que hoy en día se fusionan con el jazz, es natural que esta confusión se siga dando en la sociedad que apenas sabe del tema.

Para identificar el *ragtime* es necesario identificarlo como un estilo de composición e interpretación principalmente pianística, conociendo a sus principales exponentes y sus características musicales ya anteriormente mencionadas.

Tom Turpin fue uno de los grandes exponentes e impulsores del *ragtime* y fue en San Luis, en Misuri, donde él mismo abrió un local donde se podía escuchar esta nueva música y fue ahí donde creó el folk-ragtime. Así como James Scott y Louis Chauvin son figuras importantes, aunque poco conocidas dentro del *ragtime*, se sabe que el más reconocido compositor e intérprete del género es Scott Joplin.

Joplin comenzó a publicar su música en 1895 y se ganaba la vida siendo maestro de piano, incluso, entre sus pupilos se encontraban Scott Hayden y Burn Campbell, quienes después se convertirían en compositores de *ragtime*, aunque con la partida de Joplin en 1917 se da por terminada la era del *ragtime* como música de tendencia para así evolucionar al *swing* y la música de las grandes bandas.

1.3 Nueva Orleans (nacimiento del jazz)

Los habitantes de Nueva Orleans tenían una especial fascinación por los desfiles, las fiestas, incluso los funerales, esto debido a que en todas éstas no se hacía esperar una amenización

musical para poder calmar el dolor y el sufrimiento. Al igual que su hermano, el *blues*, el jazz estaba naciendo desde el sufrimiento y el dolor de la mano del vicio y la prostitución.

Storyville era una zona de prostitución en Nueva Orleans y hay versiones que apuntan a este lugar como cuna de la música de jazz. Donald Marquis (experto en el jazz de Nueva Orleans) apunta que los más grandes músicos de la época ni siquiera visitaban dicha zona y el contrabajista Pops Foster (músico de la época) lo respalda. Por tanto, se puede deducir que sí había una cantidad pequeña de músicos que trabajaban en dicha zona y gracias a ello el nombre de Storyville es conocido hoy en día en la historia del jazz.

En sus inicios, el jazz de Nueva Orleans se asociaba con los barrios afroamericanos y se tocaba en lugares como salones, clubes nocturnos y desfiles callejeros. Los músicos del jazz temprano, como Buddy Bolden, quien es considerado el primer músico de jazz de la historia; también estaba Jelly Roll Morton, quien causó controversia por proclamarse como él creador de este género.

Aunque Morton no inventó el jazz, posiblemente fuera el primero en pensar en él en términos abstractos y articular tanto en sus comentarios como en su música un enfoque teórico coherente en relación con su surgimiento. Los comentarios que Morton dedica a una amplia variedad de aspectos son: la dinámica, el vibrato, la construcción melódica, el empleo de los *breaks*, la esencia de la música latina, etc. siguen llamándonos la atención e incitándonos a pensar. (Giogia, 2002)

Louis Armstrong también es una de las figuras más importantes en la historia del jazz que haría grandes contribuciones a la evolución del género durante el siglo XX. Estos personajes contribuyeron significativamente a definir el estilo y la estructura del jazz, ya que, con su característica improvisación, ritmo sincopado, uso de instrumentos como el trombón, clarinete,

trompeta, piano y batería, así como por la formación de bandas de jazz típicas, como las bandas de *brass*, de *dixieland* y las bandas de jazz tradicional.

La esclavitud fue abolida en América en 1865 como resultado de la victoria de los estados del norte en la Guerra de Secesión (American Civil War). Entre otras acciones, el fin de esta guerra, desarrollada entre 1861 y 1865, trajo consigo la libertad de los esclavos a pesar de que, los ciudadanos afroamericanos que trabajaban en las plantaciones pudieron continuar ejerciendo su empleo como trabajadores libres y a cambio de un pequeño salario, a pesar de que, en ocasiones, las condiciones laborales eran igualmente duras. Sin embargo, la cultura musical de los antiguos esclavos fue el germen del inicio de algunas carreras profesionales en el mundo de la música: algunos negros, y como una alternativa laboral, trataron de subsistir y de hacerse conocidos tocando el violín o el banjo (Sánchez, 2014)

A medida que la popularidad del jazz iba al alza en Estados Unidos y empezaba a difundirse por el mundo, Nueva Orleans continuó siendo reconocida como la cuna de este género. La ciudad se ha convertido en uno de los destinos importantes para músicos y amantes del jazz de todas partes del globo, con festivales internacionales como el de New Orleans Jazz & Heritage Jazz Festival, que celebra la vasta tradición musical de la ciudad.

Nueva Orleans es una ciudad clave en la historia y desenvolvimiento histórico del jazz, su música es reflejo de una diversidad cultural y creativa. Su legado perdura como una influencia duradera en la música contemporánea.

1.4 La era del *swing*

Esta era se remonta a los años 30, fue un período de transición crucial en la evolución y propagación del género musical. Este periodo marcó una transición significativa desde los estilos

de jazz más tempranos, como los ya mencionados, Dixieland y el New Orleans jazz, hacia un sonido más refinado y orquestado, centrado en la improvisación colectiva y el ritmo bailable.

Durante los años 30, el jazz experimentó un cambio fundamental con la llegada del *swing*, un estilo caracterizado por sus ritmos sincopados, secciones rítmicas fuertes y arreglos orquestales elaborados. Grandes bandas como las de Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, y Glenn Miller ganaron popularidad y definieron el sonido del jazz de esa época. Estas bandas presentaban secciones de metales potentes, secciones rítmicas sólidas y solistas virtuosos que desarrollaban improvisaciones melódicas sobre temas populares. El *swing* también es un patrón rítmico a 4/4 con acentuaciones en el segundo y cuarto tiempo que se puede aislar del jazz, ya que hoy en día a menudo se confunde este ritmo con el jazz, como si fueran sinónimos, cuando son cosas diferentes que frecuentemente van de la mano y se complementan.

“El jazz se había dignificado y lo tocaban también los blancos. Esta fue la música de baile que se escuchó tanto en los grandes salones como en los pequeños tugurios estadounidenses de la época.” (Bonilla y Cancelado, 2018, p.3)

El surgimiento del *swing* no sólo transformó la música jazz, sino que también influyó en la cultura y la sociedad de la época. Los recintos de baile estaban llenos de gente joven que disfrutaba del ritmo contagioso del *swing*, generando una era de baile y entretenimiento. El jazz se convirtió en la banda sonora de la era del Art Déco y la Gran Depresión, la cual afectó bastante a la música ya que antes de ésta, la venta de discos se estimaba en más de 100 millones de unidades en 1927 y durante la Gran Depresión, específicamente en 1932, las ventas bajaron hasta los seis millones de discos. La música en vivo estaba pues ofreciendo un escape y una forma de expresión para las emociones de la época.

Contratar un formato de *big band* representaba un lujo, debido a la cantidad de integrantes que la conforman, pero debido a la baja en salarios y aumento de desempleo entre los músicos,

resultaba relativamente barato contratar a una docena de ellos. Era entonces, habitual, ver a estas bandas tocando por todas partes; pero años más tarde esta tendencia se invertiría cuando el crecimiento económico y el aumento salarial contribuyeron a terminar de momento con la *big band*.

Uno de los músicos más destacados fue Benny Goodman, era conocido como El Rey del Swing y sus aportes fueron importantes tanto para la música como para la historia norteamericana y la segregación, ya que el maestro Goodman consiguió juntar audiencias de público afroamericano con audiencias blancas. Benny Goodman y su banda fueron pioneros en la integración racial en la música popular al contar con músicos talentosos de diferentes orígenes étnicos. Uno de los instrumentos novedosos para el jazz fue el vibráfono, el cual era desconocido en el género y que era interpretado de manera magistral por el gran Lionel Hampton, otra de tantas figuras importantes en la historia que después formaría su propia orquesta y daría oportunidad a jóvenes que luego despuntaron como grandes músicos, por ejemplo, Quincy Jones.

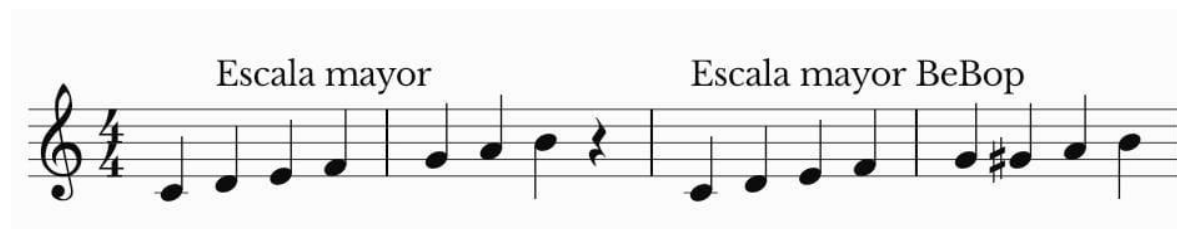
1.5 Llegada del *bebop* en los años cuarenta

Tras la era del *swing*, el jazz amplió sus horizontes por el mundo en cuanto a popularidad y desarrollo del mismo, es por ese desarrollo que a principios de la década de los 40 músicos como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonius Monk y Kenny Clarke, entre otros, instauraron el sonido *bebop* o *bop*, a este periodo se le denomina como El Mandato de Gillespie y Parker (Tirro, 2001). Este sonido es muy característico, ya que agrega una nota a la escala musical diatónica, es decir, la fórmula de intervalos para la escala diatónica de 7 notas es de 5 tonos y 2 semitonos, organizados de la siguiente manera: T-T-ST-T-T-T-ST. Que, ejemplificándolo en Do mayor, da las notas naturales do, re, mi, fa, sol, la y si. Mientras que la escala *bebop* agrega un sol sostenido, nota encontrada entre el sol y la, creando un cromatismo de tres notas las cuales

proporcionan al ejecutante tocar improvisaciones más virtuosas, además de darle cierta sincronía al hacer la escala de 8 notas en lugar de 7. A continuación, la diferencia entre la escala mayor diatónica y la escala *bebop*.

Figura 3

Escala mayor y escala bebop

Nota. Diferencias entre escalas. Fuente: Elaboración propia.

Además de proporcionar más velocidad al intérprete, la base rítmica en el *bebop* rompe con el *swing* tradicional y se convierte en un *fast swing*, lo cual implica un nivel técnico alto, no solamente del solista, sino de todo el ensamble para tocar rápido y preciso, así se le dio más exigencia, libertad creativa y sofisticación al jazz.

Las nuevas formas de improvisación surgieron al hacer más ricas las armonías convencionales, como se vio anteriormente, con los cambios armónicos de la secuencia tradicional de *blues*. Sobre esta línea Giogia (2002) señala que:

La forma canción en treinta y dos compases y el blues de doce compases siguieron constituyendo piedras angulares en el repertorio de los beboppers. A menudo los compositores de bebop se limitaban a dar un nombre exótico y una nueva melodía (normalmente más compleja) a los acordes de viejos *standards*. Así, “Anthropology” tomaba prestadas las armonías de “I Got Rhythm”, y “Ornithology” hacía lo propio con “How High the Moon” de Morgan Lewis. (p. 333)

Los años de la era *bop* hicieron nuevamente una realza en la popularidad del género, incluso en ese periodo, varios músicos clásicos (de música académica) se interesaron en el jazz, como comentó el maestro Dorantes (2024), en su visita a Zacatecas al Festival Cultural:

Algunos músicos nunca se conocieron en persona, pero gracias a las grandes ferias de libros que se realizaban en distintos estados de EUA, los músicos tenían la facilidad de adquirir partituras de todo tipo de música y en esa época ya se habían editado libros con las obras de compositores de ragtime y jazz moderno. Así fue que músicos como Maurice Ravel en la era del swing o Igor Stravinski en la era *bop* pudieron conocer la música de estos artistas, apreciarla y darle reconocimiento.

Por aquellos años ya se decía que el jazz no era música popular por el grado de complejidad y refinamiento que había adquirido, se decía que esta música estaba hecha para que sólo algunos cuantos la ejecutaran y apreciaran, aunque estos comentarios siempre han estado divididos ante la opinión de los más puristas. Hoy en día hay quienes afirman que el jazz sigue siendo música popular.

Hay que mencionar que la grabación y difusión de material fueron clave para el desarrollo tecnológico que se suscitó en la música y, por ende, en el jazz durante los años 40. Los estudios de grabación tuvieron más y mejores instalaciones para las grabaciones de discos y el aumento de dispositivos de radio en los hogares permitió una difusión más amplia del jazz. Por otro lado, el tema de la Segunda Guerra Mundial estaba mermando todo aspecto social y cultural en Estados Unidos y, el jazz no fue la excepción, así lo deja ver Raquel Rodríguez en su artículo “Historias del jazz en la Segunda Guerra Mundial” donde dice:

La industria dejó de producir máquinas de discos e instrumentos musicales por un tiempo para reconducir la producción industrial hacia la producción de armas y equipamiento para el ejército. El swing embarcó hacia los cuatro puntos cardinales con la marina y el

ejército aéreo americano dejando vacantes difíciles de reponer en las big bands y forzando a los líderes de las bandas a pagar mejor a músicos suplentes de menor talla. «Le estoy pagando 500 dólares a la semana a un trompetista», se quejaba Tommy Dorsey, «y ni siquiera saber soplar unas velas como es debido». En esta situación de guerra, los temas más populares del swing se convirtieron en himnos representativos del espíritu americano. (Rodríguez, 2020)

El *bebop* sentó las bases para futuras evoluciones en el jazz, influyendo en estilos posteriores. Además, marcó un cambio significativo en la forma en que se concebía y se interpretaba el jazz, ampliando los límites del género y abriendo nuevas posibilidades para la improvisación y la experimentación musical, tanto así que hoy en día sigue siendo tema de estudio para músicos de todo el mundo y sus intérpretes de la época son recordados como virtuosos y respetados en cada una de sus disciplinas instrumentales por músicos de todas las esferas musicales.

Para entender esta rama del *bop* es recomendable conocer un poco de la historia y escuchar a los más grandes exponentes, algunos de ellos son:

- **Charlie "Bird" Parker:** saxofonista alto y compositor. Figura central en el desarrollo del *bebop*. A pesar de su corta vida, su enfoque innovador en la improvisación, su dominio técnico del instrumento y su creatividad armónica lo convirtieron en una influencia crucial para generaciones futuras de músicos de jazz.
- **Dizzy Gillespie:** trompetista, compositor y líder de banda, Gillespie fue otro pilar del *bebop*. Junto con Parker, fue pionero en la creación de este nuevo estilo de jazz, explorando ritmos complejos, como el latín jazz, intervalos inusuales y una improvisación vertiginosa.
- **Thelonius Monk:** pianista y compositor reconocido y destacado por su estilo único, Monk fue uno de los personajes más creativos en el *bebop*. Sus composiciones, como *Round*

Midnight y Blue Monk, son estándares de jazz atemporales. Monk era conocido por su enfoque innovador de la armonía.

- **Kenny Clarke:** baterista cuyo estilo revolucionario e innovador influyó considerablemente en el ritmo y la estructura del bebop. Clarke fue uno de los primeros en adoptar el uso de la batería de forma más melódica y fluida, incorporando ritmos sincopados y polirrítmicos característicos del bebop.

1.6 El jazz en las décadas futuras, subgéneros y exponentes destacados

El jazz ha sido uno de los géneros musicales más prolíficos y en poco más de cien años ha logrado traspasar barreras de todo el mundo, logrando la expansión musical y la fusión con prácticamente todo tipo de música, desde la música académica, hasta la música popular y el folclor de diversas culturas.

En las décadas posteriores el jazz abarcó varias corrientes, modas y estilos, siempre adaptándose (y en ocasiones revelándose) a las realidades y situaciones del momento. Después del ya mencionado Bebop, surgieron varios subgéneros con importantes personajes que hoy en día son íconos de la cultura musical.

1.6.1 Cool jazz

Se originó y desarrolló como una reacción al *bebop*, este subgénero surgió a fines de los años 40 y principios de los 50. Se caracteriza por un enfoque más relajado, aunque mucha música de este estilo sigue con la herencia de ritmos acelerados del *bebop*, en muchas ocasiones se va más al *medium swing* con melodías suaves, notas largas y arreglos más sofisticados. Miles Davis, Chet Baker y Dave Brubeck son representantes destacados del *cool jazz*.

Uno de los álbumes más representativos de esta línea son las sesiones del proyecto *Birth of the cool* (Nacimiento del *cool*) que fue grabado en 1949 pero publicado hasta 1957. Estas

sesiones de grabación introdujeron arreglos más refinados, texturas más suaves y una instrumentación más diversa, utilizando instrumentos como el tubo, la flauta y el corno francés. Los músicos del *cool jazz* adoptaron un enfoque más introspectivo y reflexivo en su música al experimentar con contrapuntos y texturas orquestales.

Esta vertiente de jazz encontró su lugar en la costa este de Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles y San Francisco, donde el *cool jazz* ganó popularidad entre audiencias más grandes, debido a su accesibilidad y su enfoque más melódico y sofisticado. Álbumes como “Kind of Blue” de Miles Davis, publicado en 1959, se convirtió en una de las más grandes joyas de la música y aunque tiene tintes de jazz modal forma parte también del *cool jazz*. Este trabajo cuenta con un *dream team* en la alineación para dicho álbum que se conformó por Davis (trompeta), John Coltrane (saxofón tenor), Julian ‘Cannonball’ Adderley (saxofón alto), Paul Chambers (contrabajo), Jimmy Cobb (batería) y un joven Bill Evans y Wynton Kelly (ambos en piano). En su artículo “El *kind of blue* de Miles Davis al desnudo” de Víctor Vergara menciona que:

Cada músico fue un maestro en su oficio, pero ninguno de ellos hizo alarde de su talento en este momento. El disco muestra su comunicación mutua y fluida, resultado del inmenso entendimiento entre ellos bajo la regla de la improvisación. (Vergara, 2020)

1.6.2 *Hard bop*:

Esta nueva etapa seguía nutriéndose de lo ya establecido, pero con algunos cambios, era el regreso de los ensambles *bop* pero apoyado por el firme ritmo del R&B, el góspel y el *soul*. Los afroamericanos sentían que con la llegada del *cool jazz*, los blancos estaban invadiendo su territorio y que el jazz se estaba alejando de sus raíces afroamericanas y querían volver a conectar con ello, es por eso que músicos como Art Blakey, Horace Silver, Cannonball Adderley,

Clifford Brown, Max Roach y Sonny Rollins comenzaron a experimentar con nuevas formas de expresión, fusionando jazz con elementos de la música negra contemporánea.

De esta oleada de músicos, quisiera mencionar la contribución y legado del legendario saxofonista Sonny Rollins que, con su álbum *Saxophone colossus*, dio trascendental importancia al *hard bop*, creando temas como St. Thomas que se convirtió en uno de los estándares del jazz más tocado que integran el *real book*. En su libro “La historia del jazz moderno”, Frank Tirro comenta que:

La fórmula de los ensambles *hard-bop* era la misma que la del combo bebop: la *frontline* tocaba el tema unísono u octavado, seguido por solos improvisados de los *horns* primero y del resto del combo luego, intercalando *chase-chorus*, y terminando con la repetición del tema como en el primer coro. El pianista aportaba acordes “*feed*” y el contrabajista tocaba en el estilo Walking más pesante del jazz moderno. Mientras tanto, el baterista sostenía el ritmo obstinadamente sobre el *ride-cymbal*, accionaba el pedal del *hi-hat* apoyando terca y reciamente sobre los segundos y cuartos pulsos, y sus fills –algunos muy violentos, como los de Art Blakey- los aplicaba generalmente sobre el compás que marcaba la llegada de una nueva frase; pero los ríspidos “*droppin’ bombs*”, que tanto habían molestado a los solistas pre-bebop en las jams de Harlem, ya no sonaban tan histéricos. (Tirro, 2001, p.)

1.6.3 Jazz modal

Este subgénero surgió como una alternativa al *bebop* y al *hard bop*, centrándose en estructuras de música modal en lugar de progresiones de acordes tradicionales. Este enfoque permitió a los músicos explorar nuevos caminos en la improvisación y la composición.

En términos musicales, los modos (griegos) se refieren a las escalas derivadas de una escala diatónica. Como ya mencionamos anteriormente, las siete notas de la escala diatónica

ejemplificada en do (do, re, mi, fa, sol, la, si) tienen un modo que resulta de cada una de ellas, lo que da como resultado siete sonoridades diferentes al alterar el orden de tonos y semitonos en cada una de ellas.

Los siete modos gregorianos resultan de desplazar la escala diatónica una nota a la vez, se nombran de la siguiente manera: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio, en la siguiente tabla se muestran los nombres de los modos y la relación de tonos y semitonos que sigue cada una de ellas.

Tabla 1

Modos y su relación de tonos y semitonos

Jónico	T	T	S	T	T	T	S						
Dórico		T	S	T	T	T	S	T					
Frigio			S	T	T	T	S	T	T				
Lidio				T	T	T	S	T	T	S			
Mixolidio					T	T	S	T	T	S	T		
Eólico						T	S	T	T	S	T	T	
Locrio							S	T	T	S	T	T	T

Nota. Elaboración propia.

Al ser las mismas notas, pero en diferente orden, se crea una sonoridad diferente que caracteriza a cada uno de los modos. Dos ejemplos de cómo suena un tema en armonía dórica es *So what* del disco *Kind Of Blue* de Miles Davis cuyo centro tonal es re dórico y *Eleanor Rigby* que tiene a mi dórico como centro tonal. El jazz modal fue influenciado en parte por la música clásica contemporánea y las exploraciones de armonías modales en compositores como Maurice Ravel y Claude Debussy, quienes ya implementaban esta técnica en sus obras.

Músicos como Davis querían lograr grabaciones fluidas y llenas de diálogo musical al momento, así que los músicos tenían que estar preparados para las nuevas exigencias, tal como lo cuenta Frank Tirro:

Durante la sesión de grabación de “Kind Of Blues”, Davis aplicó la misma filosofía de todas sus grabaciones: con errores o no, no habría segundas tomas, excepción que hace en “Flamenco Sketches” por algún motivo que desconozco. El grupo no había tenido contacto alguno con lo que se iba a tocar. Miles impartió instrucciones, y se procedió a grabar. (Tirro, 2001, p.)

1.6.4 *Free jazz*

Aunque se originó en los cincuenta, tuvo mayor desarrollo en la década de los sesenta, se caracteriza por un enfoque innovador y experimental que rompe con todo lo antes establecido. El *free jazz* va contra las estructuras ya establecidas y la armonía tradicional que se venía usando en el jazz y músicos como Ornette Coleman y Ceci Taylor fueron los pioneros del estilo.

Es un estilo poco entendido por la audiencia y hasta por los músicos, pero a la vez, resulta no ser cosa sencilla. En algunos casos se experimenta con sonoridades extrañas y efectos propios de cada instrumento, por ejemplo, en los alientos se pueden utilizar notas sobreagudas, frulato, respiración continua o percusiones con la lengua en la caña, en las cuerdas se pueden utilizar armónicos, tensión y distensión de cuerdas, percutir el instrumento o tocar con otras partes del cuerpo, en cuanto a la percusión, se puede tocar con las manos, a la batería añadirle cualquier tipo de objeto para que sea percutido e, incluso, percutir con la boca o el propio cuerpo. Este estilo después influenciará a grupos de rock progresivo y experimental.

Un álbum fundamental para el conocimiento del *free jazz* es el “*The Shape Of Jazz To Come*” de Ornette Coleman, grabado en 1959 con Don Cherry a la trompeta, Charlie Haden al contrabajo y Billi Higgins a la batería. Este disco, por ser de finales de los cincuenta aún está muy influenciado por el *bop* y resulta más agradable a la escucha de la audiencia que no está familiarizada con lo más estridente, libre de melodía y armonía.

1.6.5 Jazz fusión

Este estilo traería consigo la experimentación e implementación de otros estilos de música como el R&B y otros más alejados al jazz como el rock, el funk y la música electrónica, incluyendo también instrumentos de dichos géneros como guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizadores, baterías con más tambores y platillos, lo cual contribuyó a un sonido más contemporáneo.

La era del jazz fusión puede ser la más influyente para el jazz actual, ya que hoy en día casi todas las expresiones musicales son mezclas de otros estilos y expresiones y, en ocasiones, resulta difícil encontrar su raíz.

Hay muchos músicos clave en el jazz fusión, de los más relevantes se pueden nombrar a Weather Report, Herbie Hancock, Mahavishnu Orchestra y Return to Forever, este último hizo una mezcla de jazz, rock, música clásica, música electrónica y proponía rítmicas compuestas en compases como 5/4 o 7/8 (algo muy característico del jazz fusión). Además, por sus filas desfilaron super estrellas del jazz como Stanley Clarke, Airto Moreira, Joe Farrell, Al Di Meola, Lenny White, Jean Luc Ponty y Frank Gambale, todo bajo la dirección de Chick Corea, el cual es un pilar en la historia no sólo del jazz fusión, si no de muchas etapas del mismo, ya que el maestro Corea ha tenido proyectos como su *Elektric Band Acoustic Band Spanish Heart Band*, así como pianista concertista solista de jazz y música clásica, grabando conciertos para piano con orquesta de Mozart, música de Bach, entre otras tantas cosas. Sin duda Chick Corea es una de las figuras más importantes y reconocidas del género gracias a su versatilidad y aportes a la música en general.

Al pasar de los años el jazz ha tenido un desarrollo impresionante en lo musical y social, adaptándose a las nuevas tendencias y tecnologías, dejando una marca indeleble en otros géneros. Como señala Ma. Soledad Cabrelles:

En el siglo XXI, el jazz progresa de forma acelerada e incorpora ritmos del rap y del hip-hop, tipo de música que hacen los más jóvenes, olvidando los anteriores instrumentos y

utilizando más los electrónicos, de los que existe una gran variedad. Una vez más, el jazz describe musicalmente lo que sucede en la sociedad a través de sus intérpretes y ofrece un retrato fidedigno de los hechos más actuales junto con la huella sonora de las vivencias humanas, atravesando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno mundial, con un original lenguaje musical que continúa hablándonos de la búsqueda de la libertad. (Cabrelles, 2016, p.)

Hoy en día es muy importante en la educación musical, ya que enseña habilidades como la improvisación, la interpretación, ensamble y la teoría musical avanzada. Las escuelas de música y los programas académicos han integrado el estudio del jazz, contribuyendo a su preservación y evolución.

1.6.6 Jazz latino

Este género fusiona la riqueza melódica y rítmica del jazz con los vibrantes ritmos y la pasión del folklore latinoamericano, como muchos subgéneros, el jazz latino tiene varias ramificaciones dependiendo de su lugar de origen y músicas tradicionales de los mismos. Estas mezclas han dado lugar a una forma de expresión musical emocionante y profundamente arraigada en la historia y la identidad cultural de los latinos.

El jazz latino se baña con ritmos afrocubanos, como el son, el mambo, el chachachá y la rumba, la timba, salsa, entre otros. Estos ritmos, derivados de tradiciones musicales africanas y mezclados con influencias europeas, se combinan con la improvisación característica del jazz. Muchos músicos han estado presentes en diferentes etapas y subgéneros, tal es el caso de Dizzy Gillespie, quien, a pesar de tener un gran sitio en el movimiento del *bebop*, también lo tiene en el *latin jazz* desde que en 1947 contrató al gran percusionista cubano Chano Pozo, quien fue clave de conexión para Gillespie con el grupo Irakere, súper grupo cubano de donde salieron los ganadores del Grammy, Arturo Sandoval, Chucho Valdés y Paquito de Rivera. Esta música también ha sido una influencia duradera en la música popular contemporánea. Bandas y artistas

como Santana, Buena Vista Social Club, Rubén Blades, Willie Colón y Alain Pérez han llevado los sonidos del *latin jazz* a nuevas audiencias en todo el mundo, fusionándose con géneros como el rock, el pop, el bolero y la salsa.

El bossa nova es una de las ramificaciones de las que mencionamos anteriormente dentro del jazz latino, se remonta a Brasil y tiene su origen con Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto, Luiz Bonfá y el poeta Vinicius de Moraes. Desde el punto de vista de Erick Galvez:

Flotar en tu mismo lugar sin necesidad de alguna sustancia tóxica no es sencillo, eso se logra desde la primera vez que se escucha con verdadera atención el Bossa nova, este género que mezcla las raíces de la samba con el jazz es una delicia de tintes celestiales.
(Gálvez, 2014)

Se dice que el primer tema *bossa nova* de la historia es “Chega de saudade”, de 1959, compuesta por el maestro Joao Gilberto, por lo que se le conoce como el Padre del Bossa Nova.

Artistas como Stan Getz, Charlie Byrd y Astrud Gilberto (esposa de João Gilberto) llevaron el *bossa nova* a audiencias internacionales con éxitos como “The Girl from Ipanema”, una colaboración entre Jobim, de Moraes y Stan Getz que se convirtió en un clásico del jazz y la música popular.

El interés de los músicos de jazz por la música brasileña fue instigado en gran medida por el guitarrista Charlie Byrd quien en 1961 estuvo una larga temporada en Brasil donde esperaba encontrar samba y se dio de bruces con la bossa nova de Jobim y compañía.
(Ladrón, 2015)

Existen libros llamados *Real Book*, se trata de una compilación de partituras que incluyen una guía general de melodía, acordes y letra (si es el caso) de los más representativos temas de la historia del jazz; el subgénero del jazz latino se ha ganado su propio libro titulado *Latin Real Book* el cual se centra en este repertorio.

Desde sus humildes comienzos en Río de Janeiro hasta su impacto en el mundo, el *bossa nova* sigue siendo una expresión artística única que celebra la belleza y el encanto de la música brasileña.

CAPÍTULO II. EL JAZZ EN MÉXICO

2.1. Testimonios de la llegada del jazz a México y su desarrollo

Sería imposible afirmar de manera determinante cómo, cuándo y dónde comenzó a escribirse la historia de determinado movimiento musical. El jazz no es la excepción ya que al igual que cualquier expresión artística, ésta se da a partir de un conjunto de factores, personas y momentos que dificultan apuntar un dato exacto. Según Derbez (1994):

Siendo algo tan amplio, tan rico y tan poco investigado... Sé que a la historia real las fechas le tienen sin cuidado, así que convengamos: poner una cerca no limita el campo sino a quien quiere engañar la vista. ¿Cuándo comenzó el jazz en México?... ¿Importa? (p. 7)

Hay diferentes versiones sobre la llegada del jazz a México, hay quien dice que el primer acercamiento se dio cuando la banda de guerra del entonces mandatario, Porfirio Díaz, viaja por New Orleans y es ahí donde los músicos de la banda se empapan con estas melodías y, al regresar a México, comienzan con el movimiento del jazz, aunque suponemos que su desarrollo fue a paso lento.

Las pocas evidencias que hay sobre la llegada del jazz en México no están muy bien fundamentadas y en cada posición geográfica de la república se encuentran personajes que cuentan sus propias versiones, por lo que resulta interesante ver que en algunos sitios se dio de forma similar, tal es el caso de los estados de Durango y Michoacán, ya que en ambos lugares se encontró una foto que datan de la década de los treinta, en la de Michoacán aparece una banda de músicos que en el bombo tiene grabado “banda de jazz”, pero no se sabe nada de dicha agrupación, quiénes son aquellos músicos, si son mexicanos o extranjeros y no es sino hasta la década de los cincuenta en la que se vuelve a tener noticias de esta música. Cuenta el reconocido saxofonista de jazz mexicano, Juan Alzate:

A partir de esa foto supongo que el jazz llegó a Morelia alrededor de los años treinta, cuando estaba en su apogeo aquí en México, como una música de moda. Después no tengo ninguna noticia sino hasta los años cuarenta-cincuenta a través de un maestro llamado Guillermo Gil; era Moreliano, un músico que se preparó aquí en el conservatorio como un músico clásico, normal, en la escuela tradicional de la música, pero por lo que pude hablar con su familia, era un pianista muy interesado en la música innovadora y diferente. (Alzate citado por Malacara, 2016, p.146)

En el caso de Durango pasa algo similar, cuenta el vibrafonista Francisco Castañeda:

Hay un músico que se llama Ricardo Reséndiz; vive actualmente en CDMX y de repente le da por investigar sobre músicos y hacer biografías, entonces él mencionó algunos antecedentes del jazz en Durango y habla de los años treinta. Subió una foto una foto de la banda de jazz de la academia de policía y cosas así. (Castañeda citado por Malacara, 2016, p.98)

En San Luis Potosí hoy en día existe más movimiento de jazz y mucho de eso es gracias al maestro Jorge Martínez Zapata (1936-2013), quien fue un músico, investigador, gestor, promotor y docente del jazz, incluso, impartió un módulo de un diplomado en jazz que realizó la Escuela de Música en 2009 y en este mismo estado, se lleva a cabo un festival musical de este género que lleva su nombre. Dalia García, pareja de Samuel Martínez (hijo del maestro referido y también pianista de jazz) realizó un trabajo de investigación sobre la biografía del maestro Jorge, esto lo comenta Samuel Martínez en la entrevista realizada por Antonio Malacara que aparece en su libro *El Atlas del Jazz en México*. En la investigación de Dalia y Samuel hicieron seis entrevistas al maestro de cuatro horas aproximadamente cada una, en las que les dio una gran cantidad de datos sobre la historia del jazz en el estado. En su artículo “Jorge Martínez Zapata, el histórico jazzista potosino”, Soledad Alatorre aporta:

En 1964 fue cuando el músico dio su primer concierto de jazz en la capital potosina en el Teatro de la Paz, en 1970 fue parte de la fusión entre música huasteca y el jazz; además, Martínez Zapata impartió clases en el Centro de Experimentación Jazzística y se desempeñó en Televisión Cultural como programador y comentarista. (Alatorre, 2022)

Esto nos da una idea de la década en la que comenzó el movimiento jazzístico en San Luis Potosí, movimiento que ha ido creciendo gracias a músicos como Richie Vega, Memo Barrón y el mismo Samuel Martínez Herrera, quien hoy en día ya es un pianista de jazz reconocido en la escena nacional y que sigue promoviendo el género en el estado.

La Ciudad de México quizá sea el mayor punto de llegada y desarrollo en la mayoría de las cosas, por ser la capital del país, y el jazz no es ajeno, ya que a comienzos del siglo XX se empieza a dar una liberación de las duras costumbres para romper con lo establecido en ámbitos como la arquitectura, añadiendo el estilo *art deco* (como el edificio Chrysler de Nueva York). En la pintura aparece el auge del muralismo y en la música el movimiento nacionalista y ritmos para bailar como el Charleston y el *blues*, que son las antesalas del jazz.

Las cantinas de la Ciudad de México se convirtieron en el principal escenario de estas nuevas propuestas musicales, aunque también en la gran ciudad se sabe poco de ello. Así lo expresa el maestro Roberto Aymes y cito:

De esa época muy poco es rescatable en nombres y composiciones. Quizás en la persona de Emilio D. Uranga se encuentre a un autor dedicado a todas las formas musicales. De él tenemos el documento más antiguo grabado por el director de origen germano Efim Schachmeister y sus Jazz – Symphonians, en donde ya escuchamos pequeñas intervenciones de solos de algunos instrumentos como el clarinete, el violín, y corneta. Dentro de estos ejemplos están las composiciones “Colores vivos” y “pícoso pero

sabroso”, grabadas en 1928 y 1929, en la Ciudad de México, donde ya se imprime un sentido mexicano al Jazzailable de la época. (Aymes, 2009 p. 18)

Otro personaje importante que ha hecho grandes aportes a la investigación del jazz en México es Alberto Zuckermann, el autor relata en su libro “El jazz en la Ciudad de México” narra cómo fue su primer contacto con el género:

Un sábado, saliendo de mi clase de piano en el centro histórico, pasé con mi madre a la tienda Mercado de Discos en San Juan Letrán, hoy eje Lázaro Cárdenas.

Al entrar empecé a escuchar una música percusiva de ciertas tonalidades oscuras que me atrajo fuertemente y le pregunté a una empleada de qué libro provenía. Me dijo: Es jazz mexicano y se llama “Jazz en Riguz”. Solicité que me lo mostrara y era de un tal Tino Contreras, le pedí a mi mamá que me lo comprara y me dijo que no era como los discos de piano que me gustaban. Sin embargo, insistí y me lo compró. Fue así como descubrí el jazz y entre a ese mundo de la síncopa, armonías disonantes y, sobre todo, la improvisación. (Zuckermann, 2022 p. 17)

En los años 50 fue cuando el jazz se empezó a tocar con regularidad en la Ciudad de México, con músicos que formaban parte de las numerosas orquestas de baile que existían, como la de Luis Alcaraz, Ismael Díaz y Larry Sonn, en las que había músicos y solistas de alto nivel, quienes venían de los estados del norte, así como originarios de la ciudad. Muchos músicos de esta época realizaron una sesión de grabación histórica que patrocinó el periodista Roberto Ayala, pero no fue sino hasta finales de la década de los 70 que estas grabaciones vieron la luz, bajo el título “Jazz en México”, publicado por el sello Orfeón. Dicho álbum demostraba la capacidad y virtuosismo de los músicos con temas originales y estándares.

Figura 4

Portada del álbum “Jazz en México”

En esta histórica grabación participaron leyendas como Tino Contreras, Mario Patrón, Pablo Jaimes, Víctor Ruíz Pasos, entre otros. Los músicos de esta generación empezaron a ser conocidos en sitios como el Riguz, Manolo, Bazz, El Eco y el Bar Astoria. Este último fue uno de los más famosos, ya que ahí tocaban los mejores músicos, pues este bar fue propiedad, por un tiempo, del gran trompetista Cecilio “Chilo” Morán y eso, probablemente, facilitaba el trato y conexión con los colegas. Llegando a finales de esta década se realizó el primer Festival Nacional de Jazz, el cual se realizó del 15 al 19 de junio de 1959 en el Auditorio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue organizado por el periodista José Luis Durán y el entonces rector de la universidad, Nabor Carrillo.

Por aquel tiempo comenzaban a sonar más los grupos de jazz y también cobraban popularidad conjuntos como el de Chucho Zarzosa, Tino Contreras o Mike Salas. Incluso, hay quienes creen que al igual que en el cine, los años cincuenta y sesenta fueron la época de oro del jazz en México. Según Aymes (2009): “Para finales de los años cincuenta hay una gran actividad. De hecho, se puede considerar el momento más importante de nuestro jazz” (p. 24). Aunque el reconocido músico Juan José Calatayud en entrevista con Alain Derbez, afirma:

Si en ese entonces hubo una época de oro yo no la sentí. No oía jazz mexicano ni discos de jazz mexicanos. Se que salió uno de Tino Contreras llamado Jazz en el Riguz, creo

que otro de Pablito Jaimes, pero no estaba muy enterado, mi interés vino después.
(Calatayud citado por Alain Derbez, 2024, p. 346)

En el mismo tenor de la llamada época dorada del cine y la música, hay que resaltar que precisamente la cinematografía abrió una nueva línea que dio oportunidad de que compositores mexicanos y extranjeros experimentaran con la música de jazz, desde pequeños combos hasta arreglos para *big band*. Tal es el caso de *Los Xochimilcas*, quienes fueron una agrupación cómica/musical que sobresalió en películas donde daban muestra de su dominio instrumental y buen gusto por el danzón, chachachá, *swing*, jazz y otros estilos. Un buen ejemplo de su virtuosismo musical se da en su aparición en la película *Ella y yo* (1951) con Pedro Armendáriz y Miroslava, en la que una batería en ritmo de *swing* y un contrabajo en *walking*, forman la base para que la trompeta y el acordeón hagan improvisaciones con en una forma *blues* en tonalidad de C (do).

Durante las próximas décadas, el jazz mexicano verá subidas y bajadas, con la aparición de nuevos exponentes, innovadores y revolucionarios en cuanto a tendencias y estilos. Muchos de ellos siguen vivos y son vistos como leyendas ante los ojos de las nuevas generaciones y de quien disfruta de esta música.

A lo largo de las décadas, en México se ha contado con una serie de conciertos y festivales en las principales ciudades del país. En las décadas de los sesenta y setenta se dieron las actuaciones de grandes figuras de talla mundial como Art Blakey, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Antonio Carlos Jobim o Herbie Hancock.

En este periodo se da el nacimiento de uno de los grupos más recordados del jazz mexicano, por su calidad humana e interpretativa que daba singular atención entre el medio por estar conformada por 3 hermanos. Me refiero al grupo Sacbé, fundado en 1976 por Eugenio, Fernando y Enrique Toussaint, a lo largo de más de 20 años lograron editar 6 producciones

discográficas con un concepto de jazz contemporáneo con tintes que van desde el reggae, la música prehispánica, latinoamericana y ritmos compuestos, fueron los primeros jazzistas mexicanos en crear un sello discográfico independiente.

El maestro Eugenio Toussaint llevó una carrera en solitario, fuera de Sacbé, que le hizo explorar y desarrollarse más profundamente como músico y compositor. A pesar de esto, él da fe de que es muy difícil vivir del jazz y nos da golpes de realidad a los que intentamos hacer jazz. Empleando las palabras de Toussaint en entrevista para Juan José Olivares (2002), dice:

No se puede atacar a un jazzista por ser huesero, tampoco tiene que morirse de hambre para decir que es verdad. En México está visto que no se puede vivir del jazz, se tiene que hacer actividades extra musicales, a menos que seas un Chick Corea o Herbie Hancock. (Toussaint citado por Olivares, 2002)

En la década de los ochenta sigue la creatividad por parte de los músicos y algunas instituciones importantes como la UNAM y Bellas Artes invitan a grupos y solistas de jazz, hay que destacar la visita de artistas internacionales como Dexter Gordon o Chick Corea, quienes vienen a motivar a los nuevos músicos de ese momento con sus propuestas frescas y no sólo inspiró a pianistas, sino también a diversos instrumentistas, debido a que en esos años Corea estaba experimentando con diversos formatos y uno de ellos era la *elektric band*, la cual estaba conformada por super estrellas como John Patitucci, Dave Wekl, Frank Gambale y Eric Marienthal. Esto hace que el movimiento entre el público cautivo fuera en aumento y que los músicos tuvieran un panorama más completo del jazz internacional.

Esta década es crucial en la escena nacional, ya que se da la consolidación y surgimiento de nuevos ejecutantes como Héctor Infanzón y su grupo Antropoleo, el contrabajista Agustín Bernal, el guitarrista “Betuco” Arballo, entre otros. También abre sus puertas “El Arcano”, uno de los clubs de jazz donde se presentaron casi todos los artistas locales y algunos internacionales,

este lugar logró mantenerse por un poco más de una década y aunque éste fue uno de los establecimientos más importantes, concurridos y apoyados para la creación y difusión del jazz, esto no siempre fue así.

2.2 Escenarios de expresión y difusión para el jazz en CDMX

Otra manera de investigar el origen e historia de cualquier corriente musical es por medio de los lugares donde se le ha dado difusión a éste y el jazz no es la excepción, en éste se puede hablar de todo tipo de lugares donde la expresión artística se hizo presente.

El jazz tiene la versatilidad de poder sonar en todo tipo de lugares y para todas las personas, a diferencia tal vez de un grupo de metal pesado o una orquesta sinfónica, llevando el matiz a los extremos. Si bien hoy en día la línea divisora entre estilos musicales se vuelve más tenue, teniendo fusiones de todo tipo de música, aún existen puristas o simplemente de quienes gustan diferenciar los estilos y espacios para la mejor apreciación de tal o cual espectáculo. Así sea en bares, teatros, plazas, centros culturales, galerías, estaciones de radio, programas de televisión o cine, la música siempre está presente. Zuckermann (2022) menciona algunos recintos donde se difundía el jazz:

Bares:

- “Apache”, Insurgentes Sur 1580.
- “La Bodega”, Abraham González 3.
- “Derby”, Paseo de la Reforma 400.
- “La Fuente”, Insurgentes Sur 890.
- “Los Pericos”, Sullivan 13.
- “El Patio”, Atenas 9.

Cafeterías:

- “Café del Cazador”, Plaza de La Constitución 7.
- “La Fusa”, Coahuila 189.
- “Ruser” Yucatán, esquina con Querétaro.

Hoteles:

- “Agnes”, Av. Juárez 77.
- “Camino Real”, Av. Mariano Escobedo 400.
- “María Isabel”, Paseo de la Reforma 325. (página)

Los siguientes locales son dignos de mencionar de manera especial ya que aportaron mucho al desarrollo y difusión del jazz en la capital mexicana.

Yuma: de este foro hay poca información, se dice que fue el primer centro nocturno de jazz en el entonces Distrito Federal. Nace a raíz del gran éxito del programa radiofónico Jazz Session de Roberto Ayala, transmitido por la XEQ.

Por el éxito de la serie, dos conocidos actores mexicanos Manolo Calvo y Jorge Fábregas inauguran en 1949 el centro nocturno “Yuma” en donde la parte musical estuvo bajo la dirección del trompetista cubano Andrés Fort “Merenguito”, quien tuvo en la batería a Richard Lemus. (Aymes, 2009, p. 22)

El Riguz: uno de los foros más recordados de la década de los sesenta fue El Riguz, su nombre se deriva de su primer propietario, Ricardo Gutiérrez, y tiempo después lo administraba Tino Contreras. En este bar se presentaron casi todos los jazzistas de ese tiempo, incluso en el año de su fundación (1959) se grabó el álbum “Jazz en El Riguz” de Tino Contreras que hace alusión al mítico antro, titulado:

El Riguz-Bar, en la Avenida Insurgentes Sur, fue uno de los establecimientos más concurridos, activo desde fines de los años cincuenta hasta mediados de los sesenta. Los

músicos de jazz llamaban la atención de los asistentes a este local, así como de grupos o solistas que supuestamente hacían rock, como el caso de César Costa, un cantante ideado por los empresarios de la música comercial, con el objeto de representar a una juventud aparentemente “rebelde”, pero cuya finalidad era cooptar la movilización social juvenil que se dio por medio de la música. La gente que asistía al lugar, los músicos de jazz que tocaron allí y su experiencia, es recordada con gran nostalgia por los músicos entrevistados. El ambiente era, según ellos, atractivo y ameno. (Hernández, 2020, p. 8)

El Arcano: tal vez el lugar recordado con más nostalgia entre los músicos de jazz que hoy son veteranos, pero que siguen en activo, y quienes han formado la escuela del jazz contemporáneo en todo México. Fue aquí donde el jazz cobró más fuerza y popularidad entre la gente e impulsó enormemente a grupos y solistas nacionales y extranjeros durante los años de 1988 a 1996.

En los archivos de la Fonoteca Nacional de la Ciudad de México tuve la oportunidad de escuchar e investigar varias colecciones de grandes jazzistas, una de las que más llamó mi atención fue la colección de grabaciones que Salvador “Chavo” Vargas (ingeniero del Arcano) hizo favor de donar a la institución y es tal la colección de archivos que basta mencionar que tan sólo en el año de 1991 se contabilizaron más de 500 grabaciones por 358 artistas que tocaron en el famoso lugar. En éstas se pueden escuchar a los más grandes exponentes del jazz, incluso se aprecian pláticas de mesa y saludos a músicos importantes que estaban en el público apoyando a sus colegas.

El arcano fue un centro cultural que abrió sus puertas gracias a la anuencia del promotor Francisco Galindo Olivares. Si bien la historia de este lugar fue corta en comparación con la de otros, su actividad fue profusa; y a lo largo de sus ocho años de vida se llevaron a cabo presentaciones en vivo que hoy son icónicas y que, para fortuna del patrimonio cultural mexicano, fueron registradas en audio.

Por la calidad de los compositores e intérpretes que participaron en el vigoroso ambiente que ahí se conformó, la Fonoteca Nacional ha tenido a bien resguardar y difundir este acervo que forma parte de la memoria sonora de México. En este fondo figuran solistas y agrupaciones de gran talla como: Eugenio Toussaint, Héctor Infanzón, Mario Ruíz Armengol, Agustín Bernal, Chilo Morán, Juan José Calatayud, Patricia Carrion, Pépe Hernández, etc...” (Argüello, 2023)

Los músicos de jazz en décadas anteriores se quejaban por la falta de espacios que había para poder desarrollar esta música, aunque siempre hubo lugares, dicen, eran pocos los empresarios y promotores interesados en ese giro.

Hoy en día el panorama ha cambiado y en la Ciudad de México hay cada vez más espacios donde la gente puede ir a disfrutar de una bebida, una cena y al mismo tiempo disfrutar de jazz internacional, ya que es muy común que en los recintos se encuentren los mejores músicos de México con sus proyectos en solitario, en banda o simplemente echando palomazo. Aquí algunos bares de jazz en la actualidad:

Figura 5

Banda BOS de Enrique Nery

Nota. Archivo de Armando Montiel.

- **New Orleans Jazz Club:** es uno de los recintos más antiguos y que hasta la fecha sigue trabajando. Está en San Ángel, es un lugar tipo cabaña y tiene adornos peculiares como máquinas de coser, relojes y trompetas colgadas.
- **Pizza Jazz Café:** situado en la delegación Benito Juárez, este recinto tiene como distinción el silencio casi absoluto del público mientras los músicos tocan, el baterista zacatecano, Carlos Macías, es un invitado frecuente en este lugar.
- **Zinco Jazz Club:** éste es uno de los lugares más famosos y con más porte dentro de la escena jazzística, se ubica en el Centro Histórico de la ciudad, donde alguna vez estuvieron las bóvedas del antiguo Banco de México. Hay música en vivo de miércoles a sábado y se presentan shows de gran impacto como *big band*, estilo cabaret y artistas nacionales e internacionales.
- **Parker & Lenox:** ubicado en calle Gral. Prim 100, Juárez, Cuauhtémoc. Este lugar acoge a grandes músicos y espectáculos como tributos a leyendas del jazz y música original.
- **Casa Franca:** este lugar se encuentra en la colonia Roma, por lo que su acceso es exclusivo y con reservación. De algunos puntos no se aprecia bien a los músicos sobre el escenario, pero no por eso deja de ser uno de los lugares más importantes del jazz en la ciudad.
- **Jazzatlán Capital:** en mi opinión, es uno de los mejores lugares de jazz en la ciudad por su ubicación, también en la Roma. En la planta baja puedes tomar una cerveza de pie o en una de las pequeñas mesas mientras escuchas a un grupo de música que puede ser folclórica, jazz, rock o música del mundo. Mientras que en el segundo piso puedes pedir comida y bebida con música grabada de fondo y es en este segundo piso donde se encuentra un espacio aislado, la admisión es

por medio de reservación y una cuota que varía dependiendo del concierto que se presente, pero que oscila entre los 200 y mil pesos por persona, aproximadamente. En este lugar se presentan las figuras más icónicas del jazz actual y me ha tocado escuchar ahí a leyendas como Agustín Bernal y Gabriel Puentes.

Aunque hoy en día existen estos y más lugares donde el jazz puede ser expresado, los músicos mantienen la idea de que no es suficiente, no se paga como se debería y la gente no aprecia esta expresión como lo hace con otras. Desde mis ojos, el jazz ha incrementado su presencia de manera significativa en los últimos años en la CDMX, no lo podemos comparar con antros de baile, rock u otros estilos porque se vería en desventaja. Lo más importante para que esto siga un buen curso es el interés de empresarios e inversionistas con interés y visión en el género.

2.3 Principales intérpretes nacionales (grupos y solistas)

El jazz mexicano está hoy en día al mismo nivel que el jazz hecho en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Los personajes que han creado esta historia han dejado una huella en la historia de la música mexicana y aunque la Ciudad de México es el sitio donde se encuentran y desarrollan la mayoría de los músicos, el jazz no es exclusivo de esta ciudad.

Hoy en día es mucho más fácil conocer las realidades que existen en los diferentes estados de la República Mexicana o cualquier otra parte, pero a pesar de esto, la gente no se entera de lo que pasa en otras latitudes ajenas a las propias. Es por esto que algunos autores (en su mayoría músicos) se han dado a la tarea de viajar o contactar a músicos de todos los estados para hacer trabajos de investigación que puedan guiar con algunas rutas de acceso al jazz producido en cualquier parte del país.

Hay una gran cantidad de músicos y melómanos mexicanos que no conocen o saben muy poco de los exponentes nacionales del jazz. Mucho se habla de los grandes personajes a

nivel mundial (principalmente de Norteamérica) pero hay que decir que en México tenemos a nuestras propias superestrellas y grandes maestros que han dado y siguen dando mucho al jazz y a la música mexicana en general. Son tantos que resulta imposible escribir la historia de cada uno o incluso nombrarlos a todos. Por lo tanto, voy a mencionar las aportaciones e historias de una agrupación y cuatro músicos de gran representación en la historia del jazz, seguido de un pequeño pero nutrido listado de algunos músicos y agrupaciones de gran relevancia.

2.3.1 Sacbé

Con la inspiración y homenaje hacia la cultura maya fue como Eugenio Toussaint escribe el tema “Sacbé” (camino blanco) que a su vez daría nombre a la banda que formaría con sus hermanos, esta agrupación, al igual que un acorde simple, parte de una triada. Eugenio (teclados), Fernando (batería) y Enrique Toussaint (bajo) formaron esta agrupación legendaria en 1976 junto con un cuarto pilar que sería Alejandro Campos en el saxofón.

Los hermanos Toussaint siempre estuvieron rodeados de música ya que su padre tocaba un poco de guitarra y piano, su bisabuela tocaba piano en el cine mudo, su abuelo materno tocaba el saxofón y la batería; y su tatarabuela ganó la Palma de Oro en París por su destacado talento de intérprete al piano, entonces no es casualidad el virtuosismo de los tres hermanos, siendo músicos con formación autodidacta pero fervientes investigadores de música popular y académica, imprimieron un estilo único en México con influencias como Weather Report, Return to forever, Focus o Herbie Hancock, Sacbé se convirtió en la primera banda de jazz fusión en México.

Sacbé grabó siete álbumes: *Sacbé* (1977), *Selva tucanera* (1978), *Street corner* (1982), *Aztlán* (1983), *Dos mundos* (1988), *The painters* (1996) y *Trio Neo* (2006). La banda tocó de manera continua desde su formación en 1976 hasta 1981 y de ahí de manera más esporádica hasta la muerte de Eugenio Toussaint, el 8 de febrero de 2011. En la ciudad de

Zacatecas se celebró un emotivo concierto póstumo ese mismo año organizado por el bajista zacatecano Eduardo “Chino” Morones con diversos patrocinios. En este participaron los hermanos Fernando y Enrique Toussaint, con la participación de Armando Montiel en la percusión el día 22 de octubre en el teatro Fernando Calderón. Eugenio Toussaint estuvo presente por medio de grabaciones y fotografías.

Figura 6

Cartel de homenaje a E. Toussaint

Nota. Archivo de Eduardo Morones.

2.3.2 A Love Electric

Fundado por el estadounidense Todd Clouser a la guitarra, el baterista argentino Hernán Hecht y el bajista mexicano Aarón Cruz, su actividad musical se centra en nuestro país, por tanto, es considerada una banda mexicana. Esta agrupación toca una fusión de jazz y rock, actualmente el baterista mexicano Jorge Servín ha remplazado a Hernán en la batería.

2.3.3 Antropóleo

Agrupación formada por iniciativa de Héctor Infanzón a finales de la década de los ochenta, el nombre se forma por las composiciones “Anthropology” y “Oleo” de los saxofonistas Charlie Parker y Sonny Rollins. La agrupación formada por Infanzón al piano, Agustín Bernal en el contrabajo y Toni Cárdenas en la batería tocó en importantes festivales como el Festival Jazz UNAM, el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, Festival de Jazz de La Habana y el Festival Cervantino.

La agrupación se separó a finales de 1991 y no grabaron ningún álbum, pero se pueden encontrar archivos de grabaciones en vivo en Youtube por parte de la UNAM y en la Fonoteca Nacional se encuentran muchas presentaciones de Antropóleo en el mítico club Arcano.

2.3.4 Orbis Tertius

Formado en 1970 en Xalapa, Veracruz, fue la agrupación de jazz de la Universidad Veracruzana y algunos de los músicos que pasaron por sus filas fueron el pianista Guillermo Cuevas, Armando Noriega en el saxofón, Ignacio Guzmán a la flauta, Rafael Jiménez en la trompeta, Lucio Sánchez en el bajo, entre otros. Cuenta con 2 producciones llamadas *Orbis Tertius Changing* y *Aniversario*.

2.3.5 Big band jazz de México

Nacida en 1999 en Xochimilco y dirigida por Martín Ramos, ha realizado una ardua labor para mostrar el trabajo de las grandes bandas de antaño y tienen una temporada anual en el Lunario de la Ciudad de México.

Por la orquesta han desfilado músicos como los saxofonistas Juan López, José Ángel Ramos, Citlali Chávez Obregón, Alberto Delgado y Pavel Loaria (este último creador de la *big band* infantil y juvenil en 2016), Ingrid y Jenny Beaujuean en las voces, Arturo Báez en el

contrabajo, Daniel Hidalgo en el piano y Mario García en la batería son algunos de los nombres que han sobresalido y de los cuales la mayoría ha logrado formar una carrera importante en la escena jazzística de México. La *big band* jazz de México ha acompañado a artistas como Armando Manzanero, Eugenia León, Leonel García, Enrique Nery y Kalimba, por mencionar algunos.

Poco se habla de las grandes bandas ya que, si bien es cierto que no abundan en el territorio mexicano, existen otros factores de importancia para que estas existan, tales como el financiamiento, programación e incluso falta de músicos capacitados para dicha tarea, ya que este tipo de agrupaciones requieren en algunas secciones especificidades que la hacen particular y diferente a otras agrupaciones de gran formato como una orquesta sinfónica. Por poner un ejemplo, en una orquesta sinfónica se realizan audiciones donde se le pide al instrumentista ser especialista en un instrumento específico y tiene que tocar un movimiento de concierto con candenza y ciertos extractos o pasajes de diferentes obras que usualmente son las mismas que piden en cualquier orquesta del mundo. Mientras que en una *big band* a la sección de saxofones se les pide dominar también la ejecución de clarinete y saxofón, con sus respectivas obras y una prueba de lectura a primera vista. El bajista preferentemente tiene que tocar también contrabajo, sin mencionar que todos los instrumentistas deben tener conocimiento de armonía para poder improvisar y tener una buena lectura de música escrita, ya que toda la música es escrita y hace sumamente difícil su ejecución de memoria.

2.3.6 Héctor Infanzón

Hablar del maestro Infanzón implica sumergirse en un mar de música de todos los géneros, ya que él es uno de los creadores inagotables y más grandes exploradores de la música en todas sus vertientes. Infanzón (2022) comenta que es una persona que le gusta ver a la música como un todo, por eso es amante de diversos géneros y al ser ésta un lenguaje integral, no debe haber discriminación hacia ningún estilo, siempre y cuando esté bien tocado y tenga algo que decir.

Infanzón es destacado por ser un músico multifacético, ya que es intérprete, arreglista, compositor y productor, reconocido como uno de los pianistas más completos de México. Tiene una sólida formación académica especializada en música clásica y una vasta experiencia en música popular y jazz, lo que le permite fusionar la tradición y el lenguaje contemporáneo. Ha participado en los festivales más importantes de jazz en el globo y ha tocado en las principales salas de concierto de México como el palacio de bellas artes y la sala Netzahualcóyotl.

Ha sido dirigido, tocando en vivo y grabado a artistas como Ricky Martin, Carlos Santana, José Feliciano y también ha compuesto música académica con obras como conciertos para violín y orquesta, concierto para piano y orquesta, concierto para flauta dedicado a Horacio Franco, así como música para cine y televisión.

El estilo que más caracteriza a Héctor Infanzón es el jazz latino, ya que una de sus obras más populares “Azúcar” fusiona el jazz con ritmos caribeños y este estilo lo ha dejado empapado en cada una de sus producciones como solista, la más reciente llamada *Días sin tiempo* del año 2021, hace un homenaje a amigos y personas admiradas por Infanzón con arreglos propios.

Figura 7

Héctor Infanzón

2.3.7 Aarón Cruz

Uno de los músicos más serenos y sin pretensiones de la escena mexicana es Aarón, un personaje que se dedica a hablar más con su instrumento, pero cuando las palabras salen de su boca, siempre sorprende la sabiduría que emana de cada una de sus oraciones. Cruz (como se citó en Derbez, 2024) dice que, aunque es atractiva la idea de la trascendencia en la música, a él no le importa ese tipo de reconocimiento. Lo cierto es que con los grandes aportes que ha dado a la música, Aarón queda situado entre las más grandes figuras del jazz en México.

Desde los 18 años Aaron se dedicó de lleno a la música como bajista, no sin antes pasar por otros instrumentos como la guitarra y el clarinete. El único maestro de contrabajo que tuvo fue Agustín Bernal, quien es otro personaje importante de la historia del jazz mexicano y con quien sentó las bases técnicas del instrumento para poder ejecutarlo de manera adecuada y eficiente.

El maestro Cruz ha incursionado por diversos estilos y ha acompañado a diversos artistas de música popular como Ximena Sariñana, Francisco Céspedes, Gloria Trevi, Ricky Martín, Javier Bátiz, entre otros. Lo que lo lleva a tener una amplia trayectoria y a ser uno de los bajistas y contrabajistas más solicitados de los últimos años. Aarón Cruz ha visitado la ciudad de Zacatecas en múltiples ocasiones, con diferentes proyectos y ha ofrecido *master class* en el marco del Festival Internacional de Jazz y Blues.

Figura 8

Aarón Cruz, 2024

Nota. Archivo personal de Aarón.

2.3.8 Alex Mercado

En el mundo del piano de nuestro país hay una cantidad considerable de nombres que salen a relucir, ya sea por destreza, interpretación, creatividad y musicalidad, pero algunos de estos pianistas dedican su vida a la especialización, en su mayoría en la música académica y algunos incluso en cierto estilo o periodo, pero como ya no es novedad, la versatilidad de los músicos de jazz sobrepasa más de una línea, este es el caso de Alex Mercado, nacido el 28 de agosto de 1974 en la Ciudad de México y con la similitud de su colega Toussaint, comenzó a tocar guitarra, pero no sería hasta que un medio hermano de su madre les heredó un piano que Alex tomaría un compromiso más serio con la música y comenzó estudios formales de piano con el maestro José Luis Arcaraz Núñez y aunque en un principio se inclinó por sólo tocar música clásica, después de ir a un concierto de Keith Garret en la sala Neza, se abrió un nuevo panorama de ideas hacia el piano y la música.

El parteaguas para su formación como músico de jazz fue ir a estudiar a la afamada Berklee College of Music en Boston para más tarde ser músico de cruceros durante cuatro años, donde cambió el panorama de la música y no fue hasta la muerte de su padre que decide hacer

algo más importante con su carrera y comienza la producción de su primer disco titulado *The watcher*.

El jazz no está en Nueva Orleans ni en la sobrevalorada vanguardia de Nueva York, no está muerto, sepultado en la trompeta de Louis Armstrong, encapsulado en los dedos de Oscar Peterson, o congelado en el refrigerador de la melomanía conservadora. No es de nadie, pero al mismo tiempo es de todos. (Mercado, 2018, p.)

Alex Mercado ocasionalmente toca música de otros, acompaña, produce y da clases, pero primordialmente se ha dedicado a componer, grabar y ejecutar su música que desde el año 2012 ha ido evolucionando y transformando su visión musical. Con siete producciones grabadas bajo su nombre ha realizado giras por todo México, Europa, Asia y Estados Unidos.

Otra faceta del maestro Mercado es la poesía, cuenta con 2 libros publicados a la fecha y con el afán de fusionar sus grandes pasiones, su último disco se titula *Poesía entre notas*, en el que toca improvisadas melodías en el piano mientras recita poemas del bardo zacatecano, Ramón López Velarde.

Figura 9

Alex Mercado

2.3.9 Juan José Calatayud

Originario de Córdoba, Veracruz, en 1957 se muda a la Ciudad de México para estudiar piano en el conservatorio nacional bajo la tutela de Pablo Castellanos, por lo que combinó su formación académica con trabajos tocando en bares y centros nocturnos y fue ahí donde conoció el jazz, siendo en 1964 donde debutaría en el Festival Nacional de Jazz y dejaría la música clásica por la imposibilidad de tocar los pedales del piano, dedicando el resto de su vida a la música de jazz.

Aspirante a concertista, un accidente automovilístico en 1965 le impidió para siempre el uso de los pedales del piano, lo que limitó sus posibilidades en la música de concierto. Cuando en silla de ruedas volvió a sentarse ante el instrumento tuvo conciencia de todo lo que ya no podría tocar, pero como había empezado a hacer jazz desde año y medio antes, decidió seguir por este camino para convertirse en uno de los grandes difusores de este género. Gracias a su entrega, muchas generaciones conocimos este género a través de sus discos y conciertos en bares, teatros, escuelas, foros culturales, programas de radio o televisión. (Quirarte, 2023, p.)

2.3.10 Listado de músicos nacionales por instrumento

Hay una lista larga de personajes relevantes en la historia del jazz mexicano y es importante conocer sus nombres, ya que han aportado mucho a la música de jazz como compositores, intérpretes, docentes, promotores e investigadores. Aquí un listado de algunos músicos, clasificados por instrumento, que ésta también sirva a manera de recomendación para quien le interese conocer y escuchar más sobre el jazz mexicano.

Guitarristas:

Roberto Arballo (Betuco), Francisco Lelo de Larrea, Humberto León, Flavio Meneses, Emmanuel Mora, Cristóbal López, Miguel Peña, Julio Revueltas, Todd Clouser y Jean Paul Bideau,

Bajistas/Contrabajistas:

Aleph Castañeda, Adrián Flores, Aarón Cruz, Richye Vega, Agustín Bernal, Pepe Hernández, Emiliano Coronel, Israel Cupich, Hiram Gómez, Abraham Laboriel, Iván Barrera, Lucio Sánchez, Víctor Ruíz Pasos, Leo Carrillo y Lalo Carrilo.

Bateristas:

Leo Acosta, Felix Agüero, Antonio Sánchez, Gabriel Puentes, Salvador Agüero, Tino Contreras, Richard Lemus, Freddy Marichal, Max Nava, Toni Cárdenas, Vladimir Coronel. Giovanni Figueroa, Hernán Hecht. Waldo Madera, Antonio Sánchez y Fernando Toussaint.

Piano:

Edgar Dorantes, Samuel Martínez Herrera, Enrique Nery, Víctor Patrón, Rosino Serrano, Eugenio Toussaint, Emanuel Cisneros, Chucho Zarzosa, Hilario Sánchez, Olivia Revueltas, Abraham Barrera y Daniel López Infanzón.

Saxofón:

Remi Álvarez, Juan Alzate, Diego Franco, Esteban Favela, Alan Villanueva, Diego Maroto, Rodolfo (Popo) Sánchez y Miguel Samperio.

Trompeta:

Fernando Aceves, Chilo Morán, Jordi Albert, Isidro Martínez y Juan Manuel Arpero.

Voz:

Magos Herrera, Iraida Noriega, Freddy Noriega, Eugenia León, Elizabeth Meza, Ingrid y Jenny Beaujean.

CAPÍTULO III. INICIOS DEL JAZZ EN ZACATECAS

3.1 Antecedentes

Para esta investigación es importante conocer cómo era la escena musical en Zacatecas previo a la llegada de la música jazz y cuáles fueron las primeras señales de vida de ésta para conocer cómo llegó el jazz a nuestra ciudad.

Resulta difícil saber con seguridad datos fehacientes sobre la aparición del jazz ya que nunca nadie en Zacatecas se ha dado a la tarea de hacer una crónica del género, que en el estado ha sido muy poco investigada. Naturalmente, antes de que los músicos supieran de la existencia de este estilo y formar agrupaciones, primero tuvieron un acercamiento a ella que les creó la inquietud de seguir escuchándola y, después, estudiarla. Esta música llegó por medios como conciertos, eventos, discos y cintas que causaron impacto en los oídos de propios y ajenos en la entidad.

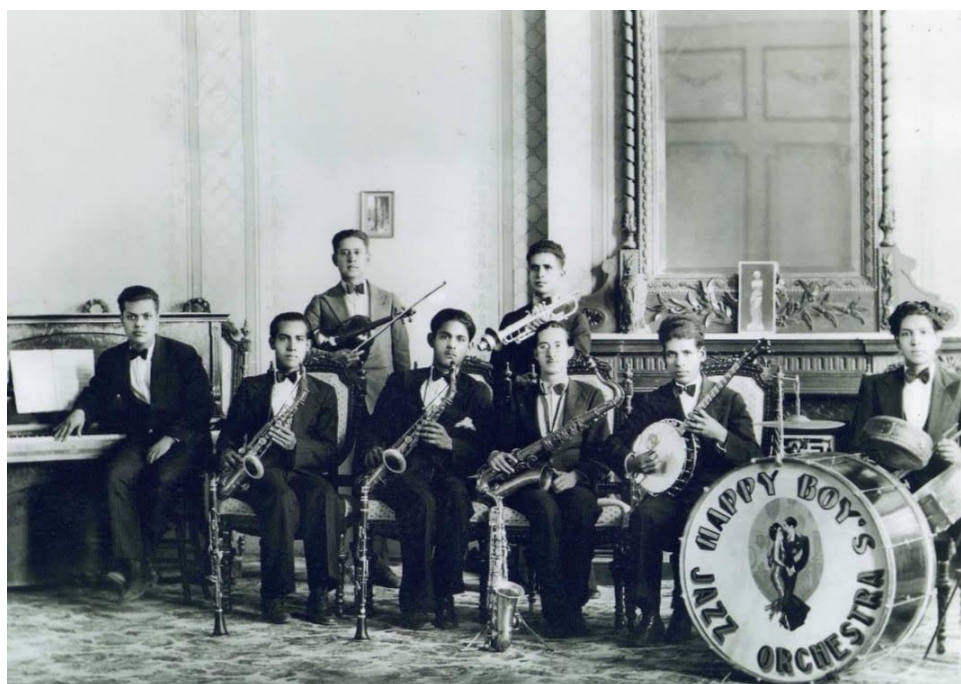
Hay que mencionar que Zacatecas, a pesar de ser una ciudad pequeña, se ha caracterizado por ser cuna de varios músicos sobresalientes como intérpretes, compositores, formadores, así como figuras del entretenimiento e impacto masivo en diferentes épocas y estilos musicales. Tal es el caso de los maestros Manuel M. Ponce, Candelario Huizar, Genaro Codina, Fernando Villalpando, el compositor y cantante Tomás Méndez, el cantante Antonio Aguilar, Samantha Barrón, Enjambre o el grupo Temerarios, son ejemplos de figuras reconocidas en todo México y el mundo, en su mayoría artistas fresnillenses y en el plano de la formación de músicos. El municipio de Fresnillo es un semillero de músicos como la Banda de Música del Estado de Zacatecas, a banda Santa Cecilia a cargo de la dinastía de músicos de apellido Vanegas, estos músicos cuentan con una escuela donde se les enseñan las bases teóricas y prácticas de los instrumentos de aliento y percusión. Después, muchos jóvenes músicos van a la capital zacatecana o a otras latitudes a continuar sus estudios formales de música.

Es difícil saber con exactitud cuándo fue la primera vez que el jazz llegó a Zacatecas, pero existe un testimonio que coincide con el de otros estados como Durango, San Luis Potosí o Michoacán, donde se han encontrado fotografías antiguas de bandas de jazz que datan de los años veinte o treinta y Zacatecas comparte dicha historia.

3.1.2 *Happy Boy's Orchestra*

Figura 10

Happy Boy's Jazz Orchestra

Nota. Archivo de Arnolando Puente.

El contexto que se conoce de la fotografía anterior es que muchos de los hijos de jornaleros que trabajaban en Nueva Orleans, se reunían con la gente de color que, al igual que ellos trabajaban en el campo, y los empaparon de las ideas musicales del jazz y *blues* de raíz y a su regreso a Zacatecas convocaron a músicos de la ciudad para formar la orquesta *Happy Boy's*. En la fotografía se puede apreciar que fue tomada en el foyer del teatro Fernando Calderón, data de

los años veinte y es propiedad del guitarrista zacatecano Arnoldo Puente, su abuelo materno, Salvador Ramírez (el hombre del violín en la foto) le contó a su nieto Arnoldo que esta agrupación fue la primera en traer el jazz a Zacatecas, aunque lo más probable es que tocaran músicaailable. Estos y otros datos, como los nombres de los demás integrantes, dónde se presentaban y dónde aprendieron a tocar quedan en el aire.

Arnoldo Puente también forma parte de la historia del rock y el jazz zacatecano, ya que fue miembro del grupo de rock “Jodi2” y el grupo de jazz y *blues* “Euterpe” durante más de una década. Actualmente tiene un dúo de guitarra y batería llamado “Camaleón Soul” junto al baterista Raúl Martínez.

Durante las siguientes décadas pareciera que no hubo continuidad ni florecimiento del jazz en la entidad, ya que no hay registro fotográfico, fonográfico ni textual de ello. Probablemente por las modas de momento, la falta de conocimiento y recurso económico, lo que hacía difícil comprar instrumentos para aprender y escuchar música en el estilo que fuera.

Es bien sabido que los discos, revistas, películas y otros artículos eran difíciles o casi imposibles de encontrar en aquellas décadas y cuando alguna cosa se importaba a México ésta llegaba con mucho retraso, ya que la mayoría de las cuestiones musicales, ya fueran instrumentos, métodos, partituras, accesorios y otros, llegaban principalmente del país vecino del norte, por lo cual, al pasar la frontera, se repartían principalmente a la capital o a las ciudades con mayor desarrollo, lo que hacía aún más difícil que las cosas llegaran a los estados de provincia.

3.1.3 Banda de Música del Estado de Zacatecas

Un semillero de arte y, específicamente, de la música en la ciudad de Zacatecas, es sin duda alguna la banda sinfónica del estado, la cual fue fundada en 1930 por el maestro Octaviano Sigala. Esta banda nació a raíz de la desintegración de la banda militar del 40 Batallón de

Infantería, es entonces cuando Sigala invita a un grupo de 27 músicos y con la llegada del maestro Juan Pablo García Maldonado, quien entraría a la dirección de la banda en 1957, hace una transformación y propicia el crecimiento de la banda, incluye a mujeres y comienza la creación de una escuela de música para formar a las nuevas generaciones de músicos para la banda y la entidad.

Figura 11

Banda del Estado de Zacatecas en los años treinta

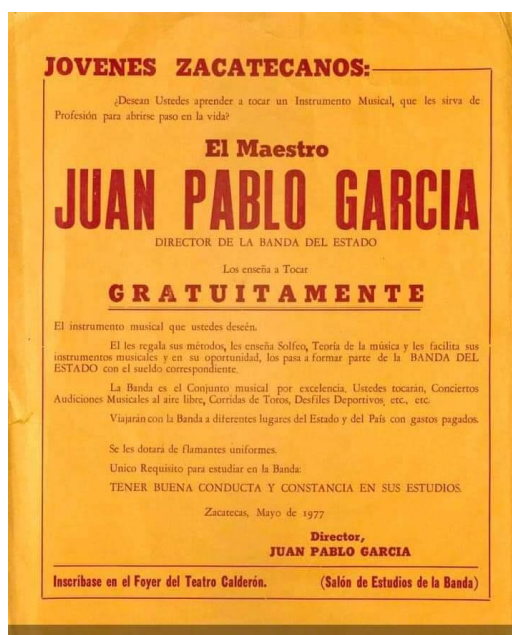
Nota. Archivo de la familia García Ortega.

Para formar parte de la escuela de la banda sólo se necesitaba acudir al Foyer del Teatro Fernando Calderón para inscribirse de manera gratuita, el maestro Juan Pablo García enseñaba varios instrumentos y se apoyaba de los músicos veteranos de la banda para la enseñanza de otros instrumentos y de clases de solfeo y teoría musical. A los interesados se les regalaban métodos fotocopiados, se le facilitaba el instrumento de su elección y llegado el momento pasaban a formar parte de la banda con su respectivo sueldo.

Estudiar y tocar en la banda del estado era muy atractivo ya que además de tener un trabajo con sueldo fijo, la banda ofrecía dar presentaciones en las principales plazas de la ciudad, corridas de toros, viajes a diferentes estados de la República con todos los gastos pagados y uniformes distintivos. Todo esto con la única condición de tener buena conducta y una constancia en sus estudios.

Figura 12

Cartel de invitación a la banda del Estado

Nota. Archivo de la banda.

3.1.4 Contexto musical en la segunda mitad del siglo XX

En la segunda mitad del siglo XX, la forma de conseguir instrumentos y artículos de música era por medio de la gente que viajaba a ciudades fronterizas, ciudades grandes como Guadalajara, Ciudad de México o a Estados Unidos de América a comprar mercancía y así venderlas en Zacatecas. Este aspecto influyó directamente en el movimiento musical de aquellos años.

En esa época, la institución dedicada a la enseñanza del arte en Zacatecas era el Instituto Zacatecano de Bellas Artes (IZBA), el cual estaba ubicado en la calle Genaro Codina y se ofrecían clases de guitarra, piano, teatro, danza, etc. Estas clases eran a manera de taller, ya que no existía entonces una escuela o academia de profesionalización como lo es hoy en día la escuela de música o la Licenciatura en Artes de la UAZ. Por lo cual sólo se aprendían los conceptos básicos y recibían un reconocimiento o diploma cuando finalizaban los cursos.

Había la oportunidad de tomar clases con particulares y, aunque no había muchas opciones, Ignacio Rosales comenta:

Había algunos maestros establecidos, por ejemplo, el maestro Briones era uno de los maestros de guitarra, entonces quien quería aprender guitarra pues iba a la casa del maestro Briones, que, por cierto, se dedicaba creo que, a la compostura de lavadoras, de estufas, algo así. Pero su pasión era la guitarra aparte de que él compraba guitarras, no sé cómo le hacía para conseguirlas, pero siempre traía guitarras desde Paracho, incluso, y en su casa él tenía guitarras y las vendía... Yo nunca asistí con él, pero era una forma de aprender.

(I. Rosales, comunicación personal, 13 de febrero de 2025)

En los años cincuenta y sesenta el movimiento musical en Zacatecas estaba evolucionando, dejando poco a poco la tradicional música jarabera, la cual interpretaba polcas, chotices, corridos, canciones populares y, por supuesto, jarabes. Comenzaban a formarse grupos más sólidos de música vernácula como mariachis y tríos, pero un hubo un grupo que sobresalió, desafortunadamente no existe mucha información sobre ellos, pero Felitos fue uno de los grupos más famosos, ellos tocaban música típica con instrumentos acústicos como el contrabajo, la guitarra, bandolón y violín. Era el grupo por excelencia para las reuniones y fiestas familiares de todo tipo en la capital y sus alrededores.

A comienzos de la segunda mitad del siglo XX se hacían eventos en diferentes puntos del centro de la ciudad, como en el Hotel Reina Cristina (actualmente Hotel Continental Emporio) o el edificio de la Preparatoria 1 de la UAZ. Estos eventos tal vez eran simples fiestas para algunos de los asistentes y posiblemente sólo unos cuantos daban crédito a lo que musicalmente acontecía.

La música popular y quienes la interpretan siempre han estado estrechamente vinculados con otros estilos de música, debido a ello, en estos eventos llegaron a estar presentes grandes exponentes del jazz.

En los cincuenta se dio el *boom* de las orquestas, gente como Enrique Nery estuvo tocando en la orquesta de Don Roberto Borda, creo que porque su papá también tocaba ahí, él después se fue a CDMX y fue otra historia. En esos tiempos teníamos acceso a ese tipo de música por ciertos eventos tradicionales que había aquí en la ciudad, había bailes de gala, el baile de azul y blanco, el baile de blanco y rojo que eran de las licenciaturas de Medicina e Ingeniería y ellos hacían sus bailes de gala y traían orquestas de México. A mí me tocó ver bailes en el patio de la prepa 1. Me tocó ver a la orquesta de Leo Acosta, que fue uno de los más grandes bateristas de México. (V. Chew, comunicación personal, 22 de febrero de 2024)

3.1.5 Beto Díaz y las orquestas de salón

Por otro lado, estaban las nacientes orquestas de salón, como la orquesta de Roberto Borda, Orquesta de Pepe Román y Orquesta de la Provincia de Beto Díaz. Estas orquestas se presentaban constantemente en bailes de Zacatecas y otros estados de la República, alternando con las orquestas más grandes de México, como la orquesta de Luis Alcaraz, Pepe Castillo, Pablo Beltrán Ruiz, Pérez Prado, entre otras. Al mismo tiempo estas orquestas empezaron a experimentar con instrumentos electrónicos como el bajo eléctrico, guitarra eléctrica, teclados y

sintetizadores. Las orquestas de salón tienen un sonido y dotación instrumental muy parecido a la de una *big band*, utilizando elementos de jazz en algunas de sus interpretaciones.

La única orquesta de aquellos años que sigue activa hasta el día en que este texto se escribe es la de Beto Díaz, la cual es una institución y una leyenda viviente para el municipio de Fresnillo y todo el estado. Esta agrupación surgió con la simple intención de llevar serenata a sus novias, pero gracias a sus interpretaciones los empezaron a llamar para fiestas en Fresnillo y Zacatecas, hasta que decidieron bautizar la agrupación como Conjunto Juvenil y tuvieron sus primeras presentaciones en provincia. Es en 1959 donde graban su primer disco y cambia su nombre a Beto Díaz y la Orquesta de la Provincia.

A lo largo de los años, por la Orquesta de Beto Díaz han desfilado figuras importantes de la música popular y el jazz, por mencionar algunos, están el saxofonista Óscar Vanegas, el trompetista Gerardo El Niño Vanegas, el guitarrista Enrique Cortés, el saxofonista Francisco “Paco” Salinas, el trompetista Luis Miguel Trejo “El Guarache” y el trompetista Carlos Gómez, quien es considerado uno de los mejores trompetistas de México, en la actualidad trabaja como músico para la empresa Xcaret y toca jazz en varios hoteles de Cancún.

Figura 13

Beto Díaz y la Orquesta de la Provincia

Nota. Archivo de Roberto Díaz Sánchez

El 27 de junio de 2009, alrededor de las 5:30 de la mañana, falleció Beto Díaz junto con otros cuatro integrantes de la orquesta, después de la tragedia, su hijo Beto Díaz Jr. decidió continuar con la agrupación para seguir tocando los grandes éxitos de la agrupación como Roberta, la del vestido rojo, palillos chinos, entre otras. Siendo la orquesta de salón zacatecana con más años en activo, la cual se ha preocupado por preservar, difundir y renovar el concepto de la música de salón.

3.1.6 El rock en Zacatecas

El rock es considerado el hijo del *blues* y éste tiene un fuerte vínculo con el jazz. Hay muchos testimonios nacionales, internacionales y locales de músicos que afirman que el rock ha sido la mejor escuela para el jazz. Tanto para su apreciación, como para su ejecución, el rock ha sido clave para la historia y el desarrollo del jazz moderno.

Grupos de rock como The Beatles, Queen, Led Zeppelin, Rolling Stones, David Bowie o Toto, han sido de un impacto global e inspiración para todo tipo de músicos en todo el mundo y hablando del caso específico de Toto, ellos han sido considerados como una de las mejores

bandas y más versátiles que han existido ya que está integrada por músicos que han grabado gran parte de la historia de la música occidental, con una enorme cantidad de artistas importantes alrededor del globo como Michael Jackson, Christopher Cross, Rubén Blades, Bee Gees, Luis Miguel, Diana Ross, Pink Floyd, Aretha Franklin, Eric Clapton, Paul McCartney, Madonna, Elton John, Julio Iglesias, Earth Wind and Fire, George Benson, Taylor Swift, entre otros.

Posiblemente el estilo de rock más ligado al jazz es el progresivo y grupos legendarios como Pink Floyd, King Crimson, Camel, Emerson Lake and Palmer, Yes o Genesis, así como los italianos Le Orme, Il Balletto di Bronzo o PFM, hasta grupos de más reciente creación como Porcupine Tree u Opeth, tienen inspiración y elementos armónicos, melódicos y lenguaje de jazz en su música, fusionados con la estridencia, psicodelia y distorsión del rock.

Un ejemplo de la influencia del jazz en el rock es que Richard Wright se inspiró en un tema del álbum *Kind Of Blue* de Miles Davis para la resolución de un acorde en el que usó una sustitución tritonal en el tema *Breath* que viene en el multipremiado *Dark Side Of The Moon*. A la inversa, en el jazz también existe inspiración rockera y el grupo Return To Forever o la Chick Corea Elektric Band son un claro ejemplo de ello, ya que estos grupos estaban conformados meramente por músicos de jazz que tocaban con guitarras eléctricas distorsionadas, sintetizadores, bajo y batería.

A mediados de la década de los cincuenta, el rock había llegado a nuestro país y esa nueva moda estaba sonorizada por artistas como Elvis Presley, Ritchie Valens, Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard o Jerry Lewis y en México había figuras como Elvis Pérez, Johnny Laboriel, César Costa, Alberto Vázquez, Los Hermanos Carrión y Enrique Guzmán. En Zacatecas este nuevo género tomó popularidad y fue en la década de los sesenta que comenzaron a surgir las primeras bandas de *rock and roll*. Agrupaciones como Los Tick's o Fórmula Uno fueron clave para comenzar a escribir la historia del *rock and roll* en Zacatecas. Claro está que el tipo de rock que interpretaban era sencillo, suave y meloso, con rítmicas

clásicas y progresiones armónicas simples de *blues* en su mayoría compuestas por tónica, dominante y subdominante. A su vez se hacían presentes grupos de música versátil que incluían el rock en su repertorio, pero también música de otros estilos para amenizar fiestas y eventos. Grupos como La Cuarta dimensión, La banda de Chuy Dueñas o Sensación 4 del maestro Luis Félix, son un claro ejemplo de ello.

3.1.7 Mr. Máquina

Con la transformación que se estaba dando en el rock a nivel mundial en la década de los setenta, se da la creación en Zacatecas del grupo Mr. Máquina y es donde el rock en la capital se fue a un sitio más pesado y oscuro con influencias frescas de la época como Jethro Tull, Deep Purple, The Doors, Black Sabbath y Led Zeppelin. Esta banda se convirtió en la primera agrupación de rock pesado en el estado, formada en 1972, la primera alineación estuvo formada por Vicente Ortega en la batería, Jaime López en la voz, Cruz Hernández en el bajo, Nacho Rosales en la guitarra, David Pérez “Choby” en el requinto y Joaquín Correa “El Flash” en la flauta y quena.

Al poco tiempo sale Vicente y Jaime toma su lugar en la batería y con esta alineación hacen sus primeras presentaciones en parques, escuelas y cualquier lugar donde pudieran tocar, incluida la Plazuela Goitia y el Teatro Calderón. “Máquina” era el apodo de Jaime y de ahí el nombre de la agrupación, a veces se les presentaba como Mr. Máquina, Sr. Máquina, Hombre Máquina o simplemente Máquina, lo cual dejaba de tener importancia, ya que eran bien conocidos por el público rockero zacatecano. Por la banda pasaron muchos integrantes, pero siempre Jaime estaba detrás de los tambores, ellos también fue pionero en la formación de jóvenes instrumentistas en el ámbito del rock, ya que Jaime era docente de la UAZ y encargado del gimnasio de prepa 1, por lo que organizaba talleres de rock, donde los asistentes podían participar como invitados en la agrupación para irse fogueando en la puesta en escena.

La banda fue adquiriendo popularidad y tocó en estados como San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Saltillo y Guanajuato, de este último formaron parte del elenco del primer Festival Internacional Cervantino, que se inauguró el 29 de septiembre de 1972 y gracias a dicha presentación se da el descubrimiento del jazz para el guitarrista Nacho Rosales.

Participamos en ese festival, yo recuerdo que cuando estábamos probando el equipo, porque había otros grupos, nos dicen: Tienen una hora, hora y media para dar una vuelta y aquí los esperamos para tocar. Entonces en esa hora y media nos distribuimos por varios lugares y a mí me tocó en ese momento recorrer el lugar, allá fue en Guanajuato, y llegué al Teatro Juárez y en el Teatro Juárez escuché algo que me llamó la atención... En el Teatro Juárez también estaban probando un equipo y entré al teatro y estaba probando un equipo, un grupo que yo cuando escuché eso, yo me quedé (Rostro de sorpresa), dije, yo quiero tocar algún día eso que está ahí. Y entonces resulta que quienes estaban tocando ahí era precisamente el grupo de Sacbé, era Eugenio Toussaint, los hermanos Toussaint, precisamente. Y fue la primera vez que yo escuché jazz en vivo y un jazz muy importante para la cultura del jazz en México. Yo dije, algún día yo voy a tocar algo así. (I. Rosales, comunicación personal, 13 de febrero de 2024)

Figura 14

Mr. Máquina en los años setenta

Nota. Archivo de Ignacio Rosales.

Mr. Máquina siguió tocando durante los setentas y ochentas y varios miembros importantes en su historia fueron Lalo López, Miguel Esparza, Rodrigo Carrillo, Manuel Guerra, Poncho Castruita y José Antonio Chew Fernández, aunque los 3 pioneros y más trascendentes fueron Jaime, Choby y Nacho. Tras la muerte de Jaime, en mayo de 1990, se cierra un capítulo importante de la historia del rock y la música en Zacatecas.

El colectivo zacatecano de rock, con casi tres décadas de existencia y liderado desde hace veinte años por el maestro Jaime Flores Guardado ha rendido numerosos homenajes a la banda, algunos hacia la banda completa y otros a los integrantes fallecidos. Mr. Máquina es considerado un grupo pionero y leyenda en la escena del rock local.

Figura 15

Cartel de concierto de Three Souls In My Mind y Mr. Maquina

3.2 Primera etapa del jazz en Zacatecas

El jazz ha tenido un desarrollo peculiar en el estado y para tener un punto de partida, tomaremos al grupo universitario de jazz como base para el desarrollo de éste, ya que a pesar de los grupos mencionados anteriormente representan parte importante de la historia y algunos de sus actores se vieron involucrados en el movimiento futuro, es el quinteto de la UAZ la primera agrupación formal e institucional que se crea en Zacatecas.

Si bien se puede constatar que agrupaciones como la del Hotel Aristos o las orquestas de baile que fueron anteriores a la década de los ochenta ya improvisaban y tocaban algunos temas de jazz, no se concebían como grupos de este género sino más bien grupos de variedad, hubo una agrupación que posiblemente fue la primera agrupación de jazz no formal en el estado. Muchos músicos zacatecanos concuerdan con que el grupo Hermanos Morones, integrado por José y Pancho Morones con músicos invitados, a finales de los años sesenta fue el primer grupo que, se sabe, tocó las primeras piezas de standards de jazz en Zacatecas.

Ellos tocaban una música muy fina y eran muy talentosos, estaba el maestro José en el bajo que era el papa de Raúl, Mario y chino, también estaba “El Flaco”, el hermano que tocaba la guitarra. También andaba don Benito Castro y fíjate que él tenía una

discapacidad, no tenía fuerza en el brazo que, hacia el rasgueo, entonces se amarraba un elástico y lo amarraba tras la guitarra y lo jalaba. Tenía un muy buen sonido”. (V. Chew, comunicación personal, 22 de febrero de 2024)

3.2.1 Quinteto de jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Se forma a por la iniciativa del maestro Pepe Román Jiménez en conjunto con difusión cultural de la UAZ, quien tenía su orquesta y tocaba en El Hueso con músicos jóvenes en el Hotel Aristos. A la convocatoria asistieron varios músicos de la ciudad y fueron evaluados uno por uno por el maestro Luis Félix y el maestro Pepe Román, quedando seleccionados los músicos que tocaban en el hotel, ya que ya tenían tiempo tocando y, por tanto, mucho repertorio montado, comenzando sus primeros ensayos en un local que consiguió el maestro Román para tener su primera presentación el 12 de noviembre de 1982 en el Teatro Fernando Calderón. Después se presentaron en diferentes unidades académicas, por lo que recibían una compensación económica en efectivo hasta que el maestro Pepe gestionó que se integraran a la planta docente y fue así como el 22 de marzo de 1982 el quinteto de jazz de la UAZ se consolida oficialmente con todos sus integrantes contratados en la institución.

La primera alineación estuvo formada por Pepe Román en el saxofón y dirección, Ignacio Rosales en la guitarra, David Delgado en el bajo, Ismael Gámez en la batería y Antonio Sigala en el teclado. Tiempo después, Ismael decide dedicarse a la Medicina y el maestro Pepe Román se enfoca en su papel como docente en la escuela de música y en su orquesta, entrando en su lugar Eduardo Díaz en la batería y Agustín Delgadillo en el saxofón, siendo esta alineación una de las más icónicas y duraderas de la historia de la agrupación.

Figura 16

Q-Jazz

Nota. Archivo de Ignacio Rosales.

El quinteto de jazz de la UAZ (Q-Jazz) se ha presentado en todas las ediciones del Festival Cultural de Zacatecas y todas las ediciones del Festival Internacional de Jazz y Blues, añadiendo algunos otros festivales como el Revueltas de Durango, Festival de Música de Cancún y el encuentro de jazz centro-occidente en Aguascalientes.

A lo largo de los años el quinteto de jazz ha cambiado su formación, teniendo en sus filas al maestro Martín Ortiz en el piano, Francisco Salinas en el saxofón y actualmente Jorge Martínez en el piano, Óscar Díaz en la batería, Miguel Martínez en el bajo y dirección, Agustín Delgadillo en el saxofón y Luis Miguel Trejo en la trompeta. Breve reseña de algunos integrantes:

Pepe Román:

Nació el 29 de febrero de 1936 en la localidad de Aranzazú del Cobre, del municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. Fue miembro de la orquesta de Roberto Borda y cuando emigró a Ciudad de México fue arreglista de grandes orquestas como la de Sonia López, Celia Cruz y parte de la orquesta de Pérez Prado. A su regreso a Zacatecas, en 1980, entra a la UAZ como docente y fundador de los talleres de música popular que siguen ofreciéndose hasta el día de hoy en la escuela de música.

Ignacio Rosales Encina:

Nació el 1 de octubre de 1955 en Zacatecas, Zacatecas. Fue integrante de varias agrupaciones de música popular jazz y rock, como Mr. Máquina, la orquesta de Chuy Dueñas, fundador de Banda Vaggo, la orquesta de Pepe Román, entre otros. Ha impartido clases de guitarra y teoría musical en talleres de la UAZ, donde también ha impartido módulos de jazz e improvisación.

En 1998 recibió mención honorífica por parte de la escuela Berklee College of Music en el Festival de jazz de Xalapa, Veracruz, por su participación en dicho festival. Actualmente es integrante del grupo de música latinoamericana Huayrapamushka y su grupo de jazz Vocumeri, también se dedica a la difusión del jazz dando clase y transmitiendo el programa de radio, de casi dos décadas de existencia, llamado Jazz en Órbita, junto a Claudia Torres por Estéreo Plata.

David Delgado Almanza:

Fue uno de los primeros bajistas y maestro de este instrumento reconocidos en el Estado, fundador de la Banda Vaggo, El Clonn y Boga, el maestro David se dedicó a la música versátil y de entretenimiento. Actualmente sus hijos continúan el manejo de estos grupos y el maestro lleva una vida de jubilado con un negocio de camiones.

Eduardo Díaz Riva Palacio:

Comenzó como baterista de grupos versátiles, como grupo Bracho, fue maestro de batería y es integrante del grupo Arista 5.

Agustín Delgadillo:

Estudió clarinete y saxofón en la Ciudad de México, miembro de grupos versátiles como Banda Vaggo, el maestro Agustín fue fundador y dueño del grupo de música versátil “vértigo” y actualmente es maestro de saxofón en los talleres que se imparten en el Programa Transversal de Difusión, Creación y Extensión Cultural de la UAZ.

Antonio Sigala Murga:

Hijo del maestro Octaviano Sigala, quien fuera el fundador y primer director de la banda del estado, el maestro Antonio fue integrante de diversos grupos de música popular en la entidad, es maestro, arreglista y compositor. Fue profesor de la cátedra de nuevas tecnologías aplicadas a la música en la Licenciatura de Música de la UAZ y actualmente es jubilado de la institución.

3.2.2 Arista 5

Figura 17

Arista 5

Uno de los grupos más antiguos fue formado por el baterista y melómano Pedro Rojas, al invitar a Pablo Quezada “El Tal Yo”, Felipe Ramírez y Salvador Martínez a su casa a escuchar discos y tocar por simple gusto. En abril de 1988 se presentaron bajo el nombre de 2+2 para amenizar la presentación de uno de los libros de Pablo.

Tiempo después se integra Sergio Durón en la guitarra y comienzan a tocar en el hotel Plaza los viernes y sábados durante 6 meses, para después irse al Hotel Quinta Real, donde estuvieron cuatro años y, esporádicamente, en el bar del Hotel Aristos y en el Mesón de Jobito. Se han presentado en foros de estados como Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Colima, CDMX, etc.

Es la agrupación zacatecana de jazz con más discos grabados, con un total de 15 producciones grabadas, éstas son:

- *Mar y sol (1991)*
- *Jazzac (1998)*
- *Amigos (1999)*
- *Tradicional (2000)*
- *Arista 5 en vivo (2002) grabación del FCZ*
- *The best of Arista 5 (2002)*
- *Arista 5 en concierto (2003) Con la banda municipal de Fresnillo dirigida por el maestro Francisco Vanegas.*
- *Jazzac 2 (2008)*
- *Independencia y Revolución (2010)*
- *Arista 5. Jazz (2017)*
- *Lo nuestro (2017) Música original**
- *30 aniversatrio (2019) Música original**
- *Aquí seguimos (2021) Música original**
- *En vivo en el Museo Felguérez (2024) con los maestros Alfonso Vázquez y Luis Humberto Ramos en el piano y clarinete.*

Sobre sus integrantes:

Óscar Díaz Montes:

Percusionista nacido en Zacatecas, es licenciado en Nutrición con Maestría en Nutrición Clínica y estudió percusión en los talleres de música popular de la UAZ con el maestro Antonio Dueñez.

Eduardo Díaz Riva Palacio:

Inició sus estudios musicales en la Banda Sinfónica de Zacatecas, donde ejecutó timbales, tarola, platillos, corno, trompeta y bombardillo. Fue maestro de los talleres de música de la UAZ, secretario de Actividades Culturales del SPAUAZ y actualmente es responsable del auditorio Orgullo Universitario.

Arturo Rivera Ortiz:

Bajista autodidacta, estudió un poco en los talleres de música de la UAZ y más recientemente algunos semestres de la Licenciatura en Contrabajo. Ha impartido cursos de piano, guitarra, flauta, bajo y canto en el área de difusión cultural del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ha sido integrante de diversos grupos de música versátil en Zacatecas y es pintor autodidacta.

Pablo Quezada Gámez:

Nació en Fresnillo, Zacatecas. Sus estudios en saxofón estuvieron bajo la tutela del maestro José Román Jiménez. Es ingeniero civil topógrafo, maestro de ingeniería y francés en la UAZ, doctor en Educación y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo.

Felipe de Jesús Ramírez Mendiola:

Originario de Fresnillo, aprendió a tocar piano por su padre, el maestro Vicente Ramírez. Estudió guitarra clásica en Torreón y es profesor de enseñanza musical escolar, licenciado en Educación Media con especialidad en Español y doctor en Pedagogía.

3.2.3 Grupos de corta duración

En todas las esferas de la música hay agrupaciones que surgen y se quedan en obra negra, otras que logran hacer algunas presentaciones, pero no logran trascender en el tiempo por diversas circunstancias como disponibilidad de tiempo, falta de trabajo o presentaciones, diferencias musicales o personales, saturación de proyectos, etc. En el jazz es común que todos

toquen entre ellos porque el reducido gremio convive en palomazos y eventos, por lo que los mismos músicos pasan por varias agrupaciones, lo cual resulta beneficioso para los músicos ya que, al tocar con personas de diferentes edades, niveles y experiencia, se va adquiriendo la propia. Han surgido agrupaciones, incluso, que se presentan una o dos veces y que dichas alineaciones nunca vuelven a coincidir, algunas tan buenas que resulta una lástima su fugacidad, por lo cual a continuación sólo hay algunas de las cuales trascendieron un poco más allá.

Vijter:

Trio de músicos que nació por el gusto de estudiar piezas e improvisación, conformado por Verónica Dávila en el acordeón y flauta, José Manuel Pinedo en el bajo e Ignacio Rosales en la guitarra, en su repertorio aprovecharon el acordeón para tocar tangos, música de Francia, Alemania y standards de jazz.

Ensamble Jazzero:

Grupo de músicos, en su mayoría multiinstrumentistas, que se formó por un grupo de amigos a manera de *jam*, ya que en algunas ocasiones algunos podían tocar y otros no, pero así es como funciona el jazz. Estos jóvenes músicos tenían la necesidad de explorar nuevos sonidos, ya que todos tocaban reggae, metal y música versátil en bandas de Fresnillo y Zacatecas como Lophophora, From Beyond, Lost Wisdom y Dervans. Estaba integrado por Gerardo Montoya en la guitarra, Gerardo Vanegas en la trompeta o batería, Hans Varela en el saxofón o guitarra, en el bajo o contrabajo se turnaban Jorge Cervantes y Quetzal Rosales; y Roque Ortega “El que Vuela” en la batería. Esta agrupación tocaba con frecuencia en el bar y galería El Estudio, ubicado a un costado del templo de Santo Domingo, uno de los pocos espacios que se han atrevido a incorporar al arte y al jazz a su concepto, ya que se hacían dinámicas multidisciplinarias en las que, mientras la banda tocaba sus improvisaciones, al mismo tiempo un

artista plástico, como Manuel Denna o Jesús “Chucho” Reyes pintaban obras inspirados por la música para después venderlas, rifarlas o regalarlas.

El Son de la Negra:

Posiblemente la primera agrupación de jazz latino, formada a finales de la década de los 90, en la que pasaron músicos como Luis Herrera, Enrique Cortés, Martín Ortiz y Víctor Chew. Se invitaban a músicos para tocar alientos (trompeta y saxofón) pero como era complicado juntar a tantos, decidieron armar sólo una base, cambiar el repertorio y nombre. Fue entonces que se formó “Saudade”.

Jazzlexia Orfeista:

Ensamble formado por Francisco Dávila, pianista originario de Fresnillo y de familia de músicos que incursionan en el rock. Este ensamble cambiaría su nombre según los integrantes que estuvieran en el momento con los apellidos de sus integrantes, por ejemplo Ensamble Dávila, Montoya, Chew y Cervantes. Este ensamble se ha presentado de manera esporádica en bares, cafeterías y sólo en una ocasión en el Festival Internacional de Jazz y Blues.

Saudade:

Esta agrupación destacó porque tuvo mucho movimiento en su corta duración que fue entre el 2005 y 2008. Teniendo como integrantes a Luis Herrera en el piano, Alberto Sánchez en el saxofón, Enrique Cortés en la guitarra, Samuel Escobedo “El Perro” en el bajo y en la batería figuraron Aldo Corvera, Elton Arellano y Emerson Dueñez. Tuvieron presentaciones destacadas en Zacatecas, el encuentro de jazz centro-occidente en Aguascalientes y una destacada participación en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuentan con un disco grabado titulado *Saudade & Jazz* grabado en Kom Studios de Fresnillo, Zacatecas e incluye temas como *Spain*, *Blue Bossa*, *Confirmation*, *All Blues*, *Loro*, entre otros temas conocidos del jazz tradicional con arreglos propios de la banda.

CAPÍTULO LV. FESTIVALES, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL DEL JAZZ EN ZACATECAS

4.1 Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas

El Estado de Zacatecas cuenta con una diversidad de expresiones artísticas y culturales durante todo el año y se ven expuestas en los diferentes festivales y eventos que tiene la capital y el estado entero. Desde el 11 de diciembre de 1993, Zacatecas fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y, gracias a ello, el impulso y apoyo a la cultura ha aumentado a lo largo de los años, teniendo la creación y permanencia de festivales como lo son el Festival Cultural, Festival Internacional de Teatro de Calle, Festival Internacional del Folclor, Festival Barroco, Festival de la Diversidad Sexual y el Festival Internacional de Jazz y Blues. También existen festivales artísticos alternativos o independientes como el Festival Contracultural, Festival de la Cerveza, Día Estatal del Rock, entre otros.

Desde el origen del Festival Cultural siempre ha habido presencia del jazz local, el quinteto de jazz de la UAZ y Arista 5 se han presentado en las 39 ediciones del magno festival y en este han participado grupos invitados y solistas importantes de talla internacional como el grupo Irakere, que en su presentación del año 2005 en Plaza de Armas dieron un concierto en formato de quinteto, conformado por Chucho Valdés, Enrique Pla, Yaroldi Abreu, Jacinto Márquez y Lázaro Rivero. Otros astros que han tocado en esta plaza son Paquito D' Rivera, Arturo Sandoval, Chick Corea, Gary Burton y Spyro Gyra. En el 2005 fue el primer festival que estuvo bajo la gestión gubernamental de la primera y única gobernadora hasta la fecha, la licenciada Amalia García Medina, en el que se presentaron artistas de la talla de Willie Colón, La Quinta Estación, Diego Torres, Armando Manzanero, Cecilia Toussaint, Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Susana Zavaleta, entre otros. Es digno de mencionar que dicho sexenio es recordado por muchos artistas y ciudadanos zacatecanos como un periodo de oro para el Festival Cultural,

ya que en esos seis años se trajeron a figuras que es difícil llevar incluso a las grandes ciudades del país, como Bob Dylan, Yes o Electric Light Orchestra.

El Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” fue dirigido ese periodo por David Eduardo Rivera Salinas y la red de festivales, encargada de organizar no sólo el Festival Cultural, si no todos los festivales de la ciudad, estaba bajo la responsabilidad de Vicente Rodríguez. Estos personajes hicieron posible que el festival evolucionara y adquiriera un alto estatus para el turismo y prestigio de Zacatecas, estando a la altura de cualquier otro festival del país como, el Cervantino en Guanajuato o el Festival Revueltas de Durango.

La Plaza de Armas es considerada como uno de los espacios/foros más importantes para espectáculos al aire libre y el más importante del Festival Cultural, pero ¿es un foro adecuado para espectáculos de jazz? En Plaza de Armas se han presentado infinidad de artistas de rock, pop, balada, salsa, reggaetón y en el jazz, además de los ya mencionados, la cantante Concha Buika, la pianista Hiromi, entre otros. Estos artistas requieren espacios con diferentes características por los formatos en los que se toca y el público al que se dirige el espectáculo. Chucho Valdés, pianista y líder de Irakere, hizo un comentario en su visita a Zacatecas sobre lo que es tocar en recintos como el mencionado.

Estamos acostumbrados. Lo que es importante es ver si el público está enmarcado en lo que le vamos a dar. Nunca hacemos un repertorio antes de llegar al lugar. Primero llego y me entero de qué tipo de público me va a escuchar. Si es un público de jóvenes o de mayores. Nuestro equipo va preparado para cualquier cambio rápido. En el concierto mismo. Llevo una base, pero espero la reacción. Así fue en Morelia. Estaban muy serios, pero los fui metiendo y acabaron pidiendo más y más. (Valdés como se citó en Cruz, 2005)

Como hemos comentado, el jazz se ubica entre la música popular y la música académica y no es que sea elitista, si no que no está en el gusto de toda la gente. En un concierto de rock o de pop se puede hablar, bailar y gritar mientras una canción está sonando y es tal el volumen al que se toca esta música, que los sonidos del público no molestan al músico y, al contrario, en esos géneros mientras más ruido, mejor. En un concierto de música clásica o jazz también hay emociones fuertes pero, por costumbre, en una sala de concierto no se permite hablar mientras se interpreta una obra, incluso no se permite aplaudir hasta que la obra termine con todas sus partes; por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven consta de cuatro movimientos o partes, las cuales son ejecutadas una tras otra, pero al concluir los dos primeros movimientos parece que hay una conclusión, ya que el primer movimiento es un allegro, es decir, un movimiento medianamente rápido y el segundo es un adagio, lo que contrasta por ser lento, con una dinámica en piano (suave) y melodiosa. Entre el tercer y cuarto movimiento no hay pausa, ya que es “ataca”, lo que significa que no hay una pausa en el sonido, lo que da la sensación de no saber cuándo termina un número y empieza el otro. Entonces en los formatos de la música culta, está mal visto el aplaudir entre movimientos, hablar, ingerir alimentos, incluso levantarse de su asiento, algo totalmente contrastante con la música popular.

El espectáculo de un concierto de jazz está en el medio, ya que combina el respeto del espectador con el músico, guardando silencio mientras está sucediendo algo interesante en el escenario y, por las características variadas del jazz, también puede haber momentos de euforia arriba y abajo del escenario, interacciones con el público y aplausos a la mitad de una canción donde tal vez un solista se ha lucido de manera magistral. En el jazz no está mal visto el aplaudir en medio de canciones y tomar una bebida mientras se disfruta el concierto. Estos shows tienen la particularidad de adaptarse a cualquier foro, aunque el jazz nunca ha sido un género de grandes masas, es verdad que hay jazzistas que llenan lugares grandes como plazas o teatros, pero hasta ahora no se ha llegado a que un ensamble de jazz toque en un estadio o una plaza

de toros como los grandes grupos de rock o de otros géneros. En ocasiones el jazz comparte casa con las sinfónicas al ser ejecutado en teatros y, en realidad, no existe un foro idóneo para el desarrollo de este estilo ya que, si recordamos la historia, el jazz nació en un burdel.

David Eduardo Rivera Salinas y Vicente Rodríguez fueron parte esencial para la creación de un festival de jazz que tuviera un espacio adecuado para llevarse a cabo. Algo que estuviera alejado de las plazas públicas con ruido y de la formalidad extrema de un teatro, por tanto, se pensaron locaciones en la capital que cumplieran con espacio suficiente para un aforo mediano y cómodo donde se pudieran meter sillas y mesas para estar tomando o comiendo algo como en los clubs de jazz estadounidenses. Fue así como nacieron las jornadas de jazz y blues, que fueron la antesala para el Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas. El baterista de Euterpe, Víctor Chew, comenta al respecto:

Yo creo que las cosas surgen de una demanda social. El Festival Cultural ya tiene más de 30 años y ha traído a artistas de gran nivel entonces la gente volteaba a ver que venía Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Irakere y, entonces, cuando venían grupos de jazz como Astillero, el grupo Palmera, tocaban en Plaza de Armas y se veía de pronto medio deprimente [sic] que con los artistas grandes se llenaba la plaza y cuando había un concierto de jazz sólo había 50 personas, entonces llegábamos con nuestra propuesta para tocar en el festival y nos decían que ya no había cupo.

Entonces se me ocurrió pedirle al director de ese entonces, que era Rivera Salinas, y fue cuando nos entrevistamos con él para pedirle un espacio para el jazz dentro del festival cultural y ya después de un debate de lugares y horarios se nos fue asignado un lugar, que fue el Museo Rafael Coronel, con concepto de “concert jazz” donde, mientras veías el concierto, podías tomarte una bebida.

Yo en ese tiempo tocaba con “Saudade” y fuimos a entrevistarnos el maestro Luis Herrera y otros más. Nos dieron ese horario de noche y con bebidas ya que Luis comento que el jazz había nacido en la noche y los burdeles. Todo aquello fue un éxito, se vendió todo, pero el director del museo era muy reacio por la afectación de la estructura del edificio, entonces buscamos otro foro y se nos dio el de la plazuela Miguel Auza.

En el Museo Felguerez se daba una temporada de jazz y blues, no sé si auspiciada por el director o por quién, pero traían grupos al auditorio, entonces a mí se me ocurrió que, si había un festival cultural, un festival del folclor, deberíamos aprovechar la temporada vacacional de agosto para meter otra propuesta de festival ahora con el jazz. Entonces nuevamente le propuse al maestro Rivera que hiciéramos un festival de tres días, ahí fue que después de ser temporada de jazz y *blues* y el ciclo de verano de jazz se hizo de esas dos propuestas se consolidó una sola, que fue el primer Festival Internacional de Jazz y Blues que fue en 2008, ahí tengo el cartel, yo ayudé a armar los primeros programas para que trajeran a jazzistas reconocidos, entre ellos el maestro Carlos Macías Cervantes. (V, Chew, comunicación personal, 22 de febrero de 2024)

4.2 Foros para la expresión del jazz en la entidad

A lo largo del tiempo, Zacatecas no se ha caracterizado por tener abundancia en espacios de difusión para el jazz y esto se debe a factores como la falta de interés de los empresarios o la poca y a veces nula retribución a los músicos.

Uno de los sitios que recuerdan los entrevistados es el Hotel Aristos (actualmente Hotel Parador), el cual fue un lugar muy importante para el desarrollo de músicos en Zacatecas ya que había presentaciones de grupos locales como Sensación 4 o Hermanos Morones y *shows* con artistas que traían de todas partes de la República, los cuales eran acompañados por un grupo

que estaba de base en el hotel. El grupo estaba conformado por Ismael Gámez en la batería, David Delgado en el bajo, Nacho Rosales en la guitarra y Antonio Sigala en el teclado.

Resulta que había un lugar que era La Troje, en aquel tiempo era un lugar donde, era una especie de restaurante, restaurante bar, algo así. Después fue un *ladies* bar, pero aquí la idea es que en ese lugar había grupos que tocaban una o dos veces por semana y a mí me tocó participar en ese lugar, incluso como solista.

Yo me interesaba por sacar todo lo que estuviera en la radio, me gustaba cantar y aparte de tocar la guitarra, pues todo lo que estuviera de moda, por decirlo de esa manera. Entonces, en ese momento Ignacio Rosales se hizo presente en la mente de algunos otros músicos. De tal manera que un día me invitaron a tocar en el Hotel Aristos de aquel tiempo, que es el Hotel Parador ahorita en Zacatecas, porque uno de los músicos parece ser que no asistió, no pudo por alguna causa de fuerza mayor y fueron a buscarme. Pero fueron a buscarme [sic] porque yo me sabía muchas piezas, casi tocaba todo lo que andaba de moda y me fueron a buscar por eso. Entonces a mí me tocó acompañar a varios artistas. Por 15 días en el Hotel Aristos traían a un artista diferente, cantantes, cómicos, magos, de todo había.

Entonces nos tocaba acompañar a esos *shows* y no solamente eso, sino que la gente que asistía al bar de ese hotel, además de escuchar la música de los shows, le gustaba escuchar música en vivo y a algunos de los que asistían pues ya les gustaba el jazz y nos pedían: Oigan, se saben Take Five, se sabe El Hombre del Brazo de Oro, se saben... Así, las piezas, los estándares del jazz. Y ponle tú que, sí sabía yo algunos, pero los que no me sabía, pues les decía, para la próxima yo se los tengo". (I. Rosales, comunicación personal, 13 de febrero de 2025)

En este recinto el grupo era de música versátil ya que tocaban en el bar del hotel, tenían que adaptarse al público, situaciones y ánimo de la gente, por lo tanto, tocaban desde baladas, música de sobre mesa, hasta música para bailar, etc. Fue entonces que el público comenzó a pedir temas de jazz y como algunos eran muy populares, como *La chica de Ipanema* o *Desafinado*, el grupo podía interpretarlos. Con el tiempo fueron ampliando el repertorio y comprendiendo la parte de la improvisación en el lenguaje jazzístico. El grupo Arista 5 también fue parte de la cartelera del Hotel Aristos y de otros más como El Mesón de Jobito, Reina Cristina y posteriormente el continental Emporio. Y, aunque en varios de los bares de los hoteles se mantuvo la música de manera esporádica, hoy en día ya no es costumbre tener música en vivo en los hoteles del centro capitalino.

Algunos otros foros cobijaron al jazz de manera fugaz o esporádica como el bar y cafetería cultural Fénix, propiedad de Samuel Rodríguez (bajista de Saudade), en el cual se llevaron a cabo eventos de rock, flamenco, jazz, exposiciones artísticas y más. Este recinto tuvo tres ubicaciones, la primera en la Avenida Hidalgo, después en el callejón de Rosales, junto a los portales, y por último en la calle Aguascalientes. En su segunda ubicación se llevó a cabo el primer Festival de Jazz Universitario, en homenaje a Enrique Neri.

Otros espacios para el jazz fueron Caldera y la pizzería El Rodillote, los cuales fueron cede de conciertos dignos de cualquier cartelera de teatro. El cuarteto de saxofón, Cora, ensambles de cámara de la escuela de música, el grupo Jazztag o en los festivales internacionales de saxofón celebrados en la ciudad, los participantes y asistentes recurrían a estos sitios para hacer presentaciones un poco más informales, con bebida y comida para compartir con el público y más músicos, pero sin dejar de lado la alta calidad de los conciertos.

El Fénix y La Caldera sucumbieron en el tiempo por diversas causas, incluyendo la pandemia, quedando en la actualidad solamente Mi Dalí Café en activo para la difusión del jazz. Desde el 2021 que reabrió sus puertas después del encierro por COVID-19 y, hasta la fecha, es

el único lugar que mantiene una cartelera constante de jazz, rotando a grupos de manera constante como Simbiosis, Sentli Anawa, Light House, Lazos Jazz y otras agrupaciones que se presentan más esporádicamente.

Cabe mencionar que los grupos mencionados nacieron a raíz de que sus músicos tocaron en algún momento en Simbiosis, que fuera la banda base del lugar durante mucho tiempo sin dar oportunidad a nadie más de tocar y, debido a que la única forma de tocar y estudiar jazz era en ese grupo, todos los músicos tuvieron diferencias con su líder, Carlos Macías, y decidieron formar propias agrupaciones.

Retomando el tema de los festivales, esta cafetería celebra este 2025 su cuarto festival de jazz con grupos locales, la UAZ también celebra los días 30 de abril el Día Internacional del Jazz de manera intermitente con conciertos en el Teatro Calderón y los mismos músicos de vez en cuando organizan eventos privados o hacen fiestas con temática de *jam*.

4.3 Difusión del jazz en radio

El proceso de difusión del jazz en el país ha sido de trabajo y esfuerzo por parte de músicos y melómanos que se empeñan en propagar el gusto por esta música que, si bien hoy en día tiene más seguidores, es de los estilos menos escuchados en la música que encabeza las listas de popularidad.

La radio mexicana comenzó a transmitir música de Estados Unidos en la década de 1930 y esto incluyó el *swing* y *big band*, si bien no era programación especializada en el estilo, ya comenzaban a sonar en los altavoces mexicanos artistas como Glenn Miller o Duke Ellington. Con el paso de los años, la estación que más se ha dado a la tarea de difundir el jazz en México ha sido Radio UNAM, haciendo programas con enfoque educativo y artístico.

En la Fonoteca Nacional existe un acervo grande de música y programas de jazz donados por músicos y melómanos, existen colecciones como la del contrabajista Aarón Cruz que consta de 210 donaciones de discos y entrevistas. Así como esa colección hay otras tantas donde podemos darnos cuenta de la historia de la difusión del jazz en la radio con programas como Miscelánea del Sonido, conducido por Juan Arturo Bernan Hanson (ID: FNR0055501); Concierto de Jazz, conducido por Germán Palomares; Los Pioneros del Jazz, conducido por Edmundo Guadarrama; Los Géneros Menores, conducido por Enrique Velasco; La Música que hace la Diferencia, por Germán Palomares; y posiblemente el más importante, Panorama del Jazz, conducido por el contrabajista Roberto Aymes, el cual está en el aire desde 1978 y ha sido testigo e informador de la evolución del jazz en México y en el mundo, teniendo estrenos mundiales de obras de artistas mexicanos e internacionales como Claude Bolling y Astor Piazzolla, donde se fusiona el jazz con la música sinfónica.

En Zacatecas el jazz se ha hecho presente en la radio comercial con programas de como Música de Sobremesa o Este Tren no Lleva Leones, que conducía el saxofonista y cronista del jazz mexicano Alain Derbez, quien radicó en la ciudad de Zacatecas en la década de 1990 y dejó un legado en la cultura jazzística que incluyó la radio y el programa más representativo del jazz en la radio zacatecana, es Jazz en Órbita, conducido por Ignacio Rosales y Claudia Torres. Este programa impulsó el jazz en la radio comercial ya que regularmente las estaciones institucionales eran las que se encargaban de tocar esta música, es así como el 7 de septiembre de 2007 inicia el programa, el cual sigue hasta la fecha al aire, siendo transmitido por Estéreo Plata 91.5FM los domingos a las 9 de la noche.

Este programa impulsa la difusión del jazz internacional, nacional y local. Transmitiendo anualmente en vivo todos los conciertos del Festival Internacional de Jazz desde su creación en 2007 que coincide con la creación del programa de radio.

4.4 Segunda etapa del jazz en Zacatecas y grupos representativos

Durante la década de los 80 y 90 no hubo un movimiento relevante en la escena jazzística zacatecana. El quinteto de la UAZ y Arista 5 fueron los grupos que estuvieron en activo y perduran hasta la fecha, esto pone en desventaja al estado en cuanto a otros puntos del país, donde la escena jazzística no paró de estar en constante evolución.

A finales de los noventa y principios del siglo XXI, el movimiento comenzó a desarrollarse de una manera más fluida gracias al incremento de interés tanto de público como de músicos, teniendo un impacto directo en la creación de nuevas agrupaciones, las cuales pusieron a Zacatecas en el mapa del jazz nacional, teniendo a grupos locales como invitados en importantes festivales de otros estados y siendo contemplados en eventos como el Encuentro de Jazz Centro-Occidente, celebrado en Aguascalientes.

A pesar de que esta segunda etapa comprende de aproximadamente los últimos treinta años, el movimiento se ha visto con mucho desarrollo en los últimos diez. A continuación, una lista de los grupos más representativos del jazz zacatecano con datos sobre las agrupaciones y sus integrantes actuales.

4.4.1 Euterpe

Fundado en 1982 por Víctor Chew Fernández, la agrupación se orientó hacia el rock progresivo con influencias de bandas como Luzbel, Jethro Tull y Chac Mool, con quienes tuvieron oportunidad de alternar y aunque tuvieron reconocimiento como grupo de rock por algunos años, la banda se disolvió y no fue hasta el año 2002 que Chew retomó el nombre para formar una nueva alineación y cambiar el género de rock a jazz y blues.

En la prepa 1 de la UAZ tenían un taller de rock y fue ahí donde conocí a “Chiquilín” Pinedo y más músicos que formaron grupos de rock como Séptima Galaxia y Soul Machine, que después se convertiría en Mr. Máquina. Uno de los grupos de rock pioneros

en la escena zacatecana y que llegó a ser el grupo universitario de rock, ya que tenían mucho apoyo del Lic. Almanza, quien era director de Difusión Cultural en ese tiempo. Aprovechando ese impulso me di a la tarea de invitar a José Manuel Pinedo en los teclados, Lalo López en la guitarra y José Manuel Guerra en el bajo, fue entonces que nació Euterpe. (V. Chew, comunicación personal, 2024)

Figura 18

Propaganda de concierto

Nota. Archivo de Víctor Chew.

Desde su segunda vida, Euterpe ha grabado dos producciones discográficas tituladas, simplemente, *Euterpe* y *Euterpe Vol.2*, el arte del segundo álbum lo diseñó el artista plástico zacatecano Manuel Denna. El grupo ha recorrido la geografía nacional, tocando en festivales importantes como el Festival Cultural Zacatecas, Festival Internacional de Jazz & Blues, Festival de Blues en Pozos en Guanajuato, Festival Internacional Revueltas en Durango y el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. A lo largo del tiempo han militado por Euterpe músicos como: Arnoldo Puente, Ignacio Rosales, Enrique Cortés, Ollin Rosales, Manuel Guerra, Gabriel Pimentel, Bayro, José Manuel Pinedo, Andrés Rodríguez, Antonio Hernández, Quetzal Rosales, Enrique Rodríguez, Francisco Salinas y Luis Miguel Trejo.

La formación actual de Euterpe es:

- **Víctor Chew Fernández:** baterista de la vieja guardia de Zacatecas, se recibió como licenciado en Derecho, por lo que se ganó el mote del “Abogado del *Swing*”, por el maestro Eugenio Toussaint. Comenzó en la música por influencia de su hermano Antonio Chew, quien fuera cantante de la banda de rock Mr. Máquina y le inculcó el gusto por el rock. Víctor aprendió a tocar la batería de manera autodidacta, después de haber estudiado un poco de violín en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes (IZBA). Su primera oportunidad en la música fue a los 17 años, cuando Lalo Díaz (ex baterista de Q-Jazz) sale del grupo de música versátil Bracho y Víctor entra en su lugar. A lo largo de su carrera tocó con muchos grupos de fiestas y en el género del jazz ha tocado en grupos como Vocumeri o El Son de la Negra y acompañó a Edgar Dorantes y Aleph Castañeda en su primera visita a Zacatecas en 2007. Víctor Chew es uno de los músicos más reconocidos en el ámbito del jazz zacatecano por su labor como ejecutante, maestro de batería y promotor del jazz. Involucrado en la creación del Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas.
- **David Rodríguez:** originario de Fresnillo, Zacatecas, es un bajista con una amplia trayectoria que incluye grabaciones y giras con artistas de talla nacional e internacional. Ha grabado varios discos del conjunto de música grupera Los Temerarios y sigue activo hasta la fecha en lo que coloquialmente se le conoce como “el hueso” en grupos de música versátil y jazz.
- **Gerardo Montoya Ramírez:** nacido el 19 de junio de 1987 en Fresnillo, Zacatecas, es un docente y guitarrista, inició su trayectoria docente en 2015 impartiendo el Taller de Guitarra en la Institución Educativa Monreal Sandoval. Actualmente labora como docente en el Programa III de Preparatoria en la UAZ. La pasión musical de Gerardo Montoya Ramírez inicia a la edad de 12 años y toma clase con el maestro Enrique Cortez Jaques, y posteriormente, a perfecciona su técnica de guitarra eléctrica con Mario Ortega. Su trayectoria musical comenzó en 2005 con el grupo de metal From Beyond.

Posteriormente, amplió sus horizontes musicales al estudiar por un tiempo flauta transversal en la Unidad Académica de Música de la UAZ, bajo la guía del maestro Miguel Hudson. En 2011, su incursión en el jazz con el ensamble Jazzlexia Orfeista,, de Francisco Dávila, marcó parteaguas en su vida musical. Ha estudiado técnica guitarrística y teoría jazzística con reconocidos maestros como Emmanuel Mora, Ignacio Rosales Encina, Alberto Medina y Juango Gómez. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversos ensambles como Ensamble JazzCero, Vocumeri, Euterpe, Sonora 30 30 y Simbiosis. En la actualidad, continúa activo con Euterpe y con Messier, grupo que fundó en 2013. Además, ha sido un participante constante en el Festival Cultural Zacatecas y el Festival de Jazz y Blues desde 2014, con excepción de los años 2020 y 2021.

Según Flores (2022), “Euterpe debutó un martes 9 de agosto de 1983 en el Teatro Calderón, tocando rolas [sic] de Kansas, Camel, King Crimson, entre otras agrupaciones de rock progresivo” (p. 206).

Figura 19

Euterpe, 2023

Nota. Foto del programa del FIJBZ.

4.4.2 Apzu

Agrupación fundada en 2014 por el guitarrista Ollin Rosales, busca fusionar el rock, blues, jazz y otros subgéneros creando, grabando y produciendo material original. A lo largo de 11 años de existencia, Apzu ha participado en varias ediciones del Festival Internacional de Jazz & Blues y del Festival Cultural y Festival de Música Raíz 2022.

Cool Spot es la más reciente producción grabada por la agrupación, resultado de la selección de temas especiales del catálogo de composiciones originales, esto para conmemorar los 10 años de trayectoria cumplidos en el año 2024, la finalidad fue realizar un estudio por medio del arreglo, experimentación y reinterpretación de ideas como recurso característico y libre que proporciona el género del jazz. El vio la luz en plataformas digitales el 19 de diciembre de 2024. (O. Rosales, comunicación personal, 4 de enero de 2025)

Por las filas del grupo han pasado Hans Varela en el bajo y saxofón, Quetzel Rosales y colaboraciones con la cantante y rapera Zai Esparza.

La formación actual de Apzu está conformada por:

- **Ollin Rosales del Real:** licenciado en Nutrición, maestro de profesión y músico por gusto y herencia, Ollin lleva más de 20 años en la música, se ha desarrollado principalmente en la escena del rock estatal en grupos como Dharma, Deus ex Machina, Lumen Mersus, entre otros. Su incursión en el jazz comienza cuando forma parte del grupo Euterpe en 2012 para después fundar “Apzu” y dedicarse a la composición y producción de material original.
- **Andrés Rodríguez Zarazúa:** es un multiinstrumentista, productor y compositor que inició sus estudios musicales con el maestro Rafael Hernández Hidalgo con clases particulares para después hacer sus estudios formales en la academia de música Fermatta en la

Ciudad de México. Ha participado en grupos de rock, jazz y música versátil como saxofonista, tecladista, guitarrista y bajista. Tiene un estudio de grabación donde captura y produce a otros músicos tanto locales como de provincia, además, hace música para teatro.

- **Juan Garza:** licenciado en física, es maestro ocasional de matemáticas y física. Tomó clases de batería con el maestro Víctor Chew y actualmente toca en diversos grupos de metal y en Apzu.

Figura 20

Apzu, 2023

Nota. Archivo de la banda.

4.4.3 The Lighthouse

Esta agrupación destaca por su juventud e ideas frescas, formada en la vibrante escena musical de Zacatecas, Lighthouse ha ganado reconocimiento por su fusión de estilos y su enfoque contemporáneo del género. La banda se estableció en el año 2022 teniendo varias transformaciones y está compuesta por músicos torreonenses y zacatecanos. Todos son estudiantes y egresados de la Unidad Académica de Artes (Música) de la UAZ, lo que aporta un

sólido conocimiento técnico y teórico en su ejecución, lo cual destaca su compromiso con la música académica, combinado las características de diversas músicas del mundo como el *soul*, el funk y el *bossa nova*. Se presentan con regularidad en Mi Dalí Café y tuvieron la oportunidad de presentarse en el Festival Internacional de Jazz & Blues en el 2023.

The Lighthouse está conformado por:

- **Jorge Alba Pérez:** originario de Torreón, Coahuila actualmente es estudiante de la Licenciatura en Música con énfasis en violín en la UAZ bajo la catedra del maestro Abdel Anzaldúa y ha tocado como músico invitado en orquestas como la Academia de Música Antigua de Zacatecas (AMAZ) y la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas.
- **Javier Gutiérrez Chávez:** es un músico virtuoso lagunero, egresado de la Licenciatura en Música con énfasis en clarinete, bajo la supervisión del maestro César Encina, Javier también es un extraordinario saxofonista, lo que le da una versatilidad y variedad de colores tanto en el jazz como en la música académica. Javier ha tocado en varias orquestas, bandas y ensambles del país en ambos instrumentos.
- **Joshua Chávez García:** es un pianista y tecladista zacatecano, actualmente estudia sus estudios superiores de piano clásico en Música en la UAZ y sus estudios en jazz los dirige el maestro Alexander García, también está incursionando en el arreglo, grabación, producción y composición.
- **Jason Cortés Fragosa:** es un músico versátil que a su corta edad ha incursionado en el rock, el jazz y la música académica. Después de tomar clases de violín-trompeta, decidió asentarse en el bajo eléctrico para poco después estudiar contrabajo en la Escuela de Música de la UAZ, donde actualmente toma clases de bajo y contrabajo con el maestro Quetzal Rosales.
- **Manuel Rivera Rodríguez:** es un baterista y percusionista que explora diversos estilos musicales, estudia la Licenciatura en Percusión Clásica con el maestro Eduardo

Melgarejo. Toca música popular, jazz y hace música electrónica innovadora con computadora.

Figura 21

The Lighthouse

Nota. Archivo de Jorge Alba

4.4.4 Zitrus Jazz

Desde su creación, en 2017, en formato dúo con Arantxa Padilla (flauta) y Héctor González (guitarra), manejaba un repertorio académico clásico, pero con miras a la exploración de otras sonoridades, por lo que se incorporó una sección rítmica con Kevin Flores (bajo eléctrico) y Esteban Alvarado (batería). Dicha alineación se ha mantenido y, a la fecha, presentado en diversos foros culturales de la capital zacatecana como Lxs de Abajo-Comedor Cultural, La Molienda Café-Espacio Cultural, Mi Dalí Café, La Caldera BrewPub. En el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART) durante los programas Parnaso, Íntimo Decoró y en el Homenaje a Dolores Castro, así como en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y el Festival Internacional de Jazz y Blues 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, así como en el Décimo Encuentro de Jazz Aguascalientes 2019.

Zitrus se ha presentado en 2022 en el foro sótano Stallworth de la ciudad de Aguascalientes y en la Ruta de Tierra Adentro de Santa Mónica y Tacoaleche como parte del Festival Cultural de Guadalupe, así como en el marco del Festival Barroco del Museo de Guadalupe en 2022 y 2023. Además, en el Paripé de Arcilla Centro Cultural en 2023. En la Academia de Música y Humanidades “José Suárez Molina” durante el Verano Musical 2021, el 1er Ciclo Otoñal de Conciertos 2021 y el 1er Festival de Música de Cámara y Solistas 2022.

El proyecto ha sido beneficiario en diversos programas estatales y federales, entre ellos el Programa de Reflexiones con Perspectiva de Género 2022, ¡Cultura Hasta Donde Estés! 2021, con una presentación en Vetagrande, Zacatecas. El Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Zacatecas (PECDAZ) en sus ediciones 2021 y 2023. Obtuvo el premio de la Secretaría de Cultura llamado Música: Raíz México, presentándose en 2023 por los estados de Nayarit, Zacatecas y San Luís Potosí. En diciembre de 2021 grabó su primera producción discográfica titulada *Atlántida del desierto* que está disponible al público en plataformas digitales.

En abril de 2024 grabó dos sencillos en los estudios del Centro de Estudios de Jazz (JazzUV) de la Universidad Veracruzana, así como una presentación en La Otra Pulquería, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. En julio de 2024 realizó una presentación en el Festival Cultural del municipio de Guadalupe.

Zitrus se ha caracterizado por desarrollar un estilo basado en el jazz como eje central y un objetivo que es la búsqueda de sonoridades acogedoras que permitan aproximarse a los rincones más inhóspitos, pretendiendo que a cada música recopilada se le agregue la sazón de las especias zacatecanas. El repertorio actual incorpora tanto arreglos como obras originales de la agrupación; los elementos rítmicos y melódicos de diversas partes del mundo como el flamenco, el rock, la música balcánica, latina y, obviamente, la música mexicana.

Sobre sus integrantes:

- **Héctor González:** licenciado en Música con énfasis en guitarra clásica por la Universidad Autónoma de Zacatecas y licenciado en Estudios de Jazz por la Universidad de Veracruz, lleva más de 20 años en la música, abordando géneros como el rock, jazz, música de concierto y música popular. Héctor, además de la guitarra clásica y eléctrica, toca el trombón y formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ con la que tuvo oportunidad de hacer giras nacionales e internacionales, tocando en gran parte del país, Eslovaquia y Cuba.
- **Karen Padilla:** inició sus estudios de música en la Banda de Música del Estado a la cual perteneció a temprana edad. Es licenciada en Música con énfasis en flauta, tiene una maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, ha incursionado principalmente en la música de concierto, ensambles de cámara, banda sinfónica y el jazz. Actualmente es maestra en la Escuela de Restauración de Zacatecas y es flautista invitada en la Orquesta de Cámara del Estado.
- **Esteban Alvarado:** músico multiinstrumentista, comenzó su formación bajo la tutela de su abuelo Luis López, quien le inculcó el amor y pasión por la música desde niño. Hizo sus estudios formales en la Escuela de Música de la UAZ con el maestro Eduardo Melgarejo, de donde se graduó con mención honorífica de la Licenciatura en Música con énfasis en percusión. Se ha desarrollado principalmente como baterista y percusionista en todo el espectro que esto comprende, pero también ha tocado en agrupaciones guitarra, bajo, acordeón, teclado y voz, en géneros como norteño, grupero, salsa, cumbia, rock, jazz y música académica. Cuenta con una producción en solitario con músicos invitados como Luis Herrera, Antonio Hernández, Quetzal Rosales, Erick Contreras, Horacio Martínez, entre otros.
- **Kevin Flores:** Ha participado en grupos de rock y jazz, ejecutando la batería y el bajo, también toca guitarra, teclado y contrabajo. Estudió en la Escuela de Música de la UAZ

pero no concluyó sus estudios, actualmente toca en un grupo de música versátil, misas, ocasionalmente toca con su grupo de metal Four Again, en la que es baterista, también es bajista de Zitrus Jazz.

Figura 22

Zitrus Jazz, 2024

Nota. Archivo de Héctor González.

4.4.5 Jazztag

Es una agrupación de latín jazz conformada por músicos profesionales zacatecanos con amplia experiencia en diferentes esferas de la música. Esta agrupación nació en el año 2022, después de que sus integrantes fueran convocados por el saxofonista Óscar Galán para tocar juntos en una pizzería llamada El Rodillote, donde se presentaban todos los viernes con un lleno total. Jazztag ha logrado consolidarse como una de las agrupaciones más innovadoras del latín jazz en Zacatecas. Creadores de cursos y talleres de jazz, la banda se ha convertido en formadora de públicos y músicos, a raíz de los talleres que organizan, llamados Jam Sessions y tocadas donde se reúnen amantes del jazz de otros grupos locales a convivir entre amigos. Han sido invitados a tocar en importantes eventos como el Festival del Día de Muertos de Tacoaleche 2022, el Festival Santa Cecilia de Tlaltenango 2022 el Festival Internacional de Jazz y Blues 2023 y el Festival Cultural Zacatecas. Sobre sus integrantes:

- **Alexander García Villalpando:** pianista y tecladista, estudió técnica en la Escuela de Música de la UAZ pero no terminó la carrera porque quería dedicarse al jazz y no tanto a la música clásica. Es dueño junto con su padre del grupo de música versátil Son de Plata y es maestro de artes en un kínder.
- **Alberto García Villalpando:** licenciado en Percusión por la escuela de música de la UAZ, ha participado con varios grupos de música versátil, rock, pop, música nortea y música académica. Ex integrante del ensamble de percusiones de la UAZ, actualmente toca en la Orquesta Típica de Zacatecas, bajo la batuta del maestro Alfonso Naranjo.
- **Alejandro Carrillo Villegas:** es un joven guitarrista autodidacta que comenzó tocando rock y al poco tiempo tuvo la inquietud y gusto por el jazz, por lo que comenzó a palomear en el Café Dalí con diferentes músicos de la ciudad, adquiriendo rápidamente un gran nivel y lenguaje de jazz. Fue a una estancia de estudios de jazz en la ciudad de Nueva York, comandada por el bajista argentino Andrés Rot. Actualmente radica en Querétaro, donde sigue buscando su camino por el jazz mientras trabaja como ingeniero en informática para una compañía.
- **Óscar Galán Ruiz:** originario de Santiago de Cuba, Óscar realizó sus estudios en clarinete en Cuba donde transcurrió el inicio de su historia musical tocando con grupos y orquestas principalmente en el famoso club Tropicana. Actualmente toca mayormente saxofón alto, tenor, barítono y flauta. Es maestro de la Escuela Municipal de Música en la Ciudad de Jerez, Zacatecas e integrante del cuarteto de saxofones Cora, con los que ha recorrido varios países.
- **Adolfo Hernández Campos:** licenciado en Percusión, es un músico versátil integrante de la Orquesta de Beto Díaz, principal de la sección de percusión de la Orquesta de Cámara del Estado e invitado en muchas agrupaciones y ensambles. En

Jazztag es un miembro invitado en ocasiones para tocar percusión en el repertorio latino.

- **Quetzel Rosales:** véase en Halket.

Figura 23

Jazztag, 2023

Nota. Archivo de la banda.

4.4.6 Halket

Nace en el año 2014 en la Unidad Académica de Artes de la UAZ como propuesta a dueto para la materia de Música de Cámara a cargo de la maestra Silvia Santamaria, integrante del cuarteto White. Haket el primer año toca solamente música académica a guitarra y contrabajo, teniendo recitales en la Escuela de Música, el Festival Guitarra Viva y la Escuela de Ciencias Químicas, tiempo después deciden fusionar el jazz y la música clásica, siendo el primer ensamble de música de cámara en presentar exámenes y recitales con repertorio jazzístico e instrumentos eléctricos en la Escuela de Música. Con el paso del tiempo se integran Daniel Aradillas en el piano y Gerardo Vanegas en la batería para tocar la suite para guitarra y trío de jazz de Claude Bolling con la que se gradúan dicha asignatura.

Ya fuera de la escuela, Halket se convierte totalmente en un grupo de fusión, tocando rock, funk, jazz, latín y música del mundo, haciendo presentaciones en el Festival Cultural, Festival Internacional de Jazz y Blues, Festival Quimera en Metepec, Estado de México y en la Feria Nacional de Aguascalientes, consolidándose como un referente de las bandas en el estado por la calidad de músicos que lo han conformado y su repertorio variado que incluye composiciones originales y arreglos de otros. La banda tomó una pausa en 2025, han tenido invitados como Alberto y Alexander García, Óscar Galán, Salvador Fragoso, Barbara Gallegos, Elton Arellano y Miguel Ávila, pero su formación más sólida fue:

- **Alan Bazavilvazo Gómez:** ingeniero y licenciado en Música, Alan es un músico virtuoso que ha explorado géneros como el rock, jazz, *blues*, música versátil y música de concierto. Fue alumno de los maestros Julio Jiménez, Juan Carlos López Gonzáles y Rafael Hernández Hidalgo. Actualmente es músico de cruceros donde recorre el mundo con su guitarra y está formando un nuevo grupo para tocar su música original.
- **Quetzel Rosales del Real:** es multi instrumentista, licenciado en Música con énfasis en contrabajo, integrante de la Orquesta de Cámara del Estado, maestro de contrabajo en la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” y docente-investigador de la Unidad Académica de Artes de la UAZ. Ha formado parte de un gran número de agrupaciones de música popular, rock, jazz y música clásica, ha acompañado a artistas como José Feliciano, Majo Aguilar, Adrián Terrazas (The Mars Volta), entre otros, teniendo giras nacionales e internacionales. Actualmente es maestrante en la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas de la UAZ.
- **Jessica Caraveo Castillo:** licenciada en Comunicación por la Universidad de la Veracruz, estudió unos semestres de la Licenciatura en Canto en la Escuela de Música y tiene amplia experiencia en música versátil. Ha sido integrante de grupos como la Sonora 3030, grupo Maltha y actualmente lleva su carrera como solista bajo el nombre de Jessa,

cantando en formato karaoke y bajo un concepto de música propia y arreglos, con este último se ha presentado en el Festival Cultural de Zacatecas y en su natal Chihuahua.

- **Esteban Alvarado López:** véase en Zitrus Jazz.
- **Erick Contreras Norato:** músico zacatecano por convicción y formación, nació en la Ciudad de México en 1982, pero a la edad de 3 años su familia se estableció en Ojocaliente, Zacatecas. Su padre, Baldemar Contreras, fue su primer maestro de música y comenzó su carrera musical a los 10 años con el grupo versátil Playa Azul y a los 13 años comenzó a tomar clases con el maestro Kascany Martínez. Cuenta con más de 20 años de carrera musical, donde ha tocado con innumerables agrupaciones de música como salsa, merengue, cumbia, jazz, bolero, balada, etc.

Figura 24

Halket, 2023

Nota. Archivo de la banda.

4.4.7 Santur

Una de las agrupaciones más recordadas por ser de un gran impacto entre el público y sobre todo en los músicos locales ya que fue una formación de trío tradicional (piano, batería y contrabajo) que se dedicaban a estudiar transcripciones, componer y compartir conocimiento con nuevas generaciones de músicos.

Formado en 2013, Santur tuvo una vida de aproximadamente 2 años y medio en los que se presentaron en cafeterías, festivales y recitales, encantando con composiciones como *Hiperactivo* de Antonio Hernández o *Pintemos esta casa de blanco* de Luis Herrera. La agrupación estaba formada por músicos profesionales en diferentes áreas como la música sinfónica, popular y regional mexicana.

- **Luis Herrera Alvarado:** originario de Orizaba, Veracruz, en su casa llegó a tener hasta tres pianos y desde los 6 años surgió su curiosidad por aprender la técnica del instrumento. Cursó su formación musical de piano clásico en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, más una maestría en Jazz en Puerto Rico. Es docente-investigador de la Academia de Artes de la UAZ (Música), donde da las cátedras de Piano, Piano Acompañante, Piano para Instrumentistas y es creador de la materia optativa para nivel Licenciatura de Jazz, la cual en su inicio incluía la desaparecida *big band* de la Unidad Académica de Artes de la UAZ. Actualmente no toca en ninguna agrupación de jazz y está terminando su gestión como director de la Escuela de Música.
- **Elton Arellano:** baterista originario de Jerez, empezó su camino en la música con grupos de rock alternativo, pero fue en la música nortea donde encontró su vocación y trabajo, el cual continúa hasta la fecha. En el terreno de la música popular ha sido integrante de grupos importantes como Azabache, Zona Centro y ha sido baterista suplente en Conjunto Primavera. En el jazz ha tocado con el maestro Edgar Dorantes, Arodi Martínez,

Halket, Vocumeri y Santur. Actualmente es baterista y dueño del grupo Indikados de Zacatecas, así como de los estudios de grabación Are.

- **Antonio Hernández Castañeda:** originario de la Ciudad de México, su paso por los grupos tropicales y de música popular de esa zona lo formaron como un magnifico ejecutante del bajo eléctrico, sus estudios formales en música fueron en Bellas Artes, pero no los concluyó porque su familia se mudó a Zacatecas. Es compositor, arreglista, bajista y contrabajista destacado de la ciudad y ha tocado con innumerables agrupaciones y ensambles de música clásica, jazz y popular. Actualmente está terminando sus estudios de Licenciatura en Música en la UAZ, es contrabajista principal de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, director y contrabajista del ensamble Genaro Codina y bajista del grupo de regional mexicano NorTres.

Figura 25

Santur, 2013

Nota. Archivo de la banda

4.4.8 La Tierra

Es una agrupación zacatecana que comenzó en el año 2012, entre sus prioridades está mantener vivos los estándares del jazz en estilos y fusiones contemporáneas que faciliten su percepción y despierten el gusto en las generaciones actuales. Asimismo, su objetivo es ofrecer al público creaciones propias de cortes como rock progresivo, funk, pop, música folclórica, entre otros géneros. La Tierra surge originalmente de una agrupación previa (Saudade, desde el 2004) y cuenta ya con varias presentaciones en diversos foros locales y nacionales como el Zócalo Capitalino; Festival de Jazz de Aguascalientes; Festival de Jazz y Blues Zacatecas en diversas ediciones; Vive La Ciudad, entre muchos otros. Los músicos que actualmente conforman esta agrupación se preocupan por la constante formación académica y actualización musical tanto en el plano personal como a nivel grupal.

Con una fusión de ritmos complejos, armonías disonantes y melodías envolventes, este grupo de músicos experimentados y visionarios te lleva en un viaje sonoro a través de la vanguardia del jazz. Cada concierto es una experiencia única, ya que la improvisación y la espontaneidad son fundamentales en su música.

Figura 26

La Tierra, 2024

Nota. Archivo de la banda

4.4.9 Vocumeri

Esta agrupación nació en los 90 a raíz del taller de jazz del maestro Ignacio Rosales, ésta fue conformada por algunos integrantes del quinteto de jazz de la universidad y alumnos del curso, tuvieron pocas presentaciones y fue hasta el año 2007 que se retoma el proyecto con el propósito de formar nuevos músicos interesados en el jazz.

El significado de Vocumeri es la unión de la primera sílaba de las palabras “voces”, “cuerdas”, “metales” y “ritmo”. Dada la naturaleza del taller de esta agrupación, en ésta han tocado incontables músicos instrumentistas y cantantes de diferentes edades y niveles. Desde músicos de rock principiantes hasta profesionales, egresados y maestros de música.

La agrupación-taller está en activo desde 2007, con algunas pausas como la pandemia y el año 2022 que no se realizó el taller. Los integrantes a día de hoy son:

- **Ignacio Rosales Encina:** véase en Quinteto de Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
- **Claudia Torres González:** vocalista de la agrupación, participa en la organización de la misma. Es docente-investigadora de la UAZ en la Unidad Académica de Artes, donde se dedica a dar clase y publicar. También a lo largo de su vida ha sido locutora de radio y cofundadora del programa Jazz en Órbita.
- **Salvador Fragozo Jiménez:** músico y percusionista que comenzó su formación musical con su padre, Salvador Fragozo y, posteriormente, realizó estudios de piano y percusión en la UAZ y en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México, ha tocado en agrupaciones de música versátil, música latina y durante unos años fue percusionista del cantante puertorriqueño José Feliciano. Desde el año 2005 vive en la CDMX pero visita todos los años Zacatecas para tocar en los festivales.

- **Esteban Alvarado López:** véase en Zitrus Jazz.
- **Alexander García Villalpando:** véase en Jazztag.
- **Quetzel Rosales Del Real:** véase en Halket.
- **Oscar Galán Ruíz:** véase en Jazztag.

Figura 27

Ignacio Rosales (Vocumeri), 2024

Nota. Foto de Alexis Chew.

4.4.10 E string

Agrupación formada por Enrique Martínez, un bajista de metal que empezaba a tocar el saxofón y a adentrarse en el lenguaje del jazz, para este proyecto no quería dejar el bajo de lado, así que hizo composiciones para dos bajos y grupo de jazz, en algunos temas tocaba el saxofón y en otras el bajo. La primera alineación estuvo formada por Enrique Martínez en el saxofón y bajo, Ramón Gerardo Rodríguez en el bajo, Guillermo Martínez en la batería y Héctor González en la guitarra.

Después de poco más de un año se integra Erick Contreras en el teclado y Gerardo sale para ser sustituido por Andrés Rodríguez, así la conformación se mantiene estable por un poco más de un año teniendo presentaciones en los principales recintos de la ciudad, Durango y

Aguascalientes. A finales del 2016, Enrique decide interrumpir la actividad del grupo y también deja la música, con lo que se termina la banda.

Figura 28

E String, 2015

Nota. Archivo de Guillermo Martínez.

4.4.11 Simbiosis

Agrupación formada en Estados Unidos de América por el maestro Carlos Macías Cervantes, que a su regreso a Zacatecas decide remontar con músicos locales teniendo como cede el Café Dalí, teniendo presentaciones todos los fines de semana durante años, Simbiosis ha sido un refugio para los músicos que quieren aprender o seguir su camino en el jazz, ya que el maestro Carlos ha aceptado a músicos *amateur* y con experiencia.

En esta agrupación han participado casi todos los músicos de jazz de Zacatecas ya que este lugar, el Café Dalí, es el único lugar que ha mantenido el jazz a flote.

4.4.12 Las *Big Band* en Zacatecas

El género de *big band* es un estilo eufórico y extravagante, con mucho sentido del *swing*, es el formato más grande del jazz del que ya hemos hablado en el contexto mundial del jazz. En Zacatecas este estilo se ha tocado en contadas ocasiones y la mayoría de las veces las agrupaciones de este corte están conformadas, en su mayoría, por los mismos músicos, que son una combinación de estudiantes y egresados de la Escuela de música, integrantes de bandas como la banda del estado o las bandas de municipios como Fresnillo, Jerez, Tacoaleche y Tlaltenango.

Big Band Zacatecas

La primera vez que se escuchó el nombre Big Band Zacatecas fue formada por el maestro David Delgado Almanza (bajista y miembro fundador de Q-Jazz) pero tiempo después bajo el mismo nombre, apareció la Big Band, siendo dirigida por el pianista Martín Ortiz, esta banda dio pocos conciertos, uno en Festival Cultural y otro en el festival navideño, añadiendo eventos privados en el viñedo Tierra Adentro y fiestas privadas.

Big Band de la UAZ

Agrupación derivada de la materia optativa de Jazz que se imparte en la Escuela de Música de la UAZ en nivel superior, bajo la dirección del maestro Luis Herrera Alvarado. Al formar pequeños ensambles para la clase, se le ocurre hacer audiciones para conformar una agrupación con formato de gran banda y es así como se forma esta *big band* con músicos exclusivamente estudiantes de la Licenciatura en Música, el proyecto duró aproximadamente tres años debido a que los integrantes iban graduándose y ya no podían formar parte de la misma. La falta de interés en alumnos de las nuevas generaciones hizo que la *big band* tomara una pausa indefinida. El maestro Tonatiuh Vázquez Vilchis fue invitado a dirigir esta agrupación cuando estaba en su apogeo, tocando varios arreglos de temas icónicos como *Fever*, *Stevie Wonder Medley* y *What*

A Difference I Made. En su época de más actividad la base estuvo conformada por Alan Bazavilvazo en la guitarra, Quetzal Rosales en el contrabajo, Óscar Aguilera “El Pollo” en la batería y Daniel Aradillas en el piano, en la sección de saxofones estaba Cruz Reveles, Paco Salinas, Isaías Villalpando y Nahum Ramos; en los trombones Gilberto Ornelas, Héctor Gonzáles, Antonio Rodríguez y Antonio Barajas, en las trompetas Gerardo Vanegas, Carlos Gómez, Eduardo Arellano y Carlos Escobedo, en las voces Samantha Barrón e Irene Martínez, en la percusión Adolfo Hernández y en la dirección, el maestro Luis Herrera.

Figura 29

Big Band de la UAZ, 2015

4.5 Formación musical y jazzística actual en Zacatecas

En la música existen dos tipos de escuelas; la formal, la de la escuela, la académica y la empírica o coloquialmente llamada “de la calle”. Cada vez menos personas desvalorizan la segunda, ya que por mucho tiempo los músicos académicos veían inferiores a los músicos empíricos y sus trabajos, aunque es verdad que ambas formas de aprender música preparan al ejecutante para diferentes roles en la esfera artística y social, al día de hoy hay muchas personas que se preparan para diferentes aspectos y escenarios en los que se pueda enfrentar en su vida profesional, los

cuales involucran tener conocimientos teóricos y académicos para desarrollarse como profesionales en interpretación, docencia o investigación pero también una desarrollada intuición y sentido de la música popular para tocar en “el hueso”.

Para ambos tipos de formación musical en Zacatecas actualmente existen varias opciones de escuelas o academias privadas y de gobierno (Casa de Cultura) que ofrecen clases y talleres de diversos instrumentos y canto, algunas enfocadas en el aprendizaje formal de la música y otros en lo popular.

La única escuela que ofrece formación institucional es la Unidad Académica de Artes de la UAZ y es, por excelencia, la formadora de músicos en el ámbito de la música clásica por ofrecer un grado de licenciatura bajo las normas de los conservatorios clásicos de todo el mundo, como las clases particulares de instrumento y teóricas en grupo como solfeo, armonía, apreciación musical, análisis, estética, pedagogía, contrapunto, música de cámara (ensambles), metodología de la enseñanza del instrumento, metodología de la investigación, etc. Lo cual pretende formar músicos de alto nivel interpretativo, pero también prepararlos para las otras ramas laborales como la docencia o la investigación.

4.5.1 Escuelas de música

Algunos de los egresados de la Unidad han optado por abrir sus propias academias particulares, ofreciendo programas que sólo se basan en la ejecución del instrumento y en el aspecto teórico sólo se centran en la lectura musical. Siendo ésta una opción para quienes quieran comenzar a conocer los instrumentos de una manera no tan formal, pero sí comprometida y tal vez como un trampolín para estudiar la licenciatura. Las escuelas que están activas al día de hoy en Zacatecas son:

- **Academia “Clara Schumann”**

- Se ubica en la colonia Médicos de Guadalupe y es dirigida por las maestras Kenia y Daniela López, ambas egresadas de la Licenciatura en Piano, ofrece clases de piano, violín y canto mayormente a niños, los cuales ofrecen recitales a fin de semestre para demostrar sus avances.
- **Academia de Música y Humanidades “José Suárez Molina”**
- Ubicada en Lomas del Lago es otra opción donde su fundador y director, Braulio Gamaliel Baltazar, ha tenido a bien usar sus instalaciones para clases de cubículo, clases maestras y recitales donde se han presentado músicos de reconocimiento mundial como Horacio Franco, Alejandro Barrañón, Alexander Pashkov, entre otros.
- **Academia “Kronos”**
- Se ubica en la colonia Indeco y se divide en dos partes: una es una escuela de música y la otra es tienda de instrumentos musicales, por lo que tiene a favor de que quienes estén interesados en estudiar, aquí mismo pueden comprar sus instrumentos, amplificadores, refacciones y accesorios. Esta academia ofrece clases con un enfoque más popular ya que se ofrecen clases de instrumentos como guitarra acústica y eléctrica, batería, canto, teclado, etc.
- **Orquesta y Coro Real Unidos por Zacatecas “Esperanza Azteca”**
- Esta orquesta tiene una historia a nivel nacional, pero al estado llegó en el año 2018 con el patrocinio de la Fundación Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, bajo el nombre de Orquesta Esperanza Azteca Zacatecas y a lo largo de los años fue pasando por varios nombres, transiciones y sedes, hasta la actualidad, cuando la fundación une fuerzas con el Instituto Zacatecano de Cultura para ofrecer su sede ubicada en Lomas del Calvario, en la colonia Díaz Ordaz. Esta orquesta está enfocada en niños y jóvenes de escasos recursos y les brinda atención por profesores especializados en los

instrumentos de violín, viola, cello, contrabajo, flauta, clarinete, fagot, percusión, trompeta, corno, trombón, tuba y coro.

- **Casas municipales de cultura y bandas**
- Las casas de cultura de los municipios de Zacatecas y Guadalupe también ofrecen clases de música, generalmente de instrumentos como guitarra, piano o violín y en municipios como Zacatecas, Guadalupe, Tlaltenango, Jerez, Fresnillo, Enrique Estrada, Ojocaliente, entre otros, se cuenta con una banda en la cual se les enseñan instrumentos de aliento y percusión

4.5.2 Cursos, talleres y *master class* de jazz

Al día de hoy no existe una escuela donde se enseñe exclusivamente jazz, así como las otras universidades en el país, por ejemplo, la Universidad de Xalapa, Veracruz que tiene su licenciatura especializada en jazz y es una de las más renombradas en México. Un avance que hay en la Escuela de Música de la UAZ es que existe desde hace siete años la materia optativa de Jazz, la cual fue idea del maestro Luis Herrera, quien imparte la materia y ha sido un parteaguas para la formación de la *Big Band* de la Unidad Académica de Artes de la UAZ y diversos ensambles.

El jazz también se ha fortalecido por los talleres que se ofrecen en el Instituto Zacatecano de Cultura, impartidos por el grupo Jazztag y en la escuela de verano del SPAUAZ, donde el maestro Ignacio Rosales imparte Lenguaje y Armonía de Jazz. A estos cursos acuden personas de diferentes perfiles, edades e instrumentos, por lo que se ha comprobado que el jazz es del interés de músicos de todas las disciplinas, ya que asisten estudiantes y egresados de la escuela de música, músicos de rock, salsa, pop, trova, banda, nortño, etc.

Hay otros pocos maestros que se han dado a la tarea de difundir los conocimientos teóricos del jazz con clases particulares, tal es el caso del maestro Héctor González que ofrece

clases en Lazos Zac, ubicado en el callejón del Lazo en el Centro Histórico, y el pianista Alexander García las ofrece en su domicilio.

Las *masters class* que se han llevado a cabo en Zacatecas han sido por parte de la Unidad Académica de Artes y otras dentro de las actividades del Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas. La primera *master class* de jazz en la UAZ fue impartida por el pianista Edgar Dorantes en el año 2007 en estas instalaciones, lo que llevaría al maestro a visitar nuestra ciudad en otras dos ocasiones, una de ellas acompañado por el contrabajista Aleph Castañeda (†). Las visitas del maestro Dorantes derivaron en un desfile de grandes exponentes del jazz dentro de un diplomado en la unidad que trajo consigo la visita del maestro Jorge Martínez Zapata (†) de San Luis Potosí, Jordi Albert de España, Isidro Martínez de CDMX, Fer Ruvel, Aarón Cruz, Agustín Bernal, Alain Pérez y dentro del festival se han visto figuras nacionales e internacionales como Eddie Gómez, Cabezas de Cera, Alex Mercado, Remi Álvarez y Gabriel Puentes.

Figura 30

Curso de jazz en el CEART impartido por el grupo Jazztag

CONCLUSIONES

- En el ámbito global

El jazz se ha nutrido de un viaje de miles de historias a lo largo de más de un siglo donde se mezclan culturas, territorios, mestizaje, lenguajes y un gran número de factores que hacen posible que la música sea. No es sorpresa que el mundo globalizado en el que estamos inmersos haga que la música fluya y se desarrolle de una manera más rápida que antes.

Con toda la información que tenemos a la mano, la inmediatez y facilidad con la que la sociedad actual obtiene las cosas, la música y el arte, en general, quedan en un espacio intermedio ya que no se pueden deslindar de la evolución diaria y acelerada en la que vivimos para aprender y crear, pero tampoco se pueden librar de los procesos y el tiempo que requiere conseguir técnica y teoría, las cuales se adquirirán sólo con la práctica y el estudio, sin resultados inmediatos. El crecimiento del streaming, las plataformas de difusión musical y las herramientas de producción casera ha facilitado la circulación global de proyectos independientes, permitiendo la emergencia de nuevas voces y la articulación de comunidades transnacionales.

Actualmente, el jazz mundial atraviesa un proceso de renovación caracterizado por una marcada diversificación estética y cultural. Lejos de permanecer en su estilo tradicional histórico, el género se ha convertido en un espacio de hibridación en el que convergen influencias musicales, tecnológicas y sociopolíticas de contextos muy diversos.

Uno de los fenómenos más relevantes de la actualidad del jazz es la intensificación de los procesos de interculturalidad. Los músicos de todo el mundo han consolidado un tipo de fusión en la cual la improvisación tradicional del jazz dialoga con lenguajes como el hip-hop, la música electrónica, el R&B, el neo-soul, la música africana, el rock y diversas expresiones latinoamericanas. Grupos como Béla Fleck and the Flecktones o más frescos como Dirty Loops

y Snarky Puppy, dan clara muestra de estas fusiones. Este tipo de mezclas hacen que se amplíe el repertorio y da pie a la creación de nuevos públicos y espacios de legitimación cultural.

Al mismo tiempo, la tradición jazzística va cobrando fuerza en la formación académica y el desempeño profesional de los músicos. Conservatorios, programas universitarios y centros culturales de música culta han integrado al jazz en sus planes de estudio, los cuales hacen énfasis en el estudio de los repertorios clásicos y en el desarrollo de competencias interpretativas basadas en el estilo de la improvisación de las leyendas, aunque integran, cada vez con mayor frecuencia, propuestas frescas que involucran técnicas extendidas, efectos digitales, programas y herramientas para tocar, grabar o escribir música y perspectivas pedagógicas orientadas a la innovación y la diversidad. Este equilibrio entre tradición y experimentación resulta fundamental para comprender las transformaciones actuales y evolución del género.

En síntesis, el jazz mundial en la actualidad se define por una constante idea de resignificación. Aunque preserva sus principios fundamentales, su evolución reciente se caracteriza por un tránsito entre lo local y lo global, lo acústico y lo electrónico, lo tradicional y lo experimental. Este escenario convierte al jazz en un campo privilegiado para estudiar los procesos de cambio cultural en un mundo atravesado por intensos flujos creativos y tecnológicos.

- En el ámbito nacional y local.

La escena del jazz en México vive un momento de madurez y expansión, resultado de varias décadas de consolidación artística, institucional y comunitaria. Aunque el país no cuenta con la visibilidad mediática de otras escenas internacionales, el ecosistema jazzístico en México se ha enriquecido de manera notable gracias a la diversidad de música regional, la formación profesionalizada y la internacionalización de sus músicos.

Hoy en día hay algunos músicos mexicanos mundialmente reconocidos en el ambiente de la música clásica, popular y el jazz, incluso algunos incursionan en todas estas disciplinas de manera magistral como Héctor Infanzón, Horacio Franco, Abraham Barrera y Alex Mercado.

El fortalecimiento de sellos independientes, estudios de grabación de bajo costo y plataformas digitales ha incrementado la circulación de proyectos emergentes. Muchos músicos mexicanos hoy en día incorporan elementos de la música tradicional mexicana en el jazz como sones, huapangos y son jarocho, así mismo en música como el nortño, pop y rock nacionales se integran elementos de jazz, generando propuestas originales que han llamado la atención fuera del país.

México cuenta con un creciente movimiento de festivales, ciclos culturales y clubes de jazz que favorecen tanto a artistas nacionales como internacionales. Aunque algunos espacios han enfrentado dificultades económicas, estos siguen siendo centros fundamentales para la difusión del género, la formación de público y el intercambio artístico. No existe un número claro y actualizado que diga exactamente cuántos festivales de jazz hay en México, porque depende cómo se definan (festivales grandes, pequeños, locales, emergentes) pero algunos de los más importantes son: Riviera Maya Jazz Festival en Playa del Carmen, Festival M Jazz en CDMX, Festival Internacional de Jazz y algo más en Mazunte, Oaxaca, Festival de Jazz de Nuevo León, Festival de Jazz de Polanco, Eurojazz en CDMX y el Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música.

En el terreno local, Zacatecas va cobrando fuerza poco a poco dentro de la escena nacional, después de casi tres décadas de una lenta evolución, hoy el jazz zacatecano va caminando con un ritmo más acelerado gracias a la facilidad de difusión y medios que existe hoy, donde las redes sociales juegan un papel crucial y la exposición en radio y televisión es más abierta que antes, gracias al apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de

Zacatecas, o el Instituto Zacatecano de Cultura que siempre tiene a bien proponer una selección de jazz local en la programación del Festival Cultural o el Festival Internacional de Jazz y Blues.

El trabajo y formación de los músicos es el más importante, pero tiene que ir de la mano con la superación de otros retos como la infraestructura, mejor formación, público, difusión y continuidad en la actividad musical durante todo el año ya que hay algunas agrupaciones que solo se reúnen para preparar conciertos en los festivales y durante la mayor parte del año no tienen actividad. Para ello la creación de espacios estables para tocar es importante, como cafeterías, bares culturales o centros independientes, así como Jams para compartir y compartir con nuevos públicos y ejecutantes. Algunos retos a considerar para el crecimiento del movimiento jazzístico en Zacatecas son:

- Espacios diversos y constantes para su expresión.
- Formación sólida, especializada y accesible.
- Generación de más público.
- Creación de nuevos proyectos y continuidad de los que ya existen.
- Proyectos de música original.
- Mayor apoyo institucional.
- Difusión profesional.
- Formación de un colectivo para una comunidad unida y colaborativa.

Hay algunos músicos y agrupaciones que están trabajando constantemente para la superación de estos retos, grupos como *Lighthouse*, quienes se han preocupado por darse a conocer por sus propios medios, lo cual les ha traído resultados fructíferos al estar tocando constantemente en Zacatecas, Torreón, Durango y CDMX. Esto da muestra de algo insólito sobre la autogestión en la historia del jazz Zacatecano, ya que si es verdad que otras agrupaciones han tenido anteriormente presencia en otras latitudes del país, en su mayoría han sido por la vinculación de

instancias gubernamentales de cultura o intercambios culturales entre estados y/o municipios. Lo anterior pone a Zacatecas dentro del mapa de la escena jazzística nacional y gracias a las redes sociales los propios músicos están haciendo que las cosas pasen.

Hay que mencionar que al día en que se escribe el presente trabajo, no ha habido ninguna agrupación de jazz zacatecano que haya tocado fuera del país. Aún falta mucho apoyo, visión e interés por parte de músicos e instituciones gubernamentales y educativas para que la cultura musical en general crezca. Esperemos pues que las futuras generaciones reciban una educación musical especializada desde los niveles educativos básicos y se le dé a la música la importancia pertinente, así como se les da a otras asignaturas científicas y literarias que cuenten con espacios adecuados para llevarse a cabo.

BIBLIOGRAFÍA

Arfuch, L. (1995) "La entrevista, una invención dialógica"

Argüello, P. (2023) "Arcano"

Recuperado de <https://musiteca.mx/micrositios/arcano>

Aymes, R. (2009) "Panorama del Jazz en México durante el siglo XX"

Baztán, A. (1995) "Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural"

Bonilla, L. & Cancelado, T. (2018) "Historia del Jazz y sus ramas"

Capdevila, L. I. (2022) "El blues y nuestra necesidad de expresarnos"

Recuperado de <https://www.masjazzdigital.com/el-blues-y-nuestra-necesidad-de-expresarnos/>

Cruz, A. (2005) "Bebo Valdés vendrá en noviembre con el Cigala, anuncia Chucho"

Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2005/03/22/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp>

Carbelles, M. (2016) "El jazz, un nuevo género de compleja identidad musical"

Recuperado de <https://www.docenotas.com/131085/jazz-nuevo-genero-compleja-identidad-musical/>

Del Rio, E. (1984) "Guía incompleta del jazz"

Derbez, A. (1994) "El jazz en México, datos para una historia"

Derbez, A. (2024) "El jazz en México, yo tengo otros datos"

Flores, J. (2022) "Un rock acá para todos los roles"

Gálvez, E. (2014) "El sentimiento del Bossa nova"

Recuperado de <http://alegato.com.mx/2014/08/19/el-sentimiento-del-bossa-nova/>

"El jazz de nadie y de todos" Entrevista a Alex Mercado

- Recuperado de <https://www.gatopardo.com/articulos/el-jazz-de-nadie-y-de-todos-alex-mercado>
- Giogia, T. (2002) “historia del jazz”
- Hernández, R. (2020) “El jazz en México a mediados del siglo XX”
- Recuperado de <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/57943>
- Herrera, D. (2014) “Una mirada al ragtime”
- Recuperado de <https://revistareplicante.com/una-mirada-al-ragtime/>
- Krippendorff, K. “Metodología del análisis de contenido”
- Ladrón, J. (2015) “Jazz latino, ancho mundo, misma alma”
- Recuperado de <https://clasijazz.com/jazz-latino-ancho-mundo-misma-alma/>
- Malacara, A. (2016) “Atlas del Jazz en México”
- Olivares, J. (2022) “Editan todo Sacbé, recopilación de los seis discos de la banda de jazz”
- Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2002/02/01/08an1esp.php?origen=espectaculos.html>
- Quirarte, X. (2023) “Juan José Calatayud”
- Recuperado de <https://www.milenio.com/opinion/xavier-quirarte/columna-xavier-quirarte/juan-jose-calatayud>
- Riba, C. “El análisis de contenido en perspectiva cualitativa”
- Rodríguez, A. (2022) “Héctor Infanzón ha transitado por diversos géneros, estilos y con amigos”
- Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/15/cultura/hector-infanzon-ha-transitado-por-diversos-generos-estilos-y-con-amigos/>
- Rodríguez, R. (2020) “Historias del Jazz en la segunda guerra mundial”
- Recuperado de <https://www.caravanjazz.es/index.php/2020/11/30/jazz-segunda-guerra-mundial/>
- Sánchez, V. (2015) “El origen del jazz y su presencia en la sociedad contemporánea”

Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5981563>

Tirro, F. (2001) "Historia del Jazz moderno"

Vergara, V. (2022) "El kind of blue de Miles Davis al denudo"

Recuperado de <https://revistamundodiners.com/mundo-diners-plus/kind-of-blue-miles-davis/>