

AÑO II - No. 1 / ENERO- FEBRERO 2009

ES NECESARIA UNA VISIÓN ACADÉMICA DEL JAZZ: SEMBLANZA DEL PIANISTA Y COMPOSITOR COSTARRICENSE LUIS MONGE

Por Glenn Núñez

glenuz@yahoo.com

La siguiente reseña presentará una semblanza del pianista costarricense Luis Enrique Monge Fernández, figura prominente en el ambiente musical de Costa Rica, principalmente su aporte al jazz, tanto como intérprete como pedagogo. Este ensayo fue elaborado a partir de una entrevista realizada en su casa de habitación, ubicada en San Rafael de Escazú. El formato de este ensayo no sigue el esquema de pregunta y respuesta, sino que está escrito resumiendo de manera concisa las ideas expresadas por Monge.

Luis Monge ha sido, en los últimos quince años, una referencia para todos los pianistas de Costa Rica a la hora de hablar de jazz. Su carrera va desde conciertos con repertorio clásico, grabaciones con artistas de jazz y jazz latino, en Alemania, Estados Unidos y Costa Rica, proyectos con agrupaciones como *In tempo* y *Swing en 4* hasta su labor como director y profesor de piano de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. En esta institución ha logrado realizar cambios importantes, gracias a su interés por insertar el jazz dentro del ambiente académico de Costa Rica. En Monge encontramos un pianista con una formación académica y un conocimiento y dominio muy amplios del jazz y de la música latinoamericana.

Como punto de partida, debemos establecer los límites conceptuales de lo que entenderemos como jazz, ya que es un término de muy amplias implicaciones, y que será usando con frecuencia a lo largo del ensayo. Burnett y Dean afirman que el jazz es: “una música popular de origen negro-americana, que se distingue por sus características rítmicas y armónicas y que tradicionalmente está relacionada con la improvisación”¹. Indiscutiblemente, existen tres consideraciones básicas a la hora de

conceptualizar el jazz. La primera de ellas es el hecho de que el género posee una tradición musical que tiene sus raíces en “convenciones de interpretación que fueron introducidas y desarrolladas en el siglo XX por afro-americanos”². En segundo lugar, debemos entender que el jazz está construido por una serie de elementos que están incluidos a la hora de la ejecución, entre ellos “la noción de ejecución como un proceso fluido de creación relacionado con la improvisación”³. Por último, este estilo se caracteriza por la presencia de elementos derivados del *blues*, tales como la síncopa, al igual que patrones armónicos y melódicos. Ahora bien, históricamente hablando, el jazz se puede ubicar con la llegada de esclavos a Norteamérica (provenientes de África): “Éstos usaban su música (principalmente vocal, y los instrumentos de percusión como elemento rítmico predominante) como un medio para tratar de mantener sus tradiciones y costumbres”⁴.

Después de toda una investigación académica y con muchos años de experiencia en el medio de la música clásica, jazz, y popular y con una visión más amplia, con herramientas discursivas y analíticas Luis Monge habla de los orígenes del jazz partiendo de que la mayor parte del repertorio musical que es conocido y que una gran cantidad de grandes obras provienen de la *forma canción*. En el jazz sucede lo mismo: “A finales del siglo XIX, no sólo en América del Norte si también en el Sur, surgen unas músicas basadas en cantos (relacionados con cantos africanos) y tiempo después se establecen y producen cancioneros”⁵. Estos cancioneros empiezan a desarrollarse y se convierten en música de ejecución y deja de ser de carácter lúdico o religioso para convertirse en música de contemplación. A su vez, por ser el jazz un fenómeno musical del siglo XX que se ha desarrollado como un híbrido, se ha enriquecido y mezclado con una gran cantidad de tendencias musicales propias del siglo XX.

Pero, ¿en qué momento de la historia musical de nuestro país es que se comienza a percibir la influencia del jazz en la producción y en la ejecución musical? Hasta los años setenta, afirma Monge, Costa Rica fue un país que se mantuvo alejado del jazz, debido a factores como su ubicación geográfica (lejanía con los Estados Unidos, país donde se estaba desarrollando con más fuerza este género), la poca importancia que se le otorgaba a algunos estilos musicales en los altos círculos culturales y la falta de lugares en los que se interpretaban repertorios como el jazz. Monge no ignora que ciertas agrupaciones en décadas anteriores incluyeron en sus repertorios algunas famosas piezas del jazz de las *big bands*, pero opina que fue hasta los años setenta que algunos músicos se comienzan a interesar más profesionalmente por este género; entre ellos José “Chepe” González y el propio Monge.

Luis Monge, el pianista y el compositor

Carrera musical

Monge realizó sus estudios formales en México, Costa Rica, Alemania y Nueva York. Obtuvo el Diploma y posteriormente la Maestría en Ejecución Solista al Piano de la Escuela Superior de Música de Munich, Alemania. Paralelamente a su formación teórico-musical y experiencia como concertista con repertorio académico europeo, siempre mostró una temprana sensibilidad y afinidad por la música latinoamericana y el jazz, lo que le permitió desarrollar no sólo la improvisación, sino gradualmente el arreglo y la composición. Entre sus tutores se cuentan Carlos Enrique Vargas, Karl-Heinz Diehl, Ludwig Hoffmann, Wilhelm Killmayer y Gyorgy Sandor (Julliard School of Music).

Durante su estancia en Alemania y New York realizó estudios e investigación sobre los estilos jazzísticos y la música contemporánea en general. Participó en conciertos, festivales (Viena, Berlín, Chicago, Nueva York), y grabaciones con muchos de los artistas de jazz, jazz latino y salsa, así como con repertorio clásico. Realizó grabaciones para la Radio de Baviera en Alemania.

Ha impartido cátedra musical y pianística en universidades de Alemania (Volkshochschule München), Nueva Jersey (Fairleigh Dickinson University), México (Escuela de Música/UNAM), Guatemala (Universidad Landívar) y Costa Rica (UCR y UNA). Fue Director Académico de la Escuela de Música de la UNA, y es profesor Catedrático de la carrera de piano de la Universidad Nacional de Costa Rica en el marco de una alianza académica que él mismo impulsó entre la UNA y el Instituto Superior de Artes de Costa Rica.

Inicios en el jazz

Según Monge, su interés por el jazz inició cuando tuvo los primeros contactos con el repertorio y los ejecutantes del jazz en el piano. Eso sucedió cuando salió del país rumbo a Alemania, a finales de la década de 1970. Señala también que ya en Costa Rica se había dado un “activador”: sus padres poseían una colección enorme (en discos de acetato) de música de varios géneros, entre los que se encontraban algunos discos de *ragtime* y de algunos proyectos de grupos y solistas de jazz de los cincuentas y de los sesentas. Esos fueron algunos de los primeros acercamientos que tuvo al jazz. Asimismo, esta colección estaba fuertemente nutrida en grabaciones de música latinoamericana. Aunque éste es un repertorio diferente, en algunos de esos discos – afirma Monge- se encontraban proyectos progresivos de compositores que, no sólo exponían la obra folklórica, sino que insertaban elementos del jazz. Esto se debía a la relación que existe entre los elementos del jazz y el afro: “Hay que recordar que la música latinoamericana, especialmente la música que tiene más fuertes raíces afro, culturalmente hablando, está muy relacionada con el jazz”.

Un factor que fue un elemento “primario” en sus años de juventud fue su relación con el pianista costarricense Vernon “El Pibe” Hine. En efecto, Monge cree que “es una necesidad para el desarrollo de la cultura musical de nuestro país reconocer y valorar esos elementos que todavía no han sido identificados y valorados de ese temprano pianismo jazzístico del Pibe Hine. En ocasiones, Monge (cuando tenía unos catorce años de edad) tocaba a cuatro manos con Vernon Hine. Estas reuniones se llevaban a cabo en un restaurante ubicado en Escazú que se llamaba *Spaghetti Factory* en donde el “Pibe” tocaba regularmente. La manera de tocar de “El Pibe”, cuyo repertorio no era solamente jazzístico sino también compuesto por mucha música latinoamericana “improvisada a su manera con gran creatividad” y la forma tan personal de improvisar, no fueron completamente valoradas por Monge hasta que llegó a Alemania y entró en contacto con diferentes expresiones del jazz⁶.

Otra influencia para Luis Monge fue el pianista y compositor José “Chepe” González, quien era más cercano a su generación. Para ese momento ya González tenía conocimientos del jazz y de algunas otras manifestaciones musicales como el rock progresivo (influenciado por la corriente de todos los grupos ingleses del momento), las cuales Monge conoció durante las reuniones que realizaban en la casa de González. Aún así, Monge insiste que en ese momento “no podía establecer las dimensiones y las

características del jazz debido a la falta de herramientas para poder discernir en qué consistía este género.” Debido a la poca información el desarrollo del jazz en Costa Rica fue lento porque en el país “no existía ningún espacio, por lo menos accesible a jóvenes, para conocer el jazz”. Fuera de las grabaciones de las que disponía en su casa y del acercamiento a Vernon “El Pibe” Hine y a José “Chepe” González la relación que tuvo en Costa Rica con el jazz fue “nula”.

Y es que, como se mencionaba anteriormente, no fue sino hasta su llegada a Europa que Monge tiene un contacto directo con el jazz. Esas existentes “células de apreciación”, como él las llama, le fueron familiares a la hora de establecer relaciones entre algunas de las músicas de América Latina -especialmente las afro-antillanas y afro-brasileras- con el jazz, aunque no podía discernir al principio esta simbiosis. Como él mismo menciona, debido al gran desconocimiento, la poca difusión y a la falta de ejecutantes de jazz en Costa Rica no podía relacionar estas audiciones con un género como el jazz.

Influencias musicales

En 1977 Monge se marchó a Munich, Alemania, en donde descubrió una gran cantidad de repertorio y músicos del jazz. Allí se dio cuenta de que la ignorancia en la que se encontraba el medio musical en Costa Rica era, a su juicio, imperdonable: “Yo como pianista, ya totalmente decido a realizar una carrera profesional, me decía: ¿cómo es posible que yo no sepa de esto? Tengo que oxigenar toda mi visión [*refiriéndose al repertorio e intérpretes de jazz*]. Notaba que eran repertorios y formas de tocar el piano sumamente llenos de ángulos y detalles que hacen del repertorio jazzístico un lenguaje universal.”

Si bien es cierto en Alemania, su enfoque de estudio era el del repertorio “clásico” del piano, obras que en la actualidad continua estudiando e interpretando. No obstante, empezó a darse cuenta que le era imposible ignorar todas las propuestas de jazz con las que empezó a tener contacto. Algunas de las figuras en el piano que le llamaron poderosamente la atención fueron pianistas como Oscar Peterson. También tuvo la oportunidad de conocer algunos intérpretes latinoamericanos y norteamericanos que tenían nuevas propuestas de jazz y a pianistas como Chick Corea y Keith Jarrett y una serie de músicos que estaban desarrollando su carrera en el jazz en ese momento.

Casi desde su llegada a Europa tuvo la oportunidad de trabajar y relacionarse con músicos de jazz. A los 18 años trabajó como pianista en el local de un colombiano donde tocaba dos veces a la semana: “Eso me fascinaba porque desarrollaba y le daba continuidad a mis inquietudes sobre la improvisación con diferentes músicos.”

Características principales de su producción musical

Para Monge la influencia más fuerte que tiene en su música, tanto en sus composiciones como en su manera de improvisar, es la ritmología y la fraseología afroamericana, ya que siempre se ha sentido atraído por la “sensual curva”, como él mismo lo menciona, de la ritmología afroamericana. Además de esta fuerte influencia, existen otras que están presentes en su música. Menciona Monge que también se siente atraído por compositores del siglo XX como Hindemith y Penderecki. Pero para él está claro que es el elemento afroamericano lo que más ha calado en su estilo personal. Con respecto a su manera de improvisar, la define como “una práctica musical que mezcla o reúne características del repertorio clásico europeo con las músicas del siglo XX que se conocen como afroamericanas y de las cuales formo parte.” Afirma también que algo en lo que más trabaja es en evitar crear un simple *collage* de estas dos fuentes primarias de información musical. Le interesa más en que en su discurso haya una conexión orgánica de estas dos corrientes musicales.

Monge ha tenido la oportunidad de tocar con músicos de diferentes latitudes como África y el este de Europa. Durante los años que vivió en New York estuvo expuesto a una cantidad de músicas diferentes, debido a la gran diversidad de la población musical que se puede encontrar en esta ciudad. Monge cree que esta exposición a tantos y tan diversos géneros musicales se ve reflejado en su manera de tocar, eso sí con un gran cuidado y con la intención de que su interpretación no sea una unión de “retazos” sino más bien como todo un discurso correctamente articulado.

Entre los proyectos más importantes en lo que ha participado se pueden mencionar la primera orquesta de salsa y de jazz de Alemania llamada *Conexión Latina*, de la cual fue cofundador. Fue músico del trío *In Tempo*, agrupación en la que se originó la idea del ensamble *Swing en 4*. *In Tempo* estaba integrado por Carlos Del Pino en el bajo, Ramsés Araya en percusión y Monge al piano. *Swing en 4* es, en la actualidad, el proyecto en el cual está trabajando más activamente.

A nivel académico uno de sus proyectos más importantes es la creación, junto con otros profesores de piano, del Instituto Superior de Artes, el cual está ligado a la Escuela de Música de la Universidad Nacional y donde el objetivo principal es crear un instituto que pueda graduar estudiantes con los niveles de ingreso requeridos internacionalmente. En la actualidad se encuentra trabajando en un proyecto personal que consiste en una grabación de piezas para piano compuestas por él y unas interpretaciones a dúo de obras del repertorio universal arregladas por él mismo. Otro proyecto es completar la grabación de los veinticuatro estudios para piano de Chopin, en versión de trío. Asimismo, está finalizando su tesis de Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes en América Central en la Universidad Nacional, en donde realiza el proyecto de investigación *La herencia cultural musical africana en los repertorios populares de América Central*, mediante el estudio tres autores principales: Luis Mejía Godoy (Nicaragua), Walter Ferguson (Costa Rica) y Rubén Blades (Panamá).

Swing en 4. Luis Monge (piano), Danilo Castro (bajo), Vinicio Meza (clarinete), Carlos Sanders (percusión)

Puede acceder a la página web de Swing en 4 en la dirección:
<http://www.swingen4.com>

La institucionalización del estudio del jazz

Es necesaria una visión académica del jazz en el medio

Según las investigaciones realizadas por Luis Monge, no se puede hablar de una institucionalización del jazz (Conservatorios, Escuelas Superiores de Música, Universidades) en Europa hasta mediados de los años ochenta. Esta integración a los centros de estudios musicales inició a principios de los años setenta. Alemania comenzó a tener los primeros acercamientos a la visión académica del jazz: "Yo comencé a tener un acercamiento académico con el jazz porque los profesores que tuve en Alemania durante mi Diploma y después la Maestría eran conscientes de la importancia del jazz."

Aunque en Europa ya se conocía esta música y había sido utilizado por compositores importantes (Stravinsky, Ravel, Hindemith, entre otros), no es sino hasta mediados de la década de 1980 en que se institucionaliza su estudio. Según Monge, Alemania fue el país que lideró en esta idea de integrar el jazz como parte de los planes de estudio. Ya que para finales de los años setenta Monge estaba realizando estudios superiores en Europa, pudo ver el inicio de la incursión de este género en el ambiente académico.

Para Monge, esta integración del jazz en la academia se podía observar en los espacios que se brindaban a conciertos con repertorios más modernos y contemporáneos que estaban relacionados con elementos como la improvisación y la ampliación armónica. Algunos profesores que se estaban contratando para esos años, además de toda la formación clásica, también estaban incursionando o eran intérpretes de otros géneros musicales. Como explica Monge, la visión académica en las instituciones inicia con una estructuración de planes de estudio donde se trabaja en repertorios, laboratorios de entrenamiento auditivo, entrenamiento funcional, instrumento, historia de la música (no sólo historia del jazz sino historia general de la música), improvisación y armonía, todos estos elementos en función y relacionados con los repertorios del siglo XX. En los setentas y ochentas, cuando empezó la institucionalización, los repertorios que se estudiaban eran en su mayoría sólo jazzísticos pero han ido abarcando una gran cantidad de repertorio debido a la retroalimentación entre todas las músicas del siglo XX y los conceptos de la improvisación.

Monge afirma que la situación en Costa Rica aún es precaria, pues los músicos que en este momento están impulsando repertorios y técnicas jazzísticas (y aclara que él no está exclusivamente dedicado a esto) son en este momento una generación de transición. Además, cree que es necesaria la institucionalización de repertorios y del quehacer jazzístico como tal, cosa que aún no se está dando en Costa Rica. A pesar de esto el panorama no es inhóspito ya que cada día hay más músicos costarricenses que se están preparando en el extranjero en instituciones que sí poseen programas de estudios superiores en jazz y menciona el caso de músicos como Vinicio Meza y Javier Valerio y muchos más en los últimos 10 años. Monge cree que poco a poco se están sentando las bases para que llegue a existir una institucionalización del jazz, donde una universidad crea en eso y disponga de los recursos necesarios para abrir una carrera. Pero es necesario en primer lugar que las autoridades universitarias reconozcan la importancia y la necesidad de crear una carrera de jazz.

Monge admite también que existe una concepción no siempre acertada sobre la ejecución del jazz y el proceso que demanda su creación. Aunque muchos repertorios de jazz son de carácter de concierto (“contemplación”), muchos continúan siendo de participación por parte del público, el cual baila, aplaude y participa directamente con los músicos subiendo a los escenarios a interactuar junto con ellos, elemento propio (reciprocidad) del jazz. Ahora bien en ese estadio de desarrollo y con las características socio-culturas en las que todavía se proyecta, lo que conocemos como repertorios jazzísticos, es válido que algunos músicos utilicen los extractos conocidos como *papeles guías*, que han sido reunidos en libros (tales como *The Real Book*) para reproducir las “canciones” que se conocen como “estándares de jazz”. Pero, para Monge, es importante diferenciar lo que es una reproducción de una obra estándar y la creación de toda una propuesta musical: “Una cosa es la propuesta del repertorio jazzístico que empieza a mezclarse y retroalimentarse con los conceptos de la música de conciertos de los siglos pasados y del siglo XX y de nuestros días y otra cosa es una actividad paralela, que en este momento es válida para muchos, en donde lo que se

hace simple y sencillamente es, con propósitos no tan creativos y ambiciosos sino más bien comerciales, exponer esos repertorios (estándares) en su forma original.” Para Monge es muy diferente lo que hacen algunos músicos al reproducir una pieza estándar y así hacer una versión sencilla de ese repertorio de lo que hacen los verdaderos solistas del jazz: “Para eso hay que estudiar, de forma autodidacta, o académica hoy en día... Yo respeto a la gente que toca con el *Real Book*; siempre hay actividades subalternas a una principal, es normal. Yo no pienso que haya que despreciar a alguien que se gana la vida haciendo eso. Lo que sucede es que, definitivamente, desde el punto de vista profesional como músicos y académicos, nosotros lo que buscamos siempre es contribuir a que haya progreso en todos los sentidos.” Durante su período como director de la Escuela de Música de la Universidad Nacional intentó que se lograra abrir el programa de jazz, pero en ese momento las autoridades universitarias estaban muy lejos de reconocer la necesidad de establecer una nueva carrera. Pero lo que sí pudo lograr fue que los estudiantes de la carrera de piano de la Universidad Nacional se puedan graduar con un énfasis en repertorios de jazz, aunque no como una carrera específica. Además lograron, a nivel de América Latina, que en la carrera de instrumento se brinden cursos de improvisación dentro del plan de estudio. Es por estas razones que no ve tan inhóspito el panorama del jazz en Costa Rica y cree que quizá en unos cinco años sea posible lograr institucionalizar la carrera de jazz “no porque somos sólo amantes del jazz y ejecutantes, es porque es una necesidad, es el progreso.”

Siga este enlace para escuchar al maestro Luis Monge en una ejecución junto al ensamble “Swing en 4”

<http://www.youtube.com/watch?v=fZfasEJUFZU>

NOTAS

¹ James Burnett and Jeffrey Dean. "Jazz." En *The Oxford Companion to Music*, editado por Alison Latham. *Oxford Music Online* Accedido: 22 de Junio, 2008. Traducido por el autor.

² Mark Tucker and Travis A. Jackson. "Jazz." In *Grove Music Online. Oxford Music Online*, Accedido el 22 de Junio, 2008). Traducido por el autor.

³ Ibid.

⁴ The New Grove Online Dictionary of Jazz, editado por Barry Kernfeld, Second edition (London 2002). Accedido: 22 de Junio, 2008.

⁵ Luis Monge, entrevistado por el autor. 1º de mayo, 2008. Esta y todas las siguientes citas textuales se refieren a opiniones de Monge, externadas en dicha entrevista.

FUENTES

Burnett, James and Jeffrey Dean. "Jazz." En *The Oxford Companion to Music*, editado por Alison Latham. *Oxford Music Online* Accedido: 22 de Junio, 2008.

Kemfeld, Barry ed., *The New grove Online Dictionary of Jazz*. Second edition. London, 2002. Accedido: 22 de Junio, 2008.

Monge, Luis, entrevistado por Glenn Núñez. 1º de Mayo, 2008.

Tucker, Mark y Travis A. Jackson. "Jazz." In *Grove Music Online*. *Oxford Music Online*. Accedido: 22 de Junio, 2008.

GLENN NÚÑEZ es pianista y profesor en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y en el Instituto Nacional de Música.

Como citar este artículo:

NÚÑEZ, Glenn: "*Es necesaria una visión académica del jazz: Semblanza del pianista y compositor costarricense Luis Monge*", en *LA RETRETA*, AÑO II, Nº 1, Enero-Febrero, San José de Costa Rica, 2009. ISSN: 1659-3510. Accesible: < <http://www.laretreta.net/0201/jazz.pdf>>