

WE INSIST! FREEDOM NOW JAZZ SUITE

Max Roach fue uno de los músicos de jazz más activos políticamente en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, grabó varios álbumes expresamente políticos a lo largo de su carrera, pero el más famoso fue *We Insist! Max Roach's Freedom Now Suite*, grabado en 1960 para Candid Records, con letras de Oscar Brown Jr en tres de los temas.

A menudo mencionado como un ejemplo del jazz de protesta, este álbum raramente se discute y, si alguna vez se hace, se hace más por sus implicaciones políticas que por su música. Única en su género, la Suite refleja el punto de vista de Roach acerca de los movimientos de derechos civiles africanos y americanos, introduciendo elementos de la música tradicional afroamericana y americana en un contexto de jazz moderno. Roach continuó tocándola en los años 60, 70 y 80 en clubes, festivales y conciertos en sus giras norteamericanas y europeas y compuso la música para los cinco temas del álbum.

La suite no está concebida como una colección inconexa de temas individuales, sino para tocarse íntegramente y por ello cualquier análisis debe considerarla en su totalidad, además de examinar los temas de forma individual. Considerar el álbum como una unidad revela algunos patrones interesantes. Así, los temas de cada canción dividen el álbum claramente en dos partes. Las primeras dos canciones hacen referencia a los derechos civiles en los Estados Unidos, y las dos últimas, a la lucha por los derechos civiles en África. El tema intermedio es más general y es aplicable a ambas luchas por la libertad.

Roach subraya estas diferencias de contexto a través de la instrumentación. En los temas concernientes a EEUU, emplea un sexteto sin piano con trompeta, saxo tenor, trombón, bajo, batería y voz, con la adición de Coleman Hawkins con un papel solista en *Driva'man*.

En los temas referidos a África, Roach añade tres percusionistas al sexteto, los Afro Cubanos Ray Mantilla y Tomas Dubai, y el nigeriano Michael Olatunji (congas), enfatizando la importancia de los tambores y ritmos múltiples de la música africana. En ambos temas, los cuatro percusionistas tienen amplios solos.

El tema central del álbum, *Triptych*, es un dúo entre Roach y Lincoln que contrasta con la sonoridad de los metales encontrada en las otras canciones.

El álbum también exhibe patrones interesantes en cuanto a la métrica de los temas individuales. Sólo uno de los temas, *Freedom Day*, está en 4/4, el compás más frecuente en el jazz. Mientras, *All Africa* parece tener un 'feel' del doble, como si estuviera escrita en 6/8. El tiempo que más prevalece en el álbum es el 5/4, tanto el primer como el último tema, así como la tercera parte de *Triptych*.

El uso de Roach de tonos e intervalos también sugiere un cierto patrón. Las dos melodías que tienen que ver con los derechos en África se mueven en ciclos de quintas. El intervalo de cuarta es también significativo en el álbum, no sólo en la estructura tonal general, sino también melódica y armónicamente a través de voicings y movimientos de tónica-subdominante-tónica. La importancia formal y melódica de la cuarta se deriva de la influencia del blues, notable en muchos de los temas.

El tema intermedio, Triptych es el único tema que contrasta con el resto, tanto en su tono como en su forma. Se trata de un dúo entre voz y batería sobre una forma abierta y no tiene un sentido de estructura armónica. Además está en La m, un tono no tan relacionado al resto de tonalidades del álbum. Esto convierte al tema, en el centro del álbum, en un puente relacionado tanto con los derechos civiles africanos como americanos.

Driva'man

Es la personificación de los capataces blancos en los tiempos de la esclavitud, que a menudo forzaban a las mujeres a su cargo para tener relaciones sexuales, a veces de forma implacable y brutal. El tema se evoca de distintas maneras: primero, con una canción de trabajo que destila imágenes de labores forzadas y después, transformándose en una suerte de blues. Además, la letra también hace referencia al mismo tema. La melodía es la más sencilla del álbum.

Freedom Day

Comunica la vibrante expectación, preocupación e incredulidad en el período inmediatamente posterior a la proclamación de la emancipación. Es tal vez el tema más 'arreglado' del álbum y cambia de texturas mucho más que el resto de temas. Así, hay una profusión de planos rítmicos variados que se superponen entre sí, ayudando a expresar esta expectación acerca de la libertad prometida que por fin parece llegar.

Triptych: plegaria/protesta/paz

Este tema, sólo a batería y voz, se divide en tres partes. 'Plegaria' es el lamento de la gente oprimida, de toda ella, con independencia del color o del lugar. 'Protesta' es el grito desatado de cólera, ira y rabia. Estos sentimientos se han comprimido en el miedo durante tanto tiempo que la única catarsis posible es este doliente y desgarrado llanto, que tiene como fin sacar toda la furia y el dolor acumulados. Incluye todos los tipos de protesta, incluyendo también la violencia. Por último, 'Paz' como Max explicó a Abbey antes de la grabación, es el sentimiento de relajación exhausta después de haber hecho todo lo que uno puede para afirmarse y hacerse valer. 'Puedes ya relajarte porque has luchado por tu libertad'. Es un sentimiento de paz realista, porque sabe de dónde viene y lo que ha sufrido.

Esta pieza supone un profundo contraste con el resto y resulta difícil saber cuánto corresponde a la improvisación del momento y cuánto estaba realmente escrito. Sin embargo, a pesar de las diferencias con el resto de temas, no rompe la continuidad del álbum, ya que sigue manteniendo melodías basadas en la escala menor pentatónica y las inflexiones vocales. La fuerza, convicción y expresividad de Abbey Lincoln también contribuye a dar sentido a todo el álbum, ya que es la portadora expresa del mensaje que el disco quiere transmitir.

All Africa

Las connotaciones de este tema radican tanto en el creciente interés de los negros americanos por el presente y el futuro del continente africano como también en su orgullo por el pasado de África y la herencia pre-americana que ello supone. Aquí, la colaboración con los percusionistas africanos es evidente y en la introducción del tema, mientras Abbey Lincoln canta los nombres de una serie de tribus africanas, uno de los percusionistas va contestando en su propio dialecto Yoruba acerca de su lucha por la libertad.

Este tema eleva la protesta más allá del problema americano para convertirse en una queja transnacional. Las letras, en inglés y en africano y las melodías de blues, junto a los complejos ritmos africanos ayudan a enfatizar musicalmente las similitudes entre los movimientos de derechos civiles americano y africano.

Tears for Johannesburg

Es un compendio que recopila, en un sentido amplio, todo lo que los músicos han estado intentando comunicar. Sigue habiendo una crueldad sangrienta e increíble hacia los africanos, como en la masacre de Sharpeville, en Sudáfrica. Pero también hay mucho que conquistar todavía en EEUU. Aún así, no hay límites ni frenos para la libertad, en cualquier parte.

La masacre de Sharpeville ocurrió el 21 de marzo de 1960, cuando la policía disparó indiscriminadamente sobre una multitud cercana a las 20.000 personas reunidas alrededor de la estación de policía de esa localidad, una de las ciudades dormitorio construidas para la comunidad negra obrera de las áreas urbanas blancas circundantes. La multitud se había reunido como parte de una protesta organizada contra los 'pass books', un sistema de control que los sudafricanos blancos empleaban para controlar a los negros nativos. Se suponía que era una protesta pacífica y la masacre parece haberse debido a una escasa planificación y a malentendidos entre las dos partes, pero hubo por lo menos 71 muertos y 180 heridos. Esta masacre, que ocurrió tres décadas antes del fin del Apartheid, tuvo varias repercusiones diplomáticas y económicas para el país.

En conclusión, la Freedom Now Suite enfatiza la similitudes entre las revoluciones africana y americana, no sólo como yuxtaposición de tópicos, sino también colocando elementos de las músicas tradicionales americana y africana en un contexto de jazz moderno, subrayando la conexión entre la música afroamericana y sus precursores africanos. Los temas combinan las melodías simples, las estructuras armónicas básicas y la expresividad vocal de los blues y espirituales afroamericanos con la compleja percusión polirítmica africana. Y también con la relativamente disonante y armónicamente ambigua interpretación de los metales: formas abiertas, estilo de solo instrumental e improvisación colectiva propia del jazz moderno.

La conexión entre estas músicas es algo que Roach sentía profundamente, por lo que comentó a Art Taylor en una ocasión " Nosotros somos de ascendencia africana. Nuestra música tiene profundas raíces, rítmica y armónicamente, en la música africana. Es parte de nosotros". Roach utilizó este álbum para establecer una frase que uniera a los africanos y los afroamericanos en un imperativo poderoso : Insistimos: Libertad ya.