

DAVE MEDER, EL JAZZ Y SU HOMENAJE A MIGUEL DE UNAMUNO

DAVE MEDER, JAZZ AND HIS HOMMAGE TO UNAMUNO

RAFAEL CHABRÁN
Whittier College
rchabran@whittier.edu

JOSEP PEDRO
Universidad Carlos III de Madrid
jpedro@hum.uc3m.es

*Al Maestro Danilo Lozano,
jazzista cubano de Boyle Heights*

¿Música? ¡No! No así en el mar de bálsamo
Me adormezcas el alma; no, no la quiero;
No cierres mis heridas -mis sentidos-
Al infinito abiertas...
Miguel de Unamuno

... to be silent is to lie, for silence can be interpreted as assent.
Miguel de Unamuno, citado por Dave Meder

Tocar jazz es una religión.
Anónimo

1. Introducción

Insólito. Nos parece sumamente insólito mencionar las palabras Unamuno y el jazz en la misma frase. Como es sabido, la palabra insólito significa algo raro, extraño y desacostumbrado. Nosotros nos hemos acercado a la obra del jazzista

norteamericano Dave Meder *Unamuno songs and stories* (2019) porque, como a él, nos gusta juntar y relacionar cosas que no siempre se juntan. En este caso, Miguel de Unamuno y el jazz. En el presente estudio intentaremos responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué Unamuno? ¿Por qué el jazz? Y, finalmente, ¿por qué Unamuno y el jazz? Es decir, ¿qué tienen que ver el uno con el otro? Este trabajo tiene sus raíces en nuestras investigaciones sobre las lecturas de Unamuno del poeta afroamericano Langston Hughes y la llegada del jazz y blues a España (Chabrán. 2019, 2021; Chabrán y Pedro, 2022).

Miguel de Unamuno y Jugo de la Raza –su nombre completo– nace en Bilbao en 1864. Durante su vida fue filósofo, poeta y novelista y rector de la Universidad de Salamanca. Sin duda alguna, fue uno de los más importantes intelectuales de la primera parte del siglo xx. Fue lo que hoy llamaríamos «un intelectual público internacional». También sabemos que fue exilado de España por sus ideas y proclamaciones políticas contra el Gobierno español. Murió en Salamanca bajo custodia el año 1936 en plena Guerra Civil.

2. Unamuno está de moda

Sea lo que fuere, lo que está claro para nosotros es que Unamuno está de moda. Para algunos de nosotros, Unamuno siempre ha estado de moda, pero hoy en día más que nunca. Está de moda tanto en el mundo académico como en el mundo de la cultura popular, especialmente el cine español reciente. Cada día salen más libros sobre don Miguel. Para mencionar solamente unas cuantas obras, tenemos por ejemplo los estudios de Pedro Ribas, Luis Álvarez Castro, Stephen Roberts, C. A. Longhurst, Thomas Franz, Nelson Orringer, Ana Urrutia Jordán, Miguel Ángel Rivero, Gemma Gordo, Sandro Borzoni, J. A. Garrido Ardila, Luis García Jambrina y los muchos del matrimonio Rabaté, así como la reciente y excelente tesis doctoral de Cristina Erquiaga Martínez (2020).

Resulta también que, fuera del mundo académico, Unamuno está de moda. Nos referimos al mundo de cultura popular, especialmente en el cine. Allí tenemos las películas *La isla del viento* (2015) de Manuel Menchón, *Mientras dure la Guerra* (2019) de Alejandro Almenábar y el reciente documental *Palabras para el fin del mundo* (2020) de Manuel Menchón. Tampoco nos podemos olvidar de la reciente obra dramática de Irma Correa, *El viejo, el joven y el mar* (2019). Otra muestra de la diversidad de la popularidad de don Miguel la encontramos en la reciente edición de su cuento *Mecanópolis* (Primum Editorial 2017), en formato de cuento para niños.

3. Unamuno, la música y los músicos

De las bellas artes, a Unamuno le interesaban la pintura y el dibujo más que la música (Egido, 2019; Romera, 1956). Pero, antes de hablar sobre Unamuno y el jazz, conviene decir algo sobre Unamuno y la música, en general. Se dice que, sobre música, Unamuno no sabía casi nada. No tocaba ningún instrumento. No podía llevar una melodía y hay poca constancia de que haya asistiera a conciertos (Rudd, 1976:

201; Sopeña, 1965: 36-37)¹. La crítica ha visto el desinterés musical como una característica de la así llamada generación del 98 (Alonso González, 1998: 79-108). Sin embargo, a pesar de su aparente desinterés por la música, Unamuno conoció personalmente a tres músicos: Francisco Gascue Murga (1848-1920), Andrés Segovia (1893-1987) y Regino Sainz de la Maza (1896-1981). Francisco Gascue Murga fue ingeniero de minas, político y musicólogo. Sabemos que Unamuno conoció su obra *Origen de la música popular vascongada* (Gascue, 1913) porque se encuentra en su biblioteca personal, disponible en la Casa-Museo Unamuno, con una dedicatoria. En la biblioteca de don Miguel hemos encontrado, además, la obra del musicólogo e historiador de la música Gilbert Chase (1906-1992) *Cities and Souls. Poems of Spain* (1929) con una dedicatoria del autor. Chase fue el autor de la importante obra *The Music of Spain* (1959), donde cita a Unamuno². Unamuno también conoció a Andrés Segovia. Como sabemos, Segovia fue un célebre virtuoso guitarrista clásico. Sabemos que le conoció porque Unamuno lo dibujó. Parece ser que le interesaba más dibujarlo que prestar atención a su música (Sopeña, 1948: 37-38)³. Por último, Unamuno también fue amigo y corresponsal de Regino Sainz de la Maza, guitarrista, compositor y crítico musical⁴.

Sobre la idea de la música de Unamuno hay mucho que decir. Nos limitaremos a unos comentarios escuetos. Según García Blanco, Unamuno no fue nunca entusiasta de la música:

Mas que una vez proclamó que como arte le dejaba indiferente, y, sin embargo, la belleza de la melodía, la impar ocasión en que se ejecutó, le hubiera calado en lo hondo. (García Blanco, 1954: 66)

Según Federico Sopeña y otros, Unamuno distinguía entre la música esencial y la música exterior. La primera derivaba de la armonía del cosmos y de la armonía personal. La segunda era solo forma, sin esencia (Sopeña, 1965: 30-31). Para él la música y la poesía «susurran en sus entrañas los recuerdos de Fray Luis y de Salinas, la música de las esferas como más allá del alma y del paisaje» (Sopeña, 1965; Celma Valero, 2002).

¿Cantaba Unamuno? Claro que sí. Bien nos podemos imaginar a don Miguel cantando, más bien canturreando en su casa. Cantaba cuando arrullaba a sus hijos y nietos. Tenemos muchos ejemplos de sus canciones de cuna. Además, nos podemos imaginar a Unamuno cantando canciones en vasco, especialmente las de su juventud, así como la canción, en forma de zorcico, del bardo vasco José María Iparraguirre (1820-1881) al árbol de Gernica («Gernikako arbola»):

Gernikako arbola
da bedeinkatua
Euskaldunen artean
guztiz maitatua.

Bendito es el Árbol de Gernica
Amado por todos los vascos
Da y extiende tu fruta por el mundo
Te adoramos, Árbol sagrado.

Recordaremos que, a pesar de su enemistad al nacionalismo vasco, Unamuno escribió el artículo «¡Agur, arbola bedekintube!» (Unamuno, 1888).

4. Textos musicales inspirados por las obras y pensamiento de Unamuno

Como veremos, el músico estadounidense Dave Meder no es el único músico que se inspiró en la obra de Unamuno. Tal vez el primero fue el insigne compositor español Joaquín Rodrigo (1901-1999). En 1952, Rodrigo presentó su cantata *Música para un código salmantino*, patrocinada por la Universidad de Salamanca. Esta obra para bajo, coro mixto y once instrumentos se presentó el 12 de octubre de 1953. La obra fue presentada por el Coro de la Radio Nacional de España dirigida por el conductor Odón Alonso (1925-2011) con la participación del cantante Joaquín Deus. Esta obra se presentó con el motivo del séptimo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca. Rodrigo dedicó la obra a Antonio Tovar, profesor y rector de la Universidad de Salamanca. La cantata *Música para un código salmantino* está inspirada en el famoso y celebrado poema «Oda a Salamanca» de Unamuno (Sopeña, 1965: 46-47). Esta obra se publicó en 1904⁵. Recientemente, el agudo crítico de Unamuno Nelson Orringer (2021: 139-164) nos ha aportado una excelente explicación sobre la adaptación musical del poema de Unamuno por Rodrigo⁶. Antes de dejar la obra de Rodrigo y aunque no tenga nada que ver con Unamuno, hay que mencionar la célebre obra de Rodrigo *Concierto de Aranjuez* que, a su vez, fue una importante inspiración para músicos jazzistas como Miles Davis y The Modern Jazz Quartet y es un punto de referencia en la historia del jazz en España⁷. En el ámbito de la guitarra clásica, tenemos la aportación del compositor y guitarrista inglés Albert Harris (1916-2005). En 1972, Harris saca a luz su *Hommage to Unamuno*, una composición para guitarra clásica editada por Carlos Barbosa-Lima con la participación de Keith Barnhart (Columbia Music, 1972).

Pero, como pronto veremos, músicos contemporáneos, algunos del mundo de la música popular, se han inspirado en la obra y el pensamiento de Unamuno. Entre ellos tenemos las aportaciones de Luis Eduardo Aute, Sergio Aschero, Mercedes Sosa y el grupo Zafra Folk. Como sabemos, Luis Eduardo Aute (1943-2020) fue compositor, cantante, cineasta y poeta. Este polifacético artista y verdadero hombre del Renacimiento fue autor de canciones como «Al Alba», «Rosas en el mar» y «Una de dos». En 1994 grabó su canción «Misteriosos oídos» en el disco *Animal Uno*. Esta canción se basa en el poema de Unamuno:

¡Predicar en desierto
Sermón perdido!
¡No, que nada se pierde
Todo se gana!
No hay palabra

Que no se encienda
La voz del corazón
Abre al desierto
Misteriosos oídos. (Unamuno-Aute, 1999: 13)

Sergio Aschero (n. 1945) es un músico y compositor argentino que ha adaptado los versos de Unamuno para una composición musical. Aschero es doctor en Musicología y se formó en Argentina, España e Italia. Se le conoce como compositor de música para teatro, danza y cine y por la creación de su propio sistema de escritura musical. En 2010 graba la canción «La media luna» con Mirta Karp. Esta canción se basa en el poema de Unamuno «La media luna es una cuna», una canción de cuna dedicada por Unamuno a su primer nieto, Miguel de Quiroga (1929-2000):

La media luna es una cuna,
¿y quién la briza?
y el niño de la media luna,
¿qué sueños riza?
La media luna es una cuna,
¿y quién la mece?
y el niño de la media luna,
¿para quién crece?
La media luna es una cuna,
va a luna nueva;
y al niño de la media luna,
¿quién me lo lleva? (Unamuno, 1969: 1305)

Unamuno escribió este poema en noviembre de 1929 mientras estaba exilado en Hendaya. Se publicó por primera vez en el *Cancionero* (1953) de Unamuno. Dicho sea de paso, el poema se inspira en un poema de Carl Sandburg.

Este mismo poema fue la inspiración para la canción de la reconocida cantante de música folclorista argentina Mercedes Sosa (1935-2009). La grabación de esta canción se encuentra en el álbum *Navidad con Mercedes Sosa* (1970). Terminaremos nuestro repaso de las adaptaciones populares de poemas de Unamuno con el grupo Zafra Folk y su grabación *Canciones íntimas: confinamiento y destierro* (2012) basada e inspirada en el destierro de Unamuno en Fuerteventura y los sonetos de su obra *De Fuerteventura a París* (1925).

5. La antesala: el jazz en España

Antes de empezar a hablar del jazzista Dave Meder y su homenaje a Unamuno conviene decir algo, aunque escuetamente, sobre el jazz en España. En los años veinte del siglo pasado, algunos artistas y escritores españoles de la vanguardia, especialmente los poetas de la llamada Generación del 27, empezaron a interesarse por el jazz, género musical autóctono de los Estados Unidos que tiene sus raíces en la cultura afroamericana. Como sabemos, la cultura del jazz luego se extendió por el mundo a lo largo del siglo xx. El *blues*, íntimamente asociado al jazz, se popularizó en la segunda parte del siglo xx en el sur de los Estados Unidos y tiene sus orígenes en los *hollers* y *shouts*, o sea, los gritos de las canciones de los esclavos de las plantaciones de algodón (Pedro, 2012). En un ensayo sobre el posible ambiente jazzístico en la Residencia de Estudiantes, Ayax Merino (2016) escribió lo siguiente:

[...] allí en el salón anduviera Pedro Salinas tarareando una canción de King Oliver o de Jelly Roll Morton. O el venerable don Miguel, de visita, tal vez, se lanzará a bailar un charlestón, aunque la verdad es que no me hago a la idea de ver a Unamuno en tal guisa.

Un buen día, a principios del siglo XX, el *blues*, cogido de la mano del *ragtime* y del *jazz*, cruza el charco de un salto y llega a Europa. Así, la influencia afroamericana llega a España a través de París, Londres y Cuba. Según nuestras pesquisas, una de las primeras apariciones de la palabra *jazz* se encuentra en la revista ilustrada de Madrid *Mundo Gráfico* en enero de 1918. De hecho, el contexto de la Primera Guerra Mundial, con sus implicaciones de viajes y migraciones, marca la referencia inicial de la recepción del *jazz* y la cultura afroamericana en Europa (Wynn, 2007).

Sin embargo, tal vez, fue en el cine donde el público español pudo por primera vez plasmar el mundo y el ritmo del *jazz*. Aquí podemos citar películas como *La sirena de los trópicos* (1927) y *El rey del jazz* (1930). *La sirena de los trópicos* es un filme mudo francés, de Mario Nalpes, una película acompañada de piano en vivo. El personaje central de esta obra es nada menos que la reconocida actriz afroamericana Josephine Baker, de la que pronto hablaremos. *El rey del jazz* (*The King of Jazz*) es una película musical norteamericana protagonizada por Paul Whiteman y su orquesta. Esta pauta de recepción del *jazz* y la cultura estadounidense a través de las películas de Hollywood continuó a lo largo de las décadas de 1940 y 1950.

Sea como fuere, el público español conoció el ambiente musical del *jazz* por medio de Josephine Baker (1906-1975), bailarina y cantante francesa de origen afroamericano. Durante su larga vida no sólo fue estrella internacional, sino también espía contra los nazis y activista por los derechos civiles del pueblo afroamericano⁸. En los años 20 del siglo pasado, la encontramos en Nueva York como participante en la comedia musical *Shuffle Along*. A partir de 1925, ya en París, se incorpora al espectáculo *Revue Nègre*. Muy pronto se la conoce como la máxima representante del baile charlestón. Llegó a actuar en el famoso Folies Bergère.

Entre 1926 y 1930 el nombre de Josephine Baker apareció frecuentemente en la prensa española, especialmente en revistas como *Blanco y Negro* y *Nuevo Mundo* y periódicos como *Heraldo de Madrid*, *ABC* y *La Voz*. Nos detendremos en el mes de febrero de 1930, cuando la célebre actriz y cantante negra llegó a Madrid el 8 de febrero, por las mismas fechas de la caída del dictador Primo de Rivera y la vuelta de Miguel de Unamuno después de su largo exilio en Francia (París y Hendaya).

6. Introducción a la vida y obra de Dave Meder

Al rastrear en Internet sobre el tema de «Miguel de Unamuno y la música, el *blues* y el *jazz*», recientemente topamos con la nueva grabación de Dave Meder *Unamuno songs and stories* (2019). Ahora bien ¿quién es Dave Meder y por

qué es importante? Y, ¿qué tiene que ver con Miguel de Unamuno en el mundo del *jazz* contemporáneo? Como es el caso de muchos artistas de *jazz*, hay poco escrito. De sus primeras letras y educación sabemos poco (Chabrán, 2022). Sabemos que nació en Tampa, Florida, donde terminó sus estudios de *High School* (Bachillerato). Desde muy joven se interesó por la música sagrada, *gospel* y los himnos tradicionales de la Iglesia bautista y la música clásica, así como el *jazz*. Su educación dentro del *jazz* parece ser más bien autodidacta.

Lo que destaca de sus estudios universitarios es su enfoque interdisciplinario, mejor dicho, multidisciplinario o transdisciplinario. Meder estudió en la Universidad Estatal de Florida (Florida State University) en Tampa (Meder, 2023b). Lo verdaderamente interesante es que cursó tres grados a la vez, poco usual en los Estados Unidos. Esto se llama «Triple Major» (tres especialidades). Se graduó en 2013 con el título de Bachiller of Artes (BA) en música, español (lengua y literatura) y ciencias políticas.

Durante sus estudios universitarios, el siempre inquieto Meder transmigró de sus estudios de música hacia nuevos campos como la lengua y la literatura españolas y las ciencias políticas. No sabemos cómo o cuándo Meder se interesó por el español, pero sí sabemos por qué. Su interés por él está relacionado con sus estudios de música, especialmente, el *jazz*. Para Meder el estudiar español afectó profundamente a su música. Para él estudiar *jazz* y aprender *jazz* se relaciona íntimamente. Según el pianista, en *jazz* aprendes palabras y frases y una sintaxis, así como aprender una lengua. O sea, para Meder, al fin y al cabo, es el mismo proceso mental. Como a muchos de nosotros en sus clases de español, especialmente en sus clases de literatura española, lo que le llamó más la atención fueron la vida y la obra de Miguel de Unamuno, una influencia que sería profunda en toda su vida.

Al terminar sus estudios universitarios de grado, Meder se marchó a Nueva York a la Universidad (New York University) para continuar sus estudios de postgrado en música. No sabemos por qué Meder eligió estudiar allí, pero pudo ser por la política del Departamento de Música:

The Department of Music at NYU's Faculty of Arts and Sciences focuses on sonic practice in relation to social, cultural and intellectual practices, and to questions of social justice (and injustices).

[El Departamento de Música de la Facultad de Artes y Ciencias de la NYU se centra en la práctica sonora en relación con las prácticas sociales, culturales e intelectuales, y con cuestiones de justicia social (e injusticias)]⁹.

Meder terminó su Máster en Música (Jazz Studies) en 2015. Durante su estancia en Nueva York también fue director de Música en la Fordham Lutheran Church, donde pudo continuar con su interés por la música sagrada.

En 2015 Meder decide perfeccionar sus estudios de *jazz* en la famosa Juilliard School de Nueva York. Como se sabe la Escuela Juilliard es un conservatorio de

artes. Se especializa en estudios de música, teatro y danza. Es, sin duda alguna, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos e internacionalmente. En 2017 recibió su título de «artista diploma» (AD) con estudios de *jazz* piano, improvisación y composición. Desde 2018 Meder ha sido profesor de *jazz* piano en el Departamento de Música en la University of North Texas en Denton, Texas. Desde esa fecha ha podido compaginar la docencia con sus actividades como músico en los Estados Unidos e internacionalmente. Entre sus logros, Meder ha tocado en el Lincoln Center, el Kennedy Center, Beijín, Tokio, Saõ Paulo y Egipto. El joven jazzista ha destacado con dos recientes grabaciones: *Passage* (2019) y el disco que nos ocupa ahora, *Unamuno songs and stories* (2021).

7. La obra *Unamuno songs and stories*: forma, contenido e inspiración

La obra de Meder consta de 9 piezas: «Song of Secret Love», «Augusto's Dilemma», «Meditation: Doubt», «I Look for Religion in War», «If Ever I Would Leave You», «The Lake and the Mountain», «Meditation: Faith», «Century Rag» y «Exile». Esta obra se lleva a cabo con la participación de Meder (piano), Marty Jaffe (batería), Philip Dizack (trompeta) y Miguel Zenón (saxofón alto). Del estilo e influencias de Meder podemos decir lo siguiente: dentro del mundo del *jazz* sus influencias principales son Thelonious Monk (1917-1982), pianista y compositor y fundador del estilo *bebop*, y Bill Evans (1929-1980), pianista cuyo estilo abarca los estilos *cool* y *post-bop*. Del mundo de la música clásica, además, se han señalado las influencias de Bach e Isaac Albéniz. De su obra se ha dicho que muestra una «amplia paleta musical y un enfoque interdisciplinario». Pertenece al mundo del *jazz* moderno, contemporáneo y experimental, así como el estilo *post-bop*, en que se encuentra un equilibrio entre composición e improvisación.

Nosotros notamos la clara inspiración de Unamuno en siete de las canciones de Meder: «Song of Secret Love», «Augusto's Dilemma», «Meditation: Doubt», «I Look for Religion in War», «The Lake and the Mountain», «Meditation: Faith» y «Exile». Prestaremos atención a cuatro de estas canciones: «Song of Secret Love», «I Look for Religion in War», «The Lake and the Mountain» y «Exile».

El disco de Meder comienza con la canción «Song of Secret Love». Esta pieza se inspira en el poema de Unamuno «Canta en silencio la luna» de su *Cancionero*, fechado el 6 de agosto de 1928. Se escribió mientras Unamuno estaba exiliado en Hendaya.

Canta en silencio la luna;
Hay que oírla con los ojos;
Canción blanca, sosegosa
Canción de amor misterioso.
canción de amor que se aburre,
por encontrarse tan solo;
las estrellas distraídas
rehúsan hacerle coro.
Pobre luna que está ciega
Y sola, no ve, sus ojos

sombras que sueñan, y canta
para distraer sus ocios. (*Cancionero, Obras completas*, VI, 1969: 1051)

En las notas que acompañan su disco, Meder nos brinda una traducción al inglés del poema de Unamuno y una explicación de la canción:

The moon sings in silence; you must hear it with your eyes; a white song, a lulling song, a song of secret love, A song of love, growing weary in its loneliness; The stars, distracted, refuse to join in its chorus. Poor moon, blind and alone, it sees not its own shadowy eye that dream, and sing... to distract from its idleness. (Meder Linear Notes, 2023a)

Según Meder, esta canción es una canción de amor, una «canción misteriosa». En el poema de Unamuno se nos presenta una luna que es ciega y está sola. En la canción la luna está sola y solo puede escuchar con los ojos, como en el caso de los sordos. Para Meder el poema de Unamuno es una canción de amor que es «warm, calming and quiet» («cálida, calmante y tranquila»). Meder nos dice que en su canción intenta escuchar a una figura solitaria («a solitary and lonely figure»). En cuanto a la música, Meder afirma que se inspiró también en los corales de Bach. En esta canción Meder intenta crear un coro de sueños logrado por el juego entre el piano y el bajo. Esta canción, según Meder, es la más sencilla y la más «song like» de su álbum y es, a la vez, una canción eufórica y melancólica.

La cuarta canción del disco de Meder es «I Look for Religion in War» («Busco la religión en la guerra») y se inspira en la obra de Unamuno «De la correspondencia de un luchador», que se encuentra en la colección de ensayos *Mi religión y otros ensayos* (1907, 1910, 1968). En este ensayo Unamuno escribe: «Busco la religión de la guerra, la fe en la guerra» (Unamuno, 1968: 269). Relacionados con esta frase de Unamuno tenemos los conceptos del vasco de luchar, dudar y la fe: luchar por la vida y vivir de la lucha, de la fe. Como sabemos, estos son conceptos que se encuentran por toda la obra de Unamuno, pero especialmente en *La agonía del cristianismo*: «El modo de vivir, de luchar, de luchar por la vida y vivir de la lucha de la fe, es dudar» (Unamuno 1969: 311). Esta canción se lleva a cabo con las aportaciones de Philip Dizack en la trompeta, Marty Jeffe en el bajo y Michael Piolet en la batería. Para algunos esta canción utiliza un fuerte *obstinato* que recuerda un canto de guerra. No podemos dejar esta canción sin apoyarnos en el foto-ensayo/video de Adrien H. Tillmann¹⁰, fotógrafo de jazz, que acompaña esta canción de Meder¹¹.

La sexta canción del álbum de Meder «The Lake and the Mountain», se inspira en dos de las más reconocidas imágenes de Unamuno: el lago y la montaña. El lago y la montaña son imágenes de la famosa novela de Unamuno *San Manuel Bueno, mártir* (1931). Se relaciona con la figura de don Manuel el párroco del pueblo de Valverde de Lucerna. El lago y la montaña son símbolos importantes y recurrentes en la novela de Unamuno. Casi siempre aparecen juntos. El lago simboliza la duda, mientras que la montaña representa la fe. Estos dos elementos coexisten en la figura de don Manuel. La montaña en su cabeza y el lago en sus ojos; o sea, la fe y la duda, los temas centrales de la obra de Unamuno¹².

En «The Lake and the Mountain» Meder, con la participación del saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, intenta ofrecernos una representación musical de los símbolos de Unamuno. Zenón participa con el piano de Meder para darnos una voz musical de la representación de las dualidades del conflicto y agonía que se encuentran en la novela de Unamuno. No tenemos más remedio que recurrir a las palabras del mismo jazzista para explicar lo que intenta hacer con este cuadro de los símbolos de Unamuno:

Using the inimitable musical voice of Miguel Zenón (saxophone), we attempt to paint this sense of spiritual duality, conflict, and agony. The first section of the melody (0:23) is one of anguish, reflecting Don Manuel's inner strife, yet it has a strong, clear rhythmic pulse, suggesting the kind of stable, communal, and «mountainous» faith he projects. Shortly after (0:47), we start to feel the pull of Don Manuel's spiritual doubts, represented by the lake. Here, the piano suddenly becomes more sustained, the harmonies become richer while the cymbals help to create a «wetter texture». The first improvised solo section after the melody (1:43) is structured as an inner dialogue, with saxophone and piano weaving together various phrases that straddle the boundary between «lake» and «mountain».

[Usando la inimitable voz musical de Miguel Zenón (saxofón), intentamos pintar este sentido de dualidad espiritual, conflicto y agonía. La primera sección de la melodía (0:23) es de angustia y refleja la lucha interna de don Manuel, pero tiene un pulso rítmico fuerte y claro, lo que sugiere el tipo de fe estable, comunitaria y «montañosa» que proyecta. Poco después (0:47), empezamos a sentir el tirón de las dudas espirituales de don Manuel, representadas por el lago. Aquí, el piano de repente se vuelve más sostenido, las armonías se vuelven más ricas mientras que los platillos ayudan a crear una textura «más húmeda». La primera sección solista improvisada después de la melodía (1:43) está estructurada como un diálogo interior, con saxofón y piano entretejiendo varias frases que se extienden a ambos lados del límite entre «lago» y «montaña». (Meder, Liner Notes, 2023a)]

De nuevo, nos preguntamos: ¿Por qué Unamuno aparece en la obra de Meder? Parece ser que los mismos hechos políticos y sociales de 2020-2021 afectaron al joven jazzista profundamente y le llevaron a un «exilio mental y emocional»:

[...] the tumultuous events in the United States over the past year and a half have driven many of us into a state of mental and emotional exile. In my relatively short lifetime, I had never felt so detached from my country as I did in 2020 and early 2021. I can only hope we can find our collective footing again. We are so polarized that we have completely lost our ability to delineate fact and fiction, as Unamuno does so eloquently. We have lost the ability to reconcile our deeply held beliefs with the indisputable truths that affect us all. We have forgotten the importance of education, which helps us recognize and strike down false prophets and leaders. Major facets of American society now resemble the kowtowing nationalists in Unamuno's Spain: placing their loyalty in utterly misguided leaders who seek power and self-enrichment at any cost.

[(...) los tumultuosos acontecimientos en los Estados Unidos durante el último año y medio nos han llevado a muchos de nosotros a un estado de exilio mental y emocional. En mi vida relativamente corta, nunca me había sentido tan separado de mi país como en 2020 y principios de 2021. Solo puedo esperar que podamos encontrar nuestro equilibrio colectivo nuevamente. Estamos tan polarizados que hemos perdido por completo nuestra capacidad de delinear realidad y ficción, como lo hace tan elocuentemente Unamuno. Hemos perdido la capacidad de reconciliar nuestras creencias más profundas con las verdades indiscutibles que nos afectan a todos. Hemos olvidado la importancia de la educación, que nos ayuda a reconocer y derribar a los falsos profetas y líderes. Las principales facetas de la sociedad estadounidense ahora se asemejan a los nacionalistas doblegados en la España de Unamuno: colocando su lealtad en líderes totalmente equivocados que buscan el poder y el enriquecimiento personal a toda costa. (Meder, Liner Notes, 2023a)]

Terminaremos nuestro repaso de las adaptaciones de Meder del pensamiento de Unamuno con su canción «Exile», la última pieza de su álbum *Unamuno songs and stories*. En esta canción Meder hace hincapié en los hechos del exilio de Unamuno durante la dictadura del general Primo de Rivera entre los años 1924-1930, primero en Canarias (Fuerteventura) y luego en Francia (París y Hendaya)¹³. En las notas de su álbum, Meder nos explica los orígenes de la canción y se refiere a la última película de Amenábar:

Exile is an allusion to Miguel de Unamuno's time in physical exile from Spain (1924-1930). The writer's outspoken critiques of the Primo de Rivera dictatorship cost him his position at the University of Salamanca and forced him to leave the country until a Republic was reestablished in 1931. But, on a deeper level, the piece embodies the feelings of mental and emotional exile: the sensation of profound disillusionment at the actions of your leaders and fellow citizens. Alejandro Amenábar's recent film *Mientras dure la guerra* (While at War) poignantly portrays the moment in 1936 when Unamuno renounces his earlier support of Franco and his right-wing allies, delivering a daring speech in front of military generals, clergy, and nationalist supporters¹⁴.

[«Exile» es una alusión al tiempo de exilio físico de España de Miguel de Unamuno (1924-1930) y las críticas abiertas del escritor a la dictadura de Primo de Rivera le costaron su puesto en la Universidad de Salamanca y lo obligaron a abandonar el país hasta que se restableció una república en 1931. Pero, en un nivel más profundo, la pieza encarna los sentimientos de angustia mental y exilio emocional: la sensación de profunda desilusión por las acciones de sus líderes y conciudadanos. La reciente película de Alejandro Amenábar *Mientras dure la guerra* retrata conmovedoramente el momento en 1936 cuando Unamuno renuncia a su inicial apoyo a Franco y sus aliados de la derecha, pronunciando un atrevido discurso frente a generales, clérigos y simpatizantes del bando nacional. (Meder, Liner Notes, 2023a)]

En cuanto al aspecto musical de «Exile» Meder nos dice:

The bass introduction was completely improvised by Marty Jaffe. The score for this piece consists of only two lines of music. The melody (1:29) is brief and direct. The expansiveness of the song comes from the musicians themselves. The group begins as a unified society, playing the melody together, but we quickly become exiled from each other (2:33), pursuing our own paths, rhythms, phrases... conversing here and there but largely existing independent of one other. As the piece builds, we begin to come together again (3:59). The trumpet and piano begin to talk to each other, answering each other in our own individual solos. The bass and drums begin to initiate dialogue with the two soloists.

[La introducción del bajo fue completamente improvisada por Marty Jaffe. La partitura de esta pieza consta de solo dos líneas de música. La melodía (1:29) es breve y directa. La amplitud de la canción proviene de los propios músicos. El grupo comienza como una sociedad unificada, tocando la melodía juntos, pero rápidamente nos exiliamos el uno del otro (2:33), siguiendo nuestros propios caminos, ritmos, frases..., conversando aquí y allá, pero existiendo en gran medida independientes unos de otros. A medida que se construye la pieza, comenzamos a unirnos nuevamente (3:59). La trompeta y el piano comienzan a hablar entre sí, respondiéndose en nuestros propios solos individuales. El bajo y la batería comienzan a iniciar un diálogo con los dos solistas. (Meder, Liner Notes, 2023a)]¹⁵

Antes de dejar «Exilio» de Meder y de poner el colofón a este ensayo pasaremos a unos comentarios de esta pieza por medio de una consideración del video o fotoensayo que la acompañan; las imágenes del video son del ya mencionado Adrien H. Tillmann. En ellas se capta una gran ciudad moderna. ¿Será acaso Nueva York? Recordemos que Tillmann es de Nueva York y un reconocido fotógrafo jazzista de la ciudad. Para nosotros el video, con la música de *jazz* de Meder que lo acompaña, nos recuerda el Nueva York de Lorca y su célebre *Poeta en Nueva York*, escrito e influido por el ambiente de *jazz* de Harlem, tan conocido por el poeta granadino¹⁶.

8. A modo de conclusión

En este trabajo hemos repasado varias adaptaciones del pensamiento de Unamuno, especialmente sus poemas y novelas, al mundo de la música. Como hemos visto el reciente disco *Unamuno songs and stories* de Dave Meder es un ejemplo de los retos y las posibilidades de adaptar y traducir el pensamiento de Unamuno al mundo del *jazz*. Para nosotros es una nueva e importante aportación a las adaptaciones del pensamiento de Unamuno al *jazz*. Para nosotros y muchos otros la figura de Unamuno es una figura polifacética que se presta a muchos acercamientos posibles, así como la música. La obra de Meder ha recibido una buena recepción en el mundo del *jazz*, pero pocos aficionados al *jazz* conocen la obra de Unamuno. Sin embargo, la obra de Meder llevará la obra del jazzista a un nuevo público: los unamunólogos. En el futuro seguiremos esta línea de investigación con otros estudios sobre Unamuno y el *blues*.

Bibliografía

- Alonso González, C. La música española y el espíritu del 98. *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 1998, 5, 79-108.
- Amenábar, A. (dir.). *Mientras dure la guerra*. Film. Movistar+, 2019.
- Arron, V. S. Dave Meder, «I Look for Religion in War ». From *Unamuno Songs and Stories*. Something Else. Video Premiere (19 de octubre 2012):
- Breeding Gonzales, L. 20th century philosopher inspires UNT professor's latest jazz album. *Denton Recorder-Chronicle* (Denton, Texas). 20 de noviembre de 2021.
- Celma Valero, M.ª P. Miguel de Unamuno, poeta simbolista. *Anales de Literatura Española*, 2002, 15, pp. 93-107. Universidad de Alicante.
- Chabrán, R. (2019). Unamuno y el blues. En *I Coloquio Internacional Diálogos con Unamuno*. Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco (Madrid). Enero. Comunicación inédita.
- Chabrán, R. «Unamuno y el blues. Las lecturas del poeta afroamericano Langston Hughes». Jornadas de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Comunicación inédita, 2021.
- Chabrán, R. Entrevista telefónica inédita con Dave Meder. Noviembre 2022.
- Chabrán, R. Dave Meder y Miguel de Unamuno. Jornadas de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Marzo. Comunicación inédita, 2023.
- Chabrán, R. y PEDRO, J. «Unamuno, Langston Hughes y el blues». Manuscrito inédito, 2022.
- Chase, G. *Cities and Souls. Poems of Spain*. Chartes: Impr. Durant, 1929. Biblioteca de Unamuno/Casa-Museo: U 605.
- Chase, G. *The music of Spain*, vol. 549. New York: Dover Publications, 1959.
- Department of Music, New York University (s.f). «About Us. Mission Statement», NYU, Arts & Science, <https://as.nyu.edu/departments/music/about.html>
- Egido, J. C. B. Unamuno y las Bellas Artes. *Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción*, 2019, (54), pp. 86-104.
- Erquiaga Martínez, C. (2020). *Miguel de Unamuno, intelectual europeo. Un análisis de su red internacional a través de la correspondencia de sus remitentes*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2024.
- García Blanco, M. *Don Miguel de Unamuno y sus poesías. Estudio y antología de poemas inéditos no incluidos en sus libros*. Universidad de Salamanca, 1954.
- García Jambrina, L. y MENCHÓN, M. *La doble muerte de Unamuno*. Capitán Swing Libros, 2021.
- Gascue, F. *Origen de la música popular vascongada*. Paris: Honoré Champion, 1913. [En la Biblioteca de Unamuno, Casa-Museo: U 1677].
- Harkema, L. J.. Miguel de Unamuno in Spain's Memory Battle. *Literature in Translation. Film*. (11 de enero de 2022). <https://www.publicbooks.org/miguel-de-unamuno-in-spains-memory-battle/>
- Meder, D. *Unamuno songs and stories*. [Álbum]. Outside Music, 2021.
- Meder, D. *Dave Meder* (página web): davemededer.com, 2021. <https://www.davemededer.com> [19 de abril de 2023].
- Meder, D. Digital Liner Notes. *Unamuno songs and stories*, 2023a. <https://www.davemededer.com/unamuno> [19 de abril de 2023].
- Meder, D. Curriculum Vitae, 2023b. <https://facultyinfo.unt.edu/faculty-profile?profile=d-wm0150> [19 de abril de 2023].
- Menchón, M. (dir.). *La isla del viento*. [Film]. MGC, 2015.

- Menchón, M. (dir.). *Palabras para el fin del mundo*. [Film]. RTVE, 2020.
- Merino, A. «El jazz empezó en la Residencia de Estudiantes», CTXT, 30 de noviembre. 2016. <https://shorturl.at/vyNOo>
- Museo de Mateo Hernández de Béjar. (2022). Miguel de Unamuno y Mateo Hernández en París. *Como un Libro*, 7 de diciembre. <https://comounlibro.com/2022/12/07/miguel-de-unamuno-y-mateo-hernandez-en-paris/>
- Orringer, N. R. *Uniting Music and Poetry in Twentieth-century Spain*. Lanham: Lexington Books/Rowman & Littlefield, 2021.
- PEDRO, J. *El Blues en Madrid. Una exploración de la cultura musical en el espacio urbano*. Trabajo de Fin de Máster: Universidad Complutense de Madrid. 2012. Accesible en: <https://shorturl.at/cOPS3>
- Real Academia de la Historia. Regino Sainz de la Maza. En Real Academia de la Historia, s. f. <https://dbe.rah.es/biografias/5624/regino-sainz-de-la-maza-ruiz>
- Rodrigo, J. «*Música para un códice salmantino*» sobre letra de Miguel de Unamuno. Salamanca, Barcelona: A. Bileau Bernasconi/Universidad de Salamanca, 1954.
- Romera, A. R. Unamuno y la pintura. *Atenea*, 1956, 33, pp. 365-372.
- Rudd, M. T. *The Lone Heretic*. Nueva York: Gordian Press, 1976. 2.ª edición.
- Sopeña, F. La música en la generación del 98. *Arbor*, 1948, p. 459.
- Sopeña, F. Las músicas de Don Miguel de Unamuno. *Revista de Occidente*, 1964, 19, pp. 130-139.
- Sopeña, F. *Música y anti-música en Unamuno*. Madrid: Taurus, 1965.
- Unamuno, M. de. ¡Agur, arbola bedeinkatube! En *Obras completas*. Madrid: Escelicer, 1968 (1888), I, pp. 185-186.
- Unamuno, M. de. *Poesías*. Bilbao: Imp. de José Rojas, 1907.
- Unamuno, M. de. De la correspondencia de un luchador. En *Obras completas*. Madrid: Escelicer, 1968 (1909), III, pp. 269-272.
- Unamuno, M. de. *La agonía del cristianismo*. Unamuno. *Obras completas*. Madrid: Escelicer, 1967 (1924), VII, pp. 305-364.
- Unamuno, M. de. «Canta en silencio la luna». En *Cancionero. Obras completas*. Madrid: Escelicer, 1969 (1928), n.º 320, p. 1051.
- Unamuno, M. de. «Música». En *Poesías. Obras completas*. Madrid: Escelicer, 1969, 6, pp. 281-282.
- Unamuno, M. de. *Niebla*. Edición de Mario Valdés. Madrid: Cátedra, 1994 (1914).
- Unamuno, M. de. *San Manuel Bueno, mártir*. Edición de Mario Valdés. Madrid: Catedra, 1995 (1931).
- Unamuno, M. de. *Miguel de Unamuno: dibujos*. Salamanca: Universidad de Salamanca. Ver «Guitarrista: Andrés Segovia», 2011, p. 156.
- Wynn, N. A. (ED.). *Cross the Water Blues: African American Music in Europe*. Jackson: University Press of Mississippi. 2007.

Notas

¹ La única información que tenemos sobre su asistencia a un concierto es en el debut de Andrés Segovia en París en abril de 1924 con su «Homenaje a Debussy».

² En la Casa-Museo Unamuno hay tres cartas de Chase a Unamuno. Además, tenemos noticias sobre las cartas de Chase y Unamuno, pero hasta la fecha no hemos podido localizarlas.

³ Véase «El Guitarrista en Unamuno». En *Dibujos* (Unamuno, 2010: 156), así como los comentarios de Unamuno sobre su hija María en RUDD (1976: 201).

⁴ Véase «Regino Sainz de la Maza». En REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (s. f.) y «Miguel de Unamuno y Mateo Hernández en París» (Museo de Mateo Hernández de Béjar, 2022). En la Casa-Museo Unamuno hay dos cartas de Sainz de la Maza a Unamuno.

⁵ El poema se publicó por primera vez en 1904 y se encuentra en la obra *Poesías* (Unamuno, 1907). Sobre la elaboración de este poema, véase GARCÍA BLANCO (1954: 51-67).

⁶ El capítulo en cuestión se titula: «Creative Landscapes of Salamanca in Unamuno and Rodrigo» (ORRINGER, 2021).

⁷ Como bien se sabe, el *Concierto de Aranjuez* es una composición para guitarra y orquesta de Rodrigo. Se escribió en 1939 y es sin duda la obra más famosa del compositor. La versión del trompetista de jazz Miles Davis se grabó en 1960 (Columbia Records). La versión de The Modern Jazz Quartet se grabó en 1964 (Atlantic) con la participación de Laurindo Almeida.

⁸ Sobre Josephine Baker, ver JULES-ROSETTE, B. *Josephine Baker in art and life: the icon and the image*. University of Illinois Press, 2007; DUDZIAK, M. L. *Josephine Baker, racial protest, and the Cold War*. En *The African American Voice in US Foreign Policy Since World War II*. Routledge, 2019, pp. 135-162; LEWIS, D. *Agent Josephine. American Beauty, French Negro,*

British spy. New York: Public Affairs, 2022, y PRESCOTT, L. E. y CORNEJO-PARRIEGO, R. *Josephine Baker in Spain: The Ambivalent Reception of an African American Female Superstar*. En *Black USA and Spain*. Routledge, 2019, pp.73-94.

⁹ Mission Statement. NYU. Department of Music: <https://as.nyu.edu/departments/music/about.html>

¹⁰ Sobre Tillmann, ver Tillmann, A. <https://www.aht1985.com>

¹¹ Meder, D. *I Look for Religion in War*, 2021. (feat. Philip Dizack): <https://www.youtube.com/watch?v=vnPOCauZbeQ>

¹² Sobre los símbolos del lago y la montaña en la obra de Unamuno se ha escrito mucho, por ejemplo: BLANCO AGUINAGA, C. *El Unamuno contemplativo*. México: Colegio de México, 1959; FERNÁNDEZ SANZ, A. «Unamuno “San Manuel” y Sanabria: entre el lago y la montaña». En *Hacia un nuevo inventario de la ciencia española: IV Jornadas de Hispanismo Filosófico*. Asociación de Hispanismo Filosófico, 2000; FRANZ, T. R. «The Poetics of Space in *San Manuel Bueno, mártir*». *Hispanic Journal* (1995): 7-20 y H. RODRÍGUEZ-ÁLCALA. «El Escenario de San Manuel Bueno, Mártir como “Incantatio Poética”». *Humanitas Digital*, 6 (1965): 283-302.

¹³ Sobre el exilio de Unamuno, ver Rabaté, C. y Rabaté, J.-C. *Miguel de Unamuno (1864-1936). Convencer hasta la Muerte*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2019, pp. 331-405.

¹⁴ Meder, D. *Linear Notes*. En *Unamuno songs and stories*.

¹⁵ *Ibid*. Las traducciones son nuestras.

¹⁶ Meder, D. y Tillmann, A. *Exile*. En *Unamuno songs and stories*. YouTube: <https://www.aht1985.com/video-portfolio/portfolio/>

RESUMEN: El propósito del presente ensayo es indagar sobre la obra de Dave Meder, el pianista de *jazz* y compositor norteamericano, y relacionar su reciente obra *Unamuno songs and stories* con el pensamiento de célebre pensador, poeta, novelista español Miguel de Unamuno (1864-1936). Situamos la obra de Meder dentro de las adaptaciones musicales de la obra y pensamiento de Unamuno, así como las ideas sobre la música y sus amigos músicos del vasco.

Palabras clave: Dave Meder; Miguel de Unamuno; *Jazz*.

ABSTRACT: This essay deals with the recent work of the American jazz pianist Dave Meder's *Unamuno songs and stories* and its connections to the work and thought of the Spanish thinker, poet and novelist Miguel de Unamuno (1864-1936). We contextualize Meder's work within Unamuno's ideas about music, as well as the Basque's musician friends.

Keywords: Dave Meder; Miguel de Unamuno; *Jazz*.

DOI: <https://doi.org/10.14201/ccmu2023513550>