

Especial 25 Discos de Jazz: una guía esencial (2005)

En Tomajazz recuperamos [25 Discos de Jazz: una guía esencial](#) que Jorge López de Guereñu, Nacho Fuentes y Agustín Pérez Gasco, bajo la dirección de Fernando Ortiz de Urbina realizaron en 2005. El resultado, en cinco partes, fue una recopilación de CD de jazz básicos en cualquier colección, que siguen estando de plena actualidad. El especial está estructurado de la siguiente manera:

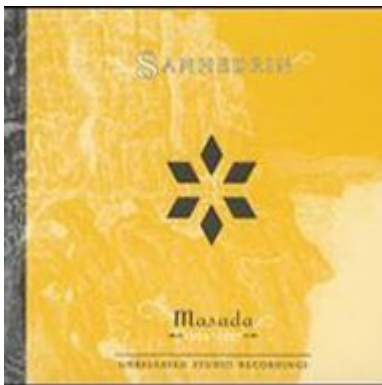
- **Presentación:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=626> por Fer Urbina (Fernando Ortiz de Urbina), quien actuó como coordinador de este proyecto.

Se desarrolló cronológicamente estructurado en cuatro partes:

- **1917-1942:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=629> por Eke BBB (Agustín Pérez)
- **1953-1969:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=23973> por Fer Urbina
- **1960-1979:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=23981> por Natxo (Ignacio Fuentes)
- **1980-2000:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=23984> por Jorge LG (Jorge López de Guereñu)

Tomajazz recomienda... Especial 25 Discos de Jazz: una guía esencial

Cuatro especialistas y grandes aficionados desarrollan el especial “25 Discos de Jazz: una guía esencial”. El resultado es una guía fantástica para aproximarse a la respuesta de la pregunta (histórica): “¿Qué es el Jazz?”.

Agustín Pérez, Ignacio Fuentes y Jorge López de Guereñu, coordinados por Fernando Ortiz de Urbina han desarrollado el especial *25 Discos de Jazz: una guía esencial*. El resultado es una guía fantástica para aproximarse a la respuesta de la pregunta (histórica): “¿Qué es el Jazz?”.

El especial está estructurado de la siguiente manera:

Presentación: <http://www.tomajazz.com/web/?p=626> por Fer Urbina (Fernando Ortiz de Urbina), quien actuó como

coordinador de este proyecto.

Se desarrolla cronológicamente estructurado en estas cuatro partes:

1917-1942: <http://www.tomajazz.com/web/?p=629> por Eke BBB (Agustín Pérez)

1953-1969: <http://www.tomajazz.com/web/?p=23973> por Fer Urbina

1960-1979: <http://www.tomajazz.com/web/?p=23981> por Natxo (Ignacio Fuentes)

1980-2000: <http://www.tomajazz.com/web/?p=23984> por Jorge LG (Jorge López de Guereñu)

Mucho más sobre jazz en [Tomajazz](#)

---

25 discos de jazz: una guía esencial

	<p>PRESENTACIÓN</p> <p>Lo que sigue a continuación es una selección de CDs de jazz con grabaciones realizadas entre 1917 y 2000, periodo que hemos dividido en cuatro partes de aproximadamente 20 años. Los discos están agrupados en 25 "esenciales" y 40 "complementarios", siguiendo un criterio resultante de la combinación de factores que abarcan desde los motivos estrictamente musicales hasta la disponibilidad real en el mercado español, pasando por la calidad de sonido de las reediciones y el equilibrio entre la diversidad y la representatividad en cada periodo.</p> <p>The following article is a list of CDs containing some of the best jazz recorded in the 20th century. Although we are aware that 65 currently available CDs (25 "essentials" plus other 40) are not enough to summarize the history of recorded jazz, we have tried our best to offer a view as balanced and representative as possible of this music's first eighty years, or at least a taster of what this diverse and ever-changing music has to offer.</p> <p>El desarrollo del jazz está estrechamente ligado al de la industria discográfica. La improvisación, como composición espontánea, convierte al jazz en la más efímera de las músicas, y su rápida evolución y difusión en menos de un siglo no habrían sido posibles sin la tecnología de grabación de sonidos: gracias a ella, el músico aprendió a escuchar un mismo pasaje cuantas veces sea necesario, independientemente de la distancia espacial y temporal que le separe del intérprete emulado, con una riqueza de matices de timbre y ritmo imposible de reflejar en papel pintado.</p> <p>En cuanto al formato en sí, hemos listado esta selección a las ediciones en CD por ser el soporte más extendido, a pesar de que aún sobrevive el LP y los nuevos formatos de compresión de sonido cobran más fuerza cada día que pasa. Respecto a la disponibilidad de las ediciones, aunque hemos incluido únicamente discos en catálogo, hay que señalar que el CD es un formato que se presta especialmente al mercado de segunda mano, que merece la pena investigar.</p> <p>Dado el carácter retrospectivo de esta selección, es necesario un breve apunte sobre las reediciones. En todos los casos hemos procurado escoger las publicadas por los propietarios de las grabaciones originales o por sellos de reputación contrastada. El motivo es simple: las reediciones "oficiales" casi siempre ofrecen la mejor calidad de sonido, una consideración nada desdeñable, particularmente cuando hablamos de la música de entreguerras.</p> <p>La decisión del número de discos que contiene esta selección, 25 más 40, se tomó pensando en quienes quieren empezar a introducirse en esta música. Aunque hemos tratado de cuajar una colección representativa, el jazz -o "los jazz", como clama la mancheta de la revista francesa "Jazzman"- es demasiado diverso y rico para lograrlo con 65 discos (como referencia, en su "Jazz On Record" el reputado Brian Priestley afirma que una colección de 300 volúmenes apenas sería representativa).</p> <p>Ha de tenerse en cuenta, además, lo que Dan Morgenstem apunta en su "Living With Jazz": comparado con todo el jazz que se ha tocado, la parte que se ha recogido en grabaciones vendría a ser una gota en el océano. Adáscase que de esa gota de jazz grabado, en su mayoría publicado en discos de 78 o 33 RPM, sólo se ha reeditado en CD una mínima parte; y que de esta mínima parte publicada en formato CD, nosotros hemos desatado el material descatálogo. La conclusión es que en ningún caso debería entenderse esta lista como una historia del jazz grabado, ni mucho menos como una historia del jazz. Viendo el vaso medio lleno, todos los discos aquí incluidos han superado la prueba definitiva para toda obra de arte, el paso del tiempo, y son un ejemplo de lo que puede dar de sí esta música.</p> <p>Finalmente, como editor de los textos que siguen, aunque no soy responsable de las opiniones expresadas por mis tres colegas, sí lo soy de las erratas que hayan podido colarse. Tras casi medio año de conversaciones y 700 e-mails a cuatro bandas, sólo me queda agradecer a Agustín, Natxo y Jorge su dedicación y generosidad, y a Pachi Tapiz la publicación de esta guía, que sólo busca contribuir a abrir puertas a un universo musical que es fuente inagotable de satisfacciones y sorpresas.</p> <p>Que aproveche.</p> <p>Fernando Ortiz de Urbina</p>
<p>DISCOS ESENCIALES</p> <p>1917-1942 por Agustín Pérez</p> <ul style="list-style-type: none"> • Louis Armstrong: <i>Hot Fives And Sevens</i> (JSP, 4 CDs) • Jelly Roll Morton: <i>Birth Of The Hot</i> (RCA/BMG) • Ella Fitzgerald: <i>Vol. 1, Singin' The Blues</i> (Columbia/Sony) • Coleman Hawkins: <i>King Of The Tenor Sax 1929-1943</i> (Jazz Legends) • Billie Holiday: <i>Lady Day, The Best Of Billie Holiday</i> (Columbia/Sony, 2 CDs) • Count Basie: <i>The Best Of Early Basie</i> (Decca/Universal) • Duke Ellington: <i>Never Too Late: The Ellington-Mokey Band</i> (Bluebird/BMG, 3 CDs) • <i>Más diez complementarios: King Oliver, Bessie Smith, Art Tatum, Bennie Goodman.</i> <p>1943-1959 por Fernando Ortiz de Urbina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charlie Parker: <i>The Essential Charlie Parker</i> (Union Square Music, 3 CDs) • Thelonious Monk: <i>Genius of Modern Music</i>, vols. 1 y 2 (Blue Note/EMI) • Lennie Tristano: <i>Intuition</i> (Capitol/EMI) • Art Blakey: <i>A Night In Birdland</i>, vols. 1 y 2 (Blue Note/EMI) • Miles Davis: <i>Kind Of Blue</i> (Columbia/Sony) • Ornette Coleman: <i>The Shape Of Jazz To Come</i> (Atlantic/WEA) • <i>Más diez complementarios: Dizzy Gillespie, Bud Powell, Sonny Rollins, George Russell.</i> <p>1960-1979 por Ignacio Fuentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bill Evans: <i>Waltz For Debby / Sunday At The Village Vanguard</i> (Riverside/Fantasy) • Eric Dolphy: <i>Out To Lunch</i> (Blue Note/EMI) • Albert Ayler: <i>Spiritual Unity</i> (ESP) • John Coltrane: <i>A Love Supreme</i> (Impulse/Universal) • Herbie Hancock: <i>Head Hunters</i> (Columbia/Sony) • Charles Mingus: <i>Changes One / Changes Two</i> (Atlantic/WEA) • <i>Más diez complementarios: Gil Evans, Oliver Nelson, Andrew Hill, Lee Morgan.</i> <p>1980-2000 por Jorge LG</p> <ul style="list-style-type: none"> • David Murray: <i>Ming</i> (Black Saint) • Lester Bowie: <i>The Great Pretender</i> (EON) • Keith Jarrett: <i>Standards</i>, vols. 1 y 2 (EON) • Mynton Marsalis: <i>Black Codes (From The Underground)</i> (Columbia/Sony) • Steve Coleman: <i>Def Trance Beat (Modalities Of Rhythm)</i> (Novus/BMG) • John Zorn's Masada: <i>Samboriná (Unreleased & Alternate Takes 1994-1997)</i> (Tadpole) • <i>Más diez complementarios: Anthony Braxton, Dave Holland, Paul Motian, Bill Frisell.</i> 	
<p>LOS CULPABLES</p> <p>Agustín Pérez (EKE 888) es economista, ha contribuido a diversos proyectos discográficos y es el autor de la discografía de Tete Montoliú más completa jamás publicada.</p> <p>Lamenta haber dejado fuera a Bunny Berigan, Cubie Blake, Cab Calloway, James P. Johnson, Jimmie Lunceford, New Orleans Rhythm Kings, Bennie Moten, Pee Wee Russell, Jabbo Smith, Fats Waller y un largo etcétera.</p> <p>Fernando Ortiz de Urbina (Fer Urbina) es traductor. Escribe sobre música desde 1993 y ha colaborado con El Diario Vasco (San Sebastián), Radio Euzkadi (Bilbao), Jazzwise (Londres), La Tempestad (México) y Iberia (Puerto Rico). Actualmente es el corresponsal en Londres de Cuadernos de Jazz y prepara una discografía de Eddie Costa.</p> <p>Lamenta no haber incluido a Louis Armstrong y los All-Stars en directo, Teddy Charles, el trío de Nat King Cole, más Miles Davis, Jimmy Giuffrè, Woody Herman (1945-66), el Modern Jazz Quartet, el quinteto de Max Roach y Clifford Brown, Sarah Vaughan y Ben Webster con Oscar Peterson.</p> <p>Ignacio Fuentes (Ibera) es abogado. Dirigió y presentó el programa Jazztíz en Hala-Badi Iratúa de Vitoria entre 1996 y 2003, y ha colaborado con la revista literaria La Botica.</p> <p>Se le quedaron fuera Jimmy Giuffrè, Wayne Shorter, Horace Silver, Archie Shepp, Jackie McLean, Roland Kirk, Hank Mobley, Wes Montgomery, Woody Shaw y Dexter Gordon.</p> <p>Jorge LG (López de Goereña) es artista y profesor. En los ochenta y noventa colaboró en distintas asociaciones con programas educativos mixtos de música y arte en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y escribió artículos sobre arte, música y cultura urbana en Ear Magazine, Sound Journal y publicaciones académicas. En la actualidad dirige su escuela de arte y diseño en Bilbao.</p> <p>Músicos que lamenta haber dejado fuera: Don Byron, Don Cherry, Ornette Coleman y Prime Time, Joe Henderson, Greg Osby, Dewey Redman, Mal Waldron con Steve Lacy o Marion Brown, y Cassandra Wilson.</p> <p>© Tonajazz, 2005</p>	

1980-2000: recapitulación y fusiones de cara a un nuevo siglo. Especial 25 Discos de Jazz: una Guía Esencial. Por Jorge LG

Introducción

Los últimos veinte años parecen los más tranquilos de la agitada historia del Jazz: su música consiste más en recrear

que en innovar. No se da en este periodo un desarrollo formal comparable al que representaron en su día el *Swing*, el *Be Bop* o el *Free*. Al mismo tiempo la revisión del pasado es más accesible y está más abierta a la reinterpretación que nunca, de forma que los músicos indagan nuevas formas de tocar esta música que cuenta ya con una rica tradición de diferentes estilos a renovar o redefinir, a menudo combinándolos entre sí.

El cambio de formato en la música grabada, del LP al CD, ocasiona una avalancha de reediciones que facilitan el acceso a todas las etapas previas de una música que ya va a cumplir su primer siglo, lo que a veces parece pesar como una losa a los músicos aparecidos en esta época postmoderna donde innovar parece tan difícil.

A la vez, los clubs dejan paso a los festivales, el contacto entre los músicos en aquellos se convierte en el contacto en asociaciones, muchas descendientes de las formadas en los sesenta (AACM, BAG), o universidades, e incluso instituciones (Lincoln Center), aunque algunos clubs sobreviven... a duras penas.

Los músicos surgidos en los 80 parecen dividirse en dos campos, el de los conservadores y el de los que mantienen viva la llama del *Free*, pero los años van pasando, y los dos estilos, que en realidad ni eran los únicos en la escena, ni estuvieron claramente separados, se van mezclando, entrecruzando y enriqueciéndose con otras aportaciones que vienen o de los músicos de épocas anteriores todavía en activo, o de otros campos como las músicas étnicas, el *Hip Hop*, la música improvisada europea, la nueva música electrónica... conformando al final del siglo un panorama tan diversificado y amplio que es imposible separar en estilos, pero en el que aún así se aprecian grandes figuras para afrontar el nuevo siglo en ciernes.

Jorge LG

Discos esenciales

David Murray: Ming

Black Saint 120045

Grabado en julio de 1980

Publicado en 1980

Personal: **David Murray** (saxo tenor y clarinete bajo), **Henry Threadgill** (saxo alto), **Lawrence Butch Morris** (corneta y dirección), **Olu Dara** (trompeta), **George Lewis** (trombón), **Anthony Davis** (piano), **Wilber Morris** (contrabajo), **Steve McCall** (batería).

Formaciones como el octeto de Murray o el septeto de Henry Threadgill combinan los arreglos inspirados en la música de Mingus y la AACM de Chicago con el lenguaje solista del *Free* y los esquemas armónicos más clásicos de las composiciones de Murray. Éste reúne aquí a los principales actores de lo que se desarrolló en los *lofts* de Nueva York en los setenta, en una formación de mediano tamaño que suena como una pequeña *Big Band*, haciendo una música más accesible y madura pero sin perder la energía del entorno en el que nació esta nueva especie *demainstream* en la vanguardia. La música de los *lofts* se vuelve más reposada, pero no menos interesante.

Lester Bowie: The Great Pretender

ECM 829369

Grabado en junio de 1981

Publicado en 1981

Personal: **Lester Bowie** (trompeta), **Donald Smith** (piano y órgano), **Fred Williams** (bajo eléctrico y contrabajo), **Philip Wilson** (batería), **Hamiet Bluiett** (saxo barítono), **Fontella Bass** y **David Peaston** (voces).

Dos versiones llenas de buen humor de dos *standards* casi olvidados, un tema épico dando título al disco con dos vocalistas extraordinarios, un contundente "Rios Negroes" con solo ejemplar y coda espectacular del líder –el trompetista más divertido de estos tiempos– y, como colofón, el eco de un fantasma presente en el estudio: la inspiración, en forma de homenaje al vanguardista más arraigado en la música popular, Albert Ayler. Un disco perfecto de uno de los miembros del gran grupo Art Ensemble Of Chicago, cualquiera de cuyos discos podría estar también en la lista de esenciales de esta década, la pasada... o la siguiente. De lo mejor de la AACM, aún muy activa en los ochenta.

Keith Jarrett: Standards, vols. 1 y 2

ECM 1255 y 1289 (Universal 811966 y 825015)

Grabados en enero de 1983

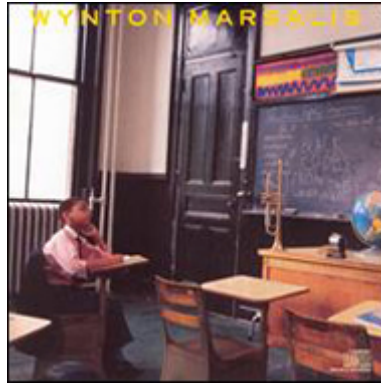
Publicados en 1983

Personal: **Keith Jarrett** (piano), **Gary Peacock** (contrabajo), **Jack DeJohnette** (batería).

El trío de piano redefinido a partir del esquema diseñado por Bill Evans, con el minimalismo íntimo de éste extrañamente entrelazado con el romanticismo exacerbado de Jarrett y su afición a las formas *folk* y a las de la música clásica europea. Estos dos discos inician la historia de un trío que actuará a lo largo de más de veinte años sin síntoma ninguno de agotamiento, como demuestran sus abundantes grabaciones en directo, todas ellas también soberbias. La unidad entre estos tres artistas era perfecta desde el principio, en el que ya se dan esos trances mágicos capaces de reconvertir "God Bless The Child" en un hipnótico himno *gospel-folk*, ejemplo de los muchos momentos mágicos que irán creando en su obra futura.

Wynton Marsalis: Black Codes (From The Underground)

Columbia/Sony CK 40009

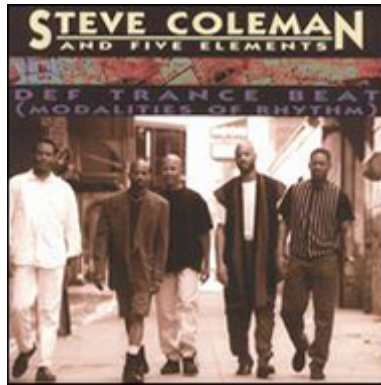
Grabado en enero de 1985

Publicado en 1985

Personal: **Wynton Marsalis** (trompeta), **Branford Marsalis** (saxos tenor y soprano), **Kenny Kirkland** (piano), **Charnett Moffett** (contrabajo), **Jeff Tain Watts** (batería).

El disco clásico del *Neo-Bop*: en apariencia su música es muy similar a la del Miles de los sesenta, pero no es una vuelta atrás sin motivo. Éste es un grupo de primeros grandes músicos muy influyentes para las siguientes generaciones, formadas en las décadas del revisionismo de todo un pasado rico en modelos e inspiración. Marsalis y su quinteto combinan el jazz modal de Miles y el *Hard Bop* cargado del ritmo de la Nueva Orleans del líder, con los temas sociales e históricos de su comunidad como *leitmotiv* –a la manera de Max Roach o Archie Shepp veinte años antes– en un disco que suena actual y diferente.

Steve Coleman: Def Trance Beat (Modalities Of Rhythm)

Novus-RCA/BMG 63181

Grabado en junio de 1994

Publicado en 1994

Personal: **Steve Coleman** (saxo alto), **Andy Milne** (piano y teclados), **Reggie Washington** y **Matthew Garrison** (bajo eléctrico), **Gene Lake** (batería), **Ravi Coltrane** y **Craig Handy** (saxos tenores), **Michael Wimberly**, **Jalal Sharriff**, **Kwe Yao Agyapan** y **Ronnie Roc** (percusión).

Ocho temas que realmente representan lo que busca el colectivo M-Base capitaneado por Coleman: estudios de las modalidades del ritmo –objeto principal de su música– más dos adaptaciones de *standards* del *Be-Bop* transformados según este nuevo estilo (“Salt Peanuts” y “Confirmation”), todo ello excelentemente dirigido por el alto ácido e impactante de uno de los grandes solistas y pensadores de las dos últimas décadas. El núcleo duro de sus Five Elements más dos invitados de lujo y varios percusionistas enfatizando en algunos temas ese carácter hipnótico de la música de Coleman que suena siempre tan próxima al *Funk*, el *Hip Hop* y a África. Un nuevo tipo de combo... y de ritmo.

John Zorn's Masada: Sanhedrin (Unreleased & Alternate Takes 1994-1997)

Tzadik 2CD 7346-2 (2 CDs)

Grabado entre 1994 y 1997

Publicado en 2005

Personal: **John Zorn** (saxo alto), **Dave Douglas** (trompeta), **Greg Cohen** (contrabajo), **Joey Baron** (batería).

En los setenta investigó la relación entre la improvisación y la composición con sus *game pieces*. En los ochenta creó bandas sonoras ficticias y enloquecidas ("Spillane") y homenajes inusuales ("News For Lulu"). Al final de esa década dirigió un grupo de jazz tocando *hardcore* ("Naked City") y, en los noventa, su propia versión del cuarteto acústico de Ornette tocando música judía: Masada, una fórmula sencilla que en realidad era la disculpa para plasmar éstas y otras obras maestras aquí y en cualquiera de los otros diez volúmenes grabados en estudio o en directo por este líder hiperactivo del *downtown* de Nueva York, con su grupo más "jazz". Cualquier excusa es buena para hacer gran música, ésa es la lección de Zorn.

... y 10 complementarios

	<p>World Saxophone Quartet: Plays Duke Ellington</p>
	<p>Elektra-Nonesuch/WEA 79137 Grabado en abril de 1986 Publicado en 1986 y 1992 Personal: Oliver Lake y Julius Hemphill (saxos altos), David Murray (saxo tenor), Hamiet Bluiett (saxo barítono).</p>
<p>El cuarteto de saxofones que creará escuela, alternando el concepto “de cámara” con la energía de sus cuatro increíbles solistas. Un póker de ases con solos demoledores sobre la música de Ellington llevada por nuevos caminos, perfecta introducción a uno de los grupos más imitados e influyentes de los ochenta. Un disco apabullante.</p>	

	<p>Anthony Braxton: Five Compositions (Quartet)</p>
	<p>Black Saint 120106 Grabado en julio de 1986 Publicado en 1993 Personal: Anthony Braxton (flauta, clarinete y saxos soprano, alto y tenor), David Rosenboom (piano), Mark Dresser (contrabajo), Gerry Hemingway (batería y percusión).</p>
<p>El cuarteto clásico de Braxton en los ochenta, con Rosenboom sustituyendo a Marilyn Crispell, en este disco arquetípico de su música en ese periodo, uno de los más fértiles del otro gran pensador, fundador y músico de la AACM. Música muy intelectual, pero nada fría, y entroncada con la historia del jazz en una forma poco reconocible, pero muy lógica, que desembocaría después en sorprendentes homenajes. Un genio.</p>	

Dave Holland Quintet: The Razor's Edge

ECM 1353 (Universal 833048)

Grabado en febrero de 1987

Publicado en 1990 y 2000

Personal: **Kenny Wheeler** (corneta, trompeta y fliscorno), **Robin Eubanks** (trombón), **Steve Coleman** (saxo alto), **Dave Holland** (contrabajo), **Marvin Smitty Smith** (batería y percusión).

El primer gran quinteto de un gran músico que comienza a definir con discreción una música nueva y personal abriendo su propia vía para el futuro. La combinación de influencias recibidas a lo largo una carrera apasionante fructifica en una obra llena de solidez y personalidad. Sus grupos más pequeños, su segundo quinteto, y su reciente *big band* son igual de interesantes que sus múltiples colaboraciones.

**Paul Motian: On Broadway,
Vols. 1 Y 2**

Winter & Winter (reedición de
originales JMT) 919029 y
919038

Grabados en noviembre de 1988
y septiembre de 1989

Publicados en 2003 y 2004
(reediciones)

Personal: **Joe Lovano** (saxo
tenor), **Bill Frisell** (guitarra
eléctrica), **Charlie Haden**
(contrabajo), **Paul
Motian**(batería).

Standards de los 30 y los 40, temas de Coltrane, Bill Evans, Rollins y Jim Hall, Lester Young... cuatro músicos increíbles paseándose por la historia de las baladas. Música preciosa, íntima y atemporal, de una belleza que jamás cae en lo empalagoso. Dos grabaciones magistrales, al igual que lo son los discos sobre Monk, sobre Bill Evans y todos y cada uno de los grabados, en estudio o en directo, por este trío.

The Muhal Richard Abrams Orchestra: Blu Blu Blu

Black Saint 120117

Grabado en noviembre de 1990

Publicado en 1991

Personal: **Joel Brandon** (silbidos), **Jack Walrath** (trompeta), **Mark Taylor** (trompa), **Alfred Patterson** (trombón), **Joseph Dailey** (tuba), **Robert DeBellis**, **Eugene GE**, **Patience Higgins** y **John Purcell** (flautas, clarinetes, saxos), **David Fiuczynski** (guitarra eléctrica), **Muhal Richard Abrams** (piano), **Lindsey Horner** y **Brad Jones** (contrabajo), **Warren Smith** (vibráfono y timbales), **Thurman Baker** (batería).

El *Blues* como base para renovar el lenguaje de las *big bands* y de la AACM por su propio líder. Su lema, "Ancient For The Future", cobra aquí todo su sentido, en una música que recoge toda la tradición y se apoya en ella para impulsarse hacia adelante. *Great Black Music* hecha por una *great big band*.

Bill Frisell: Have A Little Faith

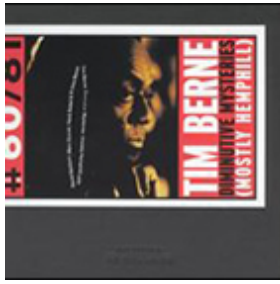
Elektra-Nonesuch/WEA 79301

Grabado en marzo de 1992

Publicado en 1992

Personal: **Bill Frisell** (guitarras), **Don Byron** (clarinete y clarinete bajo), **Guy Klucevsek** (acordeón), **Kermitt Driscoll** (bajo eléctrico y contrabajo), **Joey Baron** (batería).

Charles Ives, Dylan, Madonna, Muddy Waters, Sousa, Sonny Rollins, Copland y Stephen Foster como repertorio de una nueva América, ecléctica, la de las múltiples influencias que convergen en Frisell, que a su vez sobrepasará el ámbito del jazz. Música distinta e inesperada agrupada en *suites* en un manifiesto brutal. Otros nos han acostumbrado a repertorios ajenos al jazz, pero entonces hacía falta valor.

Tim Berne: Diminutive Mysteries (Mostly Hemphill)

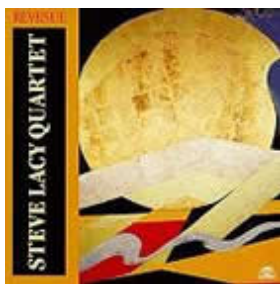
Winter & Winter (reedición de original JMT)
919060

Grabado en septiembre de 1992

Publicado en 2004 (reedición)

Personal: **Tim Berne** (saxos alto y barítono),
David Sanborn (saxos alto y soprano), **Herb Robertson** (corneta, trompeta y fliscorno), **Marc Ducret** (guitarras), **Hank Roberts** (cello), **Mark Dresser** (contrabajo), **Joey Baron** (batería).

El futuro del *Downtown* (Berne) mira al pasado de los *lofts* (la música de su maestro, Hemphill) para seguir adelante por un camino posible para el jazz del futuro, donde la energía urbana de esta música llena de vida es primordial. Unos intérpretes inspirados, entre ellos un sorprendente David Sanborn fuera de su contexto habitual, que convierten el sonido del movimiento de Nueva York en música. Y de la grande.

Steve Lacy Quartet: Revenue

Soul Note 121234

Grabado en febrero de 1993

Publicado en 1995

Personal: **Steve Lacy** (saxo soprano), **Steve Potts** (saxo alto), **Jean-Jacques Avenel** (contrabajo), **John Betsch** (batería).

La influyente música del músico norteamericano más presente en el Viejo Mundo en estas dos décadas. Aquí no toca temas de Monk, ni es éste uno de sus asombrosos dúos con Mal Waldron, pero su música con este cuarteto o su sexteto –cuando se suman su mujer, Irene Aebi, y el pianista Bobby Few– es igual de importante y preciosa. Uno de los muchos maestros siempre

actuales, de una música que no envejece.

	<p style="text-align: center;">Henry Threadgill: Carry The Day</p> <p style="text-align: center;">Columbia/Sony CK 66995 Grabado en 1994 Publicado en 1995</p> <p>Personal: Henry Threadgill (flauta y saxo alto), Marc Taylor (trompa), Wu Man(pipa), Tony Cedras (acordeón), Jason Hwang (violín), Masujaa y Brandon Ross(guitarras), Edwin Rodríguez y Marcus Rojas (tubas), Gene Lake (batería), Miguel Urbina y Johnny Rudas (percusión y voces), Mossa Bildner (voz).</p>
<p>Desde el trío Air o su falso sexteto –en realidad un septeto– de los ochenta, a esta formación con tubas, guitarras, acordeón, y violín, Threadgill continúa su investigación de extraños e hipnóticos arreglos para las instrumentaciones más inusuales. Un sonido muy contemporáneo, sofisticado y, paradójicamente y en gran parte debido al sonido áspero del saxo alto del líder, muy enraizado en el <i>Blues</i>.</p>	

convulsiones de una nueva vanguardia al letargo. Especial 25 Discos de Jazz: una Guía Esencial. Por Ignacio Fuentes

Introducción

La década de los 60 fue un periodo de grandes turbulencias sociales en EE UU: la guerra de Vietnam, el auge del movimiento pro-derechos civiles y el asesinato de personajes carismáticos (los hermanos Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X).

Para el jazz las turbulencias surgieron con el desafío planteado por un joven tejano, Ornette Coleman, y su música libre de ataduras armónicas y rítmicas. A pesar de los éxitos pasajeros del *Soul Jazz* y la adopción de la *Bossa Nova*, la pérdida de público en EE UU, favorecida por el auge del *Pop*, abrió una época de penurias para el jazz, con continuos cierres de clubs y el declive de sellos míticos como Blue Note, Savoy o Riverside. Sin embargo, proliferaron los festivales en Europa, donde se pudo empezar a disfrutar en directo de las grandes figuras del jazz.

Durante la década siguiente, la de la salida de EEUU en Vietnam y la crisis del petróleo, muchos músicos de jazz, una vez más tras los pasos de Miles Davis, trataron de acercarse a la juventud y lo hicieron fusionando el jazz con las músicas populares del momento (*Rock, Soul, Funk*), recurriendo a los nuevos avances tecnológicos en instrumentos eléctricos.

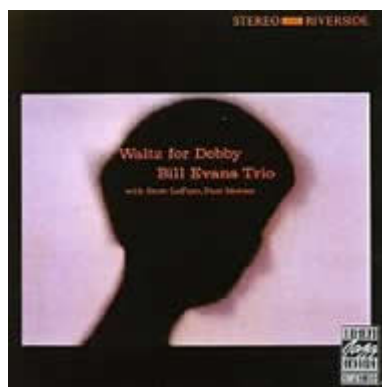
A pesar del éxito aislado del sello Pablo, baluarte del *Mainstream* en los 70, la pérdida de popularidad del jazz,

junto con la desaparición de algunos creadores fundamentales (Satchmo, Coltrane, Mingus, Duke) encendió las luces de alarma. Sin embargo, aunque en un segundo plano y en menor cantidad que en cualquiera de las décadas anteriores, el jazz sobrevivió y volvería a salir a flote.

Ignacio Fuentes

Discos esenciales

Bill Evans: Waltz For Debby / Sunday At The Village Vanguard

Riverside/Fantasy OJCCD20-210-2 y OJCCD20-140-2 (digipaks)

Grabados el 25 de junio de 1961

Publicados en 2000

Personal: **Bill Evans** (piano), **Scott LaFaro** (contrabajo), **Paul Motian** (batería). Este trío, que llegaría a su fin tan solo once días después de estas grabaciones debido al fallecimiento de Scott LaFaro, iba a cambiar por completo la concepción del trío de piano, en el que el contrabajo y la batería dejaban de ser un soporte rítmico casi exclusivo para compartir el protagonismo del piano en igualdad de condiciones. La conjunción casi telepática de los tres músicos hace que se generen unas conversaciones musicales en las que el silencio y un peculiar uso del espacio desempeñan un papel fundamental. Una de las músicas más hermosas e influyentes de toda la historia del jazz.

Eric Dolphy: Out To Lunch

Blue Note/EMI 7 46524 2

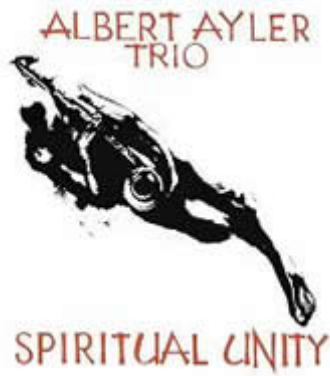
Grabado el 24 de febrero de 1964

Publicado en 1999

Personal: **Freddie Hubbard** (trompeta), **Eric Dolphy** (saxo alto, flauta y clarinete bajo), **Bobby Hutcherson**(vibráfono), **Richard Davis** (contrabajo), **Tony Williams** (batería).

Eric Dolphy es una de las figuras claves en el desarrollo del jazz en la década de los 60. Aun a pesar de haber ejercido como músico profesional poco más de siete años, su personalísimo sonido ha dejado una profunda huella en muchos de los improvisadores posteriores a él (como Anthony Braxton, David Murray y Arthur Blythe), además de sacar a la palestra instrumentos tan olvidados para el jazz como el clarinete bajo o la flauta. Ésta, su última grabación en estudio como líder, refleja mejor que ninguna otra su personalidad, debido tanto a su madurez compositiva como a su espléndido estado de forma. Un maravilloso ejemplo de música con un pie en la tradición y otro en la vanguardia.

Albert Ayler: Spiritual Unity

ESP Records ESP1002

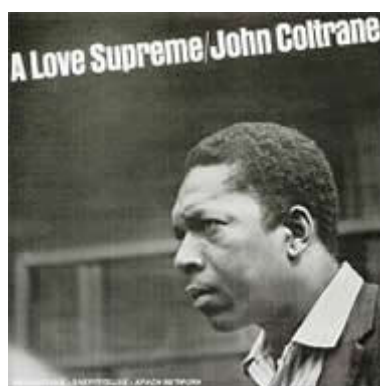
Grabado el 10 de julio de 1964

Publicado en 2004

Personal: **Albert Ayler** (saxo tenor), **Gary Peacock** (contrabajo), **Sunny Murray** (batería).

La aparición del primitivo Albert Ayler en escena a mediados de los sesenta supuso un definitivo soplo de aire fresco para el *Free Jazz*. Su reformulación del vocabulario del saxofón, llevando las sonoridades de éste hasta el límite, añadiendo esos increíbles chillidos, bocinazos, ladridos y gemidos a ese tono y vibrato tan propios, marcaron hasta al mismísimo John Coltrane. "Spiritual Unity", con alguna de sus composiciones más emblemáticas ("Ghosts" o "Spirits") basadas en una temática de raíz *folk*, es posiblemente la grabación en la que su trío muestra una mayor cohesión. Un hito de la historia del Free.

John Coltrane: A Love Supreme

Impulse/Universal 9801092

Grabado el 9 de diciembre de 1964.

Publicado en 2003.

Personal: **John Coltrane** (saxo tenor), **McCoy Tyner** (piano), **Jimmy Garrison** (contrabajo), **Elvin Jones** (batería).

John Coltrane vivió los últimos años de su vida dedicado en cuerpo y alma a su música. El saxofón fue, más que su instrumento, su conexión vital y espiritual, de forma que a su alrededor no hubo prácticamente ningún saxofonista que no cayese bajo su influjo. Varios años después de formar su cuarteto clásico, Trane grabó esta obra maestra que pone el broche de oro a su periodo modal y anticipa en cierta manera su última etapa, la más experimental. "A Love Supreme", una suite construida en cuatro movimientos, es para Coltrane un camino de búsqueda espiritual, una especie de plegaria a Dios. Como disco, es una grabación trascendental.

Herbie Hancock: Head Hunters

Columbia-Legacy/Sony CK 65123

Grabado en 1973

Publicado en 1997

Personal: **Bennie Maupin** (saxos, saxello, clarinete bajo, flauta alto), **Herbie Hancock** (teclados), **Paul Jackson** (bajo eléctrico, marimbula), **Harvey Mason** (batería), **Bill Summers** (percusión).

El precoz Herbie Hancock acabó siendo uno de los estilistas más importantes que ha dado el piano de jazz en los últimos cuarenta años, además de un extraordinario compositor y un buscador incansable. Tras una impresionante trayectoria como líder para el sello Blue Note y como miembro del quinteto de los sesenta de Miles Davis, Hancock, como Miles, orientó su música hacia la música popular negra del momento, influenciado por gente como Sly Stone o James Brown. Su exitoso debut para Columbia con sus "Head Hunters" en el año 1973 sigue siendo, a día de hoy, el disco de *Jazz-Funk* más perfecto jamás grabado.

Charles Mingus: Changes One / Changes Two

Atlantic/WEA 8122765902 y 8122765912

Grabado en diciembre de 1974.

Publicado en 2005

Personal: **Marcus Belgrave**, **Jack Walrath** (trompeta), **George Adams** (saxo tenor y voz), **Don Pullen** (piano), **Charles Mingus** (contrabajo), **Dannie Richmond** (batería), **Jackie Paris** (voz).

Charles Mingus, además de ser uno de los mayores virtuosos que ha dado el contrabajo, fue uno de los mejores compositores de la segunda mitad del siglo XX, de clara inspiración ellingtoniana pero añadiendo su toque personalísimo, en el que destacan poderosamente los cambios bruscos de tempo, sus ya clásicas aceleraciones/ralentizaciones. Tras varios años de ideas faltas de continuidad, Charles Mingus reunió en el año 1973 las piezas básicas de una de las formaciones más estables de su carrera. La incorporación de dos jóvenes de la talla de

Don Pullen y George Adams hacen de éste, su último gran proyecto, uno de los más excitantes de toda su increíble carrera.

... y 10 complementarios

	Max Roach: We Insist! Freedom Now Suite
	Candid CCD 79002 Grabado en agosto y septiembre de 1960 Publicado en 1988 Personal: Booker Little (trompeta), Julian Priester (trombón), Walter Benton y Coleman Hawkins (saxo tenor), James Schenck (contrabajo), Max Roach (batería), Michael Olatunji (congas), Ray Mantilla y Tomas DuVall (percusión), Abbey Lincoln (voz).
<p>Radical experimento de Max Roach en el que la música está directamente ligada a una reivindicación social, cultural y política, la de los derechos civiles de la población negra. A destacar la presencia del histórico todoterreno (y ex-jefe de Roach) Coleman Hawkins. Casi medio siglo después la música de este experimento suena igual de fresca y original que entonces.</p>	

Gil Evans: Out Of The Cool

Impulse/Universal IMP 11862

Grabado en noviembre y diciembre de 1960

Publicado en 1996

Personal: **Johnny Coles** y **Phil Sunkel**

(trompeta), **Keg Johnson** y **Jimmy**

Knepper(trombón), **Tony Studd** (trombón bajo),

Bill Barber (tuba), **Bob Tricarico** (fagot,

flauta y piccolo), **Ray Beckenstein** y **Eddie**

Caine (saxo alto, flauta y piccolo), **Budd**

Johnson (saxo tenor y saxo soprano), **Ray**

Crawford (guitarra), **Gil Evans** (piano,

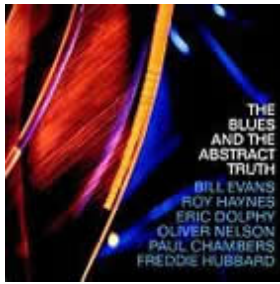
arreglos, conducción), **Ron Carter**

(contrabajo), **Charlie Persip** y **Elvin**

Jones(batería y percusión).

A pesar de haber pasado a la historia por sus colaboraciones con Miles Davis, Gil Evans grabó magníficos discos a lo largo de toda su carrera. Éste es un perfecto ejemplo de su habilidad como arreglista, por sus singulares relecturas de compositores tan dispares como George Russell, Horace Silver o Kurt Weill. Desde Ellington no se escuchaban unas orquestaciones con tanta originalidad, sofisticación y elegancia.

Oliver Nelson: The Blues And The Abstract Truth

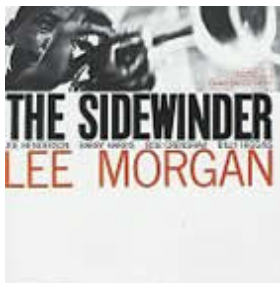
Impulse/Universal IMP 11542

Grabado el 23 de febrero de 1961

Publicado en 1995

Personal: **Freddie Hubbard** (trompeta), **Eric Dolphy** (saxo alto y flauta), **Oliver Nelson** (saxos alto y tenor), **George Barrow** (saxo barítono), **Bill Evans** (piano), **Paul Chambers** (contrabajo), **Roy Haynes** (batería).

A pesar de haber sido un compositor y arreglista más que competente, Oliver Nelson pasará a la historia del jazz por este inmenso disco. Con la colaboración de nombres propios destacadísimos dentro del panorama jazzístico de la época, Nelson alcanza con estas grabaciones una de las cumbres del jazz modal, con alguna composición para el recuerdo, como el ya clásico "Stolen Moments".

Lee Morgan: The Sidewinder

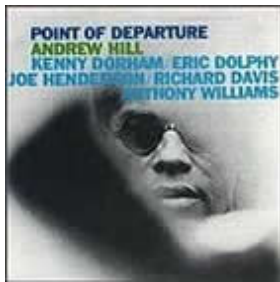
Blue Note/EMI 4 95332 2

Grabado el 21 de diciembre de 1963

Publicado en 1999

Personal: **Lee Morgan** (trompeta), **Joe Henderson** (saxo tenor), **Barry Harris** (piano), **Bob Cranshaw** (contrabajo), **Billy Higgins** (batería).

El retorno de Lee Morgan a la actividad musical, tras casi dos años parado por problemas derivados del consumo de drogas, no pudo ser más exitoso. Con el tema que abre y da título al disco, un *boogaloo* que anticipa el sonido *Soul-Jazz* de los siguientes años, consiguió entrar en la lista de superventas "Billboard". Uno de los más claros ejemplos de que la calidad no siempre está reñida con la comercialidad.

Andrew Hill: Point Of Departure

Blue Note/EMI 4 99007 2

Grabado el 21 de Marzo de 1964.

Publicado en 1999

Personal: **Kenny Dorham** (trompeta), **Eric Dolphy** (saxo alto, flauta, clarinete bajo), **Joe Henderson** (saxo tenor), **Andrew Hill** (piano), **Richard Davis** (contrabajo), **Tony Williams** (batería).

El cuarto disco de Andrew Hill para Blue Note es, sin lugar a dudas, su grabación más lograda. En él se puede apreciar la riqueza y originalidad de sus composiciones, interpretadas para la ocasión por un plantel estelar que se adapta a las mil maravillas al complejo universo de Hill, con un Tony Williams como hombre clave para este genial encuentro entre *Hard Bop* y vanguardia.

Cecil Taylor: Unit Structures

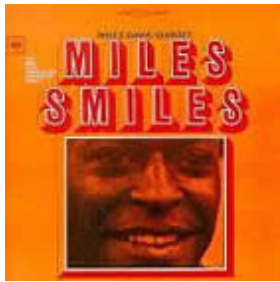
Blue Note/EMI CDP 784237 2

Grabado el 19 de mayo de 1966

Publicado en 1987

Personal: **Eddie Gale** (trompeta), **Jimmy Lyons** (saxo alto), **Ken McIntyre** (saxo alto, oboe y clarinete bajo), **Cecil Taylor** (piano y campanas), **Henry Grimes**, **Alan Silva** (contrabajo), **Andrew Cyrille** (batería).

El título de la primera de las dos grabaciones de Cecil Taylor para Blue Note, "Estructuras Modulares" describe a la perfección lo que se haya contenido en él, una música compleja, intensa y arriesgada que representa una de las cumbres tanto de su autor como de la vanguardia. Destaca el papel de Jimmy Lyons, uno de los músicos que mejor se han desenvuelto siempre en el complicado universo tayloriano.

Miles Davis: Miles Smiles

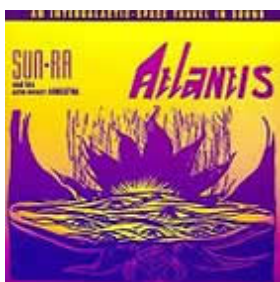
Columbia-Legacy/Sony CK 65682

Grabado en octubre de 1966

Publicado en 1998

Personal: **Miles Davis** (trompeta), **Wayne Shorter** (saxo tenor), **Herbie Hancock**(piano), **Ron Carter** (contrabajo), **Tony Williams** (batería).

La reacción de Miles Davis ante el *Free*, junto con la incorporación a su banda de cuatro nuevos y jóvenes talentos, que aportaron grandes dosis de abstracción a su música, dio como resultado uno de los combos mas influyentes de la historia y varios de los discos más bellos de los 60. Las hermosas composiciones de Shorter y el arrebatador dinamismo del aún adolescente Williams resultan claves en este disco.

Sun Ra & His Arkestra: Atlantis

Evidence ECD 22067-2

Grabado en 1967 y 1969

Publicado en 1993.

Personal: **Wayne Harris** y **Akh Tal Ebah** (trompeta), **Ali Hassan** (trombón), **Robert Nothern** (trompa), **Danny Davis** (saxo alto), **Danny Thompson** (saxo alto), **John Gilmore** (saxo tenor y percusión), **Robert Cummings** (clarinete bajo), **Marshall Allen** y **Pat Patrick** (cañas y percusión), **Sun Ra** (teclados), **Robert Barry** y **Clifford Jarvis** (batería y percusión), **James Jackson** (percusion).

El visionario Sun Ra es uno de los músicos mas controvertidos y a la vez fascinantes que esta música nos ha dado. "Atlantis", una de sus grabaciones capitales, es una obra compleja que representa de manera exquisita el peculiar universo de Herman Blount. Las avalanchas percusivas y los efectos de los teclados electrónicos son una de las características de esta obra que hoy suena más actual que nunca.

Miles Davis: Bitches Brew

Columbia-Legacy/Sony C2K 65774

Grabado en agosto de 1969

Publicado en 1999

Personal: **Miles Davis** (trompeta), **Wayne Shorter** (saxo soprano), **Bennie Maupin**(clarinete bajo), **John McLaughlin** (guitarra), **Chick Corea**, **Joe Zawinul** y **Larry Young** (piano eléctrico), **Dave Holland** y **Harvey Brooks** (bajo eléctrico), **Jack DeJohnette**, **Charles Alias** y **Lenny White** (batería), **Jim Riley** (percusión).

La influencia de músicos como Jimi Hendrix o la banda Sly and the Family Stone, junto con el intento por parte de Miles Davis de acercarse a la población joven negra, dio como resultado este hipnótico y misterioso álbum, en el que la guitarra y los teclados eléctricos ocupan un lugar prominente, que marcará el devenir de la música de la siguiente década.

Dave Holland: Conference Of The Birds

ECM ECM 1027 (Universal 829 373-2)

Grabado el 30 de Noviembre de 1972

Publicado en 1973

Personal: **Sam Rivers** y **Anthony Braxton** (cañas y flauta), **Dave Holland**(contrabajo), **Barry Altschul** (percusión y marimba).

Tras el paso por la banda de Miles Davis y el grupo Circle de Chick Corea, donde se acercó a la música de vanguardia, Holland debuta como líder con este impresionante disco para el recién creado sello ECM. La conjunción del cuarteto y las composiciones de Holland producen un hito histórico de la vanguardia de los setenta. La primera piedra de una de las trayectorias más personales de los últimos treinta años.

©Ignacio Fuentes, Tomajazz, 2005

1943-1959: entre el Bop y el Free – La Edad de Oro. Especial 25 Discos de Jazz:

una Guía Esencial. Por Fernando Ortiz de Urbina

Introducción

Tras la Segunda Guerra Mundial se inician multitud de aventuras musicales gracias a las nuevas cotas de virtuosismo de los instrumentistas y la estabilidad económica de muchos de ellos gracias al trabajo de estudio. Por otra parte, el jazz todavía cuenta con cierto reconocimiento público (empieza a trasladarse de los clubes a auditorios y festivales) y será testigo de algunas brechas en el racismo de la época, con el éxito de grupos mixtos como los de Gerry Mulligan y Dave Brubeck, las conflictivas giras organizadas por Norman Granz, o la entrada en orquestas de radio y TV de músicos negros como Milt Hinton, Clark Terry o Hank Jones.

Nacidos alrededor de los cuarenta, se consolidan los clásicos sellos independientes como Blue Note, Verve, Prestige, Riverside y Savoy, que vierten en centenares de LPs el trabajo de varias generaciones de *jazzmen* que conviven alrededor de Nueva York. De las "grandes", Columbia cuenta con una política hoy inimaginable que le llevará a tener en nómina simultáneamente a Ellington, Satchmo, Brubeck, Mingus y Miles. Este último asciende en este periodo al Olimpo del jazz, tras recuperarse de su drogadicción, con una serie insuperable de grabaciones.

En estos diecisiete años surgen el *Bop*, el *Cool*, el *West Coast Jazz*, el *Mainstream*, el *Hard Bop*, la *Third Stream*... etiquetas más que estilos para una generación de músicos con una pasión por la experimentación que se ha visto atemperada, bien por el propio éxito de esos experimentos, bien por el olvido: proceden de esta época desde los *Jazz Workshops* de Mingus hasta los experimentos de George Russell, Jimmy Giuffre y John Lewis, pasando por las *jams* y ensayos en los primeros *lofts*,

así como los primeros pasos de Cecil Taylor y Ornette Coleman. Un periodo con enormes cantidades de música excelente y diversa aún por descubrir.

Fernando Ortiz de Urbina

Discos esenciales

Charlie Parker: The Essential Charlie Parker

Union Square Music METRDCD531

Grabado en 1945-1948

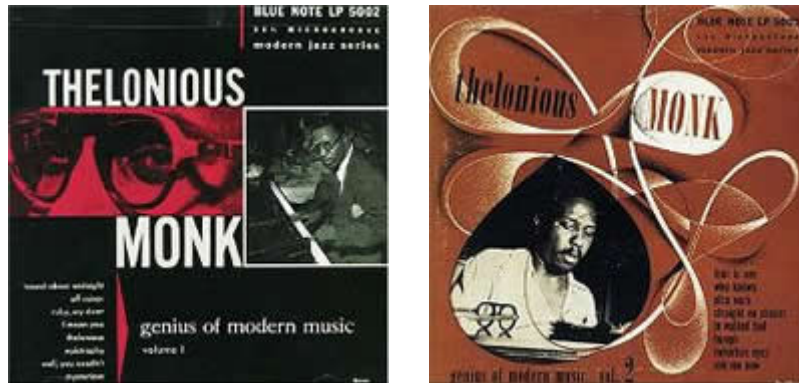
Publicado en 2004

Personal (entre otros): **Howard McGhee, Miles Davis** (trompeta), **John Lewis, Bud Powell, Duke Jordan, Erroll Garner, Dodo Marmarosa** (piano), **Curley Russell, Tommy Potter** (bajo), **Max Roach** (batería).

El solista más influyente de la historia del jazz tras Louis Armstrong, a pesar de su breve carrera profesional. Este doble CD ofrece una selección de sus grabaciones en estudio de su periodo más creativo y estable, desde su debut como líder (la sesión de "Koko") y su paso por California hasta la formación del quinteto con el jovencísimo Miles Davis (atención a "Embraceable You"), quizás el mejor combo que lideró Parker. El repertorio son variaciones sobre el blues y diversos standards, a los que Bird les inyecta nueva vida con ese fraseo inconfundible e inimitable. En otros CDs de esta selección se podrán escuchar frases copiadas directamente de solos de Parker. No en vano es uno de los pilares

fundamentales de esta música.

Thelonious Monk: Genius of Modern Music (vols. 1 y 2)

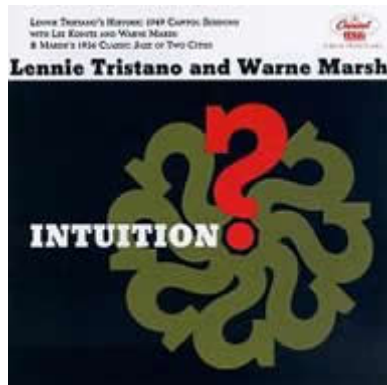
Blue Note/EMI 32138-2 (vol. 1) y 5 32139-2 (vol. 2)

Grabado en 1947 (vol. 1) y entre 1951 y 1952 (vol. 2)

Publicados en 2001

Personal (entre otros): **Kenny Dorham** (trompeta), **Lou Donaldson** (saxo alto), **Lucky Thompson** (saxo tenor), **Milt Jackson** (vibráfono), **Thelonious Monk** (piano), **Art Blakey**, **Max Roach** (batería).

En el siglo XX descubrimos que el espacio puede ser deformado por un campo gravitatorio suficientemente intenso. Algo similar ocurre con el concepto musical de Thelonious Monk: es tan potente que condiciona sus composiciones y hasta su técnica instrumental, convirtiendo a su autor en un paradigma del jazz, un músico fuertemente arraigado en la tradición y a la vez original e independiente. Estos dos discos, un acto de fe por parte de Blue Note en su día, representan su debut como líder y son la mejor muestra de Monk en bruto, con la componente rítmica de su música en primer plano (“Nice Work If You Can Get It”, “Well, You Needn’t”), que no excluye el austero lirismo de “Ask Me Now” o “Ruby My Dear”. Música angulosa y muy personal, situada en el centro de un universo aún por explorar completamente.

Lennie Tristano: Intuition

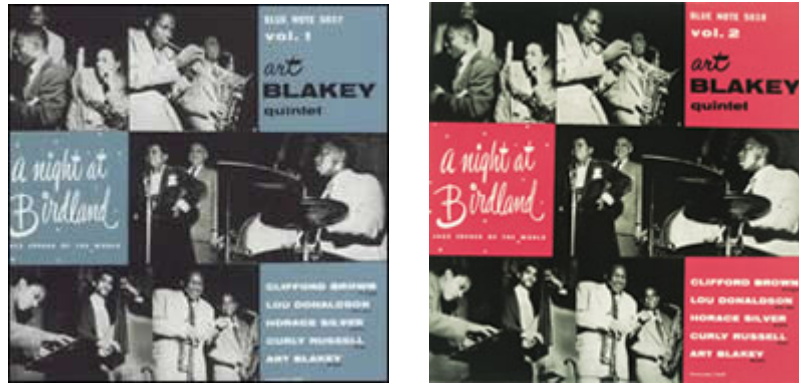
Capitol/EMI 8527712

Grabado en 1949 (Intuition) y octubre de 1956 (Jazz Of Two Cities).

Publicado en 1996

Personal (1949): **Lee Konitz** (saxo alto), **Warne Marsh** (saxo tenor), **Lennie Tristano** (piano), **Billy Bauer**(guitarra), Arnold Fishkind (bajo), **Harold Granowsky** o **Denzil Best** (batería).

Las historias sobre Lennie Tristano, virtuoso del piano e ideólogo (casi más que profesor) de jazz le describen como una especie de ser frío y calculador, casi inhumano. En lo estrictamente musical, su obra y enseñanzas promueven un estilo lineal de improvisación, exento de clichés y con toda la carga polirrítmica en manos de los solistas, mientras los baterías se limitan a poco más que marcar el compás. Dentro de su escasa pero excelente obra grabada, este disco destaca por presentar a sus discípulos más relevantes (Bauer, Marsh y el aún hoy activo Konitz) con un repertorio basado en *standards* más dos ejemplos tempranos de libre improvisación a cargo de músicos de jazz ("Intuition" y "Digression"). El CD incluye además el LP "Jazz Of Two Cities" (1956) de Marsh con Ted Brown, otro tristaniano.

Art Blakey: A Night In Birdland, vols. 1 y 2

Blue Note/EMI 5 32146 2 (vol. 1) y 5 32147 2 (Vol. 2)

Grabados el 21 de febrero de 1954

Publicados en 2001

Personal: **Clifford Brown** (trompeta), **Lou Donaldson** (saxo alto), **Horace Silver** (piano), **Curley Russell** (bajo), **Art Blakey** (batería).

“Sí señor, tengo que estar rodeado de jóvenes. Cuando éstos crezcan los cambiaré por otros... Me ayuda a mantener la mente activa”. Son palabras del propio Blakey en el segundo volumen de estos discos, la filosofía de los Jazz Messengers, buque escuela del *Hard Bop* durante más de treinta años, condensada en dos líneas. En esta grabación en vivo la banda aún no emplea ese nombre, pero ya presenta el formato de quinteto con dos vientos al frente, con el atractivo añadido del malogrado Clifford Brown (1930-1956), el trompetista más brillante de su generación y alguna otra, más la presencia de Horace Silver, pianista y sobre todo compositor emblemático del redescubrimiento de la raíz negra del jazz en los cincuenta. Una botadura espectacular para una singladura gloriosa.

Miles Davis: Kind Of Blue

Columbia-Legacy/Sony CK 64935

Grabado en marzo y abril de 1959

Publicado en 1997

Personal: **Miles Davis** (trompeta), **Julian "Cannonball" Adderley** (saxo alto), **John Coltrane** (saxo tenor), **Bill Evans** y **Wynton Kelly** (piano), **Paul Chambers** (contrabajo), **Jimmy Cobb** (batería).

La segunda mitad de los cincuenta fue testigo de la espectacular recuperación personal y musical de Miles Davis, que demostró una consistencia inigualable en este periodo, tanto con sus combos para Prestige y Columbia como con las orquestaciones de Gil Evans. En este disco culmina esa recuperación, a la vez que consagra el jazz modal –promovido por George Russell y Teddy Charles entre otros– como una de las piedras angulares de esta música. Davis tuvo la brillante idea de tomar a unos músicos formados en los estrechos laberintos armónicos del *bebop* y enfrentarles al campo abierto de unos temas apenas bosquejados. El resultado es un compendio perfecto de *swing*, *blues*, calma y belleza simplemente apabullantes. Un clásico absoluto, no sólo del jazz, sino de la música del siglo XX.

Ornette Coleman: The Shape Of Jazz To Come

Atlantic/WEA 8122731332

Grabado el 22 de mayo de 1959

Publicado en 2005

Personal: **Ornette Coleman** (saxo alto), **Don Cherry** (trompeta), **Charlie Haden** (bajo), **Billy Higgins** (batería).

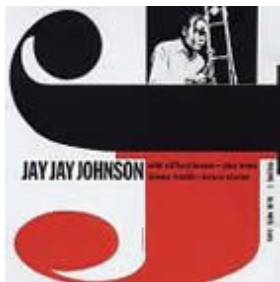
Y con él llegó el escándalo. Cuando Ornette Coleman y su cuarteto sin piano debutaron en Nueva York, villa y corte del jazz derivado del *swing* y el *bop*, se armó una bronca monumental, explicable por la absoluta novedad que suponía la música *harmolódica* de Coleman, enseguida bautizada como *Free Jazz*. En realidad Coleman, como Monk, tiene un concepto musical tan intenso que condiciona sus composiciones y estilo instrumental. Dicho concepto deja de apoyarse en las sempiternas secuencias de acordes y se alimenta del *blues* y de un lirismo crudo, como en "Lonely Woman" y "Peace". El paso del tiempo y su enorme influencia en el devenir del jazz ha demostrado que Coleman no se equivocaba y que, al menos en parte, éste era "el aspecto del jazz que está por venir".

... y 10 complementarios

	<p align="center">Dizzy Gillespie: The Complete RCA Recordings</p>
	<p align="center">RCA/BMG 07863 66528 2 (doble CD) Grabado en 1937/39/46-1949 Publicado en 1995</p> <p>Personal (entre otros): Dizzy Gillespie (trompeta y dirección), JJ Johnson(trombón),Don Byas, James Moody, Yusef Lateef, Budd Johnson (saxos tenores),Al Haig, John Lewis (piano), Ray Brown, Al McKibbon (bajo), Kenny Clarke(batería), Chano Pozo (percusión), George Russell, Walter Gil Fuller (arreglos).</p>
<p>Si Bird fue la llama de la inspiración del bop, Gillespie fue el organizador, mentor, profesor e ideólogo de esta música. Virtuoso inalcanzable de la trompeta, entre 1947 y 1950 lideró una big band que no sólo popularizó el bop sino que introdujo para siempre los ritmos cubanos en el jazz, como demuestra “Cubana Be/Cubana Bop”. Intensos ritmos + densas armonías = música hilarante y explosiva.</p>	

	<p align="center">Bud Powell: Jazz Giant</p>
	<p align="center">Verve/Universal 5438322 Grabado entre 1949 y 1950 Publicado en 2001</p> <p>Personal: Bud Powell (piano), Curley Russell o Ray Brown (contrabajo), Max Roach (batería).</p>
<p>La carrera de Bud Powell fue una de las grandes tragedias del jazz. Pianista favorito de Thelonious Monk, Powell era algo más que la traslación de Bird al teclado, con un estilo capaz, como el de Parker, de un virtuosismo extremo y preciso. Este disco recoge sus primeras grabaciones para Norman Granz en un inusual momento de buena forma. Su influencia está tan extendida que no es raro olvidar al original.</p>	

J J Johnson: The Eminent Jay Jay Johnson, vol. 1

Blue Note/EMI 5 32143 2

Grabado el 22 de junio de 1953

Publicado en 2001

Personal: **Clifford Brown** (trompeta), **J J Johnson** (trombón), **Jimmy Heath** (saxos tenor y barítono), **John Lewis** (piano), **Percy Heath** (bajo), **Kenny Clarke** (batería).

El gran virtuoso del trombón de jazz –y ha habido unos cuantos– no era tanto un trombonista como un compositor que tocaba ese instrumento. Hombre inteligente y cultivado, y afín en su momento a la Tercera Corriente, aquí Johnson forma un combo *Hard Bop* para dar salida a su virtuosismo como solista y a su ingenio compositor (“Turnpike”, “Sketch 1”). Una sesión ejemplar.

Shelly Manne And His Men: The West Coast Sound, Volume 1

Contemporary/Fantasy OJCCD-152-2

Grabado en 1953 y 1955

Publicado en 1988

Personal (entre otros): **Bob Enevoldsen** (trombón de pistones), **Art Pepper**, **Bud Shank** (saxo alto), **Bill Holman** (saxo tenor), **Jimmy Giuffre** (saxo barítono), **Marty Paich**, **Russ Freeman** (piano), **Curtis Counce** (contrabajo), **Shelly Manne** (batería). Arreglos de **Giuffre**, **Holman**, **Paich**, **Bill Russo** y **Shorty Rogers**.

La Costa Oeste, acusada de ofrecer un jazz insulso, fue un hervidero de experimentación. Aquí Manne, un excelente batería, se rodea de arreglistas y solistas con carreras a inspeccionar (como Pepper y Giuffre) para confeccionar un repertorio que abarca desde el sonido *Four Brothers* (“Grashopper”) hasta experimentos con armonías y formas inusuales (“Fugue”). Suave pero sorprendente.

George Russell: Jazz Workshop

RCA/BMG France 74321591442

Grabado en 1956

Publicado en 1998

Personal: **Art Farmer** (trompeta), **Hal McKusick** (saxo alto), **Bill Evans** (piano), **Barry Galbraith** (guitarra), **Milt Hinton** y **Teddy Kotick** (bajo), **Osie Johnson**, Paul Motian y **Joe Harris** (batería), **George Russell** (percusión y arreglos).

Russell, un teórico del jazz, padre del “Concepto Lidio Cromático de Organización Tonal” y promotor del jazz modal, se rodeó de grandes profesionales y solistas para su LP, parte de una serie de RCA dedicada al jazz experimental, y logró una colección de temas ricos en disonancias, pero con un *swing* aplastante. Una caja de sorpresas, como prueba Evans en *Concerto For Billy The Kid*.

Sonny Rollins: Saxophone Colossus

Prestige/Fantasy OJC-20-291-2 (Digipak)

Grabado el 22 de junio de 1956

Publicado en 1998

Personal: **Sonny Rollins** (saxo tenor), **Tommy Flanagan** (piano), **Doug Watkins**(bajo), **Max Roach** (batería).

Rollins deja que sea que la excelsa batería de su entonces jefe en el quinteto con Clifford Brown la que abra el disco que consolidó su reputación como uno de los improvisadores más originales del jazz (véase "Blue Seven"), con un tono granítico que aquí convirtió en clásico un homenaje a sus raíces caribeñas, "St. Thomas". Lo mejor de una de las etapas más prolíficas de este complejo y gran saxofonista.

Stan Getz: The Steamer

Verve/Universal 547771 2

Grabado el 24 de noviembre de 1956

Publicado en 1999

Personal: **Stan Getz** (saxo tenor), **Lou Levy** (piano), **Leroy Vinnegar** (bajo), **Stan Levey** (batería).

Entre los muchos descendientes de Lester Young, Stan Getz fue el que mayor popularidad alcanzó. Antes del *boom* de la *bossa nova*, ya en los cincuenta, era el saxofonista más popular gracias a su facilidad con el tenor, pero sobre todo por ese sonido delicado, que combina con un fraseo preciso y ágil. Este "The Steamer" contiene una de las sesiones más sólidas de Getz en esta década.

Gerry Mulligan: What Is There To Say?

Columbia/Sony CK 52978

Grabado en 1958 y 1959

Publicado en 1994

Personal: **Art Farmer** (trompeta), **Gerry Mulligan** (saxo barítono y arreglos), **Bill Crow** (bajo), **Dave Bailey** (batería).

Gerry Mulligan es una de las grandes cabezas pensantes de esta música, y el cuarteto de dos vientos sin piano, su creación más original. Ésta es la tercera y última edición de ese grupo –tras las compartidas con Chet Baker y Bob Brookmeyer sucesivamente–, y representa la culminación de este formato, en la que al habitual contrapunto de los vientos se une el lirismo de Farmer sobre un repertorio muy representativo. Exquisito.

Charles Mingus: Mingus Ah Um

Columbia/Sony CK 65512

Grabado en mayo de 1959

Publicado en 1998

Personal: **John Handy** (saxo alto, clarinete), **Booker Ervin** (saxo tenor), **Shafi Hadi** (saxo alto), **Jimmy Knepper** o **Willie Dennis** (trombón), **Horace Parlan** (piano), **Charles Mingus** (bajo), **Dannie Richmond** (batería).

Otra gran singularidad del espacio-jazz, Charles Mingus es uno de los compositores y organizadores más viscerales de esta música, aparte de ser un gran virtuoso del contrabajo.

En este trabajo reivindica la espontaneidad y la individualidad de sus solistas como buen hijo espiritual que fue de Ellington, al que homenajea, como a Jelly Roll Morton (“Jelly Roll”) y a Lester Young (en el clásico “Goodbye, Pork Pie Hat”).

	<p style="text-align: center;">John Coltrane: Giant Steps</p> <p style="text-align: center;">Atlantic/WEA 8122736102 Grabado en 1959 Publicado en 2002</p> <p style="text-align: center;">Personal: John Coltrane (saxo tenor), Tommy Flanagan, Cedar Walton o Wynton Kelly (piano), Paul Chambers (bajo), Jimmy Cobb, Art Taylor o Lex Humphries(batería).</p>
<p>El Atila del saxo tenor: en su frenética búsqueda de la expresividad total mediante un cuerno de latón con llaves, Coltrane logró un nivel de virtuosismo que ha coartado la originalidad en este instrumento durante años. Este disco, un clásico, representa la culminación de su primera etapa dentro de los confines del <i>post-bop</i> y su consagración como figura del jazz. Un clásico, independientemente de lo que vino después.</p>	

© Fernando Ortiz de Urbina, Tomajazz, 2005

1917-1942: de la primera grabación al boom del swing.

Especial 25 Discos de Jazz: una Guía Esencial. Por Agustín Pérez Gasco

Introducción

Sobre la base de géneros musicales tan diversos como las *work songs* y el *ragtime*, pasando por las *brass bands* o los *minstrel shows*, el jazz se gestó en Nueva Orleans alrededor del cambio de siglo, de la mano de pioneros como el cornetista Buddy Bolden.

La primera grabación de jazz la realizó en 1917 una mediocre banda blanca, la *Original Dixieland Jass Band*, pero hubo que esperar cinco años para el primer disco de jazz de un grupo negro, el del trombonista de Nueva Orleans Kid Ory. El jazz de su ciudad se caracterizaba por la improvisación colectiva y el contrapunto ejecutados por grupos pequeños con una primera línea de corneta, trombón y clarinete. Con la diáspora de los músicos de Nueva Orleans, el jazz se extendió por todo el país, principalmente en Chicago y Nueva York, y en menor medida en California y el Medio Oeste.

Gracias a Louis Armstrong, otro hijo de Nueva Orleans, la música evolucionó hacia un mayor protagonismo del solista sobre el conjunto y, sobre todo a partir del denominado jazz de Chicago, su repertorio derivó hacia las canciones populares y del teatro musical (*standards*). Entretanto, en el contexto del *Harlem Renaissance* se desarrolló el *stride*, estilo pianístico de gran virtuosismo cuyo precursor fue James P. Johnson.

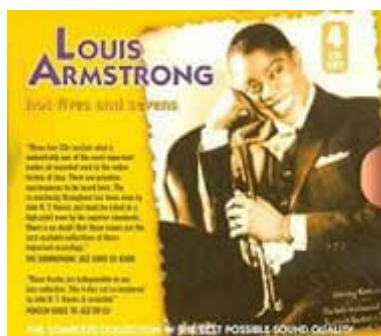
Por otra parte, en la segunda mitad de los años 20 se fue definiendo el concepto de *big band*, con sus secciones de trompetas, trombones, cañas y rítmica, y el consiguiente énfasis sobre los arreglos. De estas orquestas con músicos

cada vez más profesionalizados surgieron solistas estrella como Coleman Hawkins y Henry "Red" Allen. A partir de 1935, y gracias al éxito de la radio y el baile, el *Swing* se convierte en la auténtica música popular norteamericana, aunque por poco tiempo: la Segunda Guerra Mundial, la huelga promovida por la Federación Americana de Músicos en agosto de 1942 y el propio agotamiento de un estilo cada vez mas previsible fueron la clave del fin de la era del *Swing*.

Agustín Pérez

Discos esenciales

Louis Armstrong: Hot Fives And Sevens

JSP Records JSP-100 (4 CDs)

Grabado entre 1925 y 1930

Publicado en 1999

Personal (entre otros): **Louis Armstrong** (corneta, trompeta, voz), **Kid Ory** (trombón), **Pete Briggs** (tuba), **Johnny Dodds**, **Don Redman** (clarinete, saxo alto), **Lil' Armstrong** (piano, voz), **Earl Hines** (piano), Johnny St. Cyr (banjo, guitarra), **Lonnie Johnson** (guitarra), **Baby Dodds**, **Zutty Singleton** (batería).

Esta edición del sello británico JSP contiene todas sesiones de los Hot Five y los Hot Seven y algunas grabaciones de Armstrong con los Savoy Ballroom Five y con su orquesta y, aun careciendo de la cuidada presentación de la de Columbia, ofrece un magnífico sonido por la remasterización de John R.T. Davies. Gracias a la creatividad y los inagotables recursos

técnicos de Armstrong, estas grabaciones marcan el abandono del estilo polifónico y la improvisación colectiva del jazz de Nueva Orleans hacia la predominancia del solista. La coda de "Cornet Chop Suey", el *stop-time* de "Potato Head Blues", la introducción de "West End Blues", el *scat* de "Heebie Jeebies" o el dúo con el pianista Earl Hines en "Weather Bird" son algunos de los momentos más memorables de la historia del jazz.

Jelly Roll Morton: Birth Of The Hot

RCA-Bluebird/BMG 66641

Grabado en 1926 y 1927

Publicado en 1995

Personal (entre otros): **George Mitchell** (corneta), **Kid Ory**, **Gerald Reeves** (trombone), **Quinn Wilson** (tuba), **Omer Simeon** (clarinete, clarinete bajo), **Barney Bigard**, **Johnny Dodds** (clarinete), **Jelly Roll Morton** (piano, voz), **Johnny St. Cyr** (banjo), **Bud Scott** (guitarra), **Baby Dodds** (batería), **Clarence Black** (violín).

Las sesiones de los años 26 y 27 para el sello Victor con sus Red Hot Peppers suponen el punto álgido de la carrera de Jelly Roll Morton, el primer compositor importante del jazz. La edición del sello Bluebird incluye todas las *master takes* más cuatro tomas alternativas. Estas grabaciones, algunas de las cuales presentan elaborados arreglos (estructuras complejas,

cambios de instrumentación), se hallan a medio camino entre la rigidez compositiva del *ragtime* y la espontaneidad de la improvisación jazzística, y en ellas Morton extrae lo mejor de sus músicos. Clásicos como “Sidewalk Blues”, “Grandpa’s Spells”, “Black Bottom Stomp” o “Dead Man Blues” suponen, a la vez, la culminación y el canto de cisne del estilo de Nueva Orleans.

Bix Beiderbecke: Vol.1 – Singin’ The Blues

Columbia/Sony COL 45450

Grabado en 1927

Publicado en 1991

Personal (entre otros): **Bix Beiderbecke** (corneta, piano), **Bill Rank**, **Miff Mole** (trombón), **Jimmy Dorsey** (clarinete, saxo alto), **Don Murray** (clarinete, saxos tenor y barítono, arreglos), **Frankie Trumbauer** (saxo tenor en do), **Adrian Rollini** (saxo bajo), **Paul Mertz** (piano, arreglos), **Frank Signorelli** (piano), **Eddie Lang** (guitarra), **Joe Venuti** (violín), **Chauncey Morehouse** (batería), **Irving Kaufman** (voz), **Bill Challis** (arreglos).

La asociación entre el cornetista Bix Beiderbecke y el saxofonista Frankie Trumbauer, bien en la orquesta de éste, bien en pequeños grupos con músicos como el guitarrista Eddie Lang, está considerada como una de las más importantes de los años 20, y su influencia llega hasta Lester Young y la

posterior corriente del *Cool Jazz*. Este CD incluye lo más destacado de esa asociación, con clásicos como “Singin’ The Blues”, “Trumbology”, “Riverboat Shuffle” o “I’m Coming Virginia”, además de “In A Mist (Bixology)”, interpretado a piano solo por el propio Bix. Con su digitación heterodoxa, sus audacias armónicas y su reconocible y cálido tono, la mitificada figura de Beiderbecke ha quedado como paradigma del jazz de los “locos años 20”.

Coleman Hawkins: King Of The Tenor Sax 1929-1943

Jazz Legends 1012

Grabado entre 1929 y 1943

Publicado en 2003

Personal (entre otros): **Henry Red Allen, Buck Clayton, Harry Edison, Cootie Williams** (trompeta), **J C Higginbotham, Glenn Miller, Dickie Wells** (trombón), **Edmond Hall** (clarinete), **Coleman Hawkins** (saxo tenor), **Benny Carter** (trompeta), **Adrian Rollini** (saxo bajo), **Lionel Hampton** (vibráfono), **Horace Henderson** (piano, arreglos), **Eddie Heywood, Count Basie, Art Tatum** (piano), **Django Reinhardt, Freddie Green** (guitarra), **Eddie Condon** (banjo), **Pops Foster, John Kirby, Oscar Pettiford** (contrabajo), **Gene Krupa, Shelly Manne, Sid Catlett**(batería).

Esta recopilación constituye un rápido repaso a quince años de la carrera de “Bean” fuera de la orquesta de Fletcher Henderson, desde su coronación como máxima figura del saxo

tenor a finales de los años 20 hasta las decisivas grabaciones de los años 40 para Commodore o Signature en los albores del *Be Bop*, pasando por su grupo de 1933 con Henry Red Allen, sus dúos con el pianista Buck Washington o su estancia en Europa. Como temas clásicos cabe señalar "One Hour" con los Mound City Blue Blowers, "The Man I Love" con el cuarteto con Heywood, Pettiford y Manne, o "Boff Boff (Mop Mop)" con los Esquire All-Stars. Pero por encima de todos destaca el "Body And Soul" de 1939, un solo de 64 compases que marcó un hito en la concepción del saxo tenor. No en vano se considera a Hawk el padre de este instrumento.

Billie Holiday: Lady Day – The Best Of Billie Holiday

Columbia-Legacy/Sony C2K 85979 (2 CDs)

Grabado entre 1935 y 1942

Publicado en 2001

Personal (entre otros): **Roy Eldridge, Buck Clayton, Jonah Jones, Bunny Berigan, Hot Lips Page, Harry Edison**(trompeta), **Benny Morton, Dickie Wells** (trombón), **Benny Goodman, Artie Shaw, Edmond Hall, Buster Bailey**(clarinete), **Jimmie Hamilton** (clarinete, saxo tenor), **Tab Smith** (saxos soprano y alto), **Johnny Hodges, Benny Carter, Earl Warren** (saxo alto), **Ben Webster, Chu Berry, Lester Young** (saxo tenor), **Harry Carney** (saxo barítono), **Teddy Wilson, Joe Bushkin, Claude Thornhill** (piano), **Freddie Green, Al Casey** (guitarra), **Walter Page, John Kirby, Milt Hinton** (contrabajo), **Jo Jones, Cozy Cole, Gene**

Krupa, Kenny Clarke (batería), **Billie Holiday** (voz).

Recopilación extraída de la caja “The Complete Billie Holiday on Columbia” que recoge, con una magnífica calidad sonora, algunos de los mejores momentos de la primera parte de su carrera, en compañía de destacados músicos de *Swing*, entre ellos Lester Young, con el que mantuvo una singular relación tanto musical como personal. Con su expresiva voz –aunque de registro limitado– su sentido del compás y fraseo, y su capacidad de transmitir sentimientos y de dar sentido a las letras, Lady Day nos dejó memorables interpretaciones de temas como “All Of Me”, “God Bless The Child”, “Billie’s Blues” o “My Man”, cuya influencia en generaciones posteriores de vocalistas de jazz ha sido decisiva.

Count Basie: The Best Of Early Basie

Decca-GRP/Universal GRD-655

Grabado entre 1937 y 1939

Publicado en 1996

Personal (entre otros): **Buck Clayton**, **Harry Edison**, **Shad Collins** (trompeta), **Benny Morton**, **Dickie Wells**(trombón), **Eddie Durham** (trombón, guitarra, arreglos), **Earl Warren** (saxo alto), **Herschel Evans**, **Lester Young**(saxo tenor, clarinete), **Chu Berry** (saxo tenor), **Jack Washington** (saxos alto y barítono), **Freddie Green** (guitarra), **Count Basie** (piano), **Walter Page** (contrabajo), **Jo Jones** (batería), **Jimmy Rushing**, **Helen Humes** (voz).

Nacida en torno un núcleo de músicos procedentes de la popular banda de Bennie Moten, la “Orquesta del Antiguo Testamento” supuso la culminación del estilo de Kansas City. Con la base de una sólida sección rítmica, un grupo de excitantes solistas (Young, Evans, Clayton, Edison) y hondas raíces en el *blues*, la música de esta *big band* transmite un contagioso *Swing* a base de arreglos sencillos y *riffs* pegadizos. Esta recopilación extraída de la caja de 3 CDs “The Complete Decca Recordings”, incluye los mejores temas de esta etapa de la carrera de Count Basie, entre los que se encuentran clásicos imperecederos como “One O’Clock Jump”, “Good Morning Blues” y “Jumpin’ At The Woodside”.

Duke Ellington: Never No Lament – The Blanton/Webster Band

RCA-Bluebird/BMG 82876-50857-2 (3 CDs)

Grabado en 1940 y 1942

Publicado en 2003

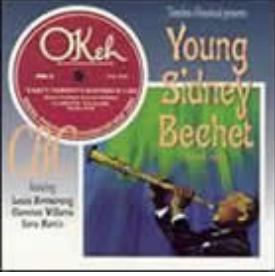
Personal (entre otros): **Rex Stewart** (corneta), **Cootie Williams** (trompeta), **Ray Nance** (trompeta, violín, voz), **Lawrence Brown**, **Joe Nanton** (trombón), **Juan Tizol** (trombón de pistones), **Barney Bigard** (clarinete), **Johnny Hodges** (saxos soprano y alto, clarinete), **Otto Hardwick** (saxos alto y bajo), **Ben Webster** (saxo tenor), **Harry Carney** (clarinete, saxos alto y barítono), **Duke Ellington**, **Billy Strayhorn** (piano, arreglos), **Fred Guy** (guitarra), **Jimmie Blanton** (contrabajo), **Sonny Greer** (batería), **Ivie Anderson**, **Herb Jeffries** (voz).

Extraída de la caja de 24 CDs “The Centennial Edition”, esta

colección ofrece todas las tomas máster grabadas por la orquesta de Duke Ellington en los años 1940-42 para el sello Victor, los novedosos dúos Ellington-Blanton y algunas tomas alternativas. La remasterización de Steven Lasker ha causado cierta controversia, pero ofrece un sonido nítido con gran presencia de los instrumentos. Con la incorporación de nuevos músicos (Strayhorn, Blanton o Webster, quien desarrollaría una sólida carrera como líder) y la continuidad de veteranos como Hodges y Williams, el período 1938-42 fue especialmente brillante para la orquesta. Esto, unido a la creatividad del tándem Ellington-Strayhorn, que produjo innumerables obras maestras como "Cotton Tail", "Ko-Ko" o "Take the A train", hace que se trate de un legado musical extraordinario.

... y 10 Complementarios

	<p style="text-align: center;">King Oliver Creole Band: Complete Set</p> <p style="text-align: center;">Retrieval-Challenge 79007 (2 CDs) Grabado en 1923 y 1924 Publicado en 1997</p> <p style="text-align: center;">Personal: King Oliver, Louis Armstrong (corneta), Honoré Dutrey (trombón), Johnny Dodds, Jimmie Noone (clarinete), Stump Evans (saxo tenor en do), Charlie Jackson (saxo bajo), Lil' Armstrong, Clarence Williams, Jelly Roll Morton (piano), Johnny St. Cyr (banjo), Bill Johnson, Bud Scott (banjo, voz), Baby Dodds (batería).</p>
<p>Remasterizada por John R.T. Davies, esta edición incluye todas las grabaciones de los combos de King Oliver ("Creole Band", "Jazz Band") en los años 1923-24, así como dos dúos con Jelly Roll Morton, con temas clásicos como "Dippermouth Blues", "Mabel's Dream" o "King Porter Stomp". Éstas pasan por ser las más importantes grabaciones del jazz de Nueva Orleans previas a los Hot Five de Louis Armstrong.</p>	

	Sidney Bechet: Young Sidney Bechet
	<p style="text-align: center;">Timeless CBC-1028 Grabado en 1923-25 Publicado en 1997</p> <p style="text-align: center;">Personal: Thomas Morris, Louis Armstrong (corneta), John Mayfield, Charlie Irvis(trombone), Sidney Bechet, Buster Bailey (saxo soprano, clarinete), Don Redman(saxo alto), Clarence Williams, Lil' Armstrong (piano), Buddy Christian (banjo), Sarah Martin, Rosetta Crawford, Margaret Jonson, Virginia Liston, Eva Taylor, Alberta Hunter, Clarence Todd (voz).</p>
<p>Veinticuatro temas de la época más temprana del saxofonista soprano y clarinetista Sidney Bechet, uno de los primeros grandes virtuosos del jazz de Nueva Orleáns. Se incluyen algunos clásicos de los Clarence Williams Blue Five con Louis Armstrong y numerosos temas acompañando a vocalistas. La calidad del sonido es limitada en algunos temas, a pesar de la excelente remasterización de John R.T. Davies.</p>	

Bessie Smith: The Essential Bessie Smith

Columbia-Legacy/Sony C2K 64922 (2 CDs)

Grabado entre 1923 y 1933

Publicado en 1997

Personal (entre otros): **Joe Smith, Louis Armstrong** (corneta), **Frankie Newton**(trompeta), **Charlie Green, Jimmy Harrison, Jack Teagarden** (trombón), **Buster Bailey, Coleman Hawkins, Benny Goodman** (clarinete), **Garvin Bushell** (saxo alto), **Chu Berry** (saxo tenor), **Clarence Williams, Jimmy Jones, Fletcher Henderson, James P. Johnson, Porter Grainger** (piano), **Charlie Dixon** (banjo), **Eddie Lang**(guitarra), **Bessie Smith** (voz).

Ejemplar selección de 36 temas que cubre toda la carrera de la Emperatriz del Blues. Su poderosa voz, llena de recursos y en absoluto limitada al terreno del *blues*, es acompañada en varias sesiones por algunos de los mejores músicos de jazz de la época. Existe también una integral de ocho discos del sello británico Frog, magníficamente remasterizados por John R.T. Davies.

Duke Ellington: The Okeh Ellington

Columbia/Sony C2K 46177 (2 CDs)

Grabado entre 1927 y 1931

Publicado en 1991

Personal (entre otros): **Bubber Miley, Jabbo Smith, Arthur Whetsol** (trompeta), **Cootie Williams** (trompeta, voz), **Joe Nanton** (trombón), **Juan Tizol** (trombón de pistones), **Barney Bigard** (clarinete, saxo tenor), **Johnny Hodges** (saxos alto y soprano, clarinete), **Otto Hardwick** (saxos soprano, alto y barítono), **Harry Carney** (clarinete, saxos alto y barítono), **Fred Guy** (banjo), **Lonnie Johnson** (guitarra), **Duke Ellington** (piano, arreglos), **Wellman Braud** (contrabajo), **Sonny Greer** (batería, voz), **Adelaide Hall, Baby Cox** (voz).

Estas grabaciones para Okeh son una buena muestra del período *jungle* de Ellington, en el que ya despuntan sus cualidades como compositor y arreglista y su capacidad para emplear una paleta sonora de forma completamente original, con temas clásicos como "East St. Louis Toodle-oo", "Black And Tan Fantasy", "The Mooche" o "Mood Indigo". Se incluyen además sus dos primeras grabaciones a piano solo.

Fletcher Henderson: Tidal Wave

Decca-GRP/Universal GRD 643

Grabado en 1931 y 1934

Publicado en 1994

Personal (entre otros): **Bobby Stark, Rex Stewart, Henry Red Allen** (trompeta), **Benny Morton** (trombón), **Buster Bailey** (clarinete), **Benny Carter, Russell Procope** (saxo alto), **Coleman Hawkins, Ben Webster** (saxo tenor), **John Kirby** (tuba y contrabajo), **Fletcher Henderson, Horace Henderson** (piano, arreglos), **Walter Johnson** (batería).

La orquesta de Fletcher Henderson, una de las pioneras en la década anterior, siguió manteniendo un importante elenco de solistas en sus filas en los primeros años 30, así como unos magníficos arreglos. El disco, que ofrece una buena calidad de sonido, incluye cinco sesiones para Decca grabadas en los años 31 y 34, con destacadas piezas como "Sugar Foot Stomp", "Radio Rhythm" o "Down South Camp Meeting".

Art Tatum: Classic Early Solos (1934-1937)

Decca-GRP/Universal GRD 607

Grabado entre 1934 y 1937

Publicado en 1991

Personal: **Art Tatum** (piano).

A pesar del sonido pobre de unos pocos temas y de la ausencia de sus dos caballos de batalla en esta época, "Tiger Rag" y "Tea For Two", este disco ofrece la mejor recopilación de solos de piano del Tatum temprano, donde su estilo pianístico, de barroca ornamentación y gran complejidad armónica, se muestra prácticamente desarrollado. El mayor virtuoso del piano de jazz: inimitable y un estilo en sí mismo.

Django Reinhardt: The Quintessential Django Reinhardt & Stephane Grappelli

ASV/Living Era 5267

Grabado entre 1934 y 1940

Publicado en 1998

Personal (entre otros): **Stephane Grapelli**, **Eddie South** (violín), **Django Reinhardt** (guitarra solista y rítmica), **Roger Chaput**, **Joseph Reinhardt**, **Pierre Ferret**, **Eugene Vees** (guitarra rítmica), **Alix Combelle**, **Hubert Rostaing** (clarinete), **Louis Vola**, **Tony Rovira** (contrabajo), **Pierre Fouad** (batería).

Con su peculiar instrumentación (instrumentos de cuerda, sin instrumentos de viento ni batería) y unas influencias procedentes de la música clásica y folclórica europea, el Quinteto del Hot Club de Francia, liderado por Reinhardt y Grappelli, fue uno de los más destacados combos de *Swing* de la época, con éxitos como "Dinah", "Djangology", "Minor Swing" o "Nuages".

Benny Goodman: The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert

Columbia-Legacy/Sony C2K 65143 (2 CDs)

Grabado el 16 de enero de 1938

Publicado en 1999

Personal (entre otros): **Bobby Hackett** (corneta), **Ziggy Elman**, **Chris Griffin**, **Harry James**, **Cootie Williams**, **Buck Clayton** (trompeta), **Benny Goodman** (clarinete), **Johnny Hodges** (saxos alto y soprano), **Babe Russin**, **Art Rollini**, **Lester Young** (saxo tenor), **Harry Carney** (saxo barítono), **Jess Stacy**, **Teddy Wilson**, **Count Basie** (piano), **Lionel Hampton** (vibráfono), **Allan Reuss**, **Freddie Green** (guitarra), **Walter Page** (contrabajo), **Gene Krupa** (batería), **Martha Tilton** (voz).

El primer concierto de *Swing* celebrado en el famoso auditorio neoyorquino presentó a un Benny Goodman en plena forma con su orquesta y sus habituales combos, así como con miembros invitados de las orquestas de Basie y Ellington, para un breve homenaje a la historia del jazz. Esta edición incluye el material completo y, a pesar de la polémica suscitada, ofrece un sonido nítido, aunque no exento de ruido de fondo.

Willie The Lion Smith: The Chronological Willie The Lion Smith 1938-1940

Classics 692

Grabado entre 1938 y 1940

Publicado en 1996

Personal (entre otros): **Sidney De Paris** (trompeta), **Willie The Lion Smith**, **Joe Bushkin**, **Jess Stacy** (piano), **Bernard Addison** (guitarra), **George Wettling** (batería), **Big Joe Turner** (voz).

El tercer volumen dedicado a este pianista de *Stride* en la colección cronológica del sello francés Classics incluye los famosos catorce solos que grabó para Commodore en enero de 1939, en los que desarrolla todo su virtuoso estilo fuertemente influido por el piano clásico. Entre ellos, cabe destacar sus composiciones “Echoes Of Spring”, “Passionette”, “Rippling Waters” o “Morning Air”.

Charlie Christian / Dizzy Gillespie: After Hours

Esoteric/Fantasy OJCCD-1932

Grabado en mayo de 1941

Publicado en 2000

Personal (entre otros): **Dizzy Gillespie, Joe Guy, “Hot Lips” Page** (trompeta), **Rudy Williams** (saxo alto), **Don Byas, Kermit Scott** (saxo tenor), **Charlie Christian**(guitarra), **Thelonious Monk** (?), **Kenny Kersey, Allen Tinney** (piano), **Nick Fenton**(contrabajo), **Kenny Clarke** (batería).

Estas grabaciones realizadas por Jerry Newman en el club Minton’s presentan una foto de la gestación del *Be Bop*, y además muestran una parte esencial de la brevísima carrera de Charlie Christian, verdadero padre de la guitarra eléctrica. La edición de Fantasy, que además incluye tres temas de Dizzy Gillespie con Don Byas grabados en otra fecha, ofrece el mejor sonido disponible.