

HDO 493. Black&Tan. Entrevista con Miguel Calero y Neus Caamaño [Podcast]

Por Pachi Tapiz.

Miguel Calero (textos) y Neus Caamaño (ilustraciones), han publicado el libro ilustrado para adultos *Black&Tan. Un viaje ilustrado a los orígenes del jazz* (Avenauta, 2018), en el que repasan los orígenes del jazz.

En **HDO 493** Pachi Tapiz charla con los dos creadores acerca de esta magnífica obra. Además de la conversación se pueden escuchar algunos de los temas que sirven, en el libro, como complemento a las ilustraciones y palabras. En concreto suena **Duke Ellington** ("Black and Tan Fantasy"), **Charley Patton** ("High Water Everywhere"), **Louis Armstrong** ("I'll be glad when you're dead) You Rascal You"), **Scott Joplin** ("Maple Leaf Rag"), **Ma Rainey** ("See See Rider"), **Jelly Roll Morton** ("I Thought I Heard Buddy Bolden Said"), "West End Blues" y **Original Dixieland Jass Band** ("Dixie Jass Band One Step"). Como complemento a la charla, las músicas, y especialmente el libro, se recomienda la visita a la web <https://blackandtanbook.wordpress.com/> en la que está recopilado parte del material que ha servido para ir dando forma al libro.

Tomajazz: © **Pachi Tapiz**, 2019

HDO 493 te gustará... si te gusta el jazz... si te gusta el *blues*... si te gusta el jazz primigenio...

HDO es un podcast de jazz e improvisación (libre en mayor o menor grado) que está editado, presentado y producido por

Pachi Tapiz.

Para quejas, sugerencias, protestas, peticiones, presentaciones y/u opiniones envíanos un correo a hdo@tomajazz.com

365 razones para amar el jazz: Jelly Roll Morton [346]

Un músico: **Jelly Roll Morton**

Seleccionado por **Juan Antonio Serrano Cervantes**

Un mural de Jelly Roll Morton al lado de una tienda de música en Woollahra, Sydney, Australia. Foto localizada [aquí](#)

Ella Fitzgerald (V) / Benny Goodman (I). La Odisea de la Música Afroamericana (056) [Podcast]

La Odisea de la Música Afroamericana es un programa de radio dirigido, presentado y producido por **Luis Escalante Ozalla**, autor del libro [*Y se hace música al andar con swing*](#).

La Odisea de la Música Afroamericana llega en su capítulo número 56 al final del repaso a la trayectoria de **Ella Fitzgerald**, para dar paso a **Benny Goodman** *The King Of Swing*. Estos dos ejes artísticos permiten que nos encontremos nuevamente con **Antonio Carlos Jobim** y con **Nelson Riddle** por parte de la cantante. En cuanto al clarinetista y director de orquesta (que nació en el mismo día que el director de *La Odisea de la Música Afroamericana*, aunque **Luis Escalante** no lo hizo el 30 de mayo de 1909), su figura sirve para tratar acerca de otras figuras del jazz como **Joe Harris**, **Jelly Roll Morton**, volver a escuchar a **Billie Holiday** o recordar que el 21 de agosto de 1935 es la fecha en que se da por inaugurada la era del Swing gracias a los conciertos de **Goodman** en el **Palomar Ballroom** de Los Angeles. También se trata acerca de la integración racial en las formaciones de **Goodman**, por medio de la escucha de "After You've Gone" junto a **Teddy Wilson** y **Gene Krupa**. **Holly Cole** y **Eliane Elias** son las encargadas de abrir y cerrar el programa.

En el capítulo 56 suenan:

- "Hum Drum Blues" Holly Cole
- "How Insensitive" Ella Fitzgerald
- "The Best Is Yet To Come" Ella Fitzgerald
- "Deep Purple" Ella Fitzgerald
- "Sing Sing Sing" Benny Goodman
- "Whispering" Benny Goodman
- "Your Mother's Son In Law" Benny Goodman & Billie Holiday
- "King Porter Stomp" Benny Goodman
- "Basin Street Blues" Benny Goodman
- "After You've Gone" Benny Goodman
- "Looks Like December" Eliane Elias

comprar **amazon.es**
en

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)**

Impulse, Blue Note y Okeh: *on the road again*

En 2014 Impulse! retoma la actividad con tres grabaciones más que notables. *The Art Of Conversation* es una joya, mano a mano, piano y contrabajo, entre Kenny Barron – Dave Holland. Los ingredientes del menú son unos cuantos *standards* intemporales (no podía faltar Monk), junto con algunas de las mejores composiciones de cada uno de ellos (el inmenso “The Oracle” de Holland encabeza este apartado). Mucho espacio, mucho diálogo, en unas versiones extensas para un CD evocador. *Viper’s Drag*

de Henry Butler – Steven Bernstein And The Hot 9 traslada al oyente al New Orleans más clásico con temas de Butler, y versiones de Fats Waller y Jelly Roll Morton. El resultado es una fiesta con muy buenos solos, pero también con un compacto sonido de grupo: disfrutando de la tradición. En el apartado del material inédito, Charlie Haden – Jim Hall es un concierto del contrabajista y el guitarrista en 1990 en Montreal. Haden tenía una increíble capacidad de hacer cantar a su contrabajo. Tanto él como Hall han estado siempre asociados a la vanguardia, aunque en su música sobresale una fuerte componente melódica. Su repertorio incluye temas de Ornette Coleman, clásicos como “Body and Soul”, “Bemsha Swing” o “Skylark”, y temas propios como “First Song” (un clásico de Haden) o la étnica “Down From Antigua” de Hall. Una joya extrañamente inédita hasta 2014. Blue Note es otro sello mítico. Los altibajos en su catálogo llegan hasta la actualidad, aunque obras como *All Rise* de Jason Moran siguen manteniéndolo en la vanguardia. Moran es uno de los mejores pianistas de la última década. Imaginativo y rompedor, su recreación del universo de Fats Waller es todo un desafío para

las actitudes puramente revivalistas. Algunas de sus grandes temas sufren una profunda metamorfosis estilística, poniendo al día el legado del orondo pianista: la imaginación al poder. Sony ha recuperado el sello Okeh para sus ediciones jazzísticas. En *Juice* de John Scofield, junto al trío Medeski, Martin, & Wood, esta *jam band* de jazz es la compañera ideal para el sonido del guitarrista. Entre sus miradas al rock están unas magníficas versiones de “Light My Fire” y “Sunshine Of Your Love”. Otro guitarrista, Bill Frisell, revisa en *Guitar in the Space Age!* clásicos de su juventud (The Kinks, Pete Seeger, The Beach Boys, Lee Hazlewood, Marle Travis) llevándolos a los terrenos del jazz con su peculiar e inconfundible sonido: reviviendo tiempos pasados.

© Pachi Tapiz, 2014

Publicado en el número 321 (diciembre de 2014) de la revista [*Ruta 66*](#).

**Preservation Hall Jazz Band:
That's It! (Legacy, 2013) aka
En La Casa del Mundo XC:**

“That’s It!”

Preservation Hall es un local situado en el barrio francés (French Quarter) de Nueva Orleans que se remonta a 1961. En 2013, ya en su sexta década, la formación de este local (Preservation Hall Jazz Band) publica *That's It!*. Esta es la primera grabación del grupo en la que todos los temas son composiciones originales de los integrantes del grupo. Fieles al nombre de la formación, los temas sirven como un catálogo sonoro que realiza un repaso jazzístico a la música de New Orleans. Su música es heredera, en parte, de las formaciones que llevaban desde sus inicios el jazz a la calle para distintas celebraciones. Por ese motivo en este grupo es esencial el papel de la tuba, el bajo de viento mucho más manejable que el contrabajo en este tipo de formaciones callejeras, así como la utilización de pequeñas percusiones. También es reseñable el papel de todos sus integrantes como vocalistas. Es más que claro que Preservation Hall Jazz Band no es el grupo con los mejores cantantes del mundo (el productor Jim James que demuestra sus pocos dotes en “I Think I Love You”), pero su labor transmite la inmediatez y alegría de las *marching bands*. Música para este tipo de formación es la que se encuentra en esta nueva grabación, aunque también hay espacio para la incursión en la música espiritual, el blues, las baladas, la magia, e incluso las habaneras (no hay que olvidar que en el siglo XIX Nueva Orleans era un puerto en el que arribaban los barcos procedentes del Caribe, y como tal un crisol de culturas e influencias musicales). Los actuales miembros de la Preservation Hall Jazz Band no han tenido la oportunidad (a pesar de su avanzada edad) de tocar con algunos de los grandes como Buddy Bolden, Jelly Roll Morton o Louis Armstrong, pero a pesar de ello son capaces de transmitir y perpetuar su música.

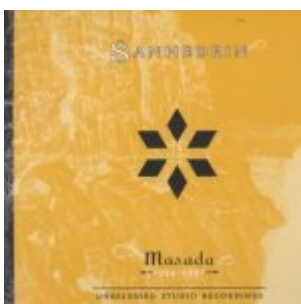
Preservation Hall Jazz Band: *That's It!*

Preservation Hall Jazz Band: Mark Braud (trompeta y voz), Charlie Gabriel (clarinete, saxo tenor y voz), Clint Maegden (saxos tenor y barítono, voz), Freddie Lonzo (Trombón y voz), Rickie Monie (piano y voz), Ronell Johnson (tuba, piano y voz), Ben Jaffe (tuba, contrabajo, banjo, percusión y voz), Joe Lastie Jr. (batería y voz). Invitado: Jim James (voz en "I Think I Love You")

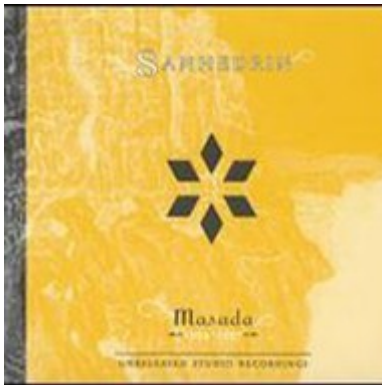
"That's It" (B. Jaffe), "Dear Lord (Give Me The Strength) " (B. Jaffe), "Come With Me" (C. Gabriel, B. Jaffe), "Sugar Plum" (C. Gabriel, B. Jaffe), "Rattlin' Bones" (B. Jaffe, C. Stapleton, D. Wilson), "I Think I Love You" (B. Jaffe, C. Stapleton, D. Wilson), "August Nights" (C. Maegden), "Halfway Right, Halfway Wrong" (B. Jaffe), "Yellow Moon" (C. Gabriel, B. Jaffe), "The Darker It Gets" (B. Jaffe, C. Maegden, R. Monie, P. Williams), "Emmalena's Lullaby" (B. Jaffe)

Grabado entre el 17 y el 25 de noviembre de 2012 en Preservation Hall, Nueva Orleans. Publicado por Legacy Recordings en 2013

Escuchar "That's It!" por Preservation Hall Jazz Band en [La Casa del Mundo](#):

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](#)

Duke Ellington: Biografía por Donald Clarke (Primera parte: 1899-1955)

Duke Ellington dedicó su vida, de la que no gustaba dar detalles, a la música. Para recoger aquí una breve semblanza, nos hemos servido de la entrada correspondiente en la [Enciclopedia de la Música Popular de Donald Clarke](#), reputado autor estadounidense renombrado por su agudeza y originalidad.

En la actualidad se puede consultar la Enciclopedia de Clarke, así como su libro sobre la historia de la música popular (*The Rise and Fall of Popular Music*) en su Website [Donald Clarke's Music Box](#).

Vaya nuestro agradecimiento para Clarke por su colaboración y generosidad al prestarnos esta biografía, que se publicará en dos partes.

Duke Ellington

(n. Edward Kennedy Ellington, 29 de abril de 1899, en Washington DC; m. 24 de mayo de 1974, en Nueva York).

Duke Ellington

Foto publicitaria de 1933 (estudios Maurice de Chicago)

Pianista, director de orquesta, arreglista, compositor y uno de los más grandes músicos de la historia de EE UU porque fue todas esas cosas a la vez. Su padre trabajó como mayordomo en la Casa Blanca y como heliografista para la Armada de EE UU; siendo adolescente recibió su apodo a causa de su elegante vestimenta y apariencia. Tuvo una profesora de piano, la srta. Clinkscales; más adelante, ya en Nueva York, en los asientos traseros de los taxis recibió nociones de armonía por parte de Will Vodery y Will Marion Cook, así como consejos de Willie "The Lion" Smith, pero fue mayormente autodidacta. Ganó un concurso de diseño de carteles patrocinado por la NAACP, y le ofrecieron una beca para estudiar Bellas Artes, pero dejó la secundaria para abrir un negocio de carteles pintados y se dio cuenta de que tocar el piano atraía a las chicas: cuando le encargaban un cartel para un baile, él solía preguntar "¿qué banda toca?"

Se mudó a Nueva York en marzo de 1923, pero no encontró trabajo; el siguiente otoño volvió a intentarlo con los Washingtonians, una banda dirigida por Elmer Snowden, que incluía a Arthur Whetsel, trompeta (1905-1940), Otto "Toby" Hardwick, saxos (1904-1970), Sonny Greer, batería (William Alexander Greer, c. 1895-1982). La cantante Ada Smith

recomendó a los Washingtonians para un trabajo en el Barron's Exclusive Club, su primera actuación importante; estuvieron cuatro años en el Hollywood Inn, rebautizado como Kentucky Club tras un incendio. Al principio de este periodo la banda sólo era una orquesta de baile más, pero al final ya era la banda de Ellington tocando música de Ellington, y muchos de sus miembros llegarían a ser figuras influyentes por méritos propios. Las actuaciones se retransmitían por radio, y fue entonces cuando la banda empezó a tocar jazz, música que estaba empezando a calar en Nueva York. Duke asumió el liderazgo tras la marcha de Snowden en 1925 (posiblemente porque Greer no quería el puesto); Whetsel lo dejó para estudiar medicina y le sustituyó el tremendamente importante "Bubber" Miley (James Wesley Miley, 1903-1932). También se unió, al banjo, Fred Guy (1897-1971); Charlie Irvis (1899-1939) y su rugiente trombón "growl" fueron remplazados por Joe "Tricky Sam" Nanton (1904-1946); durante un breve periodo la banda contó con Sidney Bechet. Duke compuso la música de la revista *Chocolate Kiddies*, que salió de gira por Europa bajo la dirección de Sam Wooding, pero no se sabe con certeza si se llegó a usar la música de Ellington. La banda pasó al Cotton Club tras una oferta demasiado baja para King Oliver: permanecieron allí entre diciembre de 1927 y febrero de 1931, salvo cuando salieron de gira; rodaron el corto *Black And Tan Fantasy* en 1929, y con las retransmisiones radiofónicas en directo desde el Cotton Club les llegó la fama. Ellington escribió o arregló la música para los espectáculos del club (aunque buena parte eran composiciones de Harold Arlen, Jimmy McHugh y Dorothy Fields); descubrió su talento para el color tonal y comenzó a crear un singular corpus de composiciones.

La banda podía tocar "hot" como la que más, pero desde el principio la música de Ellington mostró una belleza sensual de la que el resto carecía. Las primeras grabaciones datan de noviembre de 1924; durante el periodo del Cotton Club publicaron discos en multitud de sellos, bajo nombres como

"Washingtonians", "Ten Blackberries", "Jungle Band", "Harlem Footwarmers", "Whoopee Makers", "Duke Ellington and His Orchestra", "His Cotton Club Orchestra", etc.; algunos salieron en sellos subsidiarios bajo pseudónimos. Según cuenta la leyenda, los críticos europeos, especialmente el británico Constant Lambert, fueron los primeros en comparar los colores tonales de Ellington con los de Delius y Debussy, pero el hecho es que fue Robert Donaldson Darrell –que llegaría a ser un distinguido crítico de música clásica– en el número de junio de 1932 de la revista estadounidense *Disques*. Darrell había reseñado "East St Louis Toodle-0o" en el *Phonograph Monthly Review* de junio de 1927, y "Black And Tan Fantasy" en julio, ajeno al hecho de que era la misma banda bajo distinto nombre; entre noviembre de 1926 y abril de 1930 grabaron "East St Louis Toodle-0o" ocho veces para seis sellos distintos (sin contar las tomas alternativas) con diferentes arreglos, que el joven compositor cambiaba, experimentando una y otra vez. Otros clásicos de la época son "Birmingham Breakdown", "Jubilee Stomp" y "Flaming Youth", entre otros, mientras que "Bandanna Baby" y "Diga Diga Doo" (de McHugh y Fields) son buenos ejemplos de una música de club que a menudo tenía letras cómicas. Títulos como "Jungle Blues", "Jungle Nights In Harlem" o "Jungle Jamboree" revelan el sabor de un club en el que los músicos eran negros y los clientes blancos, pero la banda convirtió la necesidad en riqueza: Nanton y Miley usaban el gutural recurso del "yow-yow" que en el futuro tendrían que aprender los sustitutos de Miley, como Cootie Williams y Ray Nance; de esta manera, un truco de Nueva Orleans –que Miley había aprendido de King Oliver– pasó a integrar permanentemente el sonido de la banda y el de la música del siglo XX. (Nanton permaneció con Ellington desde 1926 hasta su muerte; la influencia de Miley entre 1924 y 1929 incluyó la colaboración en la composición de temas como "East St. Louis" o "Black And Tan Fantasy"). "Rockin' In Rhythm" (1930) pasó a ser el tema de presentación de la banda (sustituyendo así a "East St Louis"); años después aún tocaban "The Mooche", "Creole Love Call" (la versión original, de

1927, incluía la voz, sin letra, de Adelaide Hall) y “Black Beauty” (dedicado a Florence Mills, el primero de una larga serie de retratos). “Haunted Nights” (1929) presentaba una sección de cañas que incluía únicamente a Barney Bigard (1906-1980), Harry Carney (1910-1974) y Johnny Hodges (1907-1970), pero sonaba más numerosa; en “Mood Indigo” (1930), cuenta con el clásico sonido de la melodía interpretada por una mezcla de Nanton, Bigard y Whetsel (de vuelta en la banda), mostrando la formidable habilidad de Ellington como arreglista –ya había empezado a componer especialmente para músicos concretos– como juez infalible de las habilidades de cada uno. En 1930 la banda incluía a Whetsel, Cootie Williams (1910-1985) y Freddy “Posey” Jenkins (1906-1978) a las trompetas; Nanton al trombón, Juan Tizol al trombón de pistones (Vicente Martínez, 1900-1984); Hodges, Carney y Bigard en las cañas; Guy al banjo, aunque luego se pasó a la guitarra; Wellman Braud al bajo; Greer a la batería: todos ellos virtuosos, y la mayoría miembros intermitentes de la banda durante décadas.

The Washingtonians, 1925

Autor desconocido

Colección del National Museum of American History (Smithsonian Institution)

Irving Mills gestionaba la banda, publicaba las partituras, a veces incluso figuraba como coautor, de forma que algunos discos salieron bajo el nombre de los “Mills’ Ten Black Berries”. No obstante, Mills ayudó a obtener el trabajo del

Cotton Club, consiguió las primeras sesiones de grabación serias, así como la participación en la película *Check And Double Check* (1930) con los cómicos y estrellas de la radio Amos y Andy; cuando dejaron el Cotton Club (reemplazados por Cab Calloway) Mills consiguió los autocares Pullman: caso único entre las bandas negras de la época, nunca tuvieron que preocuparse por encontrar un techo para pasar las noches. La primera vez que usaron el apelativo de "Duke Ellington and His Famous Orchestra" fue en una sesión de grabación para Brunswick el 2 de febrero de 1932 en la que, entre otros temas, se grabó "Creole Rhapsody", que abarcaba las dos caras de un disco de 10 pulgadas y 78 RPM; en junio grabaron la misma pieza en un disco de 12 pulgadas, uno de los primeros intentos de Ellington de superar las limitaciones del medio grabado, con las impresionantes secciones unidas mediante solos de piano. En febrero de 1932 Lawrence Brown (1907-1988) y Ivie Anderson (1905-1949) grabaron por primera vez con la banda, entre otros temas "It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing"; la banda grabó unos LPs primitivos para Victor ese mismo mes, en una sesión en la que se utilizaron dos micrófonos para grabar dos másters diferentes de la misma toma, que cincuenta años después se combinarían para producir los mismos temas en estéreo (*Stereo Reflections In Ellington*, reeditado en CD por Natasha Imports). Hardwick regresó en 1932, tras haber tocado con Bricktop en París; Darrell trató de entrevistar a Ellington ese mismo año con la intención de escribir un libro sobre él, pero ya entonces se mostraba evasivo sobre su vida y su obra, y no llegó a saber que los críticos le tomaban realmente en serio hasta que Mills organizó el primer viaje de la banda por Europa en 1933.

Las mejores grabaciones de los años 30 incluyen ejemplares temas rápidos como "Stomp Jones", "Jive Stomp", "In A Jam", "Merry-Go-Round", "Showboat Shuffle" (con los cobres imitando las palas del vapor del Mississippi) y las dos partes de "Diminuendo In Blue" y "Crescendo In Blue"; también hay baladas para enamorados y lentos melancólicos (*mood*) como

"Prelude To A Kiss", "Sophisticated Lady", "Caravan" (compuesto por Tizol), "Clarinet Lament" protagonizado por Bigard o "(There Is) No Greater Love". "Reminiscent' In Tempo", que requirió las cuatro caras de dos discos de 78 RPM, es un tema compuesto durante una gira tras la muerte de la madre de Ellington en 1935, su obra más ambiciosa hasta entonces, pero el público de la época no estaba preparado y se mostró reacio a escuchar atentamente a una obra en tres partes encajada en cuatro caras de dos discos. Otras versiones grabadas por Ellington incluyeron "In The Shade Of The Old Apple Tree" (de 1905) con un precioso solo con sordina a cargo de Jenkins, mientras que el éxito "Rose Of The Rio Grande" (de 1938) ponía en primer plano a Brown y Anderson. La década la redondearon "I Let A Song Go Out Of My Heart" (de 1938, la primera versión, instrumental, habría sido un superventas a nivel nacional si hubieran existido las listas de éxitos), "Pussy Willow", y "I'm Checkin' Out Goodbye" (de 1939, con el parloteo de Anderson y Greer, desarrollado sobre los escenarios, pero raramente recogido en disco). Braud se había marchado, y la banda contó con dos bajistas entre 1936 y 1938; el soberbio e influyente Jimmy Blanton se unió a finales de 1939, al igual que el saxo tenor Ben Webster. Bigard había tocado también el tenor, pero Webster aportó un peso adicional a la sección de cañas, además de su voz solista. La relación de Ellington con Mills terminó en 1939 (Ellington asumió la publicación de su música), año en que también se unió Billy Strayhorn como copista. Desde 1935 Ellington había grabado para diversos sellos pertenecientes a la American Record Company; la última sesión para Columbia (febrero de 1940) y la primera bajo contrato exclusivo con Victor (en marzo) contó con la participación de Ellington, piano, arreglos y líder; Rex Stewart, corneta; Williams y Wallace Jones (1906-1983), trompetas; Nanton, Brown y Tizol, trombones; Bigard, Hodges, Carney y Webster, cañas; Guy, Blanton y Greer.

Aun hoy, las sesiones para Victor realizadas a partir de 1940 se consideran un punto álgido de la producción de Ellington.

Empezaron con "Jack The Bear", que cuenta con el prominente papel de Blanton; el clásico "Ko-Ko", al parecer un fragmento de un espectáculo inacabado, que abre apoyándose sobre el rocoso barítono de Carney; "Cotton Tail" y la explosión controlada del tenor de Webster; y "Harlem Air Shaft", que contiene suficientes ideas para completar varios arreglos. También son de esta época "Never No Lament" (que tras añadirse letra se convirtió en "Don't Get Around Much Any More"), "Concerto For Cootie" (compuesto para Williams; con letra pasó a ser "Do Nothin' Till You Hear From Me"); "Bojangles" (retrato del bailarín Bill Robinson), "Me And You" (con la voz de Anderson), "In A Mellotone", el erótico "Warm Valley" y el precioso "Across The Track Blues", así como cuatro dúos a cargo de Ellington y Blanton, más un largo etcétera. El joven y enormemente talentoso Strayhorn liberó a Ellington de parte del trabajo al encargarse de los arreglos de las canciones populares del repertorio, que incorporó al mundo *ellingtoniano*, como "Chloe" (subtitulada "Song Of The Swamp") con una elegante introducción *jungle* a cargo de Nanton, y el éxito "Flamingo" (cantada por Herb Jeffries; n. 1916, había aparecido como el "Bronze Buckaroo" en cuatro películas musicales "raciales" del Oeste a finales de los 30). Esta explosión de música del siglo XX quedó recogida en directo gracias a unos fans que acarrearón el equipo necesario para grabar discos a un baile que ofreció la banda, hoy en un doble CD del sello VJC llamado *Fargo, North Dakota November 7, 1940* [también reeditado por Storyville]; este valiosísimo testimonio incluye la versión "Stardust" por Webster, inédita en discos comerciales y quizás inspirada en el hito de Coleman Hawkins con "Body And Soul" del año anterior. (Asimismo, algunos miembros de la banda como Hodges, Stewart y Bigard grabaron al frente de grupos pequeños con la bendición del líder). Cootie Williams se marchó en 1940 para unirse Benny Goodman, lo que causó conmoción en el mundo de la música (el director de orquesta Raymond Scott compuso "When Cootie Left The Duke", "Cuando Cootie dejó a Duke"). Su polifacético y talentoso sustituto fue Ray Nance (1913-1976), que además

cantaba y tocaba el violín. No hubo tregua en 1941 y 1942: el "Take The A Train" de Strayhorn pasó a ser el tema de presentación de la banda; "John Hardy's Wife", "Blue Serge" y "Jumpin' Punkins" fueron aportaciones de Mercer Ellington, que ya había escrito "Things Ain't What They Used To Be". Anderson cantó "I Got It Bad And That Ain't Good", de Jump For Joy, un espectáculo compuesto por Ellington y estrenado en Los Ángeles, pero adelantado a su tiempo: ni siquiera Los Ángeles pudo con "I've Got A Passport From Georgia (And I'm Going To The USA)", y se canceló. Blanton se estaba muriendo de tuberculosis y en diciembre de 1941 le reemplazó Alvin "Junior" Raglin (1917-1955). Strayhorn compuso "Rocks In My Bed" para Anderson, y "Chelsea Bridge", "Johnny Come Lately" y "Rain Check" para la banda; Jeffries cantó "I Don't Know What Kind Of Blues I Got"; "Perdido", el éxito de Tizol, se convirtió en un himno del jazz; las obras del propio Duke incluyeron "C Jam Blues", "Main Stem", "Sherman Shuffle", "I Don't Mind" (ésta, con Anderson). Había empezado la Segunda Guerra Mundial: el "Hayfoot, Strawfoot" de Anderson y el "A Slip Of The Lip Can Sink A Ship" de Nance estaban dedicados a las tropas: Nance cantó "It's so bodacious/to be loquacious" ["Es excelente ser locuaz"] en julio de 1942, en el momento en que la *American Federation of Musicians* [el sindicato de músicos] imponía la prohibición de grabaciones que interrumpiría este flujo de obras maestras.

Ellington dio su primer concierto en el Carnegie Hall el 23 de enero de 1943, con el estreno de su composición de 50 minutos, *Black, Brown And Beige: Tone Parallel To The American Negro* (que grabó en estudio parcialmente para el sello Victor a finales de 1944, aunque tuvieron que pasar décadas antes de que se publicara el concierto completo en Prestige; en 1958 se volvió a grabar con Mahalia Jackson; Brian Priestley y Alan Cohen firmaron una nueva versión para Argo a principios de los 70). El concierto del Carnegie Hall se convirtió en un acontecimiento anual; los estrenos incluyeron *Blutopia*, de 1944, y en 1945, *New World A'Comin'* (basado en una novela de

Roi Ottley) y *The Perfume Suite* (de 1944, grabada para Victor; el delicioso dúo para piano y bajo "Dancers In Love" fue también objeto de un corto que mezclaba imágenes reales y animación, bajo la dirección de George Pal). *Deep South Suite* (de 1946) tenía cuatro partes, la primera era "Magnolias Just Dripping With Molasses" y la última, una canción sobre trenes, "Happy-Go-Lucky Local", en la que el clímax se alcanza con un riff que ya había tocado el combo de Johnny Hodges en 1940 en "That's The Blues, Old Man", y se convertiría, sin mención al autor y de la mano de Jimmy Forrest, en el clásico de R&B "Night Train". Duke escribió un espectáculo, *Beggar's Holiday* (libreto de John Latouche, 1917-1956: también escribió la letra del musical de Vernon Duke *Cabin In The Sky*, de 1940, la ópera de George Moore *Ballad Of Baby Doe*, de 1956, etc.); el reparto interracial se seleccionó según el mérito interpretativo, de manera que la estrella de Broadway Alfred Drake se enamoró de la hija de un jefe de policía negro sobre el escenario en 1947. El espectáculo fue un desastre, como se describe en las memorias del productor, John Houseman: la agenda de Ellington era tan apretada que el musical tuvo que estrenarse antes de que estuviera completamente terminado; con frecuencia componía cosas en el último momento a base de retales, pero este método no sirve con un musical de Broadway, y el libreto de Latouche tampoco estaba listo. También en 1947 el Gobierno de Liberia le encargó la *Liberian Suite*, en la que figuran la intervención vocal de Al Hibbler en "I Like The Sunrise", así como cinco danzas: el LP de 10 pulgadas fue uno de los primeros discos de vinilo de microsurco. Como señaló Max Harrison el primer baile consta de dos mitades, cada cual maravillosa, pero sin ninguna relación entre ambas. *The Tattooed Bride* (de 1948) era mejor, una de sus piezas largas más satisfactorias (no llega a los 12 minutos, se grabó en estudio en 1950) a la que siguió *Harlem* (de 1950), un encargo de la Orquesta Sinfónica de la NBC.

Duke Ellington
Alrededor de 1940
Autor desconocido

Durante la prohibición dictada por la AFM, tanto “Don’t Get Around Much Any More” como “Do Nothin’ Till You Hear From Me” habían llegado al *top ten*; en diciembre de 1944 se reanudaron las grabaciones para RCA y la producción en estudio hasta 1946 incluyó canciones a cargo de Hibbler, nuevas versiones (“Black Beauty”, “Caravan”, etc.); temas cantados por Nance –“(Otto Make That) Riff Staccato”, “Just Squeeze Me”– que además resucitó un éxito de 1922, “My Honey’s Loving Arms”. Ivie Anderson había dejado la banda, y la aportación vocal de Joya Sherrill (n. 1927) entre 1944 y 1945 constituyó en la práctica una hermosa suite de canciones sobre un *affaire* erótico: “I’m Beginning To See The Light”, con letra de Don George, alcanzó el *top ten*; “I Didn’t Know About You” (con letra de Bob Russell) es todo ternura; al extasiante arreglo de Strayhorn para el “(All Of A Sudden) My Heart Sings” de Harold Rome le siguió “Kissing Bug” (con Strayhorn y Sherrill como coautores: su hombre estaba tonteando por ahí); con “Everything But You” (de Ellington y Don George) el *affaire* ha concluido. No sin motivo, las versiones que hizo Sherrill de “Long, Strong And Consecutive” (letra de Mack David) y “I Let A Song Go Out Of My Heart” (Irving Mills y Henry Nemo) podrían añadirse a la

secuencia.

El principio de la postguerra es uno de los periodos peor documentados de la banda, cuando contaba con seis trompetas y Oscar Pettiford al bajo, pero con los años ha salido más material a la luz: el archivista Jerry Valburn y el ingeniero de sonido Jack Tower (uno de los fans que acarreó la grabadora de discos al salón de baile de Fargo en 1940) realizaron grabaciones para la radio, como las retransmisiones de 1945-46 del Tesoro de EE UU para promover la venta de bonos; otra serie de grabaciones para la radio, de 1946-7, se reeditó en un triple CD del sello Hindsight que incluía a la soprano Kay Davis, las obras de Strayhorn para el sensual alto de Hodges "Violet Blue" y "A Flower Is A Lovesome Thing" (más adelante retitulada "Passion"), así como "Sono" para Carney, una versión de "Happy-Go-Lucky Local" de seis minutos y mucha más música. *The Great Chicago Concerts*, del 46, es un doble CD del sello Limelight que incluye una versión completa de la *Deep South Suite*, la *Perfume Suite* más una aparición de Django Reinhardt como artista invitado.

Webster, Hardwick y Stewart habían dejado la banda; Nanton murió en 1946; Ellington firmó un nuevo contrato con Columbia, sello con el que permaneció entre 1947 y 1952 y la formación de la nueva década incluyó a Nance, Harold "Shorty" Baker, Cat Anderson, Clark Terry y Willie Cook (1923-2000), entre otros, a las trompetas; los trombones Tizol, Brown, Wilbur DeParis, Claude Jones (1901-1962: había tocado con Don Redman, Fletcher Henderson y Chick Webb); Quentin "Butter" Jackson (1909-1976); Tyree Glenn (1912-1974). Las cañas incluían a Hodges, Carney, Al Sears (1910-1990: tocó con Duke entre 1944 y 1949, tuvo un papel estelar en los conciertos del Carnegie Hall; después desarrolló una carrera en bandas de R&B y escribió el éxito "Castle Rock"), Jimmy Hamilton y Russell Procope (1908-1981: había tocado con Jelly Roll Morton en 1928, con Webb, Henderson, John Kirby, y con Ellington desde 1946 hasta la muerte de Duke). Paul Gonsalves se unió en 1950, pero Hodges,

Brown y Greer se marcharon a la vez al año siguiente, y Ellington dio el golpe del siglo: se llevó de la banda de Harry James al batería Louie Bellson, al saxo alto Willie Smith y a su viejo colega Juan Tizol. (James era un gran admirador de Ellington, figura como coautor de "I Let A Song Go Out Of My Heart" y "Everything But You"; cuando los tres músicos citados presentaron su dimisión, James repuso: "¿puedo ir yo también?"). La sección rítmica contaba con Guy a la guitarra, al bajo, Pettiford, a veces Raglin y después Wendell Marshall (1920-2002). Puede decirse que la calidad del trabajo de Ellington declinó: la cantidad de cambios de personal, la mayor de la historia de la banda, había minado la moral del grupo; la época estaba siendo de por sí dura para las grandes orquestas, y la banda empezó a perder dinero, se mantuvo gracias a los royalties de Ellington, pero aún había buen material. De los más de 70 temas pop grabados a principios de los 50 para Columbia, hubo morralla como "Cowboy Rhumba", pero también surgieron obras como "Brown Penny", "Maybe I Should Change My Ways" (de *Beggar's Holiday*), "You're Just An Old Antidisestablishmentarianismist" (con letra de Don George y una moderna interpretación vocal de Nance), más "Stomp, Look And Listen", "Boogie Bop Blues", "Lady Of The Lavender Mist", "Fancy Dan", "Air Conditioned Jungle", "VIP's Boogie" y una famosa revisión de "Do Nothin' Till You Hear From Me" con Al Hibbler; también hubo contribuciones a cargo de Strayhorn, así como el "The Hawk Talks" de Bellson. *Masterpieces By Ellington* (de 1950) contenía arreglos más extensos de los clásicos, así como *The Tattooed Bride*; en *Ellington Uptown* (de 1951) estaba *A Tone Parallel To Harlem*, y se convirtió en un éxito de ventas en una feria de alta fidelidad gracias a "Skin Deep", centrado en la batería de Bellson; no obstante, uno de los hitos fue una versión de seis minutos de "The Mooche", con el pujante e inexorable pulso de Bellson más dos clarinetes (Procope a la melodía en el registro bajo y el *obbligato* de Hamilton grabado en una cámara de eco). Entre los proyectos de finales de los 40 y principios de los 50 también figuran las grabaciones de 1946

para Musicraft, el efímero sello Sunrise y Mercer Records; todo este material se ha reeditado en diversos discos, incluyendo el "Perdido" con Oscar Pettiford al chelo y los dúos de piano de Ellington y Strayhorn. El periodo Capitol entre 1953 y 1955 fue decepcionante en su mayor parte, pero aun así ofrece algunos arreglos interesantes (reeditados al completo en su día por el sello Mosaic), además del último single de éxito de su carrera: "Satin Doll". Los fans hacían un acontecimiento de cada actuación o cada disco, pero tras 70 éxitos pop entre 1927 y 1953, Ellington no asombraba al público como lo hizo entre 1940 y 1942: la mayoría no prestaba atención a sus obras más ambiciosas. Al parecer el jazz había seguido su camino, pero para entonces Ellington ya había recorrido la mayor parte; como diría más adelante Miles Davis: "todos los músicos deberíamos citarnos un día y arrodillarnos para dar gracias a Duke".

[Continuar con la biografía...](#)

Nota:

Se han revisado y actualizado algunos datos de esta biografía usando la siguientes referencias:

- Ellington, E. K. "Duke": *Music Is My Mistress* (Doubleday, 1973).
 - Dance, S.: *The World Of Duke Ellington* (2ª Ed., Da Capo Press, 2000).
 - Lambert, E.: *Duke Ellington: A Listener's Guide* (Scarecrow Press, 1999)
 - Timmer, W. E.: *Ellingtonia: The Recorded Music Of Duke Ellington And His Sidemen* (Scarecrow Press, 4ª edición, 1996)
- más
- The DEMS bulletin: <http://www.depanorama.net/dems/index.htm>

©1999, Donald Clarke (del original)

©2006, Agustín Pérez Gasco y Fernando Ortiz de Urbina (de la

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 o temporal que le separe del intérprete emulador, con una riqueza de maticos de timbre y ritmo imposible de reflejar en papel pintado.</p> <p>En cuanto al formato en sí, hemos limitado 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 Don Morgenstern apunta en su "Living With Jazz": comparado con todo el jazz 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 descatálogo 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 No Lament: 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 L6</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>Samborinó (Unreleased & Alternate Takes 1994-1997)</i> (Tzadik) • <i>Más diez complementarios: Anthony Braxton, Dave Holland, Paul Motian, Bill Frisell.</i> 	<p>LOS CULPABLES</p> <p>Agustín Pérez (EXE BBB) 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 Benny Bragan, Cubie Blake, Cab Calloway, James P. Johnson, Jimmie Lunceford, New Orleans Rhythmic 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 (1945-60), el Modern Jazz Quartet, el quinteto de Max Roach y Clifford Brown, Sarah Vaughan y Ben Webster con Oscar Peterson.</p> <p>Ignacio Fuentes (Iberia) es abogado. Dirigió y presentó el programa Jazztíz en HalaBadi Irratia 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, Mes Montgomery, Woody Shaw y Dexter Gordon.</p> <p>Jorge L6 (López de Goerreu) 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>© Tomajazz, 2005</p>

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 Orleáns alrededor del cambio de siglo, de la mano de pioneros como el cornetista Buddy Bolden.

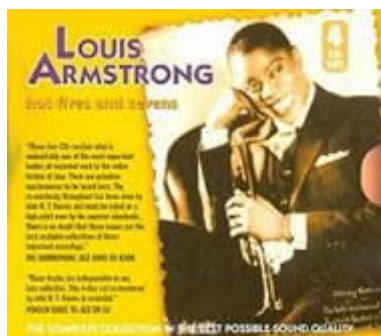
La primera grabación de jazz la realizó en 1917 una mediocre banda blanca, la *Original Dixieland Jass Band*, pero hubo que esperar cinco años para el primer disco de jazz de un grupo negro, el del trombonista de Nueva Orleáns Kid Ory. El jazz de su ciudad se caracterizaba por la improvisación colectiva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

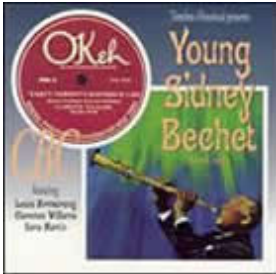
sólida carrera como líder) y la continuidad de veteranos como Hodges y Williams, el período 1938-42 fue especialmente brillante para la orquesta. Esto, unido a la creatividad del tándem Ellington-Strayhorn, que produjo innumerables obras maestras como “Cotton Tail”, “Ko-Ko” o “Take the A train”, hace que se trate de un legado musical extraordinario.

... y 10 Complementarios

	King Oliver Creole Band: Complete Set
	<p style="text-align: center;"> Retrieval-Challenge 79007 (2 CDs) Grabado en 1923 y 1924 Publicado en 1997 </p> <p> 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 Orleáns previas a los Hot Five de Louis Armstrong.</p>	

Sidney Bechet: Young Sidney Bechet

Timeless CBC-1028
Grabado en 1923-25
Publicado en 1997

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).

Veinticuatro temas de la época más temprana del saxofonista soprano y clarinetista Sidney Bechet, uno de los primeros grandes virtuosos del jazz de Nueva Orleans. 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.

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.