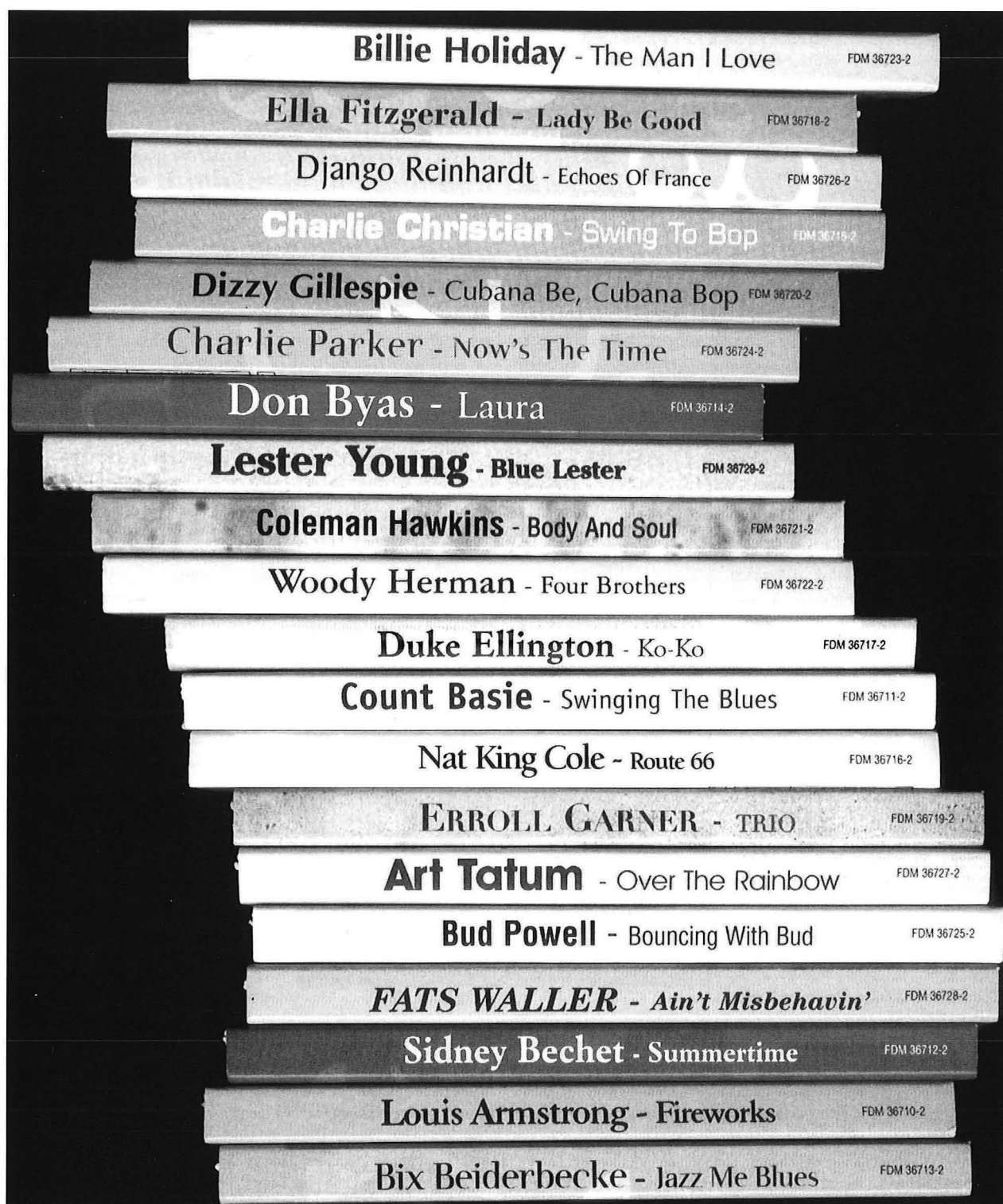

■ SERIES DISCOGRÁFICAS (1)
JAZZ RÉFÉRENCE,
LAS MÁS BELLAS GRABACIONES
■ Por José F. Troyano

LA HISTORIA DEL JAZZ PUEDE
VERSE COMO UNA METÁFORA DE
LA DEL HOMBRE: SUS ORÍGENES
SON INNOBLES, PERO SU PROCESO
CIVILIZADOR HA SOFISTICADO SUS
MANERAS Y HA ELEVADO SUS
PRETENSIONES. NACIÓ PARA
AMENIZAR LOS BURDELES DE
STORYVILLE, EL BARRIO DE NUEVA
ORLEANS, QUE TANTAS
REALIZACIONES ARTÍSTICAS HA
INSPIRADO, EVOLUCIONÓ COMO
VARIEDAD DE MÚSICA BAILABLE,
AMPLIANDO SU INFLUENCIA SOCIAL
Y, MÁS TARDE, EN EL PERÍODO QUE
MARCAN LAS MÁS MODERNAS
GRABACIONES DE ESTA COLECCIÓN
Y LAS ANUNCIADAS PARA
COMPLETARLA, SE
INTELECTUALIZÓ, SUBIENDO EL
PUNTO DE MIRA DE LOS PIES A LA
CABEZA. EL PERÍODO LLAMADO
CLÁSICO SE RESUME EN LOS 20
CEDÉS QUE COMPONEN POR
AHORA JAZZ RÉFÉRENCE.

Jazz

RÉFÉRENCE

LAS MÁS
BELLAS
GRABACIONES

Aprovechando, aparentemente, la caducidad de los derechos de autor, el sello francés Dreyfus lanza los primeros veinte CDs de un proyecto de treinta, que muestran el mejor jazz hecho durante los años de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Música grabada en su mayoría en Nueva York, la capital del jazz desde finales de los años 20, a pocos kilómetros del laboratorio de Menlo Park donde Thomas Edison había inventado el fonógrafo; aunque también hay grabaciones realizadas en Hollywood (Woody Herman: *Four Brothers*,...), París (Django Reinhardt: *Echoes of France* y Don Byas: *Laura*), Los Angeles (Nat "King" Cole: *Route 66*,...) o Chicago (Louis Armstrong: *Fireworks*,...), que había sucedido en la capitalidad jazzística a Nueva Orleans, a raíz, en 1917, del cierre de la zona de tolerancia de esta última ciudad donde actuaban la mayoría de músicos de jazz, y que pasaría el testigo una década después a Nueva York y, más concretamente, al barrio de Harlem, inicialmente proyectado como un barrio residencial para blancos de clase alta y, convertido, a consecuencia del retraso en las obras del metropolitano, primero en residencia de clase media baja y posteriormente en un gueto negro. Así que la historia del jazz puede verse como una metáfora de la del hombre: sus orígenes son innobles, pero su proceso civilizatorio ha sofisticado sus maneras y ha elevado sus pretensiones. Nació para amenizar los burdeles de Storyville, el barrio de Nueva Orleans, que tantas realizaciones artísticas ha inspirado, evolucionó como variedad de músicaailable, ampliando su influencia social y, más tarde, en el período que marcan las más modernas grabaciones de esta colección y las anunciadas para completarla, se intelectualizó, subiendo el punto de mira de los pies a la cabeza. El período llamado clásico se resume en los 20 *cedés* que componen por ahora Jazz Référence. El sello anuncia diez nuevos lanzamientos que, al sumarse a éstos, ampliarán su espectro estilístico y temporal hacia el presente y completarán lo que Francis Dreyfus llama en la presentación "una colección compuesta por las más bellas grabaciones realizadas antes de 1950, en mono y 78 rpm". Aunque faltarán al menos tantos imprescindibles como aficionados juzguen la edición, la "intención antológica" está conseguida: el compacto de Louis Armstrong se abre con *West End Blues*, grabado el 28 de junio de 1928 con His Hot Five; el de Coleman Hawkins, con otro de los acontecimientos que marcaron la biografía musical de su protagonista y, por extensión, de la historia del jazz, *Body and Soul*, de 11 de octubre de 1939; y así con la práctica totalidad de la colección. Siempre joyas extraordinarias, revitalizadas por una labor de ingeniería de sonido admirable a cargo de René Ameline, que con justicia Francis Dreyfus elogia y con placer disfruta el

oyente. Un sonido magnífico, pues se trata en algunos casos de piezas arqueológicas. El asesoramiento para la selección ha estado a cargo de Daniel Nevers, Noel Hervé y Claude Carrière. Este último escribe un texto de unas pocas líneas para cada disco, presentando al músico en una breve reseña biográfica. El diseño gráfico es del holandés Mark Brusse, veinte impresiones pictóricas abstractas diferentes que proporcionan unidad al conjunto y distinción a cada uno. La idea de una

colección antológica quizás horrorice a los depositarios de las esencias y guardianes de la integridad, pero hasta éstos se contradicen a sí mismos, cuando, tratándose de libros, por ejemplo, la antología la edita determinado editor y con determinados atractivos gráficos y fórmula de distribución. Jazz Référence tiene interés para cualquier tipo de público, por su acierto general en la elección de músicos y temas y por su calidad de sonido. Sin tomas falsas ni alternativas. Vamos, sin más, con su descripción.

Bix Beiderbecke: *Jazz Me Blues* es lo más antiguo de todo el conjunto y está entre lo más atractivo. Los veinte registros que lo componen fueron grabados a lo largo del año 1927 (a cuatro de su muerte y veinticuatro de su nacimiento) en la ciudad de Nueva York. Dieciséis son grabaciones de la orquesta de Frank Trumbauer, que tenía en su batería, Chauncey Morehouse, a su principal compositor. Tres cortes son del sexteto Bix Beiderbecke and His Gang, *At the Jazz Band Ball*, *Royal Garden Blues* y *Jazz Me Blues*, y una es un solo de piano de Leon "Bix" Beiderbecke, *In a Mist* (*Bixology*).

Louis Armstrong: *Fireworks* nos impresiona con su impactante magnificencia y nos confunde con el indescifrable enigma de su belleza. Representa una declaración de rebeldía, pero también de ingenuidad y sinceridad, una complejidad que hace injusta su interpretación sesgada o prejuiciosa. El arte y la figura de Louis Armstrong ejemplarizan una contradicción característica de la modernidad: un hombre negro contando chirigotas, cantando y tocando la trompeta para un público multirracial, simbolizando la ambigüedad del espectáculo, que tanto sirve para la promoción social de los afroamericanos como para su etiquetamiento como *showmen*. Veintiún temas grabados en Chicago durante 1928, con los Hot Five, los Savoy Ballroom Five y los Carroll's Dickerson's Savoyagers, todos con Earl Hines al piano.

Fats Waller: *Ain't Misbehavin'* es uno de los que cubre un mayor período, quince años, desde *Handful of Keys*, solo de piano grabado el 1 de marzo de 1929, hasta *Ain't Misbehavin'*, de

sigue en pág. 35

25

FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ AIRTEL

GASTEIZKO JAZZALDIA AIRTEL

14-21 JULIO / UZTAILA 2001

colaboran / laguntzaileak

EL CORREO

GOBIERNO VASCO • DIPUTACION FORAL DE ALAVA • AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Sábado, **14** de julio, 20.30 horas
Teatro Principal

Gala Inaugural
Wynton Marsalis / Ellis Marsalis Duo

Domingo, **15** de julio 18.30 horas
Polideportivo de Mendizorroza

Concierto para Niños
Lincoln Center Jazz Orchestra con Wynton Marsalis

21.30 horas.
Polideportivo de Mendizorroza

Ven a bailar el swing con
Lincoln Center Jazz Orchestra y Wynton Marsalis

Lunes, **16** de julio 18.30 horas
Teatro Principal

Dezoriental

20.30 horas.
Polideportivo de Mendizorroza

Concierto de Gospel
Dr. Bobby Jones & The New Life Singers

Martes, **17** de julio 18.30 horas
Teatro Principal

Steve Coleman "Five Elements"

21.30 horas Polideportivo de Mendizorroza

■ **Brad Mehldau Trio**
■ **Lincoln Center Jazz Orchestra con Wynton Marsalis**
(Estreno de la obra compuesta y dedicada al 25 Aniversario del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz Airtel por Wynton Marsalis)

Miércoles, **18** de julio 18.30 horas
Teatro Principal

Richard Bona

21.30 horas. Polideportivo de Mendizorroza

■ **The Art of Four**
Ron Carter, Billy Cobham, Donald Harrison & James Williams
■ **Joe Lovano Nonet**

Jueves, **19** de julio 18.30 horas
Teatro Principal

Kyle Eastwood Band

21.30 horas. Polideportivo de Mendizorroza

■ **Bebel Gilberto**
■ **João Gilberto**

Viernes, **20** de julio 18.30 horas
Teatro Principal

Mardi Gras BB

21.30 horas. Polideportivo de Mendizorroza

A Miles Davis
■ **Wayne Shorter Quartet**
(Danilo Pérez, John Patitucci & Brian Blade)
■ **Marcus Miller Band**

Sábado, **21** de julio 18.30 horas
Teatro Principal

Esbjörn Svensson Trio

21.30 horas. Polideportivo de Mendizorroza

■ **The Chick Corea New Trio**
■ **Paco de Lucía Septeto**

JAZZ DE MEDIANOCHE

Hotel NH Canciller Ayala

15 y 16 de julio
Sisters in Jazz

Del **17** al **21** de julio
Cyrus Chestnut Trio

Del **17** al **21** de julio

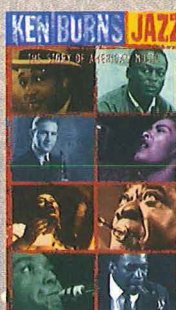
Heineken Green Room
Peter Bernstein, Larry Goldings & Bill Stewart

KEN BURNS JAZZ

**THE VERVE MUSIC GROUP
Y SONY MUSIC MEDIA
PRESENTAN EL ACONTECIMIENTO
MUSICAL DEL AÑO EN ESTADOS UNIDOS...**

Envíanos tu opinión sobre esta serie y participa en el sorteo
de 5 colecciones completas de Ken Burns Jazz:

Envíanos tú opinión a:
C/Hortaleza, 75, 2ª dcha • 28009 Madrid.
cuadernos@cuadernosdejazz.com

"5 CD BOX-SET"
Universal / 549352-2

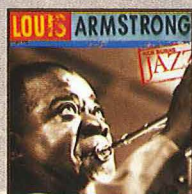
INCLUYE:

Libro de coleccionista con 48 páginas.

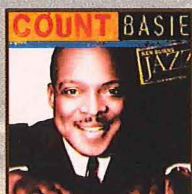
Cerca de 100 grabaciones.

Más de 5 horas de música.

En 5 CD's

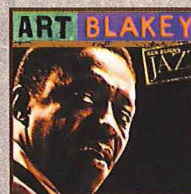
**"THE DEFINITIVE
LOUIS ARMSTRONG"**
Sony / 501030-2

**"THE DEFINITIVE
COUNT BASIE"**
Universal / 549090-2

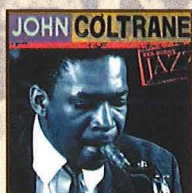
**"THE DEFINITIVE
SIDNEY BECHET"**
Sony / 501031-2

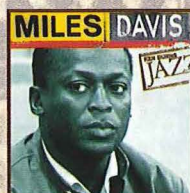
**"THE DEFINITIVE
ART BLAKEY"**
Universal / 549089-2

**"THE DEFINITIVE
DAVE BRUBECK"**
Sony / 501032-2

**"THE DEFINITIVE
JOHN COLTRANE"**
Universal / 549083-2

**"THE DEFINITIVE
MILES DAVIS"**
Sony / 501033-2

**"THE DEFINITIVE
DUKE ELLINGTON"**
Sony / 501034-2

**"THE DEFINITIVE
ELLA FITZGERALD"**
Universal / 549087-2

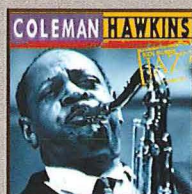
**"THE DEFINITIVE
DIZZY GILLESPIE"**
Universal / 549086-2

**"THE DEFINITIVE
BENNY GOODMAN"**
Sony / 501035-2

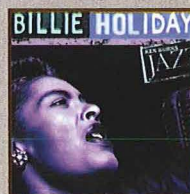
**"THE DEFINITIVE
HERBIE HANCOCK"**
Sony / 501036-2

**"THE DEFINITIVE
COLEMAN HAWKINS"**
Universal / 549085-2

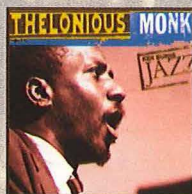
**"THE DEFINITIVE
FLETCHER HENDERSON"**
Sony / 501037-2

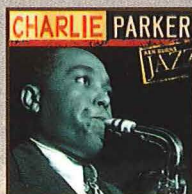
**"THE DEFINITIVE
BILLIE HOLIDAY"**
Universal / 549081-2

**"THE DEFINITIVE
CHARLES MINGUS"**
Sony / 501038-2

**"THE DEFINITIVE
THELONIOUS MONK"**
Sony 501039-2

**"THE DEFINITIVE
CHARLIE PARKER"**
Universal / 549084-2

**"THE DEFINITIVE
SONNY ROLLINS"**
Universal / 549091-2

**"THE DEFINITIVE
SARAH VAUGHAN"**
Universal / 549088-2

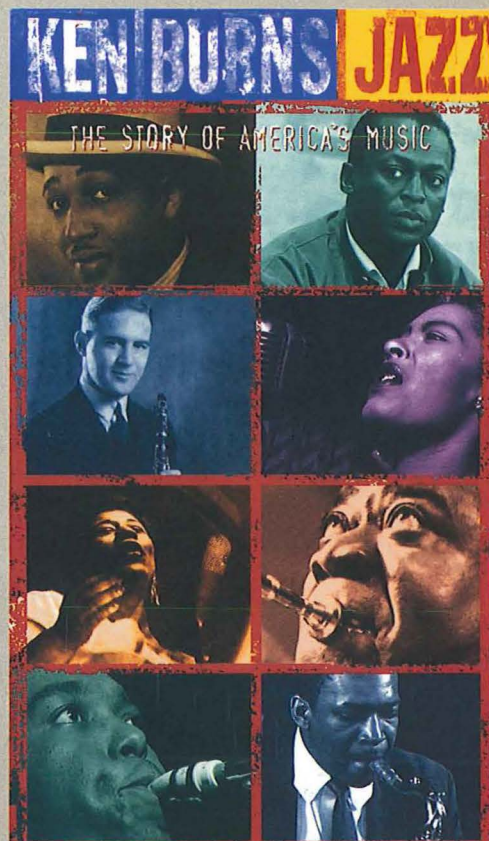

**"THE DEFINITIVE
LESTER YOUNG"**
Universal / 549082-2

The Story of America's Music

*"El mayor acontecimiento
en la historia del Jazz
de esta década"*

Ken Burns

**DESCUBRE YA
ESTAS 22 RECOPILACIONES
DE ALGUNOS DE LOS ARTISTAS
MÁS IMPORTANTES
DE LA HISTORIA DEL JAZZ**

Sony Music Media

Institut Valencià de Cultura

THE VERVEMUSICGROUP

A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

BASIS

1 Podrán concurrir obras del género del jazz (tradicional, be-bop, cool jazz, free jazz, contemporáneo, vanguardia) creadas en fecha previa a la convocatoria de estas Bases.

2 Cada compositor podrá presentar un máximo de tres obras originales e inéditas, libres de cualquier compromiso que condicionase su edición posterior, una vez premiadas. Dichas obras no podrán haber sido presentadas en público, ni difundidas con anterioridad en ningún tipo de soporte audiovisual, fonográfico o en Internet, ni tampoco premiada en otro concurso nacional o internacional.

3 Se aceptarán obras escritas por más de un compositor, siempre y cuando los participantes en su creación presenten un documento firmado por ellos en que establezcan su compromiso de dividir el premio –en caso de que obtuvieran alguno– en las cantidades que acuerden, sin causar perjuicio ni reclamaciones a SGAE y Fundación AUTOR de cantidades adicionales a las establecidas en los premios oficiales.

4 Se podrá concursar con obras en las que se empleen las siguientes plantillas:

- trío que incluya piano, bajo acústico (o eléctrico) y batería.
- cuarteto con piano, saxofón (o trompeta o clarinete o flauta), bajo acústico (o eléctrico) y batería.
- quinteto incluyendo piano, bajo acústico (o eléctrico), saxofón (o trompeta o clarinete o flauta), batería y guitarra (o voz).

5 La duración de las obras no podrá ser inferior a cuatro minutos ni superior a diez. Este requisito será estrictamente controlado por los organizadores.

6 En caso de que cualquiera de las obras presentadas a concurso incorpore fragmentos instrumentales ajenos (a manera de "cita") de titularidad distinta a la del autor o autores concursantes, deberán aparecer escritos en las partituras y se deberán acreditar los permisos correspondientes.

Si en las obras con plantilla de quinteto se utilizara la voz como uno de los medios expresivos sonoros y dicha voz incluye un texto que formase parte de la melodía vocal, también este debería incluirse debajo de la voz en la partitura y en el *diskette* a que se hace referencia en la base siguiente (7). Los autores que utilicen en la plantilla de quinteto un texto para la melodía vocal de titularidad distinta, también deberán acreditar los permisos correspondientes del autor del texto en cuestión.

7 Para mantener en secreto la identidad de los participantes, todos los materiales a enviar deben ser presentados únicamente con el título de la obra (sin el nombre de los compositores) y, en este caso, dicho título se considerará como lema.

Las obras concursantes se presentarán en partitura ("score") incluida la melodía vocal en el arreglo, si se emplease la voz en la plantilla de quinteto. Deben enviarse en un sobre grande, que además contenga:

- Los materiales individuales (partichelas) de cada obra, correspondientes a los instrumentos utilizados en la plantilla escogida.
- Una grabación de las obras presentadas en soporte CD con sonido estéreo.
- Un *diskette* que contenga la partitura completa y los materiales individuales de cada obra (escritas en un formato compatible con los programas Finale para PC

o para Macintosh, Encore o Sibelius en cualquiera de sus versiones habituales) así como una versión de las obras concursantes en formato General MIDI. Al identificar el *diskette* se especificará el programa y formato en que se ha trabajado.

- Un comentario escrito sobre cada una de las obras presentadas (concepción o motivación artística, estructura o partes en que se divide la obra, recursos rítmicos, armónicos y tímbricos empleados, intención de combinar los instrumentos seleccionados para la plantilla, etc.).

En el sobre grande también se incluirá otro más pequeño con idéntico lema y cerrado, que contendrá:

- una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, que acredite la identidad de los compositores.
- la ficha de inscripción adjunta a estas Bases.
- los permisos de titularidad de los fragmentos instrumentales y vocales y de los textos de los autores que se utilicen en las "citas", así como el correspondiente al texto de la voz, si se utilizara en la plantilla del quinteto.
- un breve *curriculum vitae* de los autores que no exceda treinta líneas.

La no inclusión de alguno de los materiales solicitados en las bases 6 y 7 anula automáticamente la participación de la obra en el concurso.

8 No se deben enviar guiones en sustitución de la partitura y se ruega a los autores que envíen fotocopias en lugar de originales, como una prevención de consecuencias lamentables en caso de posibles pérdidas por correo. Teniendo en cuenta que las partituras finalistas serán utilizadas para su interpretación en el concierto previsto, los autores deberán preparar dichas partituras y los materiales con el mayor grado de legibilidad posible, en beneficio de la propia obra y en consideración con los músicos que la interpreten.

9 Las obras podrán remitirse en sobre cerrado antes del viernes 12 de octubre de 2001 por correo certificado, por entrega inmediata, por entrega personal en Fundación Autor, [c/ Bárbara de Braganza, 7 - 28004 Madrid], o en cualquiera de sus Delegaciones Generales en España y en el extranjero a las direcciones que aparecen al final del impreso.

10 El Jurado será designado por SGAE e integrado por cinco personalidades del mundo del jazz con reconocido prestigio. Su decisión será inapelable y repartirá los premios de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases. Si ocurriera el caso, podrá declararlos parcial o totalmente desiertos. De igual modo, si el Jurado pudiera considerar la proclamación de algunos de los premios con carácter *ex aequo* (compartido), cada ganador percibirá una cantidad del importe del premio otorgado de acuerdo con la dotación económica que se ha establecido en las Bases, correspondiente a la división en partes iguales entre el número de ganadores.

11 Durante una primera etapa de selección, el Jurado escogerá un total de seis obras finalistas, teniendo en cuenta especialmente el carácter creativo y la originalidad de las composiciones, así como la funcionalidad tímbrica y el equilibrio instrumental de acuerdo con los formatos convocados.

Estas seis obras serán interpretadas por un grupo de jazz durante un concierto público gratuito en el marco de la BIENAL SGAE DE JAZZ "TETE MONTOLIU" 2001,

cuyos gastos asumirán las entidades que convocan. El Jurado procederá a proclamar las obras ganadoras en diciembre de 2001.

12 Con el fin de contribuir a la promoción de los compositores galardonados y con posterioridad a la fecha de proclamación de los premios, SGAE y Fundación AUTOR prepararán una edición de las partituras definitivas y un disco compacto con las seis obras finalistas interpretadas, siempre que las circunstancias legales lo permitan y con un alcance de distribución no superior a los cinco mil ejemplares, siendo su cifra exacta determinada a criterio de SGAE y Fundación AUTOR. En cada caso, se reseñará la categoría de finalista o de premiada que haya obtenido cada obra. Tanto las partituras como los discos, publicados sin ánimo de lucro, se distribuirán con carácter promocional en centros musicales especializados en jazz en España y en el extranjero, durante un periodo máximo de seis meses a partir de la fecha en que se consideren productos terminados.

Teniendo en cuenta el interés absolutamente promocional de estas publicaciones (disco compacto y partitura), los autores deberán colaborar con cualquier acto y procedimiento de comunicación que se deriven del premio obtenido.

Cualquier edición posterior que realicen SGAE, Fundación AUTOR u otra institución, tendrá que ser realizada con la autorización de cada uno de los autores y contemplará el pago de los *royalties* correspondientes a los implicados. Se entenderá que dicha autorización incluye la cesión del derecho de imagen a los mismos efectos.

13 Los premios para los compositores de las obras galardonadas incluirán en cada caso un trofeo y un diploma, a los que se adjuntará una dotación económica del siguiente orden:

- 1er premio 1.000.000 Ptas. / 6,010.00 Euros
- 2º premio 750.000 Ptas. / 4,507.00 Euros
- 3er premio 500.000 Ptas. / 3,005.00 Euros
- 4º premio 250.000 Ptas. / 1,502.00 Euros
- 5º lugar 1ª Mención con Diploma de Finalista
- 6º lugar 2ª Mención con Diploma de Finalista

Los premios serán sometidos a tributación de acuerdo con la legislación vigente en España.

14 Las obras no premiadas podrán ser retiradas por sus autores en Fundación Autor o en las Delegaciones Generales de SGAE donde hubieran sido entregadas, entre el 10 y el 31 de diciembre de 2001. A dicho efecto, los interesados podrán presentar el justificante expedido en su día por la oficina receptora o por el servicio de correos. Concluido dicho plazo, las obras no serán conservadas.

En el caso de los países en que SGAE no cuente con una Delegación General, se procederá a enviar la obra por correo a su remitente si lo solicitare.

15 La presente convocatoria ha sido librada en Madrid el 30 de abril de 2001 y los compositores, por el hecho de participar aceptarán íntegramente todas y cada una de estas bases a partir de su fecha de publicación.

En caso de reclamación o conflicto, tanto los participantes como los organizadores del Premio, deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid y se considerará definitivo el texto de la convocatoria publicado en castellano.

23 de enero de 1943, por Fats Waller and His Rhythm, con Benny Carter. Suma veinte temas, dieciocho grabados en Nueva York y dos en Los Angeles. Este CD, más que un momento especialmente trascendente en la historia del jazz, como los anteriores, es una muestra representativa de la obra de un músico trascendental.

Django Reinhardt: *Echoes of France* es, como el anterior, un recorrido de dieciocho temas por la obra del guitarrista, desde *Oriental Shuffle*, composición de Reinhardt y Grappelli, grabada por el Hot Club de France en el París prebélico el 4 de mayo de 1936, hasta *Si Tu Savais*, de 14 de noviembre de 1947, grabada por el Hot Club de France de la fecha (con Grappelli y en París, como la anterior). *Echoes de France (La Marsellesa)*, grabada en Londres un año antes, no es sólo un pretexto para el título, pues, si bien es un hecho que Django era gitano y belga, igualmente cierto es que esta música, hecha también por músicos franceses, refleja un ambiente francés y un período de la historia europea cargado de pesimismo, resuelto con ayuda del amigo americano.

Charlie Christian: *Swing to Bop* reparte con equilibrio sus quince cortes: ocho para grupos de Benny Goodman, con Lester Young y Count Basie entre otros integrantes, y siete que presentan al guitarrista con otros grupos, nunca mayores de seis músicos. Parece un buen reparto, a tenor de que el paso efímero por la historia de Charlie Christian comienza con su ingreso en la orquesta de Goodman en agosto de 1939 y termina con su muerte tres años después. La primera grabación es de el 2 de octubre, con Benny Goodman, Lionel Hampton, Fletcher Henderson, Artie Bernstein y Nick Fatool, *Flying Home*, las últimas están recogidas en mayo de 1941, durante la celebración de una jam session.

Billie Holiday: *The Man I Love*. Porque mi relación con Billie Holiday es mucho más la de un enamorado que la de un aficionado, soy incapaz de emitir un juicio razonado sobre sus discos cuando cumplen unas mínimas condiciones de sonoridad; cualquiera de ellos me deja feliz por lo oído e insatisfecho por lo que pudo oírse y no se oyó. Éste no es una excepción a esa regla. En 22 canciones que recorren 13 años, de 1937 a 1949, se encuentran recogidos los más destacados acompañantes: Lester Young, Roy Elridge o Louis Armstrong, las más celebradas canciones: *Lover Man*, *Don't Explain*, *God Bless the Child* o *My Man*; y, a pesar de todos estos ingredientes, me sabe a muy poco.

Ella Fitzgerald: *Lady Be Good* contrasta con el anterior, además de por lo que se infiere de las diferencias entre ambas intérpretes, por la reducción del período comprendido. La mayoría de las canciones datan de 1946 y 1947, aunque las hay desde 1941, con su propia orquesta, hasta 1949, con la de Sy Oliver. Porque hay casi tantos registros (19) como formaciones, la mayoría orquestas, pero también un cuarteto con el exquisito Hank Jones, la coherencia es grande, y porque el estilo de Ella Fitzgerald estaba ya formado al tiempo de la primera de estas grabaciones. Sin que esto suponga una devaluación de la cantante ni de la música, éste disco está entre los menos antológicos de esta antología.

Count Basie: *Swinging the Blues* recoge el momento inicial de la explosión rítmica provocada por Count Basie entre 1937 y 1940, y continúa con sucesivas explosiones registradas en Nueva York, Chicago y Los Angeles, hasta 1949. Un total de veinte detonaciones atómicas. "Sweet" Edison y Lester Young en su mejor forma, Coleman Hawkins, invitado de gala en *Special*, un referente del solo de Paul Gonsalves en el festival de Newport de 1956, quince años posterior, junto a su discípulo Don Byas, la batería de Jo Jones y el piano de Count Basie orientando tan incommensurable energía más allá de la galaxia más lejana, de la modernidad, la postmodernidad y la retromodernidad. Desertores de todas las filias y filas, escuchad, toca la Orquesta de Count Basie.

Duke Ellington: *Ko-Ko* contiene diecinueve temas grabados entre marzo y octubre de 1940 por la misma orquesta de dieciséis músicos (incluido Strayhorn) que el aficionado debería citar como quien recita una alineación deportiva de leyenda. Dieciocho de estos temas son composiciones de Duke Ellington con arreglos de Billy Strayhorn. Junto a *Jack the Bear*, *Cotton Tail*, *Chloe*, *In a Mellotone* o *Never no Lament*, otras menos conocidas que sorprenden igualmente al oyente con un aparente sentido: recién oída, cualquier formación de la Orquesta de Duke Ellington es mejor que las demás. Nada más lógico, ya que todas son maravillosamente únicas, como esta muestra de su arte incommensurable; sólo una gota, pero con un sabor bien definido.

Sydney Bechet: *Summertime* recoge dieciocho formaciones diferentes, dieciséis grabaciones comprendidas entre 1938 y 1947 realizadas en Nueva York y seis más en París durante 1949, treinta años después de su primera gira europea con King Oliver. El hombre que durante su carrera musical monopolizó el saxo soprano y durante décadas puso música al baile de muchos franceses había nacido en Nueva Orleans el 14 de mayo de 1897. La primera de las grabaciones aquí recogidas es del año antes de grabar *Summertime* para Blue Note, tema que esta edición recoge en una grabación de 1947. Un pedazo de la historia sentimental de muchos, aficionados o no.

Lester Young: *Blue Lester* es representativo de la forma de hacer música del saxofonista y de su forma de vivir. Sabemos que hay seres que son como un toro, que embisten con energía a cualquier cosa que se mueva ante ellos, pero también que hay plantas que viven con un poco de sol, un poco de agua y algo de tierra, embelleciendo lo que les rodea sin apenas hacerse sentir. Así era Lester. En medio de un puñado de talentos que se hicieron sitio con ayuda de su energía física, el adoptó el "modo de expresión vegetal", el decir tranquilo, pero inquietante; suave, pero profundo; hermoso y rítmico. Aquí está, en trío y dúo con Nat "King" Cole, otra planta de la misma familia, o en quinteto con Count Basie o Hank Jones al piano. Quince maravillosos temas, grabados entre 1942 y 1947, entre Los Angeles y Nueva York. Nuestro barrio, nuestra calle, nuestra hija, nuestra esposa, nuestros recuerdos y esperanzas, nuestro Lester,...

Coleman Hawkins: *Body and Soul* arranca con la celeberrima interpretación del tema del mismo título de 11 de octubre de 1939, acto de constitución de la independencia del saxofón

moderno, y cierra con *Rainbow Mist*, otro de los emblemas del padre fundador. En total, 18 temas, 11 años (hasta 1949) y 11 formaciones diferentes. La inclusión de registros no menos fundamentales que el citado, como *The Man I Love*, con Oscar Pettiford y Shelly Manne, o *Picasso*, cinco minutos de solo de saxofón, confieren a *Body and Soul* un carácter aún más antológico que al resto de la colección. Dieciocho registros históricos que resumen la leyenda del mejor Coleman Hawkins.

Don Byas: *Laura* parece un homenaje a la balada y la sensualidad del saxofón tenor, de las que posiblemente Don Byas sea el más genuino representante, más que una pieza imprescindible de una antología de veinte (o treinta), en la que no se incluye (ni incluirá) ningún baterista. No digo esto en menosca-bo de la música que contiene, sino por las dudas acerca de la congruencia de su inclusión. Como quiera que sea, aquí están: veinte temas grabados de 1944 a 1949, entre Nueva York (1944, 1945 y 1946) y París (1947 y 1949), con quince formaciones diferentes.

Woody Herman: *Four Brothers* sorprende por la intemporalidad de su sonido, que podemos situar en el escenario cinematográfico que simula un bar de una ciudad norteafricana o el sarao de una noche porteña, en la relajante música de una travesía transoceánica o en cualquier escenario no menos *glamouroso*, como será cualquier lugar donde se oiga esta música por efecto de su magia. Esta música resulta adecuada para cualquier propósito, desde oírla sin más, hasta imaginar que se está cerca del cielo. Un gratificante recorrido de cinco años (1945-49) y dieciséis temas, en los que Woody Herman dirige sus orquestas, toca el saxo alto y el clarinete, canta y nos hace felices.

Erroll Garner: *Trio* es una de las piezas más homogéneas de la colección, y no sólo por las razones que pueden fácilmente intuirse. Pese al título, hay algunas excepciones a la formación de piano, bajo y batería: tres temas con sólo el piano, *Erroll's Bounce* y *Loose Nut*, composiciones del propio Garner, y *Love for Sale*, más otro con el añadido de la guitarra de Irving Ashby, *Lover*, la popular composición de Richard Rogers. Una buena elección de grabaciones de la biografía musical del pianista entre 1945 y 1949.

Nat "King" Cole: *Route 66* contiene veinte grabaciones realizadas en Los Angeles entre 1943 y 1949, la mayoría en trío, con Oscar Moore a la guitarra y Johnny Miller al contrabajo, a los que sustituyen en algunas canciones Irving Ashby y Joe Comfort; salvo dos notables excepciones, origen de la transformación del pianista de jazz en can-

tante melódico: *The Christmas Song* (19/8/1946) y *Nature Boy* (22/8/1947), la primera con el refuerzo de un conjunto de cuerdas y una batería y la segunda con una orquesta dirigida por Frank DeVol. Oyendo este CD, la metamorfosis nos parece una suave evolución cantada.

Art Tatum: *Over the Rainbow*, con grabaciones que van desde 1940 a 1949, es un disco uniforme, principalmente, por la sencillez de la instrumentación y el clasicismo de los temas elegidos. Veintiún standards, grabados entre Nueva York y Los Angeles e interpretados con piano solo (17 de ellos) o en trío, con Tiny Grimes a la guitarra y Slam Stewart al contrabajo. Las grabaciones aquí presentadas muestran a Art Tatum en la cúspide de su asombrosa capacidad para convertir cualquier melodía en un laberinto, de matices sorprendentes y felices.

Bud Powell: *Bouncing with Bud* tiene una calidad de sonido inédita en anteriores *cedés* de Bud Powell, y mucho más. Los primeros ocho temas grabados como líder de su propio trío, el 10 de enero de 1947, con Curly Russell y Max Roach. Junto con las no menos famosas grabaciones de 8 de agosto de 1949, en trío, con Tommy Potter y Roy Haynes, y en quinteto, con los anteriores, Fats Navarro y Sonny Rollins. Otros registros, con Ray Brown y Max Roach, completan una espléndida muestra de veinte temas, la mejor del mejor Bud Powell que puede encontrarse en CD.

Charlie Parker: *Now's the Time* recoge dos fragmentos de la explosión inicial de 26 de noviembre de 1945 (Parker, Davis, Gillespie, Russell y Roach): *Now's the Time* y *Billie's Bounce*, que, junto a otros temas grabados en Nueva York, Los Angeles y Detroit (Bluebird, 21 de diciembre de 1947), hasta un total de veintitrés, abarcan cuatro años de la carrera musical del perseguidor. La reedición durante el pasado año de parte de la discografía de Charlie Parker reduce el reclamo comercial de este CD antológico, pero no sus atractivos musicales.

Dizzy Gillespie: *Cubana Be, Cubana Bop* muestra el gusto del trompetista por formaciones y ritmos no característicos del bebop: la big band y la música caribeña. La participación de Dizzy Gillespie en el nacimiento del bebop se convirtió para él en una etiqueta que no reflejaba sus muchas influencias más allá de la calle 52. Entre 1946 y 1949, un buen puñado de músicos desfilaron por la orquesta del trompetista, por eso, las fechas de grabación y las formaciones de los 19 temas aquí recogidos, que comprenden esos mismos años, son también muy variadas.

