

■ UNA HISTORIA DEL MOVIMIENTO
WEST COAST

■ Por Mike Hennessey

ESTE AÑO SE CUMPLEN CINCUENTA DE QUE EL BAJISTA HOWARD RUMSEY, GRADUADO DE LA ORQUESTA DE STAN KENTON, FORMASE LOS LIGHTHOUSE ALL STARS, UN GRUPO COMPUESTO POR RUMSEY, SHORTY ROGERS (TROMPETA), MILT BERNHART (TROMBÓN), JIMMY GIUFFRÉ (SAXOS), FRANK PATCHEN (PIANO) Y SHELLY MANNE (BATERÍA), QUE SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA FORMACIÓN CON RESIDENCIA PERMANENTE EN EL FAMOSO CAFÉ LIGHTHOUSE SITUADO EN EL NÚMERO 30 DE LA PIER AVENUE DE HERMOSA BEACH, EN EL SUR DE CALIFORNIA.

UNA HISTORIA DEL MOVIMIENTO

West Coast

CALIFORNIA SERVICE

NOW 6th YEAR

Jazz Concerts

CONTINUOUS SUNDAY CONCERT
FROM 2:30 P. M.

HOWARD RUMSEY'S LIGHTHOUSE ALL-STARS

BOB COOPER TENOR
BUD SHANK ALTO
CLAUDE WILLIAMSON PIANO
STAN LEVEY DRUMS
HOWARD RUMSEY BASS

BILL HOLMAN TRIO
Mon. & Tues.

HERMOSA BEACH

KING

W. Claxton

I. EL NACIMIENTO DEL COOL

Los Lighthouse All Stars fueron los mayores exponentes de lo que se dio en llamar Jazz de la Costa Oeste, un tipo de música que siempre ha escapado de una definición precisa, principalmente por la confusión de geografía y lenguaje musical.

Así, hay una gran divergencia de opiniones respecto a lo que constituye, en palabras de Joe Goldberg, "el fenómeno de los años cincuenta conocido como Jazz de la Costa Oeste".

Brian Priestley ha descrito el género como "suave, relajado y a veces blando" y señala que el uso del contrapunto europeo e instrumentos como la flauta y el oboe "fue recibido con más entusiasmo de lo que hoy parece justificado".

Por otra parte, en su libro *The Making of Jazz*, James Lincoln Collier cita a Dave Brubeck como uno de los principales exponentes del West Coast, junto con Stan Getz, Lee Konitz y Lennie Tristano. También caracteriza al cuarteto de Gerry Mulligan de principio de los cincuenta, con Chet Baker, Carson Smith y Chico Hamilton, como "quizás el grupo prototípico del West Coast". Collier ni siquiera cita a Shorty Rogers, Hampton Hawes, Shelly Manne, Jimmy Giuffre, Art Pepper, Frank Rosolino, Teddy Edwards o Wardell Gray.

Sin duda Brubeck, nacido en Concord, California, puede ser considerado geográficamente como de la Costa Oeste, pero en mi opinión, no formó parte del movimiento West Coast, una opinión que coincide con la del propio pianista. El de Getz es un caso diferente. Así una vez ofreció como comentario a su disco de agosto de 1955 *West Coast Jazz*, un álbum en el que intervenían el saxofonista, Conte Candoli, Lou Levy, Leroy Vinnegar y Shelly Manne: "su título era un chiste porque ninguno de nosotros éramos músicos originarios de la Costa Oeste". De hecho, Getz no quería ser etiquetado como músico West Coast.

A Mulligan nunca le gustó que se le asociase con el movimiento. En su libro *West Coast Jazz* Ted Gioia recoge unas declaraciones de Mulligan en las que afirma que su grupo habría tenido éxito en cualquier otra parte. En una entrevista de 1977 el saxofonista decía, "no vivía en California, me fui a California, anduve por allí un tiempo, escribí algunas partituras para Stan Kenton para sobrevivir, formé mi grupo -tuve muy poco contacto con lo que allí estaba ocurriendo- y después me marché".

En el francés *Dictionnaire du Jazz* Alain Trecinet incluye al grupo de Clifford Brown-Max Roach, a Eric Dolphy y a Ornette Coleman como participantes del movimiento jazzístico de la Costa Oeste, algo que en mi opinión tiene más que ver con cuestiones geográficas que de estilo musical.

En otro orden de cosas se ha señalado que los músicos de la Costa Oeste eran más cool, más controlados, relajados y reflexivos que los que representaban a la Costa Este pero estos adjetivos son escasamente aplicables al toque de instrumentistas como Conte Candoli, Art Pepper, Frank Rosolino, Teddy Edwards o Lou Levy.

Añadamos que el movimiento West Coast ha sido tomado como algo circunscrito a músicos blancos cuando de hecho los músicos negros fueron una parte vital de la escena jazzística de la Costa Oeste en los años cincuenta, aunque su contribución haya sido continuamente infravalorada.

Cuando se investiga la bibliografía dedicada al West Coast se hace patente que el término significa cosas diferentes para los distintos autores. En mi opinión hay dos ramas diferentes dentro del West Coast. La primera fue inspirada por la aparición del seminal *Birth of the Cool*, el álbum grabado por el Noneto de Miles Davis el 21 de enero de 1949, seguido por músicos provenientes de las grandes orquestas de Woody Herman y Stan Kenton, tales como Shorty Rogers, Jimmy Giuffre, Art Pepper, Lou Levy, Conte Candoli y Frank Rosolino.

La otra rama de la escuela de la Costa Oeste era más energética, más informal y menos premeditada y estaría ejemplificada por músicos como, Howard McGhee, Hampton Hawes, Teddy Edwards, Wardell Gray, Dexter Gordon y Sonny Criss. La inspiración de estos saxofonistas y muchos otros de la misma escena provenía de Lester Young, muy notablemente Gray, Gordon y Zoot Sims -Wardell Gray sería la encarnación bop de Prez-.

Según Ira Gitler, el disco de Davis "fijó el tono para el jazz de la Costa Oeste". El segmento de este movimiento representado por Rogers, Manne, Giuffre y compañía emularon el Noneto de Davis incluyendo en su sección de cobres una tuba o una trompa. En estos instantes resulta interesante señalar como el arreglo de *Lullaby of the Leaves* de Shorty Rogers en su álbum de 1955 *The Five* -con Conte Candoli, Bill Perkins, Pete Jolly, Buddy Clark y Mel Lewis- emplea exactamente el mismo fraseo en los dos primeros compases que el que utiliza Gerry Mulligan en *Godchild* de George Wallington incluido en *Birth of the Cool*.

Mark C. Gridley apunta en su libro *Jazz Styles* que el Noneto usaba tonos ligeros y de colores claros con texturas suaves y secas. El estilo West Coast, afirma Gridley, aunque incorporaba los adelantos del bop en materia melódica y armónica, era de una mayor suavidad y melodismo en sus improvisaciones. Su carácter discreto y comedido hizo que se le describiese como "cool". Gridley añade: "El jazz de la Costa Oeste fue asociado de forma tan repetida con el cool durante los años cincuenta que la impresión general era que el bop se limitaba a la Costa Este y el cool a la Oeste. Esta falsa impresión hizo que los oyentes, los periodistas y las compañías de discos despreciasen a excelentes músicos bop que tocaban en Los Ángeles y a músicos cool que tocaban en el mismo período en Nueva York y Boston".

En sus notas a la reedición en CD del álbum *West Coast Jazz* de Getz, Phil Bayley, de Radio WFKG de Louisville, Kentucky, repite esta misma apreciación cuando comenta: "es irónico que el acercamiento cool al jazz se haya asociado con el West Coast cuando el llamado movimiento West Coast surge de las caras grabadas por el Noneto de Miles Davis en Nueva

York". Shelly Manne sitúa también a *Birth of the Cool* como influencia principal en el movimiento. Una vez manifestó: "ese tipo de escritura y toque estaba muy cerca de lo que Shorty Rogers y yo intentábamos hacer. Era el carácter de la música lo que nos gustaba: no sólo era cuestión de improvisación y swing sino que también se le ofrecía la posibilidad al compositor/arreglista de ser retador. En una música de estas características los solos y la improvisación se convertían en un todo sin que se pudiese señalar dónde terminaba la escritura y comenzaba la improvisación."

Sin duda el núcleo del movimiento West Coast estaba formado por solistas, compositores y arreglistas clave de las orquestas de Woody Herman y Stan Kenton. El movimiento fue una de las consecuencias de la caída del interés del público por las big bands de mediados de los años cuarenta. George Simon hace notar en su libro de 1967 *The Big Bands* que "en diciembre de 1946, casi una docena de años después de que Benny Goodman hubiese insuflado el primer aliento de vida a la burbuja de las big bands, éstas estallaron al unísono. En unas pocas semanas, ocho de las mejores bandas del país se deshicieron: las de Benny Goodman, Woody Herman, Harry James, Tommy Dorsey, Les Brown, Jack Teagarden, Benny Carter e Ina Ray Hutton".

La disolución de la Innovation Orchestra de Stan Kenton en diciembre de 1951 lanzó a la escena de Los Ángeles a un buen número de músicos de gran calibre. Tal y como recuerda Shorty Rogers: "un puñado de nosotros -Conte Candoli, Bud Shank, Bob Cooper, John Graas, Art Pepper y Shelly Manne- salimos de aquel grupo y entonces empecé a enseñarles a componer y arreglar". El propio Rogers estaba entonces estudiando con el doctor Wesley La Violette, fundamentalmente "para ir por delante de mis estudiantes".

Shorty Rogers jugó un papel fundamental en la consecución del sonido de la Costa Oeste. En las notas para el álbum de 1955 *The Five*, John S. Wilson escribe: "Rogers es un compositor y arreglista de tan profunda influencia y desconcertante ubicuidad que se ha anexionado toda una provincia del mundo del jazz para sí mismo. Aproximadamente esa provincia

coincide con la Costa Oeste, más certeramente, con Los Ángeles".

Los músicos de los grupos de Herman y Kenton leían partituras con excelente fluidez y estaban acostumbrados a tocar arreglos, así que era del todo lógico que continuasen haciendo uso de las orquestaciones, escritas por los mismos que habían compuesto y arreglado para las grandes bandas: Rogers, Giuffrè, Bill Russo, Gene Roland y Pete Rugolo entre otros.

La comunidad jazzística de la Costa Oeste estaba formada por músicos de todo los Estados Unidos, muchos de los cuales se habían desplazado a Los Ángeles por el trabajo estable que proporcionaban los estudios de Hollywood. En el libro anteriormente citado de Mark Gridley, *Jazz Styles*, el autor incluye una lista de un total de 51 músicos de estilo West Coast. Sólo 14 de ellos eran nativos de California. La llegada de músicos cualificados a Los Ángeles trajo consigo un aumento significativo de locales en la zona. Al Club Alabam en Central Avenue y al 400 Club en la 8th St, ambos fundados en los años veinte, les siguieron en la década de los cuarenta y principio de los cincuenta el Billy Berg's Swing Club en la Vine St, el Down Beat en Central Avenue, Casablanca, Club Finale y Tiffany's en la 8th St, Sardi's en Hollywood Boulevard, el Lighthouse Café y The Haig en Wilshire Boulevard.

La actividad discográfica creció también. Junto a compañías clásicas como RCA Victor y Capitol surgieron

otras que comenzaron a grabar los sonidos West Coast, como Dial (1946), Discovery (1948), Fantasy (1949), Contemporary (1951) y Pacific Jazz (1952).

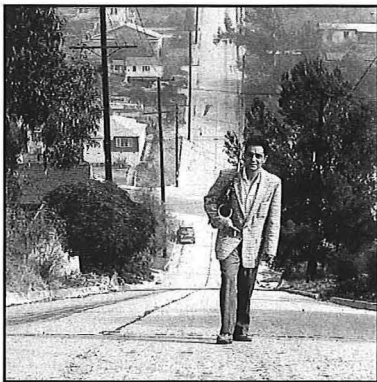
Central Avenue era la zona de la otra rama del movimiento West Coast. Teddy Edwards recuerda: "Hampton Hawes, Wardell Gray, Chuck Thompson, Sammy Yates y yo teníamos un grupo llamado The Troopers y normalmente participábamos en jam sessions. Entonces había más actividad aquí en California que en la calle 52 de Nueva York pero no había revistas de jazz locales y apenas teníamos publicidad. Sólo había dos tipos, Abbie Robinson y Stanley Robertson, que escribían muy de vez en cuando sobre jazz en los periódicos y eso era todo... Aquí pasaban muchas cosas pero no fue docu-

Bud Shank

W. Claxton

Art Pepper

W. Claxton

M. Bernhart, S. Rogers, F. Patchen, J. Giuffre,
H. Rumsey. (Hermosa Beach, 1952)

H. Rumsey, B. Cooper, B. Shank, F. Rosolino.
(Tucson, Arizona, 1956)

mentado como la escena de Nueva York".

Art Pepper recuerda: "había clubs por todas partes y un montón de jam sessions. Los músicos se escuchaban y se complementaban". Cuando era un adolescente Pepper solía participar con Dexter Gordon, Charles Mingus, Gerald Wiggins, Zoot Sims y Joe Mondragón en jams de los clubes de Central Avenue. "Era una escena muy receptiva. El problema racial no existía y podías ir a cualquier parte de la zona negra de la ciudad a cualquier hora".

II. RECORDANDO CON HOWARD RUMSEY

En sus notas a la reedición del álbum *Early Art* de Art Pepper, Colman Andrews apunta, "los últimos años cuarenta y los primeros cincuenta fueron muy ricos para el jazz en Los Ángeles. Las líneas de batalla entre la Costa Oeste y la Costa Este, el hard bop y el cool no estaban dibujadas con precisión y había un generoso intercambio entre estilos e influencias. La atmósfera musical era entonces muy relajada e informal, una atmósfera que contribuía decisivamente a la música que se practicaba pues permitía a los músicos aprender y ayudarse unos a otros".

Art Pepper recuerda: "entonces no existía la desconfianza, sólo buenos sentimientos. Empezabas con una banda fija en un sitio y el grupo iba cambiando de hora en hora con gente como Zoot Sims, Art Farmer, Harold Land, Hampton Hawes, Russ Freeman y los muchachos del Lighthouse..."

Uno de ellos era Shorty Rogers, el epítome del músico del movimiento West Coast, mientras el puesto de promotor más infatigable y entregado lo ocupaba Howard Rumsey. Fue gracias al compromiso, el entusiasmo y carácter empresarial de Rumsey como el Lighthouse Café se convirtió en el foco del movimiento al atraer a un público cada vez más amplio a sus sesiones informales.

De la misma forma que una década antes en Harlem el Minton's se había convertido en el taller de los revolucionarios boppers, el Lighthouse, situado en el número 30 de la Pier Avenue de Hermosa Beach, se convirtió en el crisol donde se fundieron los principales elementos con los que se hizo el West Coast. Este local de 180 localidades, construido en 1934, fue originalmente un restaurante llamado Verpilate's. Fue bautizado como Lighthouse en 1940. En mayo, nueve años después, Rumsey empezó a incluir conciertos de

jazz regularmente.

"Un tipo llamado John Levine adquirió el café en 1948. Fui allí buscando un sitio para trabajar pero aunque el local tenía un escenario no había música en directo. Decidí convencer a Levine para que incluyese actuaciones de jazz", recuerda Rumsey. El dueño era hijo de un rabino y se había hecho millonario durante la Segunda Guerra Mundial. En un momento llegó a tener 29 locales en la zona de Los Ángeles pero cuando Rumsey lo conoció, Levine había perdido casi toda su fortuna a causa del juego.

Rumsey le propuso a Levine que empezasen a programar jazz los domingos. Levine le respondió: "Chico, ¿acaso no sabes que el domingo es el peor día para vender alcohol?". Rumsey siguió insistiendo y finalmente Levine, llevado por su instinto de jugador, le dejó intentarlo.

Howard Rumsey nació en Brawley, California, el 7 de noviembre de 1917. Estudió piano ocho años, aprendió a tocar la batería y trabajó en bandas de música de baile. Cuando se mudó a Los Ángeles para estudiar en el City College, aprendió a tocar el contrabajo de forma autodidacta y empezó a actuar con pequeños grupos. Formó parte de la orquesta de Vido Musso y trabó amistad con el pianista de la banda, Stan Kenton. Cuando éste formó su primera orquesta en mayo de 1941, Rumsey ocupó el puesto de bajista. Estuvo con Kenton hasta finales de 1942 y durante esos años trabajó en las bandas de Freddie Slack, Alvino Rey, Barney Bigard y Wingy Manone entre otros.

La primera sesión de jazz en el Lighthouse tuvo lugar el 29 de mayo de 1949. El productor Nesuhi Ertegum escribió en las notas del disco *Howard Rumsey's Lighthouse All-Stars, Vol. 3* (Contemporary): "El dinero escaso proclamaba que el local de Rumsey no iba a durar ni una semana...El jazz moderno estaba pasando una mala racha en lugares mucho más accesibles de Hermosa Beach, a 35 kilómetros de Hollywood... Unos años antes de que se iniciasen las sesiones del Lighthouse

se, Dizzy Gillespie y Charlie Parker habían tocado en un club de Hollywood donde los oyeron un puñado de músicos y apenas nadie más".

Pero Rumsey era un hombre tozudo totalmente dedicado a la causa del jazz moderno. En una ocasión me contó: "cuando fui a trabajar al Lighthouse en 1949, los All Stars de Louis Armstrong -con Teagarden, Bigard, Arvell Shaw, Billy Kyle y Cozy Cole- estaban trabajando en el Baltavern, en Gardena, a 18 kilómetros de Hermosa Beach. Eso me hizo llamar a los músicos que allí tocábamos All Stars porque tipos como Kenton y Herman eran estrellas para mí".

La primera banda regular del local incluía a Teddy Edwards, Sonny Criss, Hampton Hawes, el baterista Bobby White, el pianista Frank Patchen y el trompetista Keith Williams. Más tarde se unieron Shorty Rogers, Jimmy Giuffrè, Shelly Manne y Milt Bernhart y con ellos la música sufrió una transformación que la llevó del bop a un repertorio más arreglado tocado de forma más cool y relajada.

El nivel de integración entre los músicos blancos y negros dentro del West Coast era muy alto y todos tocaban juntos en las jams del Lighthouse. Rumsey sostiene que "todo el mundo quería a Harold Land, Buddy Collette, Curtis Counce, Hampton Hawes, Dexter Gordon, Sonny Criss, Teddy Edwards y Wardell Gray. Todos formaban el núcleo negro del movimiento, vivían en Central Avenue donde había una actividad tremenda y todos eran muy buenos instrumentistas. Cuando iba al colegio en Los Ángeles en 1936 solía dejarme caer por los clubes de Central Avenue con tanta frecuencia como podía. Era una zona exclusivamente negra pero no había problemas con que los blancos fuesen a los clubes. No había racismo y nunca vi a un policía por allí. Yo solía ir a Lovejoy's, un club en una segunda planta en el que las sesiones empezaban a las 2 de la madrugada. Allí vi una vez a Art Tatum y la sala estaba

la banda de los corazones solitarios presenta

II FESTIVAL JAZZ & MAS

jueves 20 septiembre

**alfonso medela
sexteto**

benbagua

**la mirly
tonk band**

viernes 21 septiembre

**kucich-ibáñez-
barroso trio**

**big band escuela
de música popular**

dirigida por
bobby martinez

sábado 22 septiembre

josé antonio galicia + camaleón

josé luis gutiérrez cuarteto

jam session **la banda de los corazones solitarios**

visítanos en
www.jazzymas.com

información:
festival@jazzymas.com
venta anticipada:
entradas@jazzymas.com

organiza:
asociación cultural
**la banda de
los corazones
solitarios**

patrocinan:

 **AYUNTAMIENTO DE
SOTO DEL REAL**
Concejalías de
Educación y Cultura y Deportes

 **Comunidad
de Madrid**
CONSEJERÍA DE CULTURA

 LETURIAGA
instrumentos musicales

BAYVEL consultores - Tocar Madera S.L. - "La Caixa" - construcciones Leandro Iglesias
La Ferretería de Soto - oficina de servicios Alejandro Suárez - restaurante La Cabaña

**20, 21 y 22
de septiembre**
polideportivo
municipal
**soto del real
(madrid)**

sesiones
a partir de
las 21 horas*

* consultar programa de mano

llena de pianistas, como Gerald Wiggins, escuchando al maestro".

También iba a un club privado en una bocacalle de Central Avenue. No se veía una luz desde fuera pero iba cruzando puertas de telas de alambre hasta llamar a un portal y una señora me dejaba entrar. Dentro tocaba el trío de Nat "King" Cole. La atmósfera era muy relajada".

En 1944 Rumsey trabajó con la única banda blanca que tocó en el Club Alabam. Allí también tocó la banda de Lee Young, entre sus miembros estaban Art Pepper, Dexter Gordon y Charles Mingus. Antes de empezar su actividad en el Lighthouse, Rumsey había tocado al menos una vez en todos los tipos de actuaciones que podían encontrarse en Hollywood. En 1939 había viajado a Nueva York con el cantante y trompetista Johnny Scott Davis al frente de la banda de Vido Musso. Rumsey afirma que vivió el negocio de la música intensamente desde muy temprana edad, y que cuando se presentó la oportunidad del Lighthouse, sabía que le estaba destinada. Rumsey comenta, "cuando empecé a trabajar allí, sabía que

no por la tarde y cuando cerrábamos a las dos de la madrugada todavía estaban allí con sus bañadores".

El hecho de que el movimiento West Coast centrara sus actividades en el Lighthouse y no encontrara eco en las revistas de jazz ni en los columnistas no le preocupó a Rumsey. "Es verdad," dice, "que nadie escribió sobre la escena en California pero no me preocupó en absoluto. Mi prioridad era mantener el Lighthouse y sus All Stars en funcionamiento".

El bajista afirma que lo que distinguía a la música que se tocaba en el Lighthouse de otros géneros jazzísticos era la creatividad de los All Stars en los capítulos de composición y arreglos.

"Los presentaba como compositores y arreglistas que contribuían al repertorio de la banda. Cuando alguien se unía al grupo tenía que traer partituras que pudiésemos probar. Nunca se ensayaba ningún número que formase parte del repertorio, todos los miembros eran excelentes músicos con muy buena lectura".

La primera sesión de grabación que presentaba el concepto

West Coast, con Shorty Rogers and his Giants, fue producida por Gene Norman el 8 de octubre de 1951. Su formación era: Shorty Rogers (tp), Gene Englund (tuba), Art Pepper (sa), Jimmy Giuffre (st), John Graas (trompa), Hampton Hawes (p), Don Bagley (b) y Shelly Manne (bat). Rogers escribió cinco de los arreglos, Giuffre uno. Capitol adquirió la sesión y lanzó un E.P. de seis cortes titulado *Modern Sounds*. Más tarde reunió el disco original con temas de Miles Davis y Gerry Mulligan y lo editó bajo el nombre de *Birth of the Cool, Vol.2*.

Cuando Rogers dejó los All

Stars y formó sus Giants con Giuffre, Manne, Russ Freeman y Joe Mondragon, Rumsey se hizo con los servicios de Bob Cooper, Rolf Ericson (después sustituido por Conte Candoli) y Bud Shank. Después Max Roach vendría a ocupar el lugar de Manne. "Cuando Max llegó al Lighthouse en su coche", recuerda Rumsey, "venía con Miles Davis y Charles Mingus. Davis venía de un período de retiro en Saint Louis y ahora se sentía listo para volver al escenario. Max tenía un contrato de seis meses y al poco de llegar hizo su primera grabación con los All Stars en una sesión de domingo. Hizo su primera actuación en el local el 13 de septiembre de 1953, una ocasión memorable porque además de Rolf Ericson, Bob Cooper y Bud Shank, pasaron por el escenario Chet Baker, Miles Davis, Russ Freeman y Lorraine Geller (pianista esposa de Herb Ge-

F. Rosolino, B. Shank, B. Cooper, B. Kessel.
(Laguna Beach, 1955)

H. Rumsey, B. Kessel.
(Laguna Beach, 1955)

era el sitio donde quería estar: vivir en Hermosa, casarme y situarme. Dejé las grabaciones y me dediqué totalmente a que el Lighthouse fuera un éxito".

"Cuando empezamos en el club aquella tarde de domingo de mayo no había amplificación, mantuvimos las puertas cerradas y el público empezó a llenarlo. Tuvimos más clientes que los que Levine había visto en una semana. Después ampliamos las sesiones a los sábados y la popularidad del Lighthouse creció. Después pusimos sesiones diarias y un maratón durante todo el día los domingos de dos de la tarde a dos de la madrugada".

El Lighthouse estaba sólo a media manzana de la playa y, tal y como recordaba Shorty Rogers en una entrevista con Howard Lucraft en 1979, "la gente venía al club en traje de ba-

ller). Mingus no tocó el contrabajo pero se quedó tres días tocando el piano en los intermedios. Después le conseguí a Miles unas cuantas sesiones y era un tío tan espléndido que un año después ya estaba otra vez en una forma óptima".

Rumsey tenía olfato para reclutar a músicos nuevos cada vez que uno de los miembros de los All Stars se marchaba. Calcula que al menos ochenta músicos pasaron por su filas, incluyendo a los saxofonistas Charlie Parker, Art Pepper, Stan Getz, Zoot Sims, Herb Geller, Bill Perkins, Richie Kamuca, Lennie Niehaus, Gerry Mulligan y Bob Gordon; el flautista Buddy Collette, los trompetistas Conte y Pete Candoli y Maynard Ferguson, los trombonistas Frank Rosolino y Milt Bernhart, los multiinstrumentistas Bob Enevoldsen y Stu Williamson, el cornista John Graas, los pianistas Russ Freeman, Carl Perkins, Sonny Clark, Marty Paich, Lou Levy, Pete Jolly, Victor Feldman, Claude Williamson, Dodo Marmarosa y Hampton Hawes, los vibrafonistas Teddy Charles y Larry Bunker, el guitarrista Barney Kessel, los bajistas Curtis Counce, Red Mitchell y Monte Budwig y los bateristas John Guerin y Stan Levey.

Dizzy Gillespie tocó en el Lighthouse en tres ocasiones. Rumsey tiene especiales recuerdos de la de 1968: "estábamos en el camerino preparándonos para el primer pase y Red Mitchell todavía no había llegado. Dizzy miró su reloj y me dijo "Howard, coge tu bajo. Es hora de salir". Después de la actuación James Moody me felicitó: "Howard, ¡jardías!".

Los Lighthouse All Stars siguieron funcionando hasta mediados de los sesenta y el club siguió funcionando al mando de Rumsey hasta mediados de los ochenta. "¡Fui a buscar trabajo en 1949 y salí de allí treinta y seis años más tarde!", bromea Rumsey.

Quizás el testimonio más gráfico de la contribución de Howard Rumsey a la escena de la Costa Oeste es su dedicación a mantener un público para esta música, algo que todavía hoy continúa en el Lighthouse con el cuarteto del baterista Bobby White, siempre con músicos que suben al escenario los domingos, más de medio siglo después de la sesión inaugural de mayo de 1949.

LAS DOCE MEJORES GRABACIONES DEL MOVIMIENTO WEST COAST

La que sigue es una selección personal de algunas de las grabaciones más notables del West Coast realizadas entre finales de los años 40 y los años 50. El muy celebrado *Birth of the Cool* fue ciertamente una fuente de inspiración para la fraternidad West Coast, formada por músicos de las orquestas de Woody Herman y Stan Kenton y un precursor de lo que iba a venir. Citaría *Blues Express* y *Martians Stay Home* como dos de los álbumes definitorios del movimiento. Simplemente por el magnífico toque de Shelly Manne son dignos de ser escuchados.

Los discos de Teddy Edwards y Wardell Gray representan lo mejor de la escena de la Costa Oeste que se estaba produciendo en Central Avenue.

El famoso Lighthouse tenía que estar representado (números 4 y 10), como también tenía que estar el pianista y arreglista Marty Paich. Curiosamente, los ocho primeros cortes de *Tenors West* fueron producidos por Rumsey.

También merecen ser incluidos el extraordinario pianista Carl Perkins y dos saxofonistas, el brillante pero poco valorado Sonny Criss y el incomparable virtuoso Art Pepper.

A pesar de la negativa de Stan Getz de ser incluido como parte de este movimiento, su clásico *West Coast Jazz* es un álbum indispensable.

1-*The Complete Birth of The Cool* (Capitol)

Miles Davis (tp), con Kai Winding o J.J. Johnson (tb), Junior Collins, Gunther Schuller o Sandy Siegelstein (trompa), Bill Barber (tuba), Lee Konitz (sa), Gerry Mulligan (sb), Al Haig o John Lewis (p), Joe Shulman, Al McKibbin o Nelson Boyd (b), Max Roach o Kenny Clarke (bat), Kenny Hagood (voc), Gil Evans, John Lewis y Johnny Carisi (arr).

Enero y abril de 1949 y
marzo de 1950

Move, Jeru, Godchild, Budo, Venus De Milo, Rouge, Boplicity, Israel, Deception, Rocker, Moon Dreams, Darn that Dream.

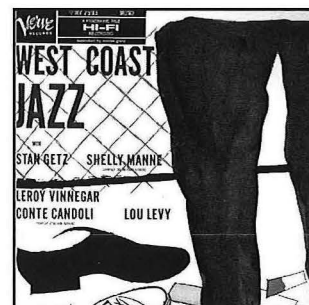
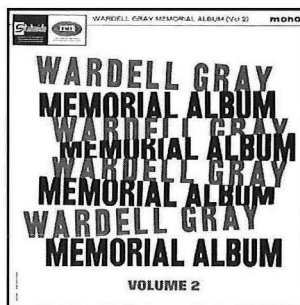

2-*Steady with Teddy* (Cool Blue).

Teddy Edwards (st), con Howard McGhee o Benny Bailey (tp), Herbie Harper (tb), Dexter Gordon (st), Arvin Garrison (g), Dodo Marmarosa, Dudley "Duke" Brooks, Jimmy Rowles o Hampton Hawes (p), Bob Ketersen, Addison Farmer, Red Callender o Iggy Shevack (b), Roy Porter (bat).

Octubre de 1946, julio y diciembre de 1947, octubre de 1948

Upi in Dodo's Room, Dilated Pupils, Midnight at Minton's, High Wind in Hollywood, Steady with Teddy, Bird Legs, Roy's Boy, Rexology, Out of Nowhere, Three Bass Hit, R.B.'s Wig, Body and Soul, Hornin' in, The Duel, Blues in Teddy's Flat, Teddy's Tune, Wonderful Work, Fairy Dance, It's the Talk of the Town.

3-Wardell Gray Memorial Album

(Original Jazz Classics)

Wardell Gray (st), con Art Farmer o Clark Terry (tp), Frank Morgan o Sonny Criss (sa), Dexter Gordon (st), Teddy Charles (vib), Al Haig, Sonny Clark, Phil Hill, Hampton Hawes o Jimmy Bunn (p), Tommy Potter, Dick Nivison, John Richardson, Harper Crosby o Bill Hadnott (b), Roy Haynes, Larry Marable, Art Mardigan o Chuck Thompson (bat).
Noviembre de 1949, abril de 1950, enero de 1952 y febrero de 1953

Twisted (4 tomas), *Easy Living* (2 t.), *Southside* (7 t.), *Sweet Lorraine*, *So Long Broadway*, *Paul's Cause*, *The Man I Love*, *Lavonne*, *Blue Gray* (2 t.), *Grayhound* (3 t.), *A Simmer Kissed an Angel*, *Treadin'* (3 t.), *April Skies*, *Bright Boy*, *Jackie*, *Farmer's Market*, *Sweet and Lovely*, *Lover Man*, *Scrapple from the Apple*, *Move*.

4-Lighthouse All Stars, Vol. 3

(Contemporary).

Howard Rumsey (b), con Shorty Rogers o Rolf Ericson (tp), Milt Bernhart o Frank Rosolino (tb), Herb Geller (sa), Bud Shank (sa, fl), Bob Cooper (oboe, st), Jimmy Giuffre (st), Frank Patchen o Claude Williamson (p), Shelly Manne, Max Roach o Stan Levey (bat), Carlos Vidal (conga), Jack Costanzo (bongo).
22 de julio de 1952, 20 de octubre de 1953 y 2 de agosto de 1955

Swing Shift, *Out of Somewhere*, *Mexican Passport*, *Big Girl*, *Viva Zapata! No.1*, *Mambo Los Feliz*, *The Song is You*, *Jazz Invention*, *Snap the Whip*, *Love Letters*, *Witch Doctor No.1*.

5-Blues Express (RCA Victor).

Shorty Rogers & His Orchestra with The Giants. (Ampliado con los ocho cortes que aparecían originalmente en el L.P. de 10 pulgadas *Cool & Crazy*)

A) Shorty Rogers, Conrad Gozzo, Maynard Ferguson, Tom Reeves, John Howell (tp), Milt Bernhart, John Haliburton, Harry Betts, John Graas (trompa), Gene Englund (tuba), Art

Pepper, Bud Shank (sa), Jimmy Giuffre (st), Bob Cooper (sb), Marty Paich (p), Curtis Counce (b), Shelly Manne (bat).
26 de marzo y 2 de abril de 1953
Coop De Graas, *Infinity Promenade*, *Short Stop*, *Boar-Jibu*, *Contours*, *Tale of An African Lobster*, *Chiquito Loco*, *Sweetheart Of Sigmund Freud*.

B) Shorty Rogers, Conte Candoli, Pete Candoli, Harry Edison, Maynard Ferguson (tp), Bob Enevoldsen, Milt Bernhart, Frank Rosolino, George Roberts (tb), John Graas (trompa), Paul Sarmiento (tuba), Charlie Mariano, Art Pepper (sa), Bill Holman, Jack Montrose (st), Jimmy Giuffre (sb), Lou Levy (p), Palph Peña (b), Stan Levey (bat).

5 de julio de 1956

Pay The Piper, *At Home With Sweets*, *Pink Squirrel*, *Blues Express*.

(Composiciones y arreglos de Shorty Rogers)

6-Tenors West (GNP Crescendo).

The Marty Paich Octet: Conte Candoli (tp), Bob Enevoldsen (tb, st), Harry Klee (fl, st), Jimmy Giuffre o Bob Cooper (st), Jack Dulong (sb), Marty Paich (p), Joe Mondragon (b), Art Madigan o Frank Capp (bat), Jack Constanzo (bongo).
9 y 10 de noviembre de 1954

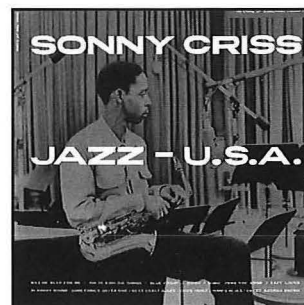
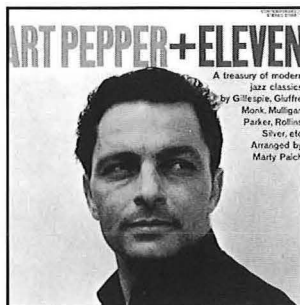
Tenors West, *There is No You*, *The Dragon*, *Shorty-George*, *Paichence*, *At the Marty Gras*, *Take the "A" Train*, *Ballet Du Bongo*, *Line for Lyons*, *Jacqueline*, *Con Spirito*.

7-Martians Stay Home (Atlantic)

Shorty Rogers & His Giants: Shorty Rogers (tp, fisc), Jimmy Giuffre (st, sb, cl), Lou Levy o Pete Jolly (p), Ralph Peña o Curtis Counce (b), Shelly Manne (bat).
Marzo, octubre y noviembre de 1955
Loaded, *Martians Stay Home*, *The Lady in Red*, *Amber Leaves*, *Bill*, *Barbaro*, *Pearlys*, *12th Street Rag*, *Easy*.

8- *West Coast Jazz* (Verve).

Stan Getz (st), Conte Candoli (tp), Lou Levy (p), Leroy Vinnegar (b), Shelly Manne (bat).

15 de agosto de 1955

East of the Sun, Four, Suddenly It's Spring, A Night in Tunisia, Summertime, S-b-i-n-e, Split Kick, Of Thee I Sing, A Handful of Stars, Our Love is Here to Stay, Serenade in Blue, Of Thee I Sing (alt. take), Our Love is Here to Stay (alt. take).

9- *Sonny Criss: The Complete Imperial Sessions* (Blue Note).

Sonny Criss (sa), con Barney Kessel (g), Larry Bunker (vib), Kenny Drew o Sonny Clark (p), Bill Woodson, Leroy Vinnegar o Buddy Clark (b), Chuck Thompson o Larry Marable (bat).

Enero, febrero, marzo, julio, agosto y octubre de 1956

CD 1: *Willow Weep for Me, These Foolish Things, Blue Friday, Sunday, More than You Know, Easy Living, Alabama Bound, Somethin's Gotta Give, West Coast Blues, Criss Cross, Ham's Blues, Sweet Georgia Brown, Summertime, Memoirs of You, Wailin' With Joe, How Deep is the Ocean, The Blues for Rose, The Man I Love.*

CD 2: *Until the Real Thing Comes Along, Blue Prelude, After You've Gone, Come Rain or Come Shine, How High the Moon, If I Had You, I Love You, Anything Goes, Easy to Love, It's All Right With Me, In the Still of the Night, Love for Sale, Night and Day, Just One of Those Things, What is This Thing Called Love, I Get a Kick Out of You.*

10- *Tenors Head On* (Lighthouse Series, Vol. 2) (Pacific Jazz).

Bill Perkins (st, cl-b, fl), Richie Kamuca (st), Pete Jolly o Hampton Hawes (p), Red Mitchell (b), Stan Levey o Mel Lewis (bat).

Julio y octubre de 1956

Cotton Tail, I Want a Little Girl, Blue for Two, Indian Summer, Don't Be that Way,

Oh! Look at Me Now, Spain, Pick a Dilly, Solid De Sylva, Just Friends, All of Me, Limehouse Blues, Sweet and Lovely.

11- *Carl Perkins Memorial* (Fresh Sound).

A) Leroy Vinnegar Quartet: Richie Kamuca (st), Carl Perkins (p), Leroy Vinnegar (b), Tony Bazley (bat).

21 de octubre de 1957

Too Close for Comfort, What's New, Just Friends.

B) Herbie Mann Quartet: Herbie Mann (fl), Carl Perkins (p), Leroy Vinnegar (b), Bill Douglas (bat).

8 de julio de 1957

Adam's There, Our Love is Here to Stay, Song for Ruth.

C) Curtis Counce Quintet: Jack Sheldon (tp), Harold Land (st), Carl Perkins (p), Curtis Counce (b), Frank Butler (bat).

12 de noviembre de 1957

Love Walked in, Sophisticated Lady, A Fifth for Frank.

12- *Art Pepper + Eleven: Modern Jazz Classics* (Contemporary).

A) Art Pepper (sa), Pete Candoli, Jack Sheldon (tp), Dick Nash (tb) Bob Enevoldsen (st, tb de válvulas), Vince De Rosa (trompa), Herb Geller (sa), Bill Perkins (st), Med Flory (sb), Russ Freeman (p), Joe Mondragon (b), Mel Lewis (bat), Marty Paich (arr).

14 de marzo de 1959

Opus De Funk, 'Round Midnight, Walkin' Shoes, Airegin.

B) Al Porcino sustituye a Pete Candoli, Bud Shank a Herb Geller.

28 de Marzo de 1959

Groovin' High, Shawnuff, Anthropology, Donna Lee.

C) Charlie Kennedy (sa) sustituye a Bud Shank, Richie Kamuca (st) a Bill Perkins.

12 de mayo de 1959

Move, Four Brothers, Bernie's Tune, Walkin'.

© Mike Hennessey

Traducción Ángel Gómez Aparicio

Música más allá de categorías

«Desde su llegada a escena, este nuevo, provocador y paradójico sello de Frankfurt ha hecho añicos, de forma elegante y resuelta, todas las ideas establecidas, ideologías preconcebidas y estética.»
P.-I. Renou / Chronic'art

COLECCIÓN 2001

Bill Dixon/Franz Koglmann/Steve Lacy OPIUM

btl 011/efa10181-2

(con Steve Horenstein, Josef Traindl, Alan Silva, Cesarius Alvim Bothelho, Toni Michlmayr, Aldo Romano, Walter M. Malli, Gerd Geier)

«Cada tema está lleno de tesoros. La rara oportunidad de oír a Lacy y Koglmann juntos es un convite absoluto, expectativas cumplidas, mientras que la inusual pareja de Dixon y Koglmann a la trompeta junto con el gigante del bajo Alan Silva en el mismo esquema Dixon, 'For Franz', es también un tesoro.»

Steven A. Loewy / All Music Guide

François Houle CRYPTOLOGY

btl 012/efa10182-2

(con Brad Turner, Peggy Lee, Tony Wilson, Dylan van der Schifff)

«Intrigantemente, el programa contiene parte de la música más solicitada de Houle y algo de lo más encantador.»

Bill Shoemaker / Jazz Times

Peter Herbert B-A-C-H: A CHROMATIC UNIVERSE

btl 013/efa10183-2

(con Carol Robinson, Ingrid Jensen, Marc Copland, Kenny Wollesen)

«... es llamativamente original: suave, como de cámara, ocasionalmente incluso femenina... pero envuelve, abraza y observa con una agraciada elegancia que contradice su improvisada entrada.»

Steven A. Loewy / All Music Guide

Oskar Aichinger TO TOUCH A DISTANT SOUL

btl 014/efa10184-2

(con Lorenz Raab, Max Nagl, Achim Tang, Paul Skrepek, Jr.)

«Aquí, la mezcla de las dilatadas notas de los solistas con abstractas voces y la improvisación implacable por encima de la del líder a menudo buscan el soul con adornos misteriosos, oscuros o radiantes. Las composiciones de Aichinger son complejas, provocativas y subliminalmente sugestivas.»

Glenn Astarita / allaboutjazz.com

James Emery LUMINOUS CYCLES

btl 015/efa10185-2

(con Marty Ehrlich, Chris Speed, Drew Gress, Gerry Hemingway, Kevin Norton)

«James Emery... deleita al oyente con su acústico, así como con la diversidad de ideas contenidas en sus composiciones...»

«Luminous Cycles» es ya uno de los mejores, más emocionantes y excitantes discos del año 2001.» BAK / Jazz Zeit

Franz Koglmann VENUS IN TRANSIT

btl 016/efa10186-2

(con Chris Speed, Michael Rabinowitz, Mat Maneri, David Fiuczynski, Peter Herbert, John Mettam, Wolfram Igor Derntl)

«De forma teatral y arquitectónica, Koglmann ha construido dos monumentos artísticos diferentes en este disco. Los primeros 12 temas, especialmente, engañan fácilmente a los que encuentren sus composiciones demasiado frías, o europeas.»

Ken Waxman / jazzweekly.com

Gebhard Ullmann ESSENCIA feat. Carlos Bica

btl 017/efa10187-2

(con Jens Thomas)

«Los discos de Ullmann son ensayos fascinantes en varios aspectos de la tradición y del *avant garde* y de cómo se interrelacionan» / Penguin Jazz Guide

PRÓXIMAMENTE

Icebreaker EXTRACTION

btl 018/efa10188-2

(trabajos por Damian Le Gassick, Gordon McPherson, Mel)

«Es como un Ennio Morricone electrónico en velocidad interpretado por Don Ellis' Electric Bath. La música está convenciendo en un mundo en el cual la combinación de brutalidad y sentimentalismo parece ser lo dominante.» Franz Putz / Federal Press Service Austria

John Lindberg TWO BY FIVE

btl 019/efa 10189-2

(con Miriam Bolkosky, Wendy Richman, Rebecca Ansel, Gabriel Bolkosky)

John Lindberg: bajista de jazz reconocido mundialmente, líder de formaciones de alto calibre y compositor de música compleja y verdaderamente individual, como aquí lo demuestra con su nuevo quinteto de cuerda. Lindberg enmascara maravillosamente la distinción entre el jazz y la música clásica.

James Emery/Joe Lovano/Judi Silvano/ Drew Gress FOURTH WORLD

btl 020/efa 10190-2

De la simetría melancólica y agraciada a provocar el pensamiento y escapadas angulares, este nuevo quarteto entrega cautivadoras actuaciones a través de todo su CD de debut.

between the lines

between the lines: Westendstrasse 24, D-60325 Frankfurt/Main, Germany
ph. + 49 69 / 97 14 97 0, fax: + 49 69 / 97 14 97 510, e-mail: btl@dsf-fra.de
Distribución: Enfasis Records, enfasis@grapesadsl.com

Heineken® 36. Jazzaldia

Donostia-San Sebastián

Gracias a todos por la Gran Fiesta del Jazz

www.jazzaldia.com

A los músicos, patrocinadores,
colaboradores, periodistas,
especialistas y, sobre todo,
a los espectadores que
han dado calor
a todas las actuaciones
y que han hecho
del JAZZALDIA,
una vez más,
una Gran Fiesta
de la Música en
Donostia-San Sebastián.

Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

BERNARDINETA, FORTIQUER ET TURISMO S.A.
DEPARTAMENTO DE COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO
EUSKAL S.A.
DEPARTAMENTO DE CULTURA

