

Una noche Americana

Música de Jazz.

*All Blues (Instrumental) Miles Davis (entrada al concierto)

Música Brasileña, Bossa nova.

A Day in the Life of a Fool Bonfa and Sigma (Vocal) Bossanova

Música Soul.

Soul Bossa Nova Quincy Jones (BSO Auisting Power)

Música Lírica Americana, Standars Frank Sinatra.

My Way Franc Sinatra (Vocal)
Come Fly Wiht Me Frank Sinatra (Vocal)
New York New York Frank Sinatra (Vocal)

Música Latina; Bolero.

*Perdido Juan Tizol (Instrumental – Latino)
*Besame Mucho Cosuelo Velázquez (Instrumental - Vocal)

Música de las Big band; Música de los años 40.

*That Old Black Magic Harold Arlen (BSO Star Spangled Rhythm)

Música Blues.

*Blues in Hoss Flat Count Basie (Vocal – Instrumental)

Música Soul.

Georgia on my mind Hoagy Cardmichael (Vocal)

Música Blues.

*The Blues Walk Clifford Brown (Vocal Instrumental)

*Propinas:

Gene y big band.
Fly me to the monn Frank Sinatra (Vocal)

Gene y Orquesta Scarlatti.
OVER THE RAINBOW Harold Arlen (vocal)

Notas al Programa.

(All Blues, Miles Davis)

Kind of Blue es un álbum de estudio del músico estadounidense de jazz Miles Davis editado en 1959.

La grabación tuvo lugar en el 30th Street Studio de la Columbia Records en la ciudad de Nueva York en apenas diez horas repartidas en dos días, el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959.1 Acompañaron a Miles el legendario saxofonista John Coltrane y el contrabajista Paul Chambers, "Cannonball" Adderley, en el saxofón alto, Jimmy Cobb a la batería y Bill Evans al piano. Salió al mercado por el sello discográfico Columbia.

Se convirtió en un gran éxito comercial con ventas superiores a los cuatro millones de copias en Estados Unidos (certificado como cuádruple disco de platino por la Recording Industry Association of America), convirtiéndose en el disco más vendido de la carrera de Davis y el más vendido de la historia del jazz. Está considerado como la obra maestra del género y por su gran influencia en diversos géneros como el rock y la música clásica. En el 2003 la revista *Rolling Stone* lo colocó en el n.º 12 en su lista de '**Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos**'.

(That Old Black Magic, Harold Arlen)

Sin duda una de las Canciones populares que han perdurado en la historia de la música Americana, escrita por el compositor Harold Arlen, con letra de Johnny Mercer , publicada en 1942 e interpreta desde entonces por las grandes Orquestas del momento como la Glen Miller Big band e interpretada por ; Margaret Whiting, Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr., Mercer.

Judy Garland lo grabo para la Decca en 1942, mas tarde en 1961 sale a la luz un doble Album de canciones de Harold Arlen grabado por Ella Fitzgerald.

Frank Sinatra la canto en la gala de toma de posesión del Presidente de los Estados Unidos John F. Kenedy.

Marilyn Monroe en 1956 interpreto la canción en la película The Bus Stop (la parada del autobús)

A su vez Jerry Lewis la interpreto en 1963 en su famosa película The Nutty Professor (El profesor chiflado).

Recientemente ha aparecido en una de las películas de la saga cinematográfica STAR TREK.

My Way (A mi manera)

Canción popular adaptada al inglés por Paul Anka, basada en la canción francesa *Comme d'habitude*, escrita por Claude François y Jacques Revaux con letra en francés de Claude François y Gilles Thibaut compuesta por Claude pensando en su reciente ruptura sentimental con la también cantante, France Gall.

La versión en inglés solo mantiene la melodía de la canción, ya que la letra fue reescrita por Paul Anka y es totalmente diferente de la original en francés. Su primera interpretación fue realizada por Frank Sinatra en el disco "*My Way*" del año 1969. La canción "*My Way*" se convirtió en la pieza principal por la cual es reconocido Frank Sinatra, aunque en el momento de su estreno Sinatra no logró una buena posición en las listas de éxitos.

Come Fly With Me.

En 1958 aparece el Álbum de estudio del mismo nombre grabado por Frank Sinatra la canción fue compuesta por Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen siendo en este disco la primera colaboración con el arreglista y trompetista Billy May que más tarde se convertiría en un arreglista para sus temas más importantes.

El tema fue pensado como un viaje musical por todo el mundo y aparece en la portada del disco un dibujo de Frank Sinatra con aviones esperando el embarque de los pasajeros lo cual no le gustaba del todo la idea a Sinatra ya que decía que parecía un anuncio de la TWA la portada del disco.

El disco a las dos semanas de salir al mercado se colocó en el nº1 uno de las listas de Álbumes y ese mismo año fue nominado para los Grammy como mejor Álbum del año.

New York New York

Tema de la película de Martin Scorsese en 1977 protagonizada por Liza Minnelli y Robert de Niro, bajo el mismo título, la canción fue compuesta por John Kander con letra de Fred Ebb, aunque escrito para la Actriz Liza Minnelli muy pronto en 1979 fue grabado por Frank Sinatra sirviendo de canción para las celebraciones de la ciudad convirtiéndose en casi un himno oficial de la misma.

A Day in the Life of a Fool. (Bossa Nova)

"Manhã de Carnaval" ("Mañana de Carnaval"), es el título de la canción más popular de los compositores Brasileños Luiz Bonfá y María Antonio . Apareció en el 1959 en la película *Orfeu Negro* (*Orfeo Negro*), del director francés Marcel Camus y basada en una obra de Vinicius de Moraes . Particularmente en los EE.UU., la canción es considerada como una de las más importantes de Brasil Jazz / Bossa canciones que ayudaron a establecer la Bossa Nova el estilo musical originario de Brasil que aparece a finales de 1950 siendo una fusión entre la bossa y el Jazz. Manhã de Carnaval se ha convertido en un estándar de jazz en los EE.UU., mientras que aún se realiza regularmente por una gran variedad de músicos de todo el mundo en su versión vocal o instrumental.

Perdido

Juan Tizol, Trombonista portorriqueño e integrante de la Big Band de Duke Ellington compuso temas tan famosos de la música Latina como Caravan o Perdido, este tema hace referencia a una calle en Nueva Orleans que lleva el mismo nombre aunque aparece como un tema instrumental en 1941 en diversas ocasiones ha sido cantado como en 1957 en un Album de Ella Fitzgerald.

Recientemente es utilizado por Woody Allen en su película "Another Woman" en 1988 protagonizado por Mia Farrow y Gena Rowlands.

Bésame Mucho:

Es el título de una canción escrita en 1940 por la compositora mexicana, Consuelito Velázquez (1916-2005),¹ que la compuso muy joven y sin haber besado aún.

Rápidamente se convirtió en una de las canciones más populares del siglo XX.

El cantante mexicano Emilio Tuero fue el primero en grabarla, y su éxito mundial fue inmediato, lo que motivó a artistas de todo el mundo a cantarla. Algunos de ellos deben su fama a este bolero, (genero musical Cubano con elementos rítmicos que aparecen en la música popular del siglo XIX comunes con el Danzón y la Habanera) considerado «el estándar de oro de la música romántica». En 1999 fue reconocida como la canción en idioma español más cantada y más grabada, fuera de los villancicos y canciones de cumpleaños, y tal vez sea la más traducida entre las compuestas en español. The Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra y un largo etc de artistas la han interpretado.

Blues in Hoss Flat

William "Count" Basie (21 agosto 1904 - 26 abril 1984) estadounidense pianista de jazz , organista , director de orquesta y compositor . Su madre le enseñó primero el piano que comenzó a estudiar en su adolescencia. Abandonó la escuela, aprendió los entresijos de los teatros y trabajó improvisando al piano para acompañar las películas mudas en un teatro local en su ciudad el Red Bank de la ciudad de Nueva Jersey . A los 16 años tocaba el piano de jazz en las fiestas, complejos turísticos y otros lugares. En 1924, se trasladó a Harlem , donde comienza su desempeño profesional, realizó una gira con diversos grupos a las ciudades más importantes del jazz de Chicago, St. Louis y Kansas City. En 1929 se unió a la Banda de Bennie Moten en Kansas City, y tocó con ellos durante años, hasta la muerte de Moten en 1935.

Ese año Basie formó su propia orquesta de jazz , y en 1936 los llevó a Chicago para una larga estancia y su primera grabación. Lideró el grupo casi 50 años, fue el creador de innovaciones como el uso de dos saxofones tenores "divisi", haciendo hincapié en la sección de ritmo, con una big band, con arreglistas para ampliar su repertorio etc. Muchos músicos durante famosos estuvieron bajo su dirección, incluyendo el tenor saxofonista Lester Young y Herschel Evans , el guitarrista Freddie Green , los trompetistas Buck Clayton y Harry "Sweets" Edison y los cantantes Jimmy Rushing y Joe Williams . los grandes temas de Basie fueron " One

O'Clock Jump ", desarrollado en 1935 en los primeros días de su banda, y " April In Paris ". Blues in Hoss Flat escrita por basie en 1958 y grabada en el Album "Chairman of the Board" es rescatada por Jerry Lewwis en su película del 1961 "The errand Boy" (Un espía en Hollywood) en la parodia imitando al Jefe.

The Blues Walk

Este tema que se ha convertido en un Estándar de Jazz aparece en 1955 en un Album de estudio grabado por el mismo Clifford Brown creador del tema, Max Roach quintet Este Album es recogido como el número 34 de las 100 mejores grabaciones de Jazz confeccionada por el New York Times el grupo tuvo un fatal desenlace por la muerte en accidente de tráfico de Brown en 1956. El quinteto solo tuvo una existencia de dos años y medio pasando a la historia del Jazz "Clifford Brown & Max Roach quintet".

Georgia on my mind.

"**Georgia on My Mind**" es una canción escrita en 1930 por Hoagy Carmichael (música), y la letra por Stuart Gorrell. Esta es la canción oficial del estado estadounidense de Georgia (Estados Unidos). La canción era un homenaje a la hermana de Carmichael, cuyo nombre era Georgia. Mucha gente piensa que la letra se refiere al estado sureño del mismo nombre, pero no es así. Ray Charles había popularizado la canción y el estado de Georgia adoptó la canción más tarde como su himno.

La canción fue grabada primero por Hoagy Carmichael (con Bix Beiderbecke) en 1930. Posteriormente fué grabada por muchos artistas significativos entre ellos: Frankie Trumbauer y His Orchestra, Louis Armstrong, Dean Martin, Glenn Miller, etc...La grabación de Ray Charles (Cantante saxofonista y pianista de soul y Jazz nacido en Georgia invidente desde los 7 años por un glaucoma)en 1960 en su álbum *The Genius Hits the Road*, la canción llegó a ser un éxito desde su lanzamiento.

Soul Bossa Nova

Tema Instrumental compuesto por el músico, empresario, productor Musical, y arreglista americano Quincy Jones grabado en 1961 por la Bossa nova Big Band. La carrera musical de Jones (nace en 1933) abarca aproximadamente cinco décadas dentro de la industria y un record de nominaciones a los Grammy con 79 obteniendo 29 premios

El tema tuvo mucho éxito según aparece y fue tomada como música para diversas películas reciente mente aparece como banda sonora de la saga "AUSTIN POWER".

HISTORIA DE LAS BIG BAND.

La expresión en inglés **Big Band** (literalmente, *gran banda*) hace referencia a un grupo amplio de músicos de jazz que tocan conjuntamente; puede ser traducida como *orquesta de jazz*.

Las *big bands* aparecen como tales a finales de la década de 1920, aunque su *etapa de oro* es el periodo comprendido entre 1935 y 1950.

Composición de la big band.

La estructura de las *big bands* ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde las bandas de diez u once miembros de la época inicial del *swing*, hasta las grandes orquestas de más de veinte músicos de los años setenta. En cualquier caso, característica esencial de las *big bands* es la existencia de secciones instrumentales, en algunas de las cuales los mismos instrumentos se encuentran duplicados.¹

Como regla general, aunque no exista un único formato de *Big Band*, habitualmente se compone de tres secciones: Metales, Maderas y sección Rítmica. La de Metales incluye, al menos, tres o cuatro trompetas, y dos o más trombones (incluyendo en ocasiones un trombón bajo). La sección de Maderas, suele estar formada por cuatro o más saxofones (normalmente un alto, dos tenores y un barítono), que alternan usualmente con otros instrumentos como clarinete y flauta. Finalmente, la sección rítmica de acompañantes está compuesta por alguna combinación de piano, guitarra, bajo y batería. Por tanto, un total de entre 12 y 17 miembros.²

En algunos estilos, por ejemplo el West Coast jazz o el Free jazz,³ se añadían habitualmente otros instrumentos, como trompa, clarinete bajo, tuba, etc, conformando así grandes agrupaciones de dieciocho o más miembros. No obstante, como indica Peter Clayton,¹ un gran número de aficionados al jazz no consideran que las agrupaciones de jazz moderno, por muy grande que sea su tamaño, sean realmente *big bands*, en un sentido estricto.

Con frecuencia, especialmente en la época de oro del Swing, las *big bands* solían tener un/una cantante. De igual manera, muchos cantantes de éxito, se hacían acompañar por *big bands* en sus discos y presentaciones.

Orígenes

Las *big bands* aparecen como resultado de la expansión del jazz de Nueva Orleans, y se produce a consecuencia de los cambios que el concepto de arreglo musical experimenta en el *Estilo Nueva York*, a mediados de la década de 1920, que tienen como consecuencia final la aparición del Swing.

Aunque ya en 1921 encontramos grabaciones de bandas de diez miembros o más, como es el caso de Paul Whiteman, es hacia 1926 cuando se pueden encontrar los primeros indicios de sonoridades propias de las *big bands*, incluso en grupos típicamente *Hots*, como los *Red Hot Peppers* de Jelly Roll Morton, o la orquesta de

Henry Halstead.⁵ No obstante, todos los autores coinciden en señalar a Fletcher Henderson como el artífice del comienzo de la historia de las *big bands*. Desde 1921, Henderson había trabajado con bandas de más de nueve músicos, que hacían jazz tradicional (por ejemplo, entre 1925 y 1928, su grupo se llamaba, significativamente, *Dixie Stompers*). A finales de la década, el grupo se había configurado claramente en secciones instrumentales, por el procedimiento de duplicar o triplicar cada uno de los instrumentos de viento de la banda *hot* típica: trompeta, trombón y clarinete (paulatinamente sustituidos por saxos), realizándose arreglos instrumentales para cada sección. No sólo Henderson siguió esta línea de cambio imperceptible, sino otros músicos como Luis Russell, que se hizo cargo en 1929 de la banda de King Oliver, y que fue el primero en llamar a su grupo *Big Band*; o los *Cotton Pickers* del baterista William McKinney, dirigidos primero por Don Redman y, después, por Benny Carter; o el mismo Duke Ellington, cuya banda *The Washingtonians* desarrolló cambios conceptuales verdaderamente revolucionarios.

Este proceso, y la misma aparición de las *big bands*, no suscitó inicialmente un favor unánime de los aficionados, y un sector importante de la crítica musical (Ortiz Orderigo, Hughes Panassié, Ernest Borneman...) las consideró de forma muy negativa, por *dejar la creación espontánea relegada a un segundo plano o suprimida*, a la vez que tildaban al Swing de *retroceso en el cosmos del arte sincopado*. Peter Clayton, señala expresamente que el término *big band* fue usado inicialmente con sentido despreciativo, para señalar a bandas que se habían separado de la ortodoxia. Sin embargo, como señala Berendt, la visión posterior sobre la aparición del jazz de gran banda con Fletcher Henderson, tiende a considerar que, al contrario de lo señalado por los críticos conservadores, los músicos hallaron en el nuevo formato una gran libertad y así lo reconocía ya, en 1932, el crítico y productor John Hammond.

Época swing

Con la consolidación del estilo Swing, las *big bands* pasaron a constituirse en el eje del desarrollo del jazz. Fueron precisamente estas grandes bandas las que facilitaron la enorme popularización del estilo, al convertirse en sinónimo de *música de baile*. Precisamente su papel de orquestas de baile, y el hecho de que el público blanco, al bailar, se deconcertaba fácilmente si no percibía con claridad la estructura melódica, llevaron a muchas orquestas a tocar *straight*, es decir, sólo el tema principal, reduciendo las improvisaciones a unos pocos compases. Esta tendencia, que se desarrolló frente a la línea *principal* de evolución del jazz, originó una diferenciación entre *swing bands* (aquellas que subrayan los aspectos rítmicos y el trabajo de improvisación de los solistas), y *sweet bands* (que reducen los aspectos característicos de las primeras, y se centran en la melodía y sus arreglos, dirigidas básicamente al baile, como la mayor parte de las orquestas blancas, entre ellas las de Glenn Miller, Tommy Dorsey, Harry James, Buddy Morrow o Guy Lombardo).

Orquestas blancas

El racismo imperante en la vida cotidiana de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, se reflejaba en una clara política de separación entre blancos y negros que tuvo su reflejo en la música, y en las *big bands*, especialmente en los años treinta. Precisamente, la importancia de Fletcher Henderson en el desarrollo del

Swing y de las *Big bands* estriba, además de sus cambios conceptuales, en la gran influencia que ejerció sobre las bandas blancas de los años treinta y, especialmente, sobre las más famosas de ellas, las de Benny Goodman, Tommy Dorsey o Artie Shaw. La banda de Goodman, que llegó a ser el símbolo de la "*Era Swing*" y obtuvo un enorme éxito entre 1935 y 1939, hacía de hecho una música voluntariamente *al modo de Henderson* (en cuya orquesta estuvo el clarinetista un tiempo y que luego se convirtió en su arreglista), aunque de forma *cultivada y librada de todo error de entonación y precisión*.⁸ Goodman mantuvo el estilo en su banda fiel a los arreglos de Henderson, hasta ya entrada la década de 1940. La decantación de Goodman, y también de Artie Shaw, por el sonido de tradición *hot*, les llevó a ser las primeras orquestas blancas en incorporar a destacados solistas negros (Lionel Hampton, Teddy Wilson, Roy Eldridge, Billie Holiday...), lo que generó numerosos incidentes de tipo racista en sus giras.

Casi todas las bandas blancas estuvieron influidas por el estilo de arreglos de Fletcher Henderson y por las bandas de Goodman y Shaw, incluso las que podían considerarse más genuinamente *sweets*. Fuera de esta órbita, no obstante, existieron bandas blancas importantes y con proyección popular, como la *Casa Loma Band* de Glenn Gray, la que primero consiguió éxito entre los adolescentes, incluso antes que Goodman; o las orquestas de Bob Crosby y Charlie Barnet. La banda de Crosby procedía directamente de la de Ben Pollack y mantuvo su estilo; la de Barnet, fue de las pocas que tuvo una fuerte influencia de la orquesta de Duke Ellington, y obtuvo un gran éxito en 1939 con su tema *Cherokee*.

Orquestas negras

Paralelamente, las orquesta negras de Nueva York, desarrollaban un *Swing* mucho más vinculado al *blues*, aunque también muy influido por Henderson: Cab Calloway, Chick Webb y Jimmie Lunceford, entre otras. La más famosa de ellas era la de Webb, prototipo de *orquesta de Harlem*. Su proyección era tal que el propio Benny Goodman se creyó obligado a medir ambas bandas en una *batalla* celebrada en el "*Savoy Ballroom*", la sala por excelencia del *swing* en Nueva York, en 1937: cuatro mil personas abarrotaron el local y otras cinco mil colapsaron Lenox Avenue, junto al local, para presenciar el enfrentamiento que, según las crónicas, ganó Webb.⁹ Esta *línea Harlem*, se prolongará con las bandas de Lionel Hampton, que lograría un fulgurante éxito con temas como *Flyin' home*, de una eficacia rítmica sólida y abierta,¹⁰ hasta las *Jump Bands* de los años cincuenta.

Fuera de Nueva York, destaca la banda de Count Basie, originaria de Kansas City, donde heredó el estilo de las orquestas locales de Bennie Moten y Jay McShann, repleto de *blues* y *boogie*, con el riff como elemento melódico y creador de tensión, con magníficos solistas que solían gozar de libertad para desarrollar largas improvisaciones (Lester Young, Harry Edison, Buck Clayton, Benny Morton...). Basie mantuvo su big band hasta su fallecimiento, siempre en un altísimo nivel.

Pero indudablemente, la principal de las *big bands* de la época *swing*, fue la de Duke Ellington, cuya importancia corre pareja por todas las épocas del jazz, incluso en la actualidad, hasta el punto de que, como indica Berendt, no hay una sola *big band* moderna, ni siquiera fuera del jazz, que no tenga influencias directas o indirectas de Ellington. Su primera banda de gran formato la reunió en 1926 para tocar en el *Cotton Club* de Harlem, conservando el núcleo básico de la misma hasta bien entrados los años cincuenta, lo que la convierte en la *big band* más estable de la

historia (Johnny Hodges permaneció con Ellington, 42 años, hasta su fallecimiento).¹¹ De las formaciones posteriores, la más citada suele ser la que tuvo a comienzos de los cuarenta, con el contrabajista Jimmy Blanton y el saxo tenor Ben Webster, y que se considera unánimemente como el *comienzo del jazz moderno para big band*. Aunque Ellington ha tenido a lo largo del tiempo a numerosos arreglistas, aparte de él mismo, el más conocido de todos ellos fue sin duda Billy Strayhorn. Entre las *big bands* más directamente influidas por la de Ellington.

UNA NOCHE AMERICANA:

Es un recorrido musical por las músicas más representativas del siglo XX en el Continente Americano.

La Big Band, esas grandes Orquestas que recorrían toda la geografía Norteamericana de Norte a Sur y de Este a Oeste y que entretenían a toda la sociedad tanto en directo como por la radio y televisión en todas las Galas de sociedad y celebraciones populares en definitiva una música Social creada por la Industria no solo discográfica si no por la gran Industria cinematográfica de los grandes estudios de Hollywood.

A las Big Band se les unió las secciones de cuerdas con arreglistas que hacían variaciones magnificas de unos temas a veces creados para voz , piano y sección rítmica llevándoles a un extremo creativo y musical de gran altura míticas las big band y las grabaciones con estas secciones de cuerda de Frank Sinatra.

La música Latina Cubana principalmente tuvo gran influencia en America y esta se nota por el fluir de su música y sus Músicos desde New York a la Habana sobre todo en las décadas de los 40, 50 y menos en los 60. Muchos Americanos viajaban a la Habana para bailar y escuchar música en sus clubs latinos, el Club Aponte, para los negros; la Luz de Oriente, para los llamados mulatos; el Club San Carlos, Club los Rotarios, Club los Leones, para los blancos, sin dejar de mencionar la existencia del Vista Alegre Tennis Club "Buena Vista" Citemos figuras como Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Cucho Valdes, Bebbo Valdes Celia Cruz, Tito Puente, Gloria Stefan y bandas míticas Cubanas como Irakere.

Dizzy Gillespie , Stan Getz, Bill Evans eran Músicos que tuvieron grandes influencias con músicos latinos y a su vez la música se enriquecía con ellos.

El Swing, El Jazz, EL BOLERO, LA BOSSA NOVA Brasileña, el son Cubano, El Danzón Cubano, el Blues que surge de la música negra, La canción Americana, el Bee Boop son formas y estilos musicales que conviven en el continente y sus islas y que crean una de las páginas mas notables y con un mayor desarrollo en la historia de la música popular en el siglo XX.