

ESCUELA Y CENTRO HISPÁNICO DE MADRID

ANEXO:

CARACTERÍSTICAS BIOGRÁFICAS DE LOS INTÉRPRETES DE LAS VERSIONES

4.1. *Gipsy Kings- "A mi Manera"*

Los **Gipsy Kings** (*Reyes gitanos* en castellano) son una formación musical francesa, cuyos miembros tienen ascendientes españoles,¹ que canta en castellano una mezcla entre flamenco, pop y varias tradiciones de canción ligera como la rumba catalana. Las ventas de sus discos se estiman en más de 60 millones de copias alrededor del mundo.

Aunque los miembros del grupo son de nacionalidad francesa, sus abuelos eran emigrantes gitanos españoles que huyeron de España y emigraron a Francia durante la década de 1930 durante la Guerra Civil.

Son los máximos exponentes de la rumba flamenca española en el mundo. Su música tiene un estilo particular, con influencias del pop. Su música ha sido descrita como un lugar donde **"el flamenco, la rapsodia romaní y la salsa funk se reúnen"**.

Su álbum ***Gipsy Kings*** tuvo éxito en varios países de Europa, latinoamérica, especialmente en Francia e Inglaterra, excepto en España. Los Gipsy King grabaron esta canción contenida en el álbum del mismo nombre en 1987. Rumba flamenca expresiva, Festiva, para las noches de verano.

En 1989, *Gipsy Kings* obtuvo un reconocimiento en Estados Unidos, el cual estuvo cuarenta semanas en las listas de éxitos, algo que muy pocos álbumes en español habían logrado.

4.2./4.3 . *Elvis Presley- "My Way"/ "Always on my mind"*

Elvis Aaron Presley (Tupelo, Misisipi, 8 de enero de 1935- Memphis, Tennessee, 16 de agosto de 1977) fue un cantante y actor estadounidense, uno de los más populares

del siglo XX. Se hace referencia a él como «el Rey del *rock and roll*» «el Rey» o simplemente Elvis.

Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee donde, en 1954, comenzó su carrera artística cuando Sam Phillips, el dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del *rockabilly*, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y *rhythm and blues*.

Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el *rock*, las baladas, el góspel y el *blues*. Las primeras influencias musicales de Presley procedían de la música góspel. Paul Friedlander describe los elementos del estilo rockabilly (que caracteriza como «esencialmente... una construcción de Elvis Presley») que el cantante y sus compañeros de banda desarrollaron en Sun Records: «el estilo vocal crudo y emotivo, la mala pronunciación y el énfasis en la sensación rítmica [del] blues con las cuerdas y el rasgueo de la guitarra del country». El sonido del rock and roll de Presley creció distinguiéndose del rockabilly con una voz grupal en el estribillo, guitarras eléctricas más amplificadas y una actitud más fuerte e intensa. Mientras que fue conocido por tomar canciones de diversas fuentes y darles un acondicionamiento para adaptarlas al rockabilly/rock and roll, también grabó canciones en otros géneros desde comienzos de su carrera.

Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó tres y recibió uno en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales.

La imagen y la voz de Presley son reconocidas alrededor del mundo. En los sondeos y encuestas, es reconocido como uno de los artistas más importantes de la música pop y uno de los más influyentes entre los estadounidenses. «Elvis Presley es la mayor fuerza cultural del siglo XX», dijo el compositor y director Leonard Bernstein. «Introdujo el ritmo a todo y todo cambió: la música, el idioma, la ropa. Es una nueva revolución social — los sesenta llegaron de ella». Bob

Dylan describió su sensación después de escuchar por primera vez a Presley como «acabando de salir de la cárcel».

“My Way” es una pieza melódica clásica dentro de la música ligera americana, versionada y reescrita por Paul Anka de una canción francesa, cuyo compositor fue Claude François. Frank Sinatra la editó en 1957 y Elvis Presley en 1974. Es otra declaración de intenciones pero basada en la emoción y el sentimiento de la melodía. Canción puesta al servicio del lucimiento vocal del “rey del rock” que se revelaba sobre todo en sus canciones melódicas. Lo que caracteriza esta versión es la conjunción entre melodía y ritmo al final que posee en menor medida y con menos brusquedad en el cambio, la versión original de Sinatra.

“Always on my mind” es una balada romántica y sentimental escrita por Wayne Carson, compuesta por Mark James y editada en los arreglos por Johnny Christopher. Como curiosidad diremos que estaba inspirada en la vida sentimental de Wayne Carson cuyos problemas sentimentales debido a sus viajes eran notorios, esta canción vio la luz a partir de la frase que Carson un día le dijo a su mujer: “ Querida, tu siempre estás en mi pensamiento”. También fue grabada por Brenda Lee en 1972. Versionada por el rey del rock en 1972, Elvis también se la dedicó a su mujer Priscilla en un concierto en Las Vegas poco después de su divorcio. Canción por tanto muy editada por bastantes intérpretes más a lo largo de la historia de la música, también de habla española. Esta versión muestra una vez más la potencia vocal de Elvis y su fuerza interpretativa, conviviendo con la dulzura, ese halo de arrepentimiento del que hablábamos antes. Pieza romántica, “abriendo el corazón”, con la calidez lenta de las primeras estrofas y la expansión melódica posterior acompañada por el ritmo.

4.4. Michael Bubl  - “Always on my mind”

Michael Steven Bubl  (Burnaby, Canadá; 9 de septiembre de 1975), es un cantante y actor canadiense. Ha ganado diversos premios, incluyendo cuatro Grammy y varios Juno Awards. Los logros obtenidos alcanzaron modestas posiciones en las listas de los Estados

Unidos, pero su álbum homónimo estuvo entre los diez primeros del Líbano, del Reino Unido y en su propio país.

Bublé empezó cantando en clubes nocturnos, pero no fue hasta el año 200 cuando empezó a alcanzar cierta notoriedad y recibir premios.

En 2005 cuando se convirtió en todo un éxito comercial en los Estados Unidos con su álbum *It's time*, del que vendió 8 millones de copias. Bublé ha sido considerado como uno de los más importantes "crooners" actuales, su susurrante y cálida voz le ha elevado hasta lo más alto y ha sido descrito por tener un estilo vocal similar al de Frank Sinatra, incluso como "un heredero de Sinatra".

Michael Bublé incluyó esta canción "Always on my mind" en el 2007, en su álbum "Call me irresponsible", sumándose así a un buen ramillete de intérpretes que la grabaron antes y después de esta fecha.

4.5. María Creuza- " A Noite do meu bem"-

María Creuza es una gran cantante nacida el 26 de Febrero en Explanada, Bahía, Brasil. Criada en la ciudad de Salvador, María comenzó a cantar en su adolescencia, canciones en portugués y en inglés y mediante un casting se gana el lugar como conductora del programa de televisión "Encuentro con María Creuza". En 1966 comienza su carrera profesional como cantante, ya que interpretó canciones del compositor Antonio Carlos Pinto que la hicieron ganadora en varios festivales. Empezó entonces una colaboración importante con astros de la música brasileña como Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Toquinho". En 1980, tras la muerte de Vinicius, se dedica a su carrera solista y realiza, junto con Toquinho, recitales homenaje a su padrino artístico, Vinicius de Moraes. En diciembre de 1998, Creuza se ganó un lugar en el acto de conmemoración del centenario de la Academia Brasileña de Letras. Así se interpretaron las "14 canciones del siglo", seleccionadas por los críticos especializados de Río de Janeiro y São Paulo. Actualmente, María Creuza realiza recitales regularmente en el Vinicius Bar (en Río de Janeiro), alternadas con presentaciones en Europa.

A noite do meu bem» es una canción de 1959 de la compositora y cantante Dolores Duran (1930 — 1959), conocida en castellano como "La noche de mi amor". La gran María Creuza, lo incluyó en su álbum: "Me despedí" en 1973. Puso su voz cálida y sensual a esta canción sentimental, a veces parece que recitada, llena de emoción y pasión, incluso con cierta tristeza en algunos momentos.

4.6. Nana Caymmi- "A noite do meu bem"

Nana Caymmi es el nombre artístico de Dinair Tostes Caymmi, cantante brasileña nacida en Río de Janeiro el 29 de abril de 1941. Creció en una de las familias más musicales de Brasil. Comenzó a cantar desde muy joven, adoptando desde entonces una técnica vocal muy particular en la que aprendió a enfatizar su timbre grave.

Se le considera una de las intérpretes más expresivas y depuradas de la música brasileña, festejada por la sofisticación tanto de sus interpretaciones de canciones populares como de temas compuestos específicamente para ella. En la década de los años 1990, llegó a las listas de los discos más vendidos, dedicándose a la interpretación de canciones románticas y boleros.

Nana Caymmi grabó esta canción " A noite do meu bem" en 1994 en un álbum en el que interpretaba más canciones de Dolores Durán, que como dijimos antes es la compositora del tema. Se le considera una de las intérpretes más expresivas y depuradas de la música brasileña, festejada por la sofisticación tanto de sus interpretaciones de canciones populares como de temas compuestos específicamente para ella.

Algo interesante para el público hispánico fue la publicación en el año 1993 del disco *Boleros* el cual contiene una selección de 14 boleros clásicos, de los cuales 13 están cantados en español.

4.7. C. Debussy (compositor) -"Clair de Lune"

Achille-Claude Debussy nació en 1862. Fue una figura central en la música europea de finales del siglo xix y comienzos del siglo xx y, junto a Maurice Ravel, una de las figuras más prominentes de la música impresionista, aunque al propio compositor no le gustaba este término cuando se aplicaba a sus composiciones.

Destacó por la creación de sonidos innovadores, nunca escuchados, que, mostrando su entero potencial en sus composiciones para piano, logran crear una sensación onírica en su musicalidad característica.

Debussy utilizaba ciertas escalas tonales no usuales para la música occidental influenciado por la música oriental que se había escuchado en la Exposición Internacional de 1889 en París.

Aunque Debussy nunca reconoció sucesores o una escuela, cambió el eje que organizaba la música de su época. A partir de Debussy la direccionalidad comienza a depender de los matices expresivos y no de las relaciones acórdicas. Un acorde ya no lleva a otro. El sentido del acorde es el de objeto en sí mismo, y ya no una función de paso en un camino dilatorio hacia el reposo. El sentido constructivo se desplaza del desarrollo temático hacia formas de desarrollo rítmico, colorístico o climático. Estructuraba el discurso a partir del desenvolvimiento de ritmos y texturas y no de un desarrollo temático. Debussy usaba los acordes por su sonido o color y no por su función tonal, lo cual era una revolución para el momento. Los acordes pasan a tener una función más colorística que armónica, parecida a la que tendrán en el *jazz* de la segunda mitad del siglo XX. Podemos observar una gran incorporación de recursos debussystas a la tradición jazzística y a la música del cine.

La Suite bergamasque, es una suite para piano en varios movimientos. Aunque fue escrita en 1890, la obra no se publicó hasta 1905, y eso pese a que su autor intentó que no viese la luz, pues creía que esta obra de juventud estaba muy por debajo del nivel de sus composiciones más modernas.

El "Clair de Lune" es el tercer movimiento de la Suite Bergamasque. El nombre proviene de un poema de Verlaine con el mismo nombre.

4.7. Enrico Simonetti(intérprete) -"Clair de Lune"/"Méditation de Thays"

Enrico Simonetti (Alassio , 29 de enero de 1924 - Roma , 28 de mayo de 1978) fue un pianista , compositor y canal de televisión italiano.

Músico de exquisito gusto, Simonetti fue también un excelente presentador y animador afable, capaz de despertar la sensibilidad en

los adultos y el interés en los niños con sus cuentos , utilizando el que interpretaba con maestría.

Esta versión del **"Clair de Lune"** fue interpretada por Enrico Simonetti, pianista italiano que no sólo incluyó en su repertorio piezas clásicas sino de otros estilos.

La de **"Méditation de Thays"** es el primer corte del álbum de Simonetti con la Orquesta de Cámara RGE: "Música : Una luz de oración". Comparte álbum con el "Clair de Lune".

4.7. Ann Lelkes (intérprete) -"Clair de Lune"

Anna Lelkes fue la primera mujer que ingresó en 1997 en la Orquesta Filarmónica de Viena.

Aunque la orquesta es ampliamente reconocida como una de las mejores del mundo, recibió ciertas críticas porque hasta esta fecha no permitió que las mujeres fuesen miembros de pleno derecho en la orquesta . En 1997 Anna Lelkes se hizo miembro después de tocar con la orquesta como "no-miembro" durante más de veinte años.

Nos encontramos ante una versión exclusivamente con arpa, interpretada por una de las mejores arpistas de este siglo: Ann Lelkes, primera mujer que ingresó en 1997 en la Orquesta Filarmónica de Viena.

Esta pieza la editó en Noviembre de 1995 en el álbum titulado "The Golden Harp" (El Arpa de Oro)

4.7. Dame Moura Lympany (intérprete) -"Clair de Lune"

María Gertrudis Johnstone, nació en Cornwall (Inglaterra). Empezó a tocar el piano desde muy pequeña y a los doce años hizo su primera audición. A partir de ahí su nombre artístico fue Moura Lympany, desarrollando una vastísima producción artística.

"Desde los días de Clara Schumann y Teresa Carreño, han sido pocas las mujeres pianistas que podrían ser contadas entre los grandes. Moura Lympany ha dado pruebas de poseer cualidades que la colocan muy alta entre sus históricas colegas." Esta es una de las opiniones respecto a su merecido talento artístico.

El periodo de grabación de este álbum en el que se incluyó el Claro de Luna fue 1947-1952.

4.11. Emilio Santiago- "Corcovado"/ "Insensatez"

Emílio Vitalino Santiago (Río de Janeiro, 6 de diciembre de 1946 - Río de Janeiro, 20 de marzo de 2013) fue un cantante brasileño.

Mientras estudiaba derecho en la década de 1970, comenzó a cantar en festivales universitarios y participó en un programa de televisión en el que alcanzó la final. Trabajó como cantante de la orquesta de Ed Lincoln.

Muere el 20 de marzo de 2013, después de pasar más de un mes internado a consecuencias de un accidente cerebrovascular.

"Corcovado": En el año 2000, Emilio Santiago graba con Sony Music un disco muy importante en su carrera: "Bossa Nova", que contiene temas clásicos del género. A este disco pertenece la canción que nos ocupa: **"Corcovado"**. Y también **"Insensatez"**.

4.12. Stan Getz, Joao Gilberto- "Corcovado" / "Insensatez"

Stanley Gayetzki, más conocido como **Stan Getz** fue un saxofonista tenor estadounidense de jazz, considerado como uno de los más importantes, conocido por el sobrenombre de "The Sound", debido a su tono cálido y lírico. Desarrolló su carrera musical en EE.UU., llegando a ser notoria su popularidad en los años 50. Pero no fue hasta la década de los 60 cuando empezó a interesarse por la música brasileña, por la que conoció a Joao Gilberto y a Astrud Gilberto, esposa del anterior.

Este álbum "Getz/Gilberto" fue sin duda una enorme victoria para el jazz y la bossa-nova y derivó en la propagación de esta música entre millones de personas en el mundo entero, allanando el camino para que la música brasileña y sus instrumentos se sumaran al jazz.

Stan Getz comprendió perfectamente el lenguaje de la bossa-nova y sonó completamente natural en las grabaciones que llevó a cabo con los músicos brasileños.

Joao Gilberto aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta. Tuvo la inquietud desde muy joven de crear una nueva forma de expresión musical con la guitarra. Su esfuerzo dio resultado tras

conocer a Tom Jobim(al que también escuchamos en esta pieza), pianista y compositor de educación clásica que también gustaba del jazz estadounidense, con quien empieza a madurar el estilo que se conoció como bossa nova(nueva ola). Esta “*nueva ola*” era una destilación del ritmo de percusión y sincopado del samba, en una forma simplificada que podía ser tocada en una guitarra sin acompañamiento. También introdujo una nueva forma de cantar a bajo volumen.

En este álbum también destaca la composición de Jobim/ de Moraes “Garota de Ipanema” en su versión inglesa, que se convirtió en una canción clásica del pop internacional y llevó a la fama a la cantante **Astrud Gilberto**, como decíamos antes, esposa en aquel entonces de Joao. A instancias de su esposo ella cantó algunas estrofas y gustó tanto su voz que a pesar de no tener experiencia previa, grabó este disco aunque no figuró en los créditos del disco.

“**Corcovado**”: Esta versión pertenece al álbum “ Getz/Gilberto”, publicado en 1964 , premiado con el Grammy en su género de Jazz y Bossanova en 1965.

“**Insensatez**”: Pese a la cantidad de grabaciones que Stan Getz realizó con Astrud y Joao Gilberto de este tema, Insensatez, o mejor dicho, la inclusión en álbumes diferentes, la versión que nos ocupa pertenece al álbum; “Jazz Samba” editado en 1994, bajo el título “Howsensitive”, pese a estar cantado en portugués.

En la versión de “Corcovado” resaltamos el interés de este músico americano por el lenguaje musical de la “bossa nova” en los años 60. Por ese entonces Astrud y Joao ya estaban casados, y cada uno de ellos estaba consiguiendo relevancia, el uno como guitarrista consagrado e innovador y la otra como cantante con una sensibilidad y sensualidad destacables.

4.13. Laura Fygi-“ Corcovado”

Laura Fygi es una cantante holandesa de jazz y pop. Creció en Uruguay sin embargo y fue popular dentro de la discografía holandesa. De cualquier forma desarrolló su carrera musical por todo el mundo y cantó en varios idiomas.

Esta canción pertenece a su álbum “Laura Fygi at Ronnie Scott´s” (2003). El Ronnie Scot es un Club de Jazz londinense, propiedad del

saxofonista inglés del mismo nombre. Tras la muerte de Scott en 1995, el club pasó a ser propiedad de otro saxofonista: Pete King (puede que el saxo que aparece en la canción sea de King). Precisamente Laura Fygi alcanzó más notoriedad cuando cantó en este famoso club del Soho británico. La característica más importante de Laura Fygi según la crítica es su voz algo ronca, con una gran dicción y una estupenda sincronización, y lo que es más importante, su capacidad de contar historias que llegan al corazón. Su voz recorrió diversos estilos además del jazz como el swing, la Bossa (como estamos comprobando) etc.

4.14. Elis Regina- "Gracias a la Vida"

Elis Regina Carvalho Costa, conocida popularmente como Elis Regina (Porto Alegre, 17 de marzo de 1945- São Paulo, 19 de enero de 1982) fue una cantante brasileña considerada una de las mayores representantes del género musical conocido como MPB (música popular brasileña). Su temprana muerte, a los 36 años, se debió a una sobredosis de cocaína y alcohol, aunque se baraja la teoría de que habría sido víctima de la dictadura imperante. Muchos críticos, músicos e intérpretes la consideran una de las mejores cantantes de Brasil.

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Regina ayudó a popularizar el trabajo del movimiento Tropicalia, grabando canciones de músicos como Gilberto Gil

Falso Brillante es el álbum al que pertenece esta canción, lanzado en 1976.

En 1975, Elis Regina estrenó una gira titulada *Falso Brillante*, para contar su historia, su carrera. Su espectáculo llegó a las 1200 representaciones llegando a ser un éxito importantísimo desde 1975 a 1977 en la historia de la música popular brasilera. A raíz del éxito se propició precisamente la grabación del disco.

4.15. Mercedes Sosa – "Gracias a la Vida"

Habría mucho que reseñar de la vida de Mercedes Sosa, por lo que vamos a realizar un breve semblante:

Haydée Mercedes Sosa (Tucumán, 9 de julio de 1935-Buenos Aires, 4 de octubre de 2009), conocida como Mercedes Sosa, fue

una cantante de música folclórica argentina, reconocida en América, considerada la mayor exponente del folklore argentino, cumbre de la historia de la música folclórica de Argentina y una de las principales e infaltables cantantes de la música popular de Latinoamérica. Se la conoce como La Voz de América Latina.

Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop.

Se definía a sí misma como «cantora» antes que «cantante», siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras. El Nuevo Cancionero se proponía buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos, la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. En sus inicios poseía un registro cercano a una soprano, pero luego evolucionó hacia contralto. Su registro vocal es de más de dos octavas, y su punto fuerte es la potencia con que afronta los graves. Gracias a su timbre oscuro y cálido y a una perfecta afinación, se ha convertido en una de las voces más destacables de la historia de la música argentina.

En 1971, en coincidencia con el gobierno de Salvador Allende en Chile, grabó este álbum, uno de los más destacados, Homenaje a Violeta Parra, en tributo a la cantautora chilena, donde incluye «Gracias a la vida» y otros temas como «Volver a los 17» y «La carta» —con Quilapayún—, alcanzando un notable éxito en toda América Latina. Se trata de uno de sus mejores discos, tanto por su maravillosa interpretación como por el homenaje a Violeta Parra.

4.16. Joan Baez- "Gracias a la Vida"

En 1974 la cantante estadounidense Joan Báez visitó la Argentina y en su recital cantó —a dúo con Mercedes Sosa— Gracias a la vida. Ese año Báez había publicado un álbum en español titulado precisamente Gracias a la vida, canción que conoció por la versión de Mercedes, de 1971, y que popularizó entre el público de habla inglesa.

Sin embargo el disco del que hablamos es 1980: Live European Tour. Corresponde a su tournée por Francia, España, Alemania (de hecho

esta grabación parece estar hecha ahí, ella da las gracias al final en alemán).

Joan Chandos Báez (Staten Island, Nueva York, Estados Unidos, 9 de enero de 1941), más conocida como Joan Báez, es una cantante, compositora y activista estadounidense, cuya música folk contemporánea incluye a menudo canciones protesta o de justicia social. Con una voz potente, aguda, próxima a la de una soprano, y con un vibrato controlado para potenciar la dramatización de las letras de las canciones, es una de las mayores figuras de la canción protesta surgida en los años sesenta, al calor de la Guerra de Vietnam. Pero colaboró con muchas figuras de la música de todo tipo y género.

4.17. Traditional Jazz Band - "Hello Dolly!" / "Mood Indigo"

Fundada en 1964, la Traditional Jazz Band (TJB) estaba compuesta por Alcides Lima (batería), Edo Callia (piano), Eduardo "Dudu" Bugni (banjo y guitarra), William Anderson (Trombón), Carlos Chaim (bajo), Austin Roberts (trompeta) y Marcos Mônaco (clarinete, saxo alto, saxo tenor, saxo soprano y flauta).

El grupo actuó en numerosas ocasiones en Brasil y en otros, incluyendo festivales de Jazz importantes en New Orleans, California, Washington, Boston otros países como Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. "Somos la única banda de jazz catalogada en museos y en festivales internacionales de jazz", decía el batería de la Traditional Jazz Band, Alcides "Cidão" Lima.

Después de mucho investigar, la fecha exacta de la publicación de este álbum "Jazz Collection" donde se encuentra el "Hello Dolly" y "Mood Indigo" es 1987, de Ediciones Eldorado.

4.18. Louis Armstrong- "Hello, Dolly!"

Louis Daniel Armstrong (Nueva Orleans, 4 de agosto de 1901-Nueva York, 6 de julio de 1971), también conocido como Satchmo o Pops, fue trompetista y cantante estadounidense de jazz.

Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y, probablemente, su músico más popular. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el

jazz desde su condición inicial de música de baile, en una forma de arte popular. Aunque en el arranque de su carrera cimentó su fama sobre todo como cornetista y trompetista, más adelante sería su condición de vocalista la que le consagraría como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia para el canto jazzístico.

La generación más antigua de jazzistas de Nueva Orleans se refieren con frecuencia a sus improvisaciones como variaciones melódicas. Las improvisaciones de Armstrong fueron novedosas y sofisticadas en su época, aunque eran sutiles y melódicas. Lo que normalmente hacía era recomponer los temas populares que tocaba, haciéndolos más interesantes. El toque de Armstrong está lleno de alegres, inspiradas y originales melodías, saltos creativos y ritmos sutilmente relajados o dinámicos. El genio de estas composiciones tan creativas se origina en la técnica interpretativa de Armstrong que casi llegó a crear sin ayuda de nadie el papel del solista de jazz, convirtiendo lo que era en esencia una música colectiva de tipo folk en una forma de arte con enormes posibilidades para la expresión individual.

A medida que su música progresaba y que su popularidad crecía, su canto también se convirtió en importante. Armstrong experimentaba con su canto, acortando o alargando las frases, insertando improvisaciones, usando su voz de forma tan creativa como lo hacía con su trompeta.

A Armstrong se le considera el inventor de la esencia del canto jazzístico. Tenía una voz extraordinariamente peculiar, grave y rota, que desplegaba con gran destreza en sus improvisaciones, reforzando la letra y la melodía de una canción con propósitos expresivos.

La influencia de Armstrong en el desarrollo del jazz es virtualmente inabarcable. Incluso se puede decir que a causa de su desbordante personalidad, tanto como figura pública en sus últimos años como intérprete, su contribución como músico y cantante ha podido estar infravalorada.

Esta pieza, **“Hello Dolly”** fue grabada en 1964. Y se cataloga en cuanto a su estilo como : Swing, Ragtime, Dixieland.

4.21. Jules Massenet- *Méditation de Thais* (compositor)

Jules Émile Frédéric Massenet (Saint-Étienne, 12 de mayo de 1842 - París, 13 de agosto de 1912) fue un compositor francés conocido por sus óperas, que fueron muy populares durante finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando tenía once años su familia se traslada a vivir a París para que él pueda estudiar en el Conservatorio. Vive en esa ciudad durante tres años y conoce allí a Franz Liszt que le pedirá secundarle en sus faltas de enseñanza.

En 1884 compuso entre otras óperas *Thais* (1894), con su soberbio solo de violín del segundo acto «*Méditation religieuse*», conocido como *Méditation de Thais*. Rodeada de una reputación diabólica, esta ópera no conocerá el éxito hasta pasados diez años de su estreno.

La influencia de Massenet se manifiesta en muchos compositores de ópera, por ejemplo: Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini o en el *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy.

Su capacidad de trabajo fue impresionante. Capaz de componer muchas horas consecutivas, sus jornadas comenzaban a las cuatro de la mañana, alternando composiciones, enseñanzas y audiciones. Ha dejado una obra esencialmente lírica (veinticinco óperas) pero también compuso ballets, oratorios y cantatas, obras orquestales y aproximadamente, unas doscientas canciones, además de algunas obras pianísticas.

Massenet utilizó la técnica del Leitmotiv de Wagner, pero le dio una ligereza francesa, que algunos critican, considerándola demasiado edulcorada. Tuvo una influencia religiosa y a menudo ha sido considerado como el heredero de Charles Gounod.

4.21. Gheorghe Zamfir-*Méditation de Thais* (intérprete)

Gheorghe Zamfir (6 de abril de 1941, en Găești, distrito de Dâmbovița, Rumania) es un músico rumano, virtuoso en la flauta de pan (zampoña, *nai* en rumano), especialmente el "*nai românesc*" ("zampoña rumana"), que él mismo perfeccionó. Está considerado por muchos el mejor en su especialidad.

Su vocación inicial era la de acordeonista, pero a los 14 años de edad cambió a la Flauta de Pan, cuyos estudios inició en forma

autodidacta. Sale del anonimato, gracias al etnomusicólogo suizo Marcel Cellier, quien hacía investigaciones del folklore rumano en los años 60. Puede decirse que Zamfir sacó a la flauta de pan del anonimato, convirtiéndola en instrumento solista destacado. Gracias a sus habilidades musicales y artesanales, Zamfir construyó las flautas que tocaba y llegó a perfeccionarlas de modo que agregó más tonos al instrumento básico(20, 25 y 30 cañas). Ha grabado algo más de 45 álbumes originales y ganado unos 120 premios, entre discos de oro y platino. Sus ventas superan las 100 millones de copias.

Esta pieza la grabó Zamfir en 1992 y corresponde a su álbum "Utopia". Si recorremos su discografía vemos primeras grabaciones en 1969 hasta prácticamente nuestros días.

En sus grabaciones podemos encontrar tanto composiciones como versiones

4.23. Les troubadours -Missa Luba, Kyrie

La Misa Luba es un ajuste de la misa en latín cantada en los estilos tradicionales de la República Democrática del Congo. Fue organizado por el Padre Guido Haazen, un fraile franciscano de Bélgica, y originalmente interpretada y grabada en 1958 por "Les Troubadours du Roi Baudouin "(los Trovadores del Rey Baudouin), un coro de adultos y niños de la ciudad congoleña de Kamina, en la provincia de Katanga.

En 1953 se estableció este coro masculino - unos cuarenta chicos - cinco de nueve años a catorce y quince adultos - y percusión. En 1957 recibió el consentimiento real para nombrar al conjunto Les Trovadores du Roi Baudouin en honor del rey belga Balduino I. La Misa Luba fue la más exitosa de muchas misas de música del mundo creado en los años 1950 y 1960, aunque como hemos apuntado en las características generales se han realizado posteriormente más versiones.

Este álbum se editó por primera vez en 1958, aunque la Misa Luba se ha seguido editando posteriormente. La versión más completa es "The Original Missa Luba and Songs from the Congo" lanzado por el sello "Universal" en 1999, que contiene un programa ampliado de veintidós canciones congoleñas y de la Misa Luba, pero omite varias de las canciones publicadas anteriormente y las otras tres piezas sagradas.

4.24. Antonella Ruggiero- "Kyrie"

Antonella Ruggiero formó parte del grupo pop Matia Bazar en 1975, con el que tuvo en años sucesivos bastante popularidad. El grupo se rompió en 1989, y 7 años después, lanza su primer disco como solista.

Es de destacar su ductilidad vocal, su gusto musical, su enérgica emoción con el público, que confirmaron el valor de la artista como uno de las voces más importantes en la historia de la música italiana.

El viaje artístico de Antonella Ruggiero evoluciona continuamente. Sin tener que abandonar la música pop que la volvió famosa también a nivel internacional, la cantante presta su poderosa voz para hacer viajar en la música y en el cantar de diferentes orígenes y culturas.

Es esta vertiente musical la que nos ocupa sobre todo con este "Kyrie" de su álbum: "Sacramonia" que Antonella Ruggiero publicó en 2004. El repertorio es una especie de antología musical de los últimos años de trabajo de Antonella Ruggiero: extractos del repertorio sagrado (ya publicado en el trabajo de estudio: Luna Crescente) y extractos de la tradición sagrada y popular de todo el mundo.

4.26. Ella Fitzgerald- "Mood Indigo", "The man I love"

Ella Jane Fitzgerald (Newport News, 25 de abril de 1917-Beverly Hills, 15 de junio de 1996) conocida como **Ella Fitzgerald** y apodada *Lady Ella*, la *Reina del jazz* y la *Primera dama de la canción*, fue una cantante estadounidense de *jazz*. Sin embargo el repertorio musical de Ella Fitzgerald es amplísimo e incluye *swing*, *blues*, bossa nova, samba, góspel, calypso, canciones navideñas, pop, etc.

Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del *jazz* (y, en general, de la canción melódica popular de Estados Unidos). Estaba dotada de una voz con un rango vocal de tres octavas, destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación. En los años cincuenta sentó cátedra con su concepción de la canción melódica, en paralelo a la obra de Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular

estadounidense (los *songbooks* de Duke Ellington, Cole Porter, Johnny Mercer, etc.).

Ganó catorce premios Grammy, incluyendo el Grammy a toda su carrera, y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

1957 vio nacer este álbum de Ella dedicado a las canciones de Duke Ellington donde se incluye "**Mood Indigo**". Es el volumen 2. Dos grandes del jazz y del "slow music", de la melodía de las grandes salas de humo y jazz.

"The Man I love": Del álbum "Ella en Berlín". Es un álbum en vivo de 1960, incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 1999, que es un premio Grammy especial establecido en 1973 para honrar grabaciones que tienen al menos veinticinco años de antigüedad y que poseen "significado cualitativo o histórico".

Como anécdota de este álbum reseñamos que Ella olvidó la letra de la canción "Mack the knife", teniendo que improvisarla, siendo este hecho uno de los más interesantes de ese concierto en vivo. Concierto mágico, con toda seguridad.

4.27. Antigua Jazz Band- "The Man I love"

La Antigua Jazz Band es una orquesta dedicada a la interpretación y difusión del jazz tradicional negro. Fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band, a su vez formada en 1948 y que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina.

La Antigua Jazz Band debutó el 26 de abril de 1968 en un recital ofrecido en el cine Arte de Capital Federal, pasando de inmediato a formar parte del elenco de la recordada "Botica del Ángel", uno de los locales nocturnos más prestigiosos de Bs. As. de los años sesenta. Se inicia de esta manera una actividad ininterrumpida que puede desdoblarse en tres facetas principales: los recitales, el espectáculo y la difusión. Esta amplia actividad se complementó con presentaciones televisivas, radiales, shows, bailes, Centros Culturales, Festivales de Jazz en el país y en el exterior.

La formación de la Antigua Jazz Band posee características muy especiales de manera tal que no se presenta en forma estática. Está preparada para desdoblarse en solos, dúos, tríos, pequeños conjuntos

y la orquesta propiamente dicha a pleno. Su estilo es muy apropiado y abarca casi todas las formas de jazz negro tradicional, ya que su repertorio está compuesto por la creación de obras de Joe King Oliver, Louis Armstrong, Duke Ellington y en el más puro estilo de sus autores.

Se los ha considerado como el mejor ejemplo del jazz revivalista, superior a los realizados en EE.UU y Europa.

Esta pieza corresponde a su álbum "Jazz Caliente" editado en 1979, con composición de **George Gershwin**. Aunque nos sorprenda que estos músicos ejercieran su carrera en los años 60/70, debemos decir que ya hubo antecedentes en los años 50 , con la primitiva Antigua Jazz Band.

4.28. Dave Shepherd & His quintet- "The Man I love"

David Joseph "Dave" Shepherd (7 de febrero de 1929 - 15 de diciembre de 2016) fue un clarinetista de jazz inglés .

Shepherd comenzó en el piano antes de cambiar al clarinete a los 16 años. Estudió con un clarinetista de la Orquesta de la Ópera Estatal de Hamburgo mientras estaba en Hamburgo después de la Segunda Guerra Mundial . A su regreso a Inglaterra, tocó con los grandes de la música en aquella época: Billie Holiday, Gerry Mulligan, en sus giras por Gran Bretaña. En los años 1960 y 1970 tocó de nuevo con Randall y con Teddy Wilson , así como en el Montreux Jazz Festival en 1973 y en Sudáfrica en 1975. Dirigió varias de sus propias bandas, y ha realizado un extenso trabajo produciendo música para cine y televisión. Shepherd continuó solo y realizó apariciones especiales hasta poco antes de su muerte el 15 de diciembre de 2016 en Hampshire.

"**The man I love**" fue grabado en 2002 y pertenece al álbum [Gershwin & Porter- The Great Melodies](#)

De nuevo encontramos a un grupo enamorado de la música de los 50 y de los grandes compositores americanos, que crearon esa música de orquesta, que nunca fue una música exclusivamente de acompañamiento de los grandes bailes, sino que siempre tuvo entidad propia.

4.30. **Nathalie Cole- "Unforgettable"**

Natalie Maria Cole (Los Ángeles, 6 de febrero de 1950-ib. 31 de diciembre de 2015) fue una cantante estadounidense de jazz, soul y R&B. Hija del legendario cantante de jazz Nat King Cole, tuvo éxitos a mediados de los años 1970 como artista de R&B (Rhythm and Blues). Después de ventas muy bajas y de pocas actuaciones debido a problemas personales, Cole resurgió en 1987 *Everlasting* (Eterno), con una versión de «Pink Cadillac» («Cadillac rosa») de Bruce Springsteen. En la década de los 90 regrabó los éxitos de su padre, entre los cuales está esta versión que nos ocupa. Su carrera se puede dividir en dos etapas: en la primera, hizo R&B y urban; después trabajó más en el jazz. Durante su carrera vendió más de 30 millones de álbumes.

"Unforgettable with love", álbum de 1991. También conocido simplemente como "Unforgettable", este álbum revisa algunas de las canciones anteriormente grabadas por su padre [Nat King Cole](#). El disco fue muy reconocido en su época y tuvo mucho éxito en el mercado musical. Obtuvo 7 discos de platino y el Grammy del año 1992 como mejor álbum, y también a la mejor canción, precisamente esta pieza de "Unforgettable" a dúo con su padre.

4.30. **Nat King Cole- "Unforgettable"**

Nathaniel Adams Coles (Montgomery, 17 de marzo de 1919-Santa Mónica, 15 de febrero de 1965), más conocido como Nat "King" Cole, fue un pianista y cantante estadounidense de *jazz*. Aprendió a tocar tanto *jazz* como música *gospel*, sin olvidar la música clásica.

Nat inició su carrera artística a mediados de la década de los 30 cuando aún era un adolescente. Adoptó el nombre de Nat Cole, abandonando la "s" de su apellido familiar. A Cole se le consideraba un pianista de *jazz* brillante. Apareció, por ejemplo, en los primeros conciertos de "Jazz at the Philharmonic" (JATP). Un grupo compuesto únicamente por piano, guitarra y bajo en la época de las grandes bandas significó una auténtica revolución e impuso un estilo que más tarde imitarían otros grandes del *jazz* y del *blues* como James Brown y Ray Charles.

Pero no fue hasta los años 40 cuando Cole empezó a cantar (y eso que se avergonzaba de su voz) y en los 1950 Cole alcanzó el número uno de ventas con la canción «Mona Lisa». A partir de ese momento se inició una nueva etapa en su carrera, y se convirtió principalmente en cantante de baladas aunque no olvidó sus raíces en el jazz lo que no evitó que algunos críticos le acusaran de "haberse vendido" a la música comercial.

Nat King Cole se convirtió en el primer afroamericano en tener un programa de radio propio y en 1950 repitió la proeza, esta vez en un programa de televisión. Cole luchó durante toda su vida contra el racismo y se negó a actuar en los lugares en los que se practicaba la segregación racial. También es de destacar su incursión en el mundo hispanoamericano cantando en español, lo que haría a finales de los 50.

4.31. Aretha Franklin- "Unforgettable"

Aretha Louise Franklin (Memphis, 25 de marzo de 1942) es una cantante de *soul*, *R&B* y *gospel*. Apodada como «Lady Soul» (la Dama del Soul) o «Queen of soul» (la Reina del Soul). Es una de las máximas exponentes del Soul, una de las más grandes cantantes de Góspel de todos los tiempos y una de las artistas más influyentes en la música contemporánea.

A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987, Franklin se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.

Ha sido incluida en la sección **100 Grandes Cantantes** de la revista *Rolling Stone*, en la cual se afirma que Franklin es de las cien mejores cantantes de la historia. Además, la misma publicación la cataloga como la novena (9º) mejor artista, del listado **100 Grandes Artistas**.

El título de este disco es "**Unforgettable: A Tribute to Dinah Washington**", es el séptimo álbum de Aretha Franklin editado en 1964 y en el cual interpreta grandes clásicos de Dinah Washington, a la que ella admiraba mucho, y a la que quiso realizar un pequeño

homenaje. En enero de 1995, John Snyder, el productor de la reedición, dijo: "... Este es un disco muy conmovedor, un registro inspirado por una de las grandes voces de nuestro tiempo. Eso lo convierte en un imprescindible y un registro muy actual.

4.32. The Carpenters - "We ´ve only just begun"

The Carpenters fue un dúo vocal e instrumental estadounidense formado por los hermanos Karen y Richard Carpenter. Aunque se les conoce ampliamente como "The Carpenters", el nombre oficial del grupo, y el usado en las grabaciones autorizadas así como en materiales de prensa, es simplemente "Carpenters". Durante sus catorce años de carrera (1969-1983), The Carpenters grabaron once álbumes, cinco de los cuales tuvieron canciones en los Top 10 (*Close to You, Carpenters, A Song for You, Now & Then* y *Horizon*), treinta y un sencillos, cinco especiales de televisión y una serie de televisión (*Make Your Own Kind of Music*). Hicieron innumerables giras por los Estados Unidos, Japón, Australia, y varios países de Europa. Su carrera terminó abruptamente con la muerte de Karen el 4 de febrero de 1983. Karen falleció a los 32 años de edad de un paro cardiorrespiratorio debido a complicaciones de una anorexia nerviosa.

Close to You es el segundo álbum de estudio del dúo estadounidense The Carpenters, lanzado el 19 de agosto de 1970. En 2003, el álbum fue clasificado número 175 en la lista de la revista *Rolling Stone* de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El álbum contiene singles que tuvieron mucho éxito como (*They Long to Be*) *Close to You* " y " **We've Only Just Begun** ". La primera fue la canción del dúo que les dio a los Carpenters una reputación internacional durante una década.

4.33. Paul Williams - "We ´ve only just begun"

Paul Williams es un prolífico compositor y cantante de un número importante de canciones de éxito en la década de 1970. Colaboró tempranamente con Roger Nichols ("Someday Man"). Es un artista completo, actor, cantante, compositor y arreglista, su labor no solo se ciñó al mercado discográfico, sino también a todo el mundo de la

música y la actuación. Fue creador de canciones para shows y series de televisión, además de ambiciosas bandas sonoras, por ejemplo, fue el compositor de la banda sonora del filme de culto *El fantasma del paraíso* (1974) de Brian de Palma, donde además es el villano de la película el malvado "Swan", también canta algunos temas.

En 1977 se llevó el óscar junto a Barbra Streisand por la composición conjunta de la canción "Evergreen" el tema de amor de la película "Nace una estrella" (1976).

Desde mediados de los años setenta hasta comienzos de los ochenta, fue un asiduo invitado en las más conocidas series de televisión de la época.

"Just an Old Fashioned Love Song" es un álbum de estudio de Paul Williams, lanzado en 1971. Canciones notables, que fueron éxitos para otros artistas, en el álbum incluyen "(Just An) Old Fashioned Love Song", "We've Only Just Begun", "Let Me Be the One" y "When I Was All Alone".

Paul Williams toma el control absoluto en este disco. "Just an old fashioned love song", pese a incluir tres canciones escritas a medias con **Roger Nichols** (La obligada "We've only just begun", la delicada "I never had it so good", la sublime "Let me be the one") vendrá íntegramente firmado por él, tanto en letras como en música

Dijo Paul Williams en una ocasión: *"Escribo sobre mis propias fantasías, necesidades y anhelos. Escribo desde lo más profundo de mí. Soy un maestro en crear himnos de dependencia"*

Esa es la melancolía que marca las canciones de Williams, ligada a su timidez.

4.34. The New Orleans Banjo Band- "When the saints go marchin' in"-

"Calle Doce Y Otros Exitos Del Jazz Dixieland" es el álbum en el que está incluido este éxito clásico. Edición de 1988, tributo al mundo del jazz más orleanés, más primigenio, ese que huele a humo y a antro.

4.35. Mahalia Jackson- "When the saints go marchin´in"

Mahalia Jackson (Nueva Orleans, 26 de octubre de 1911 - Chicago, 27 de enero de 1972) fue una cantante estadounidense de góspel. Contaba con la tesitura vocálica de una contralto. Es apodada "La Reina de la música Góspel". Jackson es una de los cantantes más influyentes de góspel en el mundo y fue conocida a nivel internacional como cantante y activista de derechos civiles. Fue descrita por el actor Harry Belafonte como "la mujer negra más poderosa en los Estados Unidos". Grabó cerca de 30 álbumes (principalmente para Columbia Records) durante su carrera, que la hicieron ganar muchos discos de oro .

"Canto la música de Dios porque me hace sentir libre", Jackson dijo una vez sobre su elección del góspel, y agregó: "Me da esperanza. Con el blues , cuando terminas sigues teniendo el mismo dolor".

Respecto a su lucha por los derechos civiles, Mahalia decía que esperaba que su música pudiera romper parte del odio y el miedo que dividían a las personas blancas y negras en su país .También contribuyó financieramente al movimiento.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación creó la categoría Música Góspel u Otra Grabación Religiosa para Jackson, convirtiéndola en la primera artista de música góspel en ganar el prestigioso Premio Grammy.

"Live at Newport" es el álbum en el que está incluida esta maravilla del góspel, **"When the saints go marchin´in"**. Esta es una reedición del álbum Newport 1958, que contiene las 15 canciones que estaban en el disco original. Es un concierto realizado cuando Jackson estaba en la cima de su carrera, con una actuación deslumbrante en este espectáculo. No es solo uno de los mejores álbumes góspel en vivo, es simplemente uno de los mejores álbumes góspel.