

COUNT BASIE

¿QUIÉN ERA COUNT BASIE?

WILLIAM "COUNT" BASIE ERA UN HOMBRE CAPAZ DE HACER SONAR A 16 HOMBRES COMO SI FUERAN UNO SOLO, DE PONER EN PIE A MILES DE PERSONAS COMO SI FUERAN UNA SOLA Y DE HACER BAILAR INCLUSO A AQUELLOS QUE NO SABÍAN. CONOCIDO POR SU MODESTIA Y RESPETADO POR AQUELLOS QUE TOCABAN A SU LADO. FUE EL CREADOR DE UNA FÓRMULA Y ESTILO QUE HA SERVIDO DE BASE E INSPIRACIÓN PARA TODAS LAS BIG BANDS FORMADAS DESDE ENTONCES. ESTABLECIÓ EL SWING COMO UNO DE LOS ESTILOS PREDOMINANTES DEL JAZZ Y SOLIDIFICÓ EL VÍNCULO ENTRE EL JAZZ Y EL BLUES. EN COMPARACIÓN CON LAS COMPOSICIONES Y ARREGLOS MÁS COMPLEJOS Y CASI SINFÓNICOS DE ALGUNOS DE LOS OTROS LÍDERES Y COMPOSITORES LÍDERES DE SU TIEMPO, ESPECIALMENTE DUKE ELLINGTON Y FLETCHER HENDERSON, LOS ARREGLOS DE LA BANDA BASIE ERAN GENERALMENTE "HEAD ARRANGEMENTS", DE LOS QUE HABLAREMOS MÁS ADELANTE.

LA HISTORIA DE LA VIDA Y LA CARRERA DE BASIE, Y LA HISTORIA DE SU MÚSICA Y ORQUESTA, POR SUPUESTO, NO ES UNA HISTORIA LINEAL QUE SE PUEDA CONTAR SUCINTAMENTE EN SOLO UNAS POCAS PÁGINAS. MÚSICOS, CANTANTES, COMPOSITORES Y ARREGLISTAS FUERON Y VINIERON DURANTE LARGOS AÑOS EN MUCHOS DE SUS CONJUNTOS, SE AGRUPARON Y REAGRUPARON COMO LA AUDIENCIA EN UN CLUB. MUCHOS TUVIERON CARRERAS IMPORTANTES E INFLUYENTES POR DERECHO PROPIO. QUIZÁS, MÁS QUE CUALQUIER OTRA COSA, ESTE ES EL LEGADO DE WILLIAM "COUNT" BASIE: SU ORQUESTA FUE UNA BANDA ÚNICA DURANTE UN TIEMPO ÚNICO EN LA HISTORIA DEL JAZZ Y LA MÚSICA ESTADOUNIDENSE; ESTABA LLENO DE MÚSICOS, COMPOSITORES Y ARREGLISTAS DESTACADOS, PERO FUE CONSTRUIDO Y SOSTENIDO POR UN HOMBRE QUE COMO MÚSICO, COMPOSITOR, ARREGLISTA Y LÍDER DE LA BANDA SIEMPRE PARECÍA SABER LA NOTA CORRECTA Y EL MOMENTO JUSTO PARA TOCARLA. NADA MÁS Y NADA MENOS.

TRAYECTORIA PERSONAL Y MUSICAL

COUNT BASIE, CONOCIDO TAMBIÉN COMO "THE KID FROM RED BANK" (TÍTULO DE UNA DE LAS CANCIONES MÁS FAMOSAS DE SU ORQUESTA), NACIÓ EL 21 DE AGOSTO DE 1904, PRECISAMENTE EN RED BANK (NEW JERSEY).

SE CRIÓ EN EL SENO DE UNA FAMILIA HUMILDE Y TRABAJADORA, QUE POR SUERTE PARA "EL CONDE" CONTABA CON UN PIANO, CON EL QUE EMPEZÓ A RECIBIR CLASES, GRACIAS AL ESFUERZO DE SUS PADRES.

"HICE ALGUNAS CLASES DE PIANO, SIN MUCHO INTERÉS, LO QUE SÍ SABÍA ERA QUE QUERÍA DEDICARME AL MUNDO DEL ESPECTÁCULO DE UNA FORMA U OTRA" COUNT BASIE.

PARA AYUDAR A SUS PADRES WILLIAM HACÍA ALGUNAS TAREAS EN EL TEATRO PALACE DE SU CIUDAD. UNA TARDE, EL PIANISTA PRINCIPAL NO ACUDIÓ A TRABAJAR, DE MODO QUE BASIE SE OFRECIÓ A SUSTITUIRLO Y PESE A QUE FUE RECHAZADO, ÉL ESPERO EL MOMENTO, ENTRÓ CON EL RESTO DE LA BANDA Y ACABÓ TOCANDO COMO ACOMPAÑAMIENTO DE LA PELÍCULA. ESA MISMA NOCHE, FUE INVITADO PARA TOCAR DE NUEVO.

EN REALIDAD, LA PRIMERA INTENCIÓN DE BASIE FUE TOCAR LA BATERÍA, PERO DESPUÉS DE OÍR A SONNY GREER (QUIEN LLEGARÍA A LA FAMA COMO EL BATERÍA DE DUKE ELLINGTON), DESISTIÓ Y DECIDIÓ IR A POR EL PIANO. MÁS ADELANTE ESTOS DOS GRANDES MÚSICOS SE VOLVERÍAN A ENCONTRAR, LLEGANDO A FORMAR UN DÚO.

EN 1924 BASIE SE MUDA A NUEVA YORK ATRAÍDO POR LA MAGIA DE HARLEM. ALLÍ ES DONDE CONOCE A FAMOSOS PIANISTAS DE "STRIDE" COMO JAMES P. JOHNSON Y FATS WALLER. ESTE SEGUNDO, ADEMÁS DE SER UN REFERENTE PARA BASIE Y ENSEÑARLE, LO ACOGERÁ BAJA SU ALA, HACIENDO

QUE SEA ACOGIDO PARA TOCAR DE GIRA POR DIFERENTES TEATROS. SE DICE QUE DEBIDO A LA TEMPRANA EDAD A LA QUE EL CONDE EMPEZÓ A TENER SU HUECO EN LA MÚSICA, CUANDO YA ERA DIRECTOR, NO TENÍA PROBLEMAS EN CONCEDER SOLOS IMPORTANTES A JÓVENES MÚSICOS.

https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/5df00jprvlebfnrw4nad1?si=9B-Df7e5RcIA8Zct_L-7-A

EN 1927, ESTABA DE PASO POR KANSAS CITY PARA UNA GIRA, CUANDO ESTA LE FUE CANCELADA. FASCINADO POR LA MÚSICA QUE ESCUCHO AHÍ DECIDIÓ QUEDARSE.

“NUNCA HABÍA ESCUCHADO ANTES EL BLUES ASÍ HASTA QUE FUÍ A KANSAS CITY A MEDIADOS DE LOS AÑOS 20, SE OÍA DESDE CUALQUIER VENTANA”

“NUNCA PODRÍA CANSARME DE ESCUCHAR BLUES” COUNT BASIE.

POCO DESPUÉS ENTRÓ EN LOS BLUE DEVILS DE WALTER PAGE, UNA BUENA ORQUESTA DE LA ZONA EN LA QUE CONOCIÓ A NO SOLO A PAGE SI NO A JIMMY RUSHING (VOCALISTA) Y ORAN “HOT LIPS” PAGE (TROMPETISTA). LOS CUALES PASARON A SER FIGURAS IMPORTANTES DENTRO DE LA BIG BAND DE COUNT.

DOS AÑOS DESPUÉS BASIE ABANDONA LOS BLUE DEVILS PARA TOCAR OTRAS BANDAS DE LA ÉPOCA Y CONSIGUE GRACIAS A (EDDIE DURHAM) HACERSE UN HUECO EN LA BENNIE MOTEN BAND, LA ORQUESTA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL TERRITORIO.

BASIE CONSIGUE SU PROPIA BIG BAND

BASIE ENTRÓ EN LA ORQUESTA DE MOTEN, A PESAR DE QUE ESTE ERA PIANISTA Y LÍDER DE BANDA. ASÍ QUE, EN UN PRINCIPIO, COUNT NO ERA MÁS QUE EL RELEVISTA, ADEMÁS DE AYUDAR A HACER ALGUNOS ARREGLOS. PERO LA BIG BAND DE MOTEN ERA UNA BANDA DE CARÁCTER MUY DEMOCRÁTICO EN LA QUE TODOS LOS INDIVIDUOS BUSCABAN EL BIEN DE LA MISMA. DE MODO QUE, DURANTE UNA DISPUTA SOBRE UNA ACTUACIÓN QUE TENÍAN PREVISTA, LOS MIEMBROS DE LA BANDA VOTARON PARA QUE BASIE PASARÁ A SER EL NUEVO LÍDER. CUANDO ÉL LIDERABA, LA BANDA SONABA MEJOR. DE MODO QUE LA BANDA PASÓ A LLAMARSE “COUNT BASIE AND HIS CHERRY BLOSSOM ORCHESTRA”. ESTE FUE EL PRIMER MOMENTO EN EL QUE EL TÍTULO DE “COUNT” (CONDE) ERA AÑADIDO OFICIALMENTE A SU NOMBRE. BASIE CONTABA QUE ESTE APODO PROCEDE DE LA FRASE QUE MOTEN LE GRITABA (“WHERE IS THAT NO ‘COUNT RASCAL?’”) CUANDO AYUDÁNDOLO A ARREGLAR, SE ESCABULLÍA UNA VEZ HECHOS LOS PRIMEROS COMPASES. CON BASIE A LA CABEZA, LA ORQUESTA INCORPORÓ EL COMPÁS DE 4x4 Y VAN INTRODUCIENDO EL BLUES TOCÁNDOLO CON SWING. EN ESE MOMENTO NACE LO QUE A DÍA DE HOY SE CONOCE COMO WESTERN SWING.

EN 1935, POCO DESPUÉS DE LA REPENTINA MUERTE DE MOTEN, BASIE FORMA CON ALGUNOS MIEMBROS DE LOS BLUE DEVILS Y DE LA BENNIE MOTEN BAND SU NUEVA ORQUESTA: COUNT BASIE AND HIS BARONS OF RHYTHM. ESTA BANDA ESTABA FORMADA POR JOE KEYES Y ORAN ‘HOT LIPS’ PAGE A LA TROMPETA, BUSTER SMITH Y EARL WARREN COMO SAXO ALTO, LESTER YOUNG COMO TENOR, DAN MINOR AL TROMBÓN, Y COMO SECCIÓN RÍTMICA A JO JONES EN LA BATERÍA, WALTER PAGE EN EL BAJO Y BASIE EN EL PIANO. CON ELLA QUE SE ASEGURARON LA RESIDENCIA EN EL RENO CLUB, KANSAS CITY. POSTERIORMENTE A LA SECCIÓN RÍTMICA SE AÑADIÓ FREDDY GREEN. LOS CUATRO JUNTOS SE GANARON EL TÍTULO DE “ALL AMERICAN RHYTHM SECTION”.

BASIE Y JOHN HAMMOND, RUMBO A LA FAMA:

DURANTE SU RESIDENCIA EN EL CLUB RENO, A BASIE LE LLEGA UNA CARTA DE JOHN HAMMOND, DICIÉNDOLE QUE LE ENCANTARÍA COLABORAR CON ÉL Y DARLO A CONOCER A UN PÚBLICO AÚN MAYOR, A LO QUE BASIE ACCEDIÓ. AMBOS TUVIERON DESDE ENTONCES Y DURANTE MUCHO TIEMPO UNA GRAN AMISTAD. HAMMOND CONSIGUIÓ DARLE A BASIE LA FAMA QUE LE PROMETIÓ HACIENDO A LA COUNT BASIE ORCHESTRA (NOMBRE CON EL QUE LOS DIO A CONOCER EN 1937) UNA DE LAS ORQUESTAS LÍDERES MUNDIALES DEL MOMENTO.

THE COUNT BASIE ORCHESTRA

DURANTE LOS SIGUIENTES 13 AÑOS BASIE Y SU ORQUESTA GRABARON Y FUERON DE GIRA DE MANERA INCESANTE LLEGANDO A HACER EL TEATRO APOLLO, EN HARLEM, UNA NUEVA RESIDENCIA. DURANTE ESTA ÉPOCA HICIERON CANCIONES COMO "ONE O'CLOCK JUMP," "JUMPIN' AT THE WOODSIDE," "TAXI WAR DANCE," Y "LESTER LEAPS IN," ESTABLECIÉNDOSE COMO EL SONIDO DE LA ÉPOCA DE KANSAS CITY.

EN ESTA LISTA PODÉIS ESCUCHAR UNA MUESTRA DEL ESTILO KANSAS CITY

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TJWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/3MDE7CG075Z01BKMYFKDUO?SI=ORQVXi8SRXAGKTRP-VY-XG](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/3mde7cg075z01bkmyfkduo?si=ORQVXi8SRXAGKTRP-VY-XG)

CÓMO SE COMPONÍAN LOS TEMAS:

A MENUDO LAS COMPOSICIONES DE LA BANDA TOMABAN FORMA A PARTIR DE LOS HEAD ARRANGEMENTS. LOS HEAD ARRANGEMENTS SON ARREGLOS APRENDIDOS DE MEMORIA, QUE SE TOCAN DE OÍDO. SE INVENTAN POCO ANTES DE LAS ACTUACIONES Y SE DEJA MUCHO LUGAR PARA LOS SOLOS. A PARTIR DE ESTOS HEAD ARRANGEMENTS LA BANDA IMPROVISA EL TEMA Y VA PERFECCIONÁNDOLO CON EL TIEMPO. LOS HEAD ARRANGEMENTS SE BASAN EN RIFFS. EL RIFF ES UNA FRASE MELÓDICA QUE SE REPITE UNA Y OTRA VEZ EN LA MISMA CANCIÓN.

EN ESTE CONCIERTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS WINTON MARSALIS NOS LO EXPLICA Y DEMUESTRA:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RTGSLY6QVPI](https://www.youtube.com/watch?v=RTGSLY6QVPI) (MIN. 48:10)

COMO ANÉCDOTA COUNT BASIE EXPLICA COMO *ONE O'CLOCK JUMP* FUE UN TEMA CREADO Y NOMBRADO DURANTE UNA SESIÓN EMITIDA POR LA RADIO. LOS PROGRAMAS DURABAN DOS HORAS Y LA BIG BAND DE BASIE TENÍA UN REPERTORIO DE HORA Y MEDIA, LA MEDIA HORA QUE RESTABA LA LLENABAN TOCANDO TEMAS IMPROVISADOS A PARTIR DE LOS HEAD ARRANGEMENTS ANTES NOMBRADOS. *ONE O'CLOCK JUMP* FUE UNO DE ESTOS TEMAS SURGIDOS DE LA IMPROVISACIÓN. EL LOCUTOR DE LA RADIO LE PREGUNTÓ CÓMO SE LLAMABA EL TEMA, COUNT BASIE MIRÓ EL RELOJ QUE HABÍA COLGADO EN LA PARED Y COMO FALTABAN 5 MINUTOS PARA LA UNA SU RESPUESTA FUE "ONE O'CLOCK JUMP".

LA SECCIÓN RÍTMICA DE BASIE EN ESTA ÉPOCA SE HACE ESPECIALMENTE FAMOSA, LLEGANDO A GANARSE EL TÍTULO DE *ALL AMERICAN RHYTHM SECTION* (FREDDIE GREEN A LA GUITARRA, WALTER PAGE AL CONTRABAJO, JO JONES A LA BATERÍA Y COUNT BASIE AL PIANO).

WINTON MARSALIS DE NUEVO NOS EXPLICA CUALES FUERON LAS INNOVACIONES EN LA SECCIÓN RÍTMICA DE BASIE ES ESTE ENLACE.

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RTGSLY6QVPI](https://www.youtube.com/watch?v=RTGSLY6QVPI) (MIN. 40)

EN 1950, LA SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA QUE PASABAN LAS BIG BANDS HIZO QUE BASIE SE VIERA FORZADO A DISOLVER LA ORQUESTA. PERO SOLO DURÓ DOS AÑOS, DE MODO QUE EN 1952 LA BIG BAND VOLVIÓ INCLUSO CON MÁS FUERZA QUE ANTES, LLEGANDO A SER CONTRATADOS PARA TOCAR INCLUSO PARA LA REALEZA. Y TOCANDO CON FIGURAS COMO FRANK SINATRA. FUE ENTONCES CUANDO LA ORQUESTA REALIZÓ ALGUNOS DE SUS TEMAS MÁS ACLAMADOS POR LA CRÍTICA, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN "APRIL IN PARIS," "SHINY STOCKINGS," "L'IL DARLING," "CORNER POCKET," Y "EVERYDAY I HAVE THE BLUES," CON EL CANTANTE JOE WILLIAMS.

EN EL AÑO 1961 SE CONSOLIDA COMO ICONO AMERICANO AL ACTUAR PARA LA INAUGURACIÓN DEL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY.

DESDE ENTONCES EN ADELANTE COUNT BASIE SIGUIÓ TOCANDO HASTA EL MOMENTO DE SU MUERTE, LLEGANDO A SUBIR AL ESCENARIO EN SILLA DE RUEDAS Y COLABORANDO CON GRANDES ARTISTAS COMO ELLA FITZGERALD ENTRE OTROS.

BASIE & CO.

FATS WALLER: COMPOSITOR, HUMORISTA Y PIANISTA, TOCABA EL ÓRGANO EN EL LINCOLN THEATRE MOVIE PALACE, AL CAPONE EL VA SEGRESTRAR PER UNA FESTA PRIVADA LE ENSEÑÓ A TOCAR STRIDE Y BOOGIE WOOGIE PIANO EN NEW YORK. "FATS WALLER FUE EL MÚSICO QUE MÁS ME INFLUENCIÓ" COUNT BASIE.

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EPD2YQR0R6K](https://www.youtube.com/watch?v=EPD2YQR0R6K) AQUÍ PODÉIS ESCUCHAR A BASIE TOCANDO LA PIEZA DE FATS WALLER *HAND FULL OF KEYS*

JIMMY RUSHING: LO LLAMABAN "MR FIVE BY FIVE" PORQUE ERA IGUAL DE ALTO QUE DE ANCHO. MOTEN MURIÓ EN 1935, Y RUSHING SE UNIÓ A COUNT BASIE EN UNA RELACIÓN QUE DURARÍA 13 AÑOS. A LOS 23 AÑOS CONOCIÓ A LOS BLUE DEVILS! INSPIRADORA SECCIÓN RÍTMICA, POR LA ALEGRÍA DE LA BANDA, ERA COMO UNA FAMILIA. SI ERAS UN BLUE DEVIL, LO ERAS PARA TODA LA VIDA. "ONCE A BLUE DEVIL, ALWAYS A BLUE DEVIL" COUNT BASIE. DERIVADA DE SU RELACIÓN CON MOTEN, EL ESTILO DE RUSHING ERA EL DE LA TRADICIÓN DEL JUMP BLUES DE KANSAS, COMO LO DEMUESTRAN SUS VERSIONES DE "SENT FOR YOU YESTERDAY" Y "BOOGIE WOOGIE" CON LA ORQUESTA DE BASIE. EN LA SIGUIENTE LISTA PODÉIS ESCUCHAR ALGUNAS MUESTRAS DE LO QUE ES JUMP BLUES.

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21HOFVOPQ3TJWF7EA2DV7STQY/PLAYLIST/2X7HVYXLEDKIRKTF5GHZ?SI=TH-JTCSZQKWLO3YOPOQNOQ](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3tjwf7ea2dv7stqy/playlist/2X7HVYXLEDKIRKTF5GHZ?si=TH-JTCSZQKWLO3YOPOQNOQ)

CUANDO SE DESHIZO LA ORQUESTA DE BASIE EN 1950 SE RETIRÓ DURANTE UN TIEMPO, HASTA QUE SE DECIDIÓ A FORMAR SU PROPIO GRUPO. SU CARRERA, TANTO COMO SOLISTA COMO MIEMBRO DE ORQUESTAS, ENTRÓ ENTONCES EN UN PERIODO DE ESPLENDOR. TRABAJÓ TAMBIÉN CON DUKE ELLINGTON PARA EL DISCO DE 1959 JAZZ PARTY. 1.

BUDDY TATE CUENTA DE ÉL EN UNA ENTREVISTA QUE "JIMMY DIVERTÍA A TODO EL MUNDO CON SUS BROMAS, NO RECUERDO HABERLE VISTO ENFADADO JAMÁS, SIEMPRE ESTABA DE BUEN HUMOR".

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/3ZADP6YSYO8Z07CTZF7TBA?SI=AXL6SXL7S2CXTRN_UU0K6G](https://open.spotify.com/track/3ZADP6YSYO8Z07CTZF7TBA?si=AXL6SXL7S2CXTRN_UU0K6G)

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/3V35TU8TY6C4PBNYTUHYUW?SI=SH9YKD7NS9W147HEUTAEPW](https://open.spotify.com/track/3V35TU8TY6C4PBNYTUHYUW?si=SH9YKD7NS9W147HEUTAEPW)

HARRY SWEETS EDISON: DOTÓ SU ESTILO CON LA TROMPETA DE UN LENGUAJE MUY CARACTERÍSTICO DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE SU CARRERA Y DESDE ENTONCES PERMANECIÓ FIEL A ÉL. EN 1937 SE UNIÓ A LA BANDA DE COUNT BASIE QUE SE HABÍA ESTABLECIDO EN NEW YORK Y EN LOS PUPITRES DE LA ORQUESTA SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS PIEZAS IMPORTANTE DE AQUELLA MÁQUINA DEL SWING. SU PERMANENCIA CON LA ORQUESTA DE COUNT BASIE, DURÓ HASTA 1950 CUANDO EL PIANISTA Y LÍDER DISOLVIÓ SU PRIMERA BIGBAND. EN LOS AÑOS CINCUENTA SU PARTICIPACIÓN ERA MUY SOLICITADA EN NUMEROSAS COLABORACIONES EN LA COSTA OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU CARRERA TENÍA UN GRAN PRESTIGIO LO QUE LE HIZO PARTICIPAR EN NUMEROSOS FESTIVALES DE JAZZ POR TODO EL MUNDO. TAMBIÉN SE PRODIGÓ EN ESOS AÑOS EN ACOMPAÑAR AL SAXOFONISTA EDDIE "LOCKJAW" DAVIS Y MÁS RECIENTEMENTE, EN 1997, FUE EL DIRECTOR DE UN GRUPO MUSICAL FORMADO POR FLIP PHILLIPS Y HAROLD LAND.

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/2T17PTGWOHzGL0KKS00YM?SI=TR2MWC3RR0KH53YOCILSAW](https://open.spotify.com/track/2T17PTGWOHzGL0KKS00YM?si=TR2MWC3RR0KH53YOCILSAW)

BENNIE MOTEN: DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE KANSAS CITY. BASIE SE DESLUMBRÓ POR LA PRECISIÓN DE LA BANDA Y DESEÓ ENTRAR DESDE EL PRIMER MOMENTO. PERO COMO TBA A ENTRAR SI BENNIE MOTEN ERA PIANISTA? QUIÉN NECESITA DOS PIANOS EN EL ESCENARIO? BASIE ENTRÓ GRACIAS A LA AYUDA Y MEDIACIÓN DE EDDIE DURHAM.

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/722ESP3TJ7E7SD7F6T2L2?SI=F7150MQ2T2C7S7PSSHV4G](https://open.spotify.com/track/722ESP3TJ7E7SD7F6T2L2?si=F7150MQ2T2C7S7PSSHV4G)

EDDIE DURHAM: TROMBONISTA Y GUITARRISTA. PRIMERO EN TOCAR Y GRABAR LA GUITARRA ELÉCTRICA, EXPERIMENTADOR E INVENTOR, CONTRATÓ A BASIE COMO ASISTENTE DE COMPOSICIÓN E INTERVIÓ PARA QUE BASIE FORMARA PARTE DE LA BANDA Y PARA QUE MOTEN LE CEDIERA EL PIANO Y ÚNICAMENTE DIRIGIERA. COMPUSO PARA MOTEN Y MÁS TARDE PARA BASIE TAMBIÉN. TENÍA LA CAPACIDAD DE HACER SONAR CUALQUIER CANCIÓN CON EL SWING DE KANSAS (STOMPIN' WAY). EN 1940 CREÓ LA EDDIE DURHAM ALL-STAR GIRL ORCHESTRA, UNA BIG BAND DE SWING DE MUJERES AFROAMERICANAS. COMPUSO TOPSY, GRABADA POR BASIE Y CONVERTIDA EN HIT POR BENNY GOODMAN. EN ESTE LINK PODÉIS ESCUCHAR LA PRIMERA GRABACIÓN DE LA HISTORIA DONDE APARECE LA GUITARRA ELÉCTRICA, TOCADA POR EDDIE DURHAM.

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/0PL5WU04DB00XAUCNYKf8X?SI=VBWSAReDRwa5tH_VHYBTG](https://open.spotify.com/track/0PL5WU04DB00XAUCNYKf8X?si=VBWSAReDRwa5tH_VHYBTG)

JOHN HAMMOND: EL MANAGER QUE LE DIÓ PROYECCIÓN NACIONAL A LA ORQUESTA Y A BASIE EN PARTICULAR, ERA ESCRITOR Y MÚSICO TAMBIÉN YA TENÍA A GRANDES ESTRELLAS EN SU CARTERA COMO BASIE SMITH, BILLIE HOLLIDAY... LO LLEVÓ A LA RADIO, A NEW YORK Y LLEVÓ A BASIE AL CARNEGIE HALL "SPIRITUALS TO SWING". JOHN HAMMOND NOS EXPLICA EN UNA ENTREVISTA: "ERA DIFÍCIL QUE CONTRATARAN A MÚSICOS NEGROS EN AQUELLA ÉPOCA EN EL MISMO CIRCUITO QUE A LOS BLANCOS. TUVIMOS QUE ABRIR UN NUEVO MERCADO. EMPEZAMOS CON UN CONCIERTO PARA PRESENTAR A BASIE EN EL ROSELAND BALLROOM EL 1936 Y FUE TODO UN ÉXITO".

JO JONES: BATERÍA, CAMBIÓ LAS MARCAS DEL BOMBO AL HI HAT (CHARLES) RIDE ENERGÍA. EXPLORÓ TODAS LAS POSIBILIDADES DE LA BATERÍA CON BAQUETAS, MAZAS, ESCOBILLAS E INCLUSO LAS MANOS DESNUDAS. TOCABA EN LOS BLUE DEVILS TOCA CON COUNT BASIE DESDE 1933 HASTA 1948. DESPUÉS SE CONVIERTE EN UN GRAN MÚSICO DE SESIÓN EN EL ESTUDIO DE GRABACIÓN JUNTO A ILLINOIS JACQUET, TEDDY WILSON, LESTER YOUNG, DUKE ELLINGTON, ART TATUM, COLEMAN HAWKINS ENTRE OTROS. PARTICIPÓ EN MÁS DE 1500!!! DISCOS A LA BATERÍA. SABÍA CANTAR Y BAILAR CLAQUÉ TAMBIÉN.

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TY8PU1KORY0](https://www.youtube.com/watch?v=TY8PU1KORY0)

WALTER PAGE: CONTRABAJISTA DE LA FORMACIÓN CON EL BEAT DE LOS BLUE DEVILS, "MEN OF THE BAND".

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6RF5VJT2-CK](https://www.youtube.com/watch?v=6RF5VJT2-CK)

FREDDY GREEN: GUITARRISTA DURANTE 47 AÑOS, EL ÚNICO AL QUE AMÓ BILLIE HOLLIDAY, NUNCA HIZO UN SOLO, NUNCA PERDIÓ EL BEAT. CUANDO BASIE DESHIZO LA BIG BAND EN 1950, FREDDY GREEN NO SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS MÚSICOS ELEGIDOS DENTRO DE LA NUEVA FORMACIÓN REDUCIDA QUE CONFIGURÓ. UNO DE SUS MÚSICOS CUENTA QUE FREDDY GREEN SE CONTRATÓ A SÍ MISMO APARECIENDO EN UNO DE SUS BOLOS. -"A DÓNDE VAS?" LE PREGUNTÓ BASIE, A LO QUE FREDDIE RESPONDIÓ "-A DÓNDE QUIERES QUE VAYA? A TOCAR CON VOSOTROS. TE HE DEDICADO MEDIA VIDA Y ME VAS A DEJAR ASÍ? NI HABLAR!"

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=Kf3W5D06U1U](https://www.youtube.com/watch?v=Kf3W5D06U1U)

LESTER YOUNG: ESCUCHÓ LA BASE RÍTMICA Y QUISO UNIRSE INMEDIATAMENTE, TENÍA UNA MANERA DE TOCAR Y SOLEAR TREMENDAMENTE DIFERENTE A TODOS Y EN ESPECIAL A COLEMAN HAWKINS QUE ERA EL REFERENTE DEL SAXO. BASIE LE DIÓ COVA Y FUE TREMENDO. COMPETÍA CON HERSHAL EVINS,

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/4WQ8HLQGDMXYD7zf9DPP?si=7V5UUXD1SNY-XzrwPcRwVA](https://open.spotify.com/track/4WQ8HLQGDMXYD7zf9DPP?si=7V5UUXD1SNY-XzrwPcRwVA)

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/5H4VDXeA60RE7JfUTH6M8k?si=9XM808_MQRSS4QVHY4QKHA](https://open.spotify.com/track/5H4VDXeA60RE7JfUTH6M8k?si=9XM808_MQRSS4QVHY4QKHA)

JOE WILLIAMS: CONTADO POR EL MISMO, JOE WILLIAMS EN UNA ENTREVISTA, NOS CONFIESA HABER TENIDO ALGÚN ARGUMENTO CON BASIE. ÉL LE PROPUSO HACER UNOS TEMAS, Y ALGUNOS ARREGLOS A BASIE, ÉL LE CONTESTÓ "YOU DON'T NEED THAT, DON'T WORRY ABOUT THIS THINGS". DESPUÉS DE MOLESTARLO DURANTE ALGÚN TIEMPO FINALMENTE BASIE ACCEDIÓ A DARLE VIDA A SUS IDEAS Y CUANDO VIO CÓMO REACCIONABA EL PÚBLICO TUVO QUE DARLE LA RAZÓN. "SI CREE EN ALGO HAZLO" PASÓ POR LAS ORQUESTAS DE LIONEL HAMPTON, ANDY KIRK, COLEMAN HAWKINS... Y LES APORTÓ GRANDES ÉXITOS COMERCIALES. INCLUSO A BASIE, A QUIEN AYUDÓ A RECUPERAR A SU PÚBLICO DESPUÉS DE LA CRISIS DE LAS BIG BANDS EN LOS 40

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/TRACK/1ZVV4UUYtLEDZrYsFkVpx?si=NYZH6W62TOSUXAZL_f4QXA](https://open.spotify.com/track/1ZVV4UUYtLEDZrYsFkVpx?si=NYZH6W62TOSUXAZL_f4QXA)

SU LEGADO MUSICAL:

DURANTE SUS MÁS DE 60 AÑOS DE CARRERA AYUDÓ A CONSOLIDAR EL JAZZ Y DARLE LA IMPORTANCIA QUE ESTE GÉNERO SE MERECE, HACER DEL SWING UNO DE SUS ESTILOS PREDOMINANTES, ADEMÁS DE FORTALECER LA UNIÓN ENTRE EL JAZZ Y EL BLUES.

COMPARADO CON OTROS LÍDERES DE ORQUESTAS DEL MOMENTO, COMO DUKE ELLINGTON O FLETCHER HENDERSON, LOS ARREGLOS DE BASIE ERAN BASTANTE SIMPLES. SU LENGUAJE ESTÁ DESPROVISTO DE EXHIBICIONES GRATUITAS Y DELIRIOS RÍTMICOS. EL CONJUNTO ERA LO MÁS IMPORTANTE, ASÍ COMO EL PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA Y DEL SWING MISMO. "SABÍA QUE LLEGARÍA UN TIEMPO EN EL QUE HABRÍA PIANISTAS RECORRIENDO EL TECLADO COMO LOCOS. ASÍ QUE SE ME OCURRIÓ ESTO PARA DESTACAR, PARA QUE SE ME IDENTIFICARA". COUNT BASIE.

"NO INTENTES TOCAR TODO LO QUE SABES AL MISMO TIEMPO, BUSCA LA SIMPLEZA, INTENTA QUE TODO EL MUNDO ENTIENDA LO QUE ESTÁS TOCANDO" COUNT BASIE A AL GREY.

CREO LO QUE LLAMAMOS LOS "HEAD ARRANGEMENTS", QUE SE BASAN EN CREAR RIFFS Y APRENDERLOS DE MEMORIA PARA CREAR UNA BASE SOBRE LA QUE EL SOLISTA PUEDA TOCAR.

A BASIE TAMBIÉN SE LE ACREDITA POR SER EL PRIMERO EN USAR DOS "SPLIT" TENOR SAXOPHONE, QUE ENFATIZAN LA SECCIÓN RÍTMICA.

BASIE HA SIDO RECONOCIDO POR TENER UN ESTILO DE PIANO CAUTIVADOR, PRECISO Y MINIMALISTA Y UN LIDERAZGO IMPECABLE.

"EN TODOS LOS AÑOS QUE ESTUVE NO HUBO NI UNA SOLA PELEA O DISCUSIÓN FUERTE EN LA BANDA. ESTÁBAMOS JUNTOS 8 O 9 HORAS AL DÍA. SI ALGUIEN TENÍA UN COMPORTAMIENTO QUE ESTUVIERA FUERA DE LUGAR LOS COMPAÑEROS SE REUNÍAN CON ÉL SIN QUE BASIE SE ENTERARA. PREFERÍA ALOJARSE Y COMER CON LA ORQUESTA AUNQUE LE OFRECERAN A ÉL PERSONALMENTE COMIDAS Y ALOJAMIENTOS MEJORES. SE DIVERTÍA MÁS CON ELLOS". BUDDY TATE.

BASIE GANÓ NUEVE PREMIOS GRAMMY, INCLUIDOS DOS TROFEOS EN LA PRIMERA CEREMONIA DE LOS GRAMMY EN 1959.

EN 1983, BASIE REALIZÓ SU ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL CARLTON THEATRE / MONMOUTH ARTS CENTER, A SOLO NUEVE DÍAS DE LA MUERTE DE SU SEGUNDA ESPOSA, CATHERINE, CON QUIEN ESTUVO CASADO 43 AÑOS.

ENLACES DE INTERÉS

DOCUMENTALES

[HTTPS://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/JAZZ-ENTRE-AMIGOS/JAZZ-ENTRE-AMIGOS-COUNT-BASIE/3523940/](https://www.rtve.es/alacarta/videos/jazz-entre-amigos/jazz-entre-amigos-count-basie/3523940/)

[HTTPS://YOUTU.BE/IGCWHKNMTR8](https://youtu.be/IGCWHKNMTR8)

VIDEOTECA:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2HAZP7NW06A](https://www.youtube.com/watch?v=2HAZP7NW06A)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RTGSLY6QVPY](https://www.youtube.com/watch?v=RTGSLY6QVPY)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HMYHATNTNG](https://www.youtube.com/watch?v=HMYHATNTNG)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=8FcWW-FMT90](https://www.youtube.com/watch?v=8FcWW-FMT90)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TYLBRZAKO7E](https://www.youtube.com/watch?v=TYLBRZAKO7E)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RTGSLY6QVPY&t=88s](https://www.youtube.com/watch?v=RTGSLY6QVPY&t=88s)

LISTAS DE REPRODUCCIÓN:

[HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/USER/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/2QTA0Q7R5C2Y0IRWH8734P?si=9LYS0SORSA2BTKS3D6KpZA](https://open.spotify.com/user/21hofvopq3ttwf7ea2dv7stqy/playlist/2QTA0Q7R5C2Y0IRWH8734P?si=9LYS0SORSA2BTKS3D6KpZA)