

Dos cosas parecen imprescindibles para dirigir una big band: una fuerte personalidad artística y el talento necesario para conseguir que las distintas voces expresen su individualidad adaptándose al sonido general al tiempo que le dan forma y lo definen. Duke Ellington y Count Basie fueron, en este sentido, los dos máximos maestros que ha dado el jazz. El tercero quizá haya sido **Woody Herman**.

La banda y la vida

• Woody Herman: **Mosaic Select**

A diferencia de Ellington y Basie, sin embargo, Herman no concedía a sus músicos una libertad condicionada, sino que marcaba el rumbo y dejaba que el rebaño se pusiera en marcha por sí solo. Y el rebaño con que contaba en los sesenta (complicada época para las grandes orquestas) fue de los más poderosos. Ya se habían ido, con el paso de los años, Flip

Phillips, Stan Getz, Zoot Sims, Al Cohn o Richie Kamuca, pero habían llegado Sal Nistico, Bill Chase, Phil Wilson o Nick Brignola para formar el nuevo *Swinging Herd*. Los arreglos ya no eran de Ralph Burns, pero ahí estaban Bill Holman y Nat Pierce. Y el resultado es ciertamente apabullante, sobre todo si se piensa que, salvo *Woody Herman-1963*, reeditado en 2002, los otros cuatro registros contenidos en este cofre llevaban más de cuarenta incomprensibles años sin ver la luz. Producidos por Jack Tracy para el entonces nuevo sello Philips (extensión de Mercury Records) con la orden de gastar poco dinero, son cinco ejemplares del colorido, potencia, emotividad y sofisticación de las formaciones de Herman.

El citado *Woody Herman-1963* abre el primero de los tres *cedés* con dos blues que muestran que las orquestas de Herman eran capaces de competir en swing con las de Basie (y Chase con Cat Anderson y Maynard Ferguson en sus aptitudes estratosféricas). También que podían pasar de la efectividad directa que lo último supone a la elaboración y los cambios de una gema como *Tunin' in*, y hacerlo sin el menor devaneo, o internarse en el melodismo *mood* y de paso recordarnos que Phil Wilson aún espera que se le reconozca como uno de los grandes trombonistas de las últimas décadas. *Woody Herman-1964* incluye unas soberbias intervenciones del propio Herman al alto (muy en la línea de Hodges, como siempre) en *Deep Purple*, *A Taste of Honey* y *My Wish*, para que no olvidemos que, si bien nunca se tomó a sí mismo muy

• **Mosaic Select**

[B0010515-2 (3 CDs)]

Woody Herman (cl, sa, voc, dir)

con:

Bill Chase, Ziggy Harrell, Dave Gale, Gerry Lamy, Paul Fontaine, Billy Hunt, Larry Ford, Danny Nolan, Dusko Goykovich (tp); Jack Gale, Phil Wilson, Eddie Morgan, Bob Rudolph, Henry Southall, Kenny Wenzel, Bob Stroup (tb); Sal Nistico, Larry Cavelli, Gordon Brisker, Bobby Jones, Bill Perkins, Carmen Leggio, Jack Stevens, Andy McGhee, Gary Klein, Raoul Romero (st); Gene Allen, Frank Hittner, Nick Brignola, Ton Anastas (sb); Nat Pierce (p), Chuck Andrus (b), Jake Hanna (bat), Joe Carroll (voc), Bill Holman, Nat Pierce (arr).

Woody Herman: *Mosaic Select* contiene los siguientes LPs

• **Woody Herman-1963**

(Philips 600-065)
excepto Moon River
(Philips 45-22396)
Nueva York, octubre de 1962

• **Encore**

(Philips 600-092)
Hollywood, mayo de 1963

• **Woody's Big Band Goodies**

(Philips 600-171)
Hollywood, mayo de 1963
Lake Tahoe (Nevada), septiembre de 1964

• **Woody Herman-1964**

(Philips 600-118)
Nueva York, noviembre de 1963

• **The Swinging Herman Herd Recorded Live**

(Philips 600-131)
Lake Tahoe (Nevada), septiembre de 1964

**“SALVO WOODY HERMAN-1963,
REEDITADO EN 2002, LOS OTROS
CUATRO REGISTROS CONTENIDOS
EN ESTE COFRE LLEVABAN MÁS
DE CUARENTA INCOMPENSABLES
AÑOS SIN VER LA LUZ”**

CHUCK STEWART

en serio como instrumentista, ponía en sus solos el mismo alma que conseguía extraer de la orquesta. A destacar el arreglo de Holman para *After You've Gone*, con un veloz y controlado Nistico en tenor, mientras la banda pasa del swing a la furia empujada por la batería de un Jake Hanna implacable. Un tema que vale por sí mismo el precio del cofre.

El segundo *cedé* recoge *Encore* y varias de las tomas descartadas de éste reunidas más

tarde en *Woody's Big Band Goodies*. Se trata de una sesión en directo en el mismo Basin Street donde dos años más tarde grabaría para Columbia otro de sus grandes discos de la década *Woody's Winners*. Tras abrir con un blues (¿hace falta recordar que la primera orquesta de Herman se llamaba The Band that Plays the Blues?), siguen varios clásicos históricos de la banda, como *Caldonia*, *Bijou* o *Apple Honey*, así como sendas, festivas,

versiones de *Watermelon Man* y el minguiano *Better Get in Your Soul*. Hay más cosas, como la constatación de que las formaciones de Herman transmitían en el estudio el mismo dinamismo y vivacidad que en directo; una versión de *Body and Soul* que debería considerarse canónica, siquiera por el solo de Wilson, o el inspirado vigor de Nistico en *El toro grande*. El tercer *cedé*, por fin, contiene el que merecería considerarse uno de los mejores discos de los sesenta, al menos en vivo: *The Swinging Herman Herd*. La energía cede el paso a cierta introspección, el terciopelo de las cañas se contagia a los metales, pero la sabiduría de la concentración no renuncia al nervio, sencillamente atempera su forma de manifestarse. Los acordes de *Dear John C* se superponen al *So what* de Miles; Lennon y McCartney hacen acto de presencia sin la mínima concesión a la demagogia; las luces nocturnas de una avenida cualquiera reemplazan al sol de los sábados por la mañana. La alegría no deja de sonreírnos, pero hay cierta melancolía en sus ojos. Inmortal Woody.

Si llevas
LA MÚSICA en la sangre
y tocás así,
POR FAVOR:
NUNCA DONES SANGRE.

TALLER MÚSICOS

Marqués de Cubas, 25 • 28046 • Madrid • Tel. 91 369 0714
www.talldemusicos.com