

Jazz suite

[ESPAÑOL]

Dedicada a Alfredo Susavila y el cuarteto 'Púrpura Pansa'. El estreno corrió a cargo del cuarteto 'Púrpura Pansa' junto a la Banda Municipal de Silleda, bajo la dirección de Rafa Agulló en el Auditorio Semana Verde, Silleda, España, el 19 de abril del 2014.

Jazz suite es escrita para un cuarteto de saxofones solistas (dos contraltos, un tenor y un barítono), un conjunto de jazz (piano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería) y una orquesta de vientos, siendo orquestada principalmente como una gran "big band". Está dividida en tres movimientos totalmente autónomos entre sí, explorando (o sumergiéndose) en un estilo característico dentro de una época concreta del jazz, desde los dorados años 20 y 30 hasta la fusión de los 40 a los 70, paseando por la era del swing de Count Basie, Duke Ellington o Benny Goodman hasta el jazz afrocubano de Dizzy Gillespie, Machito o Michel Camilo.

I. Swing. El swing jazz surgió como forma dominante en la música estadounidense. Figuras clave en el desarrollo del sonido de las "grandes" bandas de jazz fueron directores de orquesta y arreglistas como Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller y Artie Shaw, entre otros. Este primer movimiento, de espíritu vivaz, está escrito en una forma estándar modificada (A - A - B - A), empleando ampliamente la técnica del estilo de acordes en bloque, es decir, una armonización construida directamente sobre la melodía, ya sea en los tiempos fuertes o débiles, generando así una línea melódica armonizada a cuatro voces en constante unísono rítmico con la melodía en contraposición a los "acordes rotos". También conocido como "Shearing voicing", fue popularizado por George Shearing, aunque se originó con Phil Moore.

II. Ballad. Este segundo movimiento fue escrito algunos años antes de la gestación de "Jazz suite", siendo concebido originalmente como un ejercicio de armonía. Funciona también como el movimiento lento (de ahí el título de balada) dentro de la forma de concierto en tres movimientos, ampliamente popularizada en el siglo XVIII (rápido - lento - rápido). Aunque inicialmente está escrito en la forma estándar de 32 compases, son introducidos ciertos elementos formales que disgregan su estructura. Por ejemplo, el solo (en este caso no improvisado) no es desarrollado sobre la progresión de acordes principal, sino sobre una versión modificada de "They Long to Be Close to You" compuesta por Burt Bacharach y lanzada en 1963 por Richard Chamberlain. Un ritmo afrocubano, algo 'bembe', es superpuesto (a modo de fusión) a lo largo de todo el movimiento por las congas, ganando protagonismo en la sección C, obteniendo así una estructura final de A - A - B - C, precedida y concluida con una introducción y coda respectivamente.

III. Latin. El jazz latino es un género de jazz con ritmos latinoamericanos. Las dos categorías principales son el jazz afrocubano, basado rítmicamente en la música popular de baile cubana, con una sección rítmica que emplea patrones de *ostinato* o una clave, y el jazz afrobrasileño, que incluye la samba y la bossa nova. Este movimiento se organiza en forma ternaria (A - B - A), con ambas ideas contrapuestas mediante el uso del ritmo y la armonía, algo "picante", debido a la reiteración de tensiones aglutinadas sobre los acordes de dominante, siendo ampliamente influenciado por el sonido de Michel Camilo y Dizzy Gillespie cuyos "Just Kidding" y "Tin Tin Deo" respectivamente, ejercieron un centro gravitacional durante el transcurso de su génesis.

Jazz suite

[ENGLISH]

Dedicated to Alfredo Susavila and the 'Púrpura Pansa' Quartet. First performance was given by 'Púrpura Pansa' Quartet and the Silleda Municipal Wind Orchestra, conducted by Rafa Agulló at Green-Week Concert Hall, Silleda, Spain, April 19, 2014.

Jazz suite is scored for a solo saxophone quartet (two altos, one tenor and one baritone), a jazz ensemble (piano, electric guitar, electric bass and drums) and wind orchestra, being mainly orchestrated as a 'big, big band' throughout the entire piece. It is divided into three movements entirely autonomous from each other, exploring (or immersing) into a characteristic style linked to a particular era of jazz, from the golden 20's and 30's to the fusion of 40's to 70's, walking through the swing era of Count Basie, Duke Ellington or Benny Goodman to the Afro-Cuban jazz of Dizzy Gillespie, Machito or Michel Camilo.

I. Swing. Swing jazz emerged as a dominant form in the American music. Key figures in developing the "big" jazz band sound included bandleaders and arrangers as Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller and Artie Shaw among others. This first movement, lively in spirit, is cast in a modified standard form (A – A – B – A), broadly written in the block chord style technique, that is a voicing built directly below the melody either on the strong beats, generating a four-part harmonized melody line in "locked-hands" rhythmic unison with the melody, as opposed to the broken chords. Also known as Shearing voicing, was popularized by George Shearing, but originated with Phil Moore.

II. Ballad. This second movement was written few years before the conception of Jazz suite, being originally conceived as a harmony exercise. It works also like the slow movement (that is why ballad comes as title), within the three-movements concerto form popularized in the 18th Century (fast - slow - fast). Although it is initially written in the standard 32-bars form, there are introduced certain formal elements that disaggregate its structure. For instance, the solo (in this case not improvised) is not developed over the main chords progression, but over a modified version of "They Long to Be Close to You" composed by Burt Bacharach and released in 1963 by Richard Chamberlain. An Afro-Cuban rhythm, somewhat 'bembe', is superimposed (fusion-like) along the entire movement by congas, gaining prominence in the C section, thus obtaining a final structure of A – A – B – C, preceded and concluded with an introduction and coda respectively.

III. Latin. Latin jazz is a genre of jazz with Latin American rhythms. The two main categories are Afro-Cuban jazz, rhythmically based on Cuban popular dance music, with a rhythm section employing ostinato patterns or a clave, and Afro-Brazilian jazz, which includes samba and bossa nova. This movement is cast in a ternary form (A – B – A), where both ideas are contrasted by use of rhythm and harmony, somewhat 'spicy', due to a reiteration of tensions stacked over the dominant chords, being widely influenced by the sound of Michel Camilo and Dizzy Gillespie, whose "Just Kidding" and "Tin Tin Deo" respectively, exerted a gravitational center along its genesis.