

Cafecito – El Gato CD Practical 07

¡Cafecito!

¡Cafecito! es un grupo de Charanga de Inglaterra liderado por la pianista, compositora y arreglista Janet Sherbourne.

Cafecito es: Janet Sherbourne – piano, coro y directora musical; Jan Steele – flauta; Luke Steele – bajo acústico; Jorge Santo – congas; Dave Pattman – bongó, guiro y coro; Nathaniel Steele – timbales y coro; con la participación de: Sonia Stany – Violín; Sarah Sew – Violín; Tim Hawken – Viola; Katie Sharp – Violonchelo (en Pasos Gigantes)

¿Qué es Charanga?

Casi todos los términos de la música cubana parecen tener más de una interpretación. Ciertamente, el más confuso es el denominado “Mambo” el cual puede ser un baile; o un tipo de canción; o un “feel” rítmico o una sección de una composición (no solamente un mambo); e inclusive, la composición “Mambo” fue originalmente ¡un danzón!

Charanga es también un término algo confuso – es más probable que sea un tipo de grupo musical cubano, aunque también es un estilo pero, a su vez, puede ser el nombre de una agrupación musical que no toca el estilo de Charanga propiamente dicho.

Pero la esencia fundamental de la Charanga es que está basada en la formación de la Charanga Francesa (flauta, violines, y sección rítmica) opuesto a la Orquesta Típica (instrumentos de viento, clarinetes, violines y percusión) y éste es el arquetipo de Cafecito.

Grupos de Charanga se desarrollaron en la música cubana a principios de siglo veinte tocando el Danzón, un hermoso baile de pareja que confluye en el Cha-Cha-Cha. Las bandas de Charanga fueron las que inventaron el Cha-Cha-Cha y son justamente éstas quienes tocaron durante su apogeo en la década de 1950 y principios de 1960. También fueron los músicos de los grupos de Charanga quienes inventaron el Mambo y la Pachanga.

Famosas agrupaciones de Charanga incluyen a: Arcaño y sus Maravillas, Orquesta América, Orquesta Aragón, Orquesta Almendra, Orquesta Ritmo Oriental, Estrellas Cubanas y decenas más!

1. “*El Alacrán*” – cha-cha-cha (Parmenio Salazar Justíz)

Textos: ...Ten cuidado Maria que te pica el alacrán...

2. “*El Gato Que Tiene Hambre*” – Danzón-Cha (Janet Sherbourne)

Textos: ...El gato que tiene hambre...

Esta es mi primera composición con estilo afro-cubano. El título se originó gracias a mi gata Bela, que solía pasar el tiempo en el cuarto yendo y viniendo de un lugar a otro mientras yo escribía éste tema. ¡Era obvio que quería más comida!

Enrique Plá, baterista de Irakere, quien solía visitarnos le hice escuchar la composición "El Gato" y durante la sección del mambo comenzó a cantar e improvisar utilizando el título del tema como inspiración. Es así como decidí de tener el texto cantado en la sección del Cha-Cha-Cha.

3. “*Frenesí*” – cha-cha-cha. (Alberto Dominguez Borrás)

Es una adaptación del hit internacional – mejor conocido por la famosa versión de Artie Shaw. Jorge L. Santo ejecuta un solo en esta composición.

4. “*Pasos Gigantes*” – cha-cha-cha. (John Coltrane)

Una versión muy diferente de este clásico del jazz. Siempre me gustaron los acordes de “Pasos Gigantes”, pero tal como a Mary Lou Williams, a mi también me gustaba tocar el tema de manera lenta y así disfrutar de su riqueza. Este arreglo ofrece una secuencia inusual de acordes brindando, de este modo, la posibilidad de alargarlo. Es la única composición en el CD que presenta un completo cuarteto de cuerdas.

5. “*La Angoa*” – danzón-cha (Félix Reina)

Nuestro flautista Jan Steele hizo la transcripción de una versión del Ethinc Folkways CD FW 04066 “El Danzón Cubano: sus Ancestros y Desendientes” ejecutado por la Orquesta de Antonio Arcaño y sus Maravillas – prácticamente hemos tocado esta versión nota por nota incluyendo los solos originales de flauta y piano. Dicha composición fue creada por el compositor y violinista de la Orquesta de Arcaño Félix Reina, (1921-1998).

“La Angoa” fue el sobrenombre de un muy buen bailarín de Danzón quien siempre vestía impecable. ¡Solía decir de que las mujeres gustaban de los hombres que vestían bien! Aunque todos lo conocían como “Angoa”, su nombre verdadero fue Ricardo Benedit Varela (1909 –2009). Trabajó como oficinista (dependiente del gobierno), inspector de aduana, cartero y hasta fue boxeador. Mas tarde se hizo Babalawo (sacerdote de Ifá en la religión/culto Yoruba de los Orishas).

No hemos podido encontrar la partitura original de los instrumentos de cuerda de dicho tema, por lo tanto Jan tuvo que reconstruirla para nuestra actual formación de tres cuerdas.

6. “*La Basura*” – cha-cha-cha (Jorge Zamora Montalvo)

Texto: ...A esconderse que ahí viene la basura...

¡No estamos seguros lo que realmente significa dicho texto! De todas formas es uno de los más populares durante nuestras presentaciones en vivo.

7. *L'Otoño* - bolero-cha (Janet Sherbourne)

Escrita especialmente para este CD siguiendo el formato del Danzón-Cha pero en Bolero en vez de Danzón.

8. “*Pequeña Flor*” - “*Petite Fleur*” – bolero-cha (Sidney Joseph Bechet)

La más famosa composición por el legendario soprano saxophonista y clarinetista de Nueva Orleans. A esta versión proponemos darle un toque latino a un tema que usualmente es tocado en estilo de jazz tradicional.

9. “*Negra Triste*” – afro (Facundo Rivero)

Este arreglo fue basado en la grabación por Xiomara Alfaro con el conjunto de Humberto Suarez.

10. “*El Tema de Recado*” – charanga (Luiz Antonio/Djalma Ferreira)

Originalmente una Bossa Nova, se estableció como standard de jazz y mejor conocida por las versiones de Hank Mobley y Gerry Mulligan – ¡pero aquí cubanizada!

11. “*Todas las cosas que tú eres*” - “*All The Things You Are*” – danzón-mambo (Jerome Kern/Oscar Hammerstein II)

El arreglo de este jazz standard fue adaptado de la versión de Peruchín (Pedro Justiz 1913-1977) pianista de la banda de Benny Moré y quien ayudó a fusionar el jazz americano con la música cubana, especialmente en las famosas grabaciones de descargas cubanas de Cachao.

12. “*Tin Tin Deo*” – afro-swing (Luciano “Chano” Pozo Gonzales/Walter Gilbert Fuller)

Este tema, tal como su afamado compositor, siempre ha sido importante en la historia del Latin-Jazz.

Chano Pozo (1915-1948) fue un percusionista cubano, bailarín, compositor, pequeño delincuente y devoto de la Santería quien emigró a Nueva York en 1947, y donde un año más tarde fue asesinado durante una disputa relacionada al negocio de las drogas. En este corto período Pozo trabajó extensivamente con Dizzy Gillispie y otros famosos músicos de jazz iniciando así su fama en la historia del jazz.

El título “O Tin-Tineo, Tin Tin Deo” supuestamente deriva de una canción Yoruba en el culto afro-cubano de Santería. El puente es sospechosamente americano. Dicha composición es atribuida a Walter “Gil” Fuller. Probablemente Chano Pozo escribió la melodía en la sección “A” y Gil Fuller la armonizó escribiendo el puente en estilo de swing. Muchos temas anteriores de jazz latino tienen una sección de swing incluidas –en la canción “Manteca” sucede lo mismo - y como Gil Fuller y Dizzy Gillispie están acreditados como co-compositores junto a Pozo, ¡pensamos que esto haya parecido ser una buena idea por aquel entonces! Nuestra opinión sin embargo, es que carece de armonía ir a la sección de swing desde el inicio del estilo afro-cubano, es por eso que nuestro arreglo musical lo transportamos del swing al 6/8 afro-cubano.

Vale la pena aclarar de que el Afro es una adaptación de un estilo rítmico de Batá que comenzó a usarse en la música popular cubana en la década de 1940.

13. “*La Aciano - Homenaje a Ignacio Cervantes*” - Danza (Janet Sherbourne)

Un preludeo en estilo de danza para solo de piano. Mi interés en la música cubana comenzó a la edad de 16 años cuando mi profesora de piano me regaló su copia de un libro de danzas por Ignacio Cervantes. Estas danzas también fueron sus favoritas durante su adolescencia.

Grabado en la Royal Academia de Música y con Instrumentos Hinton por Kirsten Cowie y Cary Grace. Mezcla por Cary Grace (www.carygrace.com). El piano es el Yamaha S6 donado a la Royal Academia de Música por Elton John.

Perfeccionado por John Etkin-Bell (www.liftmusic.co.uk).

Partituras de las composiciones originales por Janet Sherbourne pueden ser bajadas gratis del sitio web: www.cafecito.co.uk.

Gracias a Steve Sexty, Steve Westons, Mark Rowson, Zafer Associates, Rapport Events.

Traducción por: Jorge Santo y Daniel Santo.

Diseño de logotipo Cafecito: Bob Grindrod. Diseño de logotipo El Gato: Mary Phelan

Diseño de Portada: Luke Steele

Prensado por: Mediaplant.

Cafecito puede ser contactado por intermedio de su sitio web: ww.cafecito.co.uk

Janet Sherbourne puede ser contactado por intermedio de su sitio web: www.janetsherbourne.com

© & © Practical Music 2011, 1 St Anne's Rd, Caversham, Reading, RG4 7PA, UK.