La Locomotora Negra

ANYS 35 MM

A DAY AT THE MOVIES

Featuring

KATHY AUTREY

Guillem Alonso

& Roser Font

La Locomotora Negra 35 ANYS MM

A DAY AT THE MOVIES

LA LOCOMOTORA NEGRA

Ricard Gili, Ferran Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado, trumpets; Marc Trepat, Victor González, trombones
Oscar Font, trombone, clarinet, harmonica & vocals; Lluis Trepat, alto sax & clarinet; Albert Gassull, alto sax
Tomás González, tenor sax; Toni Gili, soprano & tenor sax; Angel Molas, baritone sax & clarinet; Tofol Trepat, piano
Albert Romaní, guitar; Jordi Casanovas, bass; Carles Gili, drums.
Featuring: Kathy Autrey, vocals; Guillem Alonso & Roser Font, tap-dancers.

Recorded at Estudi Laietana, Barcelona, February 17 (# 1, 3, 7, 9, 12 & 14), March 3 (# 2, 4, 6 & 13),
March 17 (# 5, 8, 15 & 17), May 26 (# 10, 11 & 16) 2007.

Engineers: Ferran Conangla & Jordi Vidal. Mixed & Mastered by Ferran Conangla
Photos by Martí Escudé

1 **All God's Children Got Rhythm 3:53**
B.Kaper-W.Jurman-G.Kahn
Arranger: Ricard Gili
Solos: Kathy Autrey (vcl), Toni Gili (ts), Ricard Gili (tp), Albert Gassull (as), Marc Trepat (tb), Kathy Autrey (vcl)

2 **The Pink Panther 2:41**
Henry Mancini
Arranger: Tomás González
Solos: Toni Gili (ts), Roser Font (tap-dancer)

3 **Hello Dolly! 3:06**
J.Herman
Arranger: Ricard Gili
Solos: Kathy Autrey (vcl), Ricard Gili (tp, vcl)

4 **Laura 4:00**
D.Raskin
Arranger: Tomás González
Solos: Miquel Donat (tp), Tofol Trepat (p), Toni Gili (ts), Miquel Donat (tp)

5 **The Bare Necessities 3:25**
T.Gilkyson
Arranger: Victor González
Solos: Isidre Delgado (tp), Lluis Trepat (cl), vocal trio The Calbets (Victor González, Ferran Cailà & Tomás González), collective jam by Ricard Gili (tp), Oscar Font (cl), Marc Trepat (tb), The Calbets

6 **The Continental 2:49**
C.Conrad-H.Magidson
Arranger: Victor González
Solo: Oscar Font (vcl)

7 **Miss Celie's Blues 4:09**
Q.Jones-L.Richie-R.Temperton
Arranger: Toni Gili
Solos: Oscar Font (hca), Kathy Autrey (vcl), collective jam by Ferran Cailà (tp), Oscar Font (cl), Victor González (tb), Kathy Autrey (vcl), Oscar Font (hca)

8 **Maple Leaf Rag 1:49**
S.Joplin
Arranger: Tofol Trepat
Solo: Tofol Trepat (p)

9 On Broadway 4:23
B.Mann-K.Weil-J.Leiber-M.Stoller
Arranger: Miquel Donat
Solos: Tomás González (ts), Miquel Donat (tp), Albert Romaní (g), Kathy Autrey (vcl)

10 Moon River 3:08
Henry Mancini
Arranger: Victor González
Solos: Albert Romaní (g), vocal quartet (Victor González, Ricard Gili, Miquel Donat & Oscar Font), Tòfol Trepat (p)

11 Shoes With Wings On 3:09
H.Warren
Arranger: Tomás González
Guillem Alonso (tap-dancer)

12 Over The Rainbow 4:30
H.Arlen-E.Y.Harburg
Arranger: Tomás González
Solos: Tòfol Trepat (p), Kathy Autrey (vcl), Marc Trepat (tb), Kathy Autrey (vcl)

13 Singin' In The Rain 2:40
A.Freed-N.H.Brown
Arranger: Miquel Donat
Solos: Oscar Font (vcl, tb), Guillem Alonso (tap-dancer)

14 As Time Goes By 3:30
H.Hupfield
Arranger: Tòfol Trepat
Solos: Tòfol Trepat (p), Kathy Autrey (vcl), Albert Romaní (g)

15 I Wanna Be Like You 2:30
R.M.Sherman-R.B.Sherman
Arranger: Ricard Gili
Solos: Ricard Gili (vcl, tp) & trio vocal The Calbets

16 The James Bond Theme 3:36
M.Norman
Arranger: Miquel Donat
Solos: Tòfol Trepat (p), Tomás González (ts), Ferran Cailà (tp), Tòfol Trepat (p)

17 The Flintstones 5:05
Barbera-Curtin-Hanna
Arranger: Victor González
Solos: Eight bars by each trumpet (Ricard Gili, Ferran Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado), Albert Gassull (as), Angel Molas (bs), Albert Gassull, Angel Molas, Marc Trepat (tb), Victor González (tb), Oscar Font (tb), trombone collective, Tòfol Trepat (p), Albert Romaní (g), Jordi Casanovas (b), Carles Gili (d)

UN DIA AL CINEMA

En acomplir el seu 35è aniversari (2006), l'orquestra de La Locomotora Negra va presentar un nou espectacle, el repertori del qual, jugant amb la coincidència dels guarismes, consistia en una selecció de temes procedents de la banda sonora d'aquestes tires quilomètriques de cel·luloide de 35 mm d'ample que són les pel·lícules. En definitiva, es tractava de donar la nostra versió, en jazz, de melodies que el cinema ha fet famoses i que han acompanyat la vida quotidiana de diverses generacions al llarg de més de setanta anys.

El títol de l'espectacle era "La Locomotora Negra 35 anys/35 mm" i en ell hi col·laboraven la cantant nord americana Kathy Autrey, els *tap dancers* Guillem Alonso i Roser Font i el grup de ballarins de *lindy hop*, els Barcelona Jazz Cats. El present CD ens ofereix una amplia selecció dels temes que formaven part d'aquest espectacle.

És obvi que el cinema i la música de jazz són dues arts que han nascut i crescut paral·lelament. I és cert que han tingut molts punts de trobada al llarg dels seus respectius camins. El cinema ha manllevat al jazz personatges, ambients, guions i bandes sonores memorables. El jazz ha nodrit bona part del seu repertori amb una llarga llista de temes procedents de les bandes sonores del cinema, alguns dels quals han esdevingut plataformes habituals per a les improvisacions de molts solistes d'aquest gènere.

En el nostre CD hem volgut recrear alguns d'aquests punts de trobada.

All God's Children Got Rhythm, de la pel·lícula *A Day at the Races* (1937) dels Germans Marx, és un dels punts culminants de trobada entre el jazz i el cinema. En una escena indescriptible els músics de Duke Ellington (que no són els que apareixen en pantalla), amb un swing terrible, acompanyen un no menys formidable grup de ballarins de *Lindy Hop*. La cantant Kathy Autrey assumeix aquí el paper de la històrica Ivie Anderson.

Un bon exemple del que el cinema ha fet pel jazz el trobem a **The Pink Panther** (1963), la famosa pantera rosa de la pantalla gran i després de la televisió. La banda sonora original de la pel·lícula ens va donar a conèixer un excel·lent saxo tenor, Plas Johnson, el qual a partir d'aquell moment va adquirir una notorietat que difícilment hauria assolit pels camins habituals. En aquesta versió nostra, la pantera rosa a l'espectacle, la Roser Font, ens ofereix uns passos de *tap dancing* (claqué) realment felins.

Si en el cas que acabem d'esmentar fou el cinema el que va donar un cop de mà al jazz, en el següent fou a l'inrevés: el cinema s'aprofità d'un èxit previ sorgit en el camp del jazz. Efectivament: aprofitant l'enorme acceptació popular assolida per Louis Armstrong amb el seu disc **Hello Dolly!**

(1964), el Rei de Jazz fou convidat a participar en la versió cinematogràfica d'aquesta comèdia (1969) i el resultat fou una inoblidable escena compartida amb Barbra Streisand, el paper de la qual és assumit aquí per Kathy Autrey.

Una de les balades que més ha cridat l'atenció dels músics de jazz ha estat el tema **Laura**, de la pel·lícula del mateix nom (1944). Grans solistes, amb Don Byas al capdavant, ens n'han donat versions magistrals. En la nostra, intentem recrear l'ambient misteriós i ensonyat, ple de clarobscurs, d'aquell cinema negre típic dels anys quaranta i cinquanta del segle passat.

També de les pel·lícules de dibuixos animats el jazz n'ha tret alguna cosa i determinats temes d'aquestes produccions animades han arribat al repertori dels grups de jazz dels estils més diversos. Sense anar més lluny, del tema **The Bare Necessities** de *The Jungle Book* (1967), Louis Armstrong en va enregistrar una versió plena de swing. Aquí, com a principals protagonistes, parodiant els simpàtics animalons de la jungla, tenim els membres del nostre trio vocal, *The Càlbets*.

Si reculem als primers temps del cinema sonor, la majoria de vegades en què el jazz apareixia a les pantalles, ho feia en les seves versions més comercials. Escenaris fastuosos s'omplien amb nodrits grups de ballarins i ballarines que executaven sumptuoses i geomètriques coreografies sobre la música amable d'orquestres impecables i la veu ensucrada de cantants al gust de l'època. Eren els temps en què Hollywood es va guanyar el qualificatiu de "fàbrica de somnis". Temes com **The Continental**, de la pel·lícula *The Gay Divorcee* (1934), varen fer somniar a milers de nordamericans

i ciutadans de tot el món en èpoques de depressió econòmica. En la nostra versió comptem amb la veu de l'Òscar Font, plenament identificat amb la mena de cantants dels quals parlàvem més amunt.

És cert que en aquella època i durant molts anys, a banda d'algunes comptades excepcions, la "fàbrica de somnis" de Hollywood no va donar gaires oportunitats de lluïment als actors i músics de pell negra. Amb el temps les coses van anar evolucionant. Arribats els anys vuitanta, *The Color Purple* (1985) va fer un pas decisiu donant tot el protagonisme als actors afroamericans, sense oblidar la música tradicional d'aquesta comunitat. **Miss Celie's Blues** prové d'una escena on es fa una magnífica recreació d'un humil local dels primers temps del jazz. Kathy Autrey contribueix a donar autenticitat a la nostra versió d'aquest tema.

Si el tema anterior representa cronològicament un dels darrers punts de trobada entre jazz i cinema que evoquem en el nostre CD, el primer punt de confluència es remunta, amb un cert grau de paradoxa, als temps del cinema . . . mut. Efectivament, en aquella època era habitual que un pianista situat sota la pantalla il·lustrés musicalment el que hi veia projectat. Alguns grans pianistes de jazz com Fats Waller i Count Basie, en els seus començaments, varen ser mestres en aquest art. El *ragtime* de Scott Joplin, **Maple Leaf Rag**, interpretat pel nostre pianista Tòfol Trepat acompanyat per la secció rítmica, ens serveix per evocar aquella època remota tant pel jazz com pel cinema.

Malgrat alguns dels casos anteriors, cal deixar clar que no sempre el jazz apareix en el cinema en forma de reconstrucció històrica. També es mostra en les seves formes actuals en produccions com *All That Jazz* (1979) on les coreografies es renoven totalment i la música que les anima, com és el cas del tema **On Broadway** de George Benson, mostra les tendències que prevalen en la música afroamericana del moment. En la nostra versió cal remarcar l'esforç d'adaptació a l'estil que fa l'orquestra i l'empenta de Kathy Autrey en els *chorus* finals.

En la següent interpretació, **Moon River**, de la banda sonora de *Breakfast at Tiffany's* (1961), hem reconstruït el camí seguit per molts temes arribats al jazz procedents del món del cinema: en la primera meitat, amb un arranjament per a un quartet vocal, la interpretació transcorre pels terrenys de la música comercial d'on havia sorgit per, tot seguit, un cop assolida la popularitat, sofrir un sobtat procés d'adaptació al llenguatge del jazz i mostrar-nos la sorprenent transformació que els músics i les orquestres de jazz poden donar als temes provinents del cinema o de qualsevol altre origen.

En una mirada retrospectiva com la que estem fent, hi ha sovint, implícita, una certa dosi d'homenatge. Així podríem qualificar, en relació a Fred Astaire, la col·laboració de Guillem Alonso en la nostra versió de **Shoes with the Wings on** de la pel·lícula *The Barkleys of Broadway* (1949). I afegirem que per a dos dels nostres músics, els germans Tomàs i Víctor González, representa també

un record entranyable de les projeccions en família que el seu pare els oferia d'aquesta i tantes altres pel·lícules musicals.

I, si parlem d'homenatges ¿qui no té present la interpretació d' **Over the Rainbow** que Judy Garland feia a *The Wizard of Oz* (1939), i quants jazzmen no han incorporat aquest tema al seu repertori? La nostra versió compta amb la qualitat del cant de Kathy Autrey per donar el màxim de dignitat al nostre homenatge.

I en el celebèrrim tema **Singin' in the Rain**, de la pel·lícula homònima (1952), qui rep un reconeixement és Gene Kelly per mitjà de la veu d'Òscar Font i del claqué de Guillem Alonso, els quals, conjuntament, evoquen una de les escenes més famoses de la història del cinema.

Però, si alguna melodia ha obtingut un ressò gràcies al cinema, aquesta ha estat **As Time Goes by**, tema immortal de la pel·lícula *Casablanca* (1942) que molts intèrprets de jazz com Joe Turner, Erroll Garner, Billie Holiday, Teddy Wilson, Bill Doggett, etc., incorporaren al seu repertori, com ho hem fet nosaltres comptant amb la veu de Kathy Autrey.

Entre la gent menuda, un dels temes procedents del cinema que més empremta els ha deixat ha estat **I Wanna Be like You**, aquella cançó de *The Jungle Book* (1967) on els micos i els amics del petit Mowgli improvisen una divertidíssima *jam session*. La nostra versió pretén ser una adaptació d'aquella escena, comptant amb el Ricard Gili per fer de *King Louis* i el trio *The Càlbets* com a zoològics comparses.

Els grans herois del cel·luloide reben també la nostra salutació en la figura del més famós de tots els agents secrets, el *007*. Inspirada en la que va enregistrar Count Basie en un LP dels anys seixanta, hem donat la nostra versió del **The James Bond Theme**, que prové de la banda sonora de la pel·lícula *Dr No* (1962).

I per acabar, un tema que va ser la sintonia, primer, d'una sèrie de dibuixos animats per a la TV (1960-66) i, més tard, d'una pel·lícula amb actors (1994). Estem parlant del tema **The Flintstones**. Aquest, és una mena de tema que, gràcies a la seva simplicitat harmònica, és molt apte per ser interpretat en aquestes reunions informals de músics on tothom pot improvisar-hi lliurement i que anomenem *jam sessions*. La nostra versió té aquest caràcter. És el que podríem anomenar una *jam session* a l' Edat de Pedra.

I així hem arribat al final d'aquest CD. De fet, en menys temps del que dura una pel·lícula, haurem fet un viatge a salts per la història del cinema i del jazz. Esperem que us hagi agradat i que en gaudiu força cada vegada que refeu el camí.

Feliços 35 anys! Feliços 35 mm!

—La Locomotora Negra

VII festival

UN DÍA EN EL CINE

Con motivo de su 35 aniversario (2006), la orquesta La Locomotora Negra presentó un nuevo espectáculo cuyo repertorio, jugando con la coincidencia de guarismos, consistía en una selección de temas procedentes de la banda sonora de esas tiras kilométricas de celuloide de 35 mm de anchura que son las películas. En definitiva, se trataba de dar nuestra versión, en jazz, de melodías que el cine ha hecho famosas y que han acompañado la vida cotidiana de varias generaciones a lo largo de más de setenta años.

"La Locomotora Negra 35 Anys/35 mm", fue el título del espectáculo en el que colaboraron también la cantante norteamericana Kathy Autrey, los *tap dancers* Guillem Alonso y Roser Font y los Barcelona Jazz Cats, grupo de bailarines de *lindy hop*.

El presente CD nos ofrece una amplia selección de los temas que formaban parte de este espectáculo.

Es obvio que el cine y la música de jazz son dos artes que han nacido y crecido paralelamente, y es cierto que han tenido muchos puntos de encuentro a lo largo de sus respectivos caminos. El cine ha pedido prestado al jazz personajes, ambientes, guiones y bandas sonoras memorables. El jazz ha nutrido buena parte de su repertorio con una larga lista de composiciones procedentes de las bandas sonoras del cine, algunas de las cuales se han convertido en plataformas habituales para las improvisaciones de muchos solistas de este género.

Son algunos de estos puntos de encuentro los que hemos querido recrear en nuestro CD.

All God's Children Got Rhythm, de la película *A Day At The Races* (1937) de los Hermanos Marx, es uno de los puntos culminantes del encuentro entre el jazz y el cine. En una escena indescriptible, los músicos de Duke Ellington (que no son los que aparecen en pantalla) acompañan con un swing impresionante a un no menos formidable grupo de bailarines de *lindy hop*. La cantante Kathy Autrey toma aquí el papel de la histórica Ivie Anderson.

Un buen ejemplo de lo que el cine ha hecho por el jazz lo encontramos en **The Pink Panther** (1963), la famosa pantera rosa de la gran pantalla y luego de la televisión. La banda sonora original de la película nos dio a conocer al excelente saxo tenor Plas Johnson, quien, a partir de aquel momento adquirió una notoriedad que difícilmente habría alcanzado por los caminos habituales. En esta visión nuestra, Roser Font, la pantera rosa del espectáculo, nos ofrece unos pasos de *tap dancing* (claqué) realmente felinos.

Si en el caso que acabamos de mencionar fue el cine el que echó una mano al jazz, en el siguiente ocurrió al revés: el cine se aprovecharía de un éxito previo surgido en el campo del jazz. Efectivamente, aprovechando la enorme aceptación popular alcanzada por Louis Armstrong con su disco **Hello Dolly!** (1964), el Rey del Jazz fue invitado a participar en la versión cinematográfica de esta comedia musical (1969) y el resultado fue una inolvidable escena compartida con Barbra Streisand, cuyo papel es aquí asumido por Kathy Autrey.

Una de las baladas que más ha llamado la atención de los músicos de jazz ha sido **Laura**, de la película del mismo nombre rodada en 1944. Grandes solistas, como Don Byas a la cabeza, nos han ofrecido versiones magistrales. En la nuestra, intentamos recrear el ambiente cargado de claroscuros, misterioso y ensoñador del típico cine negro de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo.

También de las películas de dibujos animados el jazz ha sacado alguna cosa y, determinadas melodías de estas producciones, han llegado hasta el repertorio de grupos de jazz de los más diversos estilos. Sin ir más lejos, del tema **The Bare Necessities** de *The Jungle Book* (1967), Louis Armstrong grabó una versión plena de swing. Aquí, como protagonistas principales, tenemos a nuestro trío vocal, *The Càlbets*, parodiando a las simpáticas bestezuelas de la jungla.

Si retrocedemos hasta los primeros tiempos del cine sonoro, la mayoría de veces en que el jazz aparecía en las pantallas lo hacía en su versión más comercial. Fastuosos escenarios se llenaban con nutridos grupos de bailarinas y bailarines que ejecutaban suntuosas y geométricas coreografías sobre la música amable de orquestas impecables y la voz edulcorada de cantantes al gusto de la época. Eran los tiempos en que Hollywood se ganó el calificativo de "fábrica de sueños". Melodías como **The Continental**, de la película *The Gay Divorcee* (1934), hicieron soñar a miles de norteamericanos y ciudadanos de todo el mundo en épocas de depresión económica. En nuestra versión contamos con la voz de Oscar Font, plenamente identificado con esa clase de cantantes más arriba aludidos.

Es cierto que en aquella época y durante muchos años, aparte de algunas contadas excepciones, la "fábrica de sueños" de Hollywood no ofreció muchas oportunidades de lucimiento a los actores de raza negra. Con el tiempo, las cosas fueron evolucionando. Llegados los años ochenta, *The Color Purple* (1985) dio un paso decisivo al conceder todo el protagonismo a los actores afro-americanos, sin olvidar la música tradicional de aquella comunidad. **Miss Celle's Blues** pertenece a una escena donde se recrea, de forma magnífica, un humilde local durante los primeros tiempos del jazz. Kathy Autrey contribuye a dar autenticidad a nuestra versión de este tema.

Si la composición anterior representa cronológicamente uno de los más recientes puntos de encuentro entre el jazz y el cine en nuestro CD, la primera confluencia se remonta, con un cierto grado de paradoja, a los tiempos del cine... mudo. Efectivamente, en aquella época era habitual que un pianista, situado bajo la pantalla, ilustrase musicalmente lo que veía proyectado en ella. Algunos de los grandes pianistas de jazz, como Fats Waller y Count Basie, fueron maestros de este arte en sus comienzos. **Maple Leaf Rag**, el *ragtime* de Scott Joplin interpretado por nuestro pianista Tòfol Trepat, acompañado por la sección rítmica, nos sirve para evocar aquella época remota tanto para el jazz como para el cine.

A pesar de algunos de los casos anteriores, debemos

dejar claro que no siempre el jazz aparece en el cine en forma de reconstrucción histórica. También se muestra en sus formas actuales en producciones como *All That Jazz* (1979), donde las coreografías se renuevan totalmente y la música que las anima, como en caso del tema **On Broadway** de George Benson, muestra las tendencias que prevalecen en la música afro- americana del momen-

to. En nuestra versión, hay que remarcar el esfuerzo de adaptación al estilo que hace la orquesta y el empuje de Kathy Autrey en los *chorus* finales.

En la siguiente interpretación, **Moon River**, de la banda sonora de *Breakfast at Tiffany's* (1961), hemos reconstruido el camino seguido por muchos temas llegados al jazz procedentes del cine: en la primera mitad, con un arreglo para un cuarteto vocal, la interpretación transcurre por los terrenos de la música comercial de donde procedía, para en seguida, una vez alcanzada la popularidad, sufrir un súbito proceso de adaptación al lenguaje del jazz y mostrarnos la sorprendente transformación que los músicos y las orquestas de jazz pueden dar a los temas procedentes del cine o de cualquier otro origen.

En una mirada retrospectiva como la que nos ocupa, hay a menudo implícita una cierta dosis de homenaje. Así podríamos calificar, en relación a Fred Astaire, la colaboración de Guillem Alonso en nuestra versión de **Shoes With The Wings On**, de la película *The Barkleys of Broadway* (1949). Debemos añadir que para dos de nuestros músicos, los hermanos Tomás y Víctor González, representa también un recuerdo entrañable de las proyecciones en familia que su padre les ofrecía de esta y otras muchas películas musicales.

Y, si de homenajes hablamos, ¿quién no tiene presente la interpretación de **Over The Rainbow** que Judy Garland hacía en *The Wizard of Oz* (1939), y cuántos *jazzmen* han incorporado este tema a su repertorio? Nuestra versión cuenta con la calidad del canto de Kathy Autrey para dar la máxima dignidad a nuestro homenaje.

Y en el celebérrimo tema **Singin' In The Rain**, de la película homónima (1952), el que recibe un reconocimiento es Gene Kelly a través de la voz de Oscar Font y el claqué de Guillem Alonso, quienes, conjuntamente, evocan una de las escenas más famosas de la historia del cine.

Pero, si alguna melodía ha obtenido especial resonancia gracias al cine esta ha sido **As Time Goes By**, tema inmortal de la película *Casablanca* (1942) que muchos intérpretes de jazz como Joe Turner, Erroll Garner, Billie Holiday, Teddy Wilson, Bill Doggett, etc., incorporaron a su repertorio como lo hemos hecho nosotros contando con la voz de Kathy Autrey.

Entre los más pequeños, uno de los temas procedentes del cine que más huella les ha dejado ha sido **I Wanna Be Like You**, canción procedente de *The Jungle Book* (1967), donde los monos y los amigos del pequeño Mowgli improvisan una divertidísima *jam session*. Nuestra versión pretende ser una adaptación de aquella escena, contando con Ricard Gili en el papel de *King Louis* y el trío *The Càlbets* como zoológicos comparsas.

Los grandes héroes del celuloide reciben también nuestro saludo en la figura del más famoso de todos los agentes secretos, el *007*. Inspirada en la que grabó Count Basie, en un LP de los años sesenta, hemos confeccionado nuestra versión de The **James Bond Theme**, la cual proviene de la banda sonora de la película *Dr. No* (1962).

Y para acabar, un tema que fue en un principio la sintonía de una serie de dibujos animados para la TV (1960-66) y, más tarde, de una película con actores reales (1994). Estamos hablando del tema **The Flintstones**. Se trata de un tipo de composición que, gracias a su simplicidad armónica, es muy adecuada para ser interpretada en las reuniones informales de músicos donde todo el mundo puede improvisar libremente y que denominamos *jam sessions*. Nuestra versión tiene este carácter. Es lo que podríamos llamar una *jam session* en la Edad de Piedra.

Y así hemos llegado al final de este CD. En realidad, en menos tiempo del que dura una película, habremos hecho un viaje a saltos por la historia del cine y del jazz. Esperamos que os haya gustado y que lo disfrutéis cada vez que reandéis el camino.

¡Felices 35 años! ¡Felices 35 mm!

—La Locomotora Negra

A DAY AT THE MOVIES

Celebrating their 35th anniversary in 2006, the La Locomotora Negra orchestra put together a new show with a repertoire that, taking the coincidental figure 35 as a motif, featured a selection of tracks that belong to those mile-long, 35mm celluloid strips we call movies. All in all, the central idea behind the project was to give a personal vision of a few of the melodies - made famous by jazz - that have become everyday listening for many generations over the last seventy years.

"La Locomotora Negra 35 Anys/35 mm", was the title of a show that featured, among others, North American singer Kathy Autrey, tap dancers Guillem Alonso and Roser Font, and the Barcelona Jazz Cats - a group of *Lindy Hop* dancers.

This CD includes most of the tunes featured in the show.

Cinema and jazz music were born at the same time and, while growing in parallel, they have met along the way on many an occasion, too. Cinema has borrowed from jazz for its scripts, characters, moods, and memorable soundtracks. In turn, the repertoire of jazz has been fed by a long list of compositions that originated in movie soundtracks, some of which have become standard platforms for the improvisations of many jazz soloists.

So, here are some of the meeting points we wanted to revisit when we prepared this CD...

All God's Children Got Rhythm, from the movie *A Day At The Races* (1937) by the Marx Brothers, is one of the best examples of jazz and cinema meeting. In an indescribable scene, Duke Ellington's musicians (not actually onscreen) play with incredible swing for a group of no less incredible *Lindy Hop* dancers. Here, singer Kathy Autrey takes the role of the memorable Ivie Anderson.

We find a good example of what the movies have done for jazz in the **The Pink Panther** (1963), first on the big screen and latterly on TV. The soundtrack of the movie featured the excellent tenor saxophonist Plas Johnson, and as a result he received a widespread recognition that he probably would not have otherwise had. In the version here, Roser Font - our show's Pink Panther - offers some really cat-like tap dancing moves.

If, in the previous case, it was cinema that lent jazz a hand, in our next example it's the other way around: the filmmakers used an already established jazz hit. Taking advantage of the great popular acceptance Louis Armstrong had achieved with his album **Hello Dolly!** (1964), they invited Satchmo to appear on the cinematographic version of this musical comedy (1969); the result was an unforgettable scene that he shared with Barbara Streisand, whose role is taken by Kathy Autrey in our project.

One of the ballads that caught the ear of jazz musicians from its inception was **Laura**, from the 1944 film of the same name. Great soloists of the likes of Don Byas, have offered us wonderful renditions of this tune. In our version, we have tried to recreate the ambience—so full of contrasts, haunting and dreamy—of classic 40s and 50s film noir.

Jazz has found something of use even in places as unlikely as cartoons. Tunes from animated films and series have ended up in the repertoire of the most diverse of jazz groups. To look no further, take **The Bare Necessities** from *The Jungle Book* (1967) as an example. Louis Armstrong recorded his own version, one full of swing at that. In our version we have the vocal trio of *The Càlbets* giving their interpretation of the cute jungle beasts that originally appeared on the film.

If we were to go back to the first movies with sound, we would see that, most of the time, jazz was used in its more commercial incarnation. Splendid stages filled with large groups of dancers performing sumptuous and geometric routines while a smart orchestra played easy-on-the-ear music, frequently with the accompanying sweet

voice of whichever singer happened to be in vogue at that moment. Those were the times when Hollywood earned the name "factory of dreams." Melodies such as **The Continental**, from the movie *The Gay Divorcee* (1934), caught the imagination of thousands of Americans, and moviegoers the world over, in a time of economic depression. In our version, Oscar Font plays the part of a singer that we have mentioned before, and we feel the role fits him like a glove.

It is true that, for many years - except for a handful of instances - Hollywood's dream factory did not give many opportunities to black actors and actresses. With time, things changed. During the eighties, *The Color Purple* (1985) gave a determining step towards the right direction using Afro-American main characters and traditional music. **Miss Celie's Blues** was the background track for a magnificent scene that recreated the ambience of a humble, primitive jazz joint. Kathy Autrey gives this tune the authenticity it deserves.

If the previous composition is, chronologically, one of the latest meeting points between jazz and cinema on our CD, the next dates back, paradoxically, to the time of... silent films. Then it was usual to have a pianist under the screen, to musically elaborate on what was being watched. Some of the greatest pianists in jazz—for example Fats Waller and Count Basie—were masters of this art in their early days. **Maple Leaf Rag**, Scott Joplin's *ragtime* performed here by our pianist Tòfol Trepat, and the rhythmic section of the show, give us a reminder of that distant time in the history of jazz and cinema.

Despite some of our previous choices, we want to make clear that jazz has not always been used in cinema for the purpose of historical reconstruction. It also appears in its contemporary form in movies like *All That Jazz* (1979), where both the choreography and the music behind it, was completely new, as in **On Broadway**, by George Benson - which exemplified the latest tendencies of

Afro-American music. In our version, we have made a remarkable effort to adapt the tune to the style of the orchestra, and the strengths of Kathy Autrey - especially on the final chorus.

For our next tune, **Moon River**, from the musical soundtrack of *Breakfast at Tiffany's* (1961), we tread in the steps of so many of those melodies that have reached jazz from cinema: during the first half, with an arrangement for vocal quartet, the performance follows the 'commercial' spirit of the original version quite closely, but then it suddenly turns to the language of jazz in a display that shows just how much a jazz musician and orchestra can magically transform movie music—or any other tune for that matter.

Revisiting the past in the way that we are doing now, often involves a certain degree of admiration, and Guillem Alonso's version of **Shoes With The Wings On**, from the

movie *The Barkleys of Broadway* (1949), is clearly a worthy tribute to Fred Astaire. We would like to add that, for two of our musicians, the brothers Tomás and Victor González, it also brings back fond memories of the weekly film shows that their father organized during their childhood, where they enjoyed both this, and many other great musicals.

And talking about tributes, who could forget Judy Garland's rendition of **Over The Rainbow** in *The Wizard of Oz* (1939), and how many *jazzmen* have included that tune in their books? Our homage is particularly enhanced once again by the charming voice of Kathy Autrey.

In the extremely popular **Singin' In The Rain**, from the movie of the same name (1952), it is Gene Kelly who receives a well deserved homage through the voice of Oscar Font and the tap dancing of Guillem Alonsowho. Together, they re-enact one of the most famous scenes in cinema history.

But if there is any composition that has been made particularly famous though cinema, it would have to be **As Time Goes By**, that unforgettable tune from *Casablanca* (1942). Many jazz musicians—Joe Turner, Erroll Garner, Billie Holiday, Teddy Wilson, Bill Doggett and many others—have included it in their repertoires. And so have we, again with Kathy Audrey's voice as the main attraction.

Among a younger audience, **I Wanna Be Like You** has been one of the most loved songs from the movies. It was first heard in *The Jungle Book* (1967), when a group of monkies and little Mowgli organize a really funny jam session. Our version recreates that scene, with Ricard Gili as *King Louis* and the trio of *The Càlbets* accompanying him, again in the roles of the animals.

We wanted to salute all the great movie heroes, and what better way could there be than to pay tribute to that most famous of all secret agents, *007*. We have used the version of **The James Bond Theme** that Count Basie recorded in the Seventies as inspiration. The tune was originally featured on the soundtrack of *Dr. No* (1962).

Lastly, we have included a track that first appeared in a TV cartoon (1960-66) that then made its return in a movie (1994). Of course we have to be talking about **The Flintstones**. The sheer harmonic simplicity of its theme tune makes it perfect for an informal jam, where everyone is completely free to improvise. Our version captures that spirit. It is what we like to call a Stone Age jam session...

And so we come to the end of our CD. Actually, in less time than it would take to watch a movie, we have travelled back and forth through the history of cinema and jazz. We hope that it's been a pleasurable trip, and hope that you enjoy it again and again - every time you decide to take this wonderful little journey with us!

¡Happy 35 years! ¡Happy 35 mm!

—La Locomotora Negra

La Locomotora Negra 35 ANYS MM

A DAY AT THE MOVIES

1 All God's Children Got Rhythm 3:53
2 The Pink Panther 2:41
3 Hello Dolly! 3:06
4 Laura 4:00
5 The Bare Necessities 3:25
6 The Continental 2:49
7 Miss Celie's Blues 4:09
8 Maple Leaf Rag 1:49
9 On Broadway 4:23
10 Moon River 3:08
11 Shoes With Wings On 3:09
12 Over The Rainbow 4:30
13 Singin' In The Rain 2:40
14 As Time Goes By 3:30
15 I Wanna Be Like You 2:30
16 The James Bond Theme 3:36
17 The Flintstones 5:05

LA LOCOMOTORA NEGRA

Ricard Gili, Ferran Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado, trumpets; Marc Trepat, Victor González, trombones
Oscar Font, trombone, clarinet, harmonica & vocals; Lluis Trepat, alto sax & clarinet; Albert Gassull, alto sax
Tomás González, tenor sax; Toni Gili, soprano & tenor sax; Angel Molas, baritone sax & clarinet; Tofol Trepat, piano
Albert Romaní, guitar; Jordi Casanovas, bass; Carles Gili, drums.
Featuring: Kathy Autrey, vocals; Guillem Alonso & Roser Font, tap-dancers.

Recorded at Estudi Laietana, Barcelona, February 17 (# 1, 3, 7, 9, 12 & 14), March 3 (# 2, 4, 6 & 13),
March 17 (# 5, 8, 15 & 17), May 26 (# 10, 11 & 16) 2007.

Engineers: Ferran Conangla & Jordi Vidal. Mixed & Mastered by Ferran Conangla
Photos by Martí Escudé

La Locomotora Negra

Produced by Swing 1971, S.L.
www.lalocomotoranegra.com
Executive producer: Jordi Pujol