

Contact: Courtney Hawkes
Marsalis Music
P: (617) 354-2736
F: (617) 354-2396
E: courtney(at)marsalismusic.com

323 Broadway Street
Cambridge, MA 02139
www.marsalismusic.com

BIOGRAPHÍA

Miguel Zenón

Alma Adentro: The Puerto Rican Songbook

Muchos de los standards más queridos en jazz nacieron como canciones populares. De hecho, en el curso de la historia del jazz, la canción popular ha servido como fuente de inspiración para artistas de jazz, y todavía lo es.

En *Alma Adentro: The Puerto Rican Songbook*, su nuevo disco de clásicos de la canción puertorriqueña, el saxofonista, compositor y arreglista Miguel Zenón, trae esta tradición a casa, su casa.

Este álbum incluye 10 temas, dos por cada uno de los compositores Bobby Capó, Tite Curet Alonso, Pedro Flores, Rafael Hernández, y Sylvia Rexach, compositores a quienes Zenón llama "los George Gershwins, Cole Porters y Jerome Kerns de la canción Puertorriqueña." En el disco participa su cuarteto, aumentado por un conjunto de vientos de 10 músicos. La música fue arreglada por Zenón y orquestada por el pianista, compositor y arreglista argentino Guillermo Klein.

"Este proyecto nació de mi interés en explorar la historia y evolución de la canción puertorriqueña," dice Zenón. "Empecé poquito a poquito, investigando y arreglando algunas de estas canciones para el cuarteto, y luego incorporándolas a nuestro repertorio. A medida que esto progresaba, comencé a enfocarme en las características similares entre el Cancionero Puertorriqueño y el Great American Songbook (el Gran Cancionero Americano), no solamente en el aspecto musical, sino en términos de su impacto cultural. De ahí en adelante el proyecto comenzó a tomar forma."

En *Alma Adentro*, Zenón decidió "en un estilo más conservador, más cercano a la versión original," y el otro "con un estilo más moderno, tomando más riesgos con la estructura y la re-armonización."

Zenón ya ha explorado su herencia musical puertorriqueña en discos como *Jibaro* (2005), en el cual trabajó con la música campesina de la isla, y *Esta Plena*, un álbum lanzado el año pasado, en el cual reinterpretó un estilo de música tradicional llamado Plena con una sensibilidad jazzística.

Pero en *Alma Adentro*, el foco es la canción popular, un estilo que trasciende regionalismos.

De hecho, varios de estos temas se han convertido, con el paso de los años, en parte del Gran Cancionero Latinoamericano, a tal punto que, como marca Zenón "muchacha gente ni sabe que los compositores son puertorriqueños. Ya varias de estas canciones son universales."

De todas maneras, para Zenón, su conexión con estas canciones es profundamente personal.

"Estas son canciones que conozco muy bien, sea porque mis padres las escuchaban, o porque fueron muy populares cuando yo era niño, y yo crecí escuchándolas," dice, subrayando que por la respuesta, es claro que él no es el único que

MORE

tiene esa experiencia. “Hemos estado tocando algunas de estas canciones con el grupo por un buen tiempo ya, y después de cada concierto, siempre hay alguien que se nos acerca para decimos ‘Sabes? Mi mamá escuchaba esas canciones en la radio ..’ o ‘Yo escuchaba esas canciones cuando era niño ...’.”

Respecto al conjunto de vientos, su participación no fue sólo una elección hecha por razones estéticas sino también como saludo al clásico sonido de cantante y orquesta. Pero en *Alma Adentro*, los vientos no sólo provee un rico telón de fondo para los solistas sino que están integrados como una parte esencial del sonido de la música.

“Ese fue el concepto que hablamos con Guillermo desde que empezamos el proyecto,” dice Zenón. “Ambos queríamos algo interactivo entre el cuarteto y la orquesta de vientos y siempre dejando espacio para la interpretación y la improvisación.”

Para facilitar esta interacción, el conjunto de vientos y el cuarteto, compuesto por Luis Perdomo en el piano; Hans Glawischnig, contrabajo, y Henry Cole, batería, fueron grabados juntos, en el mismo estudio, en vivo.

Para Klein, esto fue crucial para obtener el sonido que Zenón buscaba. “Ya sé que estos días uno puedo sobre grabar todo cincuenta veces, pero yo no podía concebir este proyecto si no lo podíamos hacer en vivo,” dice Klein. “Hay una cierta energía que se genera cuando lo tocas en vivo, en el estudio, entonces se crea una cierta tensión, y todos los músicos se sienten parte de la obra.”

Para Zenón, cada tema tiene una conexión personal, evoca una historia. Y aunque el disco es instrumental, las letras de estas canciones han estado siempre presentes, sea ayudando a definir la interpretación o los solos, o enmarcando el tono de los arreglos.

“Tengo una fuerte conexión con ‘Incomprendido’,” dice Zenón hablando del clásico de Bobby Capó (1922-1989). “Se hizo famosa por el cantante Ismael Rivera, uno de mis ídolos, y también fue una canción favorita de mi papá.” La versión de Rivera es salsera, mientras que la versión de Zenón es más sombría e interpretada como balada. Como tributo a Rivera, el canon escrito por Klein que toca el conjunto de vientos emula la introducción en la versión del gran cantante.

“Cuando toco este tipo de material, frecuentemente pienso en las letras de las canciones,” dice Zenón. “En este caso son canciones que conozco tan bien que en realidad se me haría difícil no pensar en las letras. Pero eventualmente uno internaliza las palabras y las hace suyas, y entonces se hace todo aún más personal.”

“Juguete,” la otra canción de Capó en este set, fue popularizada como balada por Cheo Feliciano, pero aquí Zenón la reinventa con un tempo más vibrante. La letra es una declaración de amor, a pesar que el cantante fue tratado por su amada como un juguete. Pero en vez de lamentarse, en su versión Zenón le da al tema un sentido de urgencia.

“Silencio,” de Rafael Hernández (1892-1965), nació como un delicado bolero (“Silencio, que están durmiendo/ Los nardos y las azucenas/No quiero que sepan mis penas/ Porque si me ven llorando morirán.”) pero mientras la interpretación de Zenón es profundamente lírica, el arreglo también evoca varios ritmos folklóricos latinoamericanos.

El arreglo de “Perfume de Gardenias,” el otro tema de Hernández, es un tributo al primer maestro de saxo de Zenón, el profesor Ángel Marrero. “Yo tocaba este tema en el conjunto de vientos con el maestro Marrero. Y su arreglo de ‘Perfume de Gardenias,’ especialmente el comienzo, es la base de este arreglo.”

"Temes" y "Tiemblos" fueron escritas por Catalino "Tite" Curet Alonso (1926-2003) y muestran el lado tierno, lírico, de un compositor quizás mejor conocido por canciones con un mensaje social y político.

"Yo conocía estas canciones y no me había dado cuenta de que eran de Tite," dice Zenón. "Y resulta ser que estas canciones tienen temas similares: un amor secreto que la mujer ahora quiere ocultar y teme que salga a la luz. Y a medida que profundizas en estas canciones, empiezas a atar cabos y te das cuenta de lo personales que son."

"Temes" recibe aquí un tratamiento elegantemente construido, comenzando por un lamento solitario en el alto y el contrabajo, hasta que el grupo entra delicadamente. "Tiemblos" está cuidadosamente armada en capas superpuestas de texturas y tempos, y aquí la agitación de la sección rítmica sugiere fuertes y peligrosas corrientes bajo la plácida superficie que parecería indicar el tema principal.

Tener una melodía que "mantenga la esencia lírica del tema original, mientras ideas rítmicas mucho más agresivas juegan detrás," es un diseño que aparece en varios arreglos de estos temas. Está presente en "Perdón," una canción de Pedro Flores (1894-1979). En la versión original, el cantante pide perdón por algo que ha hecho, pero en la versión de Zenón, más luminosa y cálida, y más enérgica, el saxofonista pinta de maneras sorprendentes el significado de las palabras en la melodía.

"Amor," la otra canción de Flores en Alma Adentro, es una simple, directa celebración del amor, no solo por una persona sino por el amor en sí, y recibe aquí un tratamiento optimista y lleno de energía.

Finalmente, "Olas y Arenas" y el tema que le da título al disco son de Sylvia Rexach (1922-1961), "una favorita de mi mamá," dice Zenón. "Ella es una verdadera fan de Sylvia." Y con mucha razón. Rexach, dice Zenón, tenía "algo muy especial."

"Sylvia era una compositora muy natural. Ella en realidad no trabajaba en las estructuras tradicionales de la canción de un Pedro Flores o un Rafael Hernández, quienes se inspiraron en la canción americana, el tango, y hasta la ópera. En ese sentido, Sylvia fue realmente original."

"Olas y Arenas" es tal vez la pieza más compleja en esta producción. Aquí el arreglo musical, tomando ideas del texto, usa diferentes unidades de tiempo, sugiriendo olas que van y vienen bajo la melodía.

"Alma Adentro," es una desoladora melodía escrita por Rexach luego de la muerte de su hermano en un accidente automovilístico.

"Esta es la canción que más tiempo llevamos tocando con el cuarteto," dice Zenón. "Y sabiendo la historia detrás de la letra, queríamos crear un cierto ambiente con olas de sonido, una especie de suave tormenta dentro del ensamble."

Recrear canciones populares es parte del oficio del músico de jazz, pero Alma Adentro fue una experiencia profundamente diferente para Zenón. "Esto no fue simplemente un proyecto sobre ciertas melodías y armonías," dice Zenón. "Aquí hay una conexión mucho más profunda, más emotiva. Yo crecí con estas canciones y todas ellas han tenido un profundo y duradero impacto en mí."