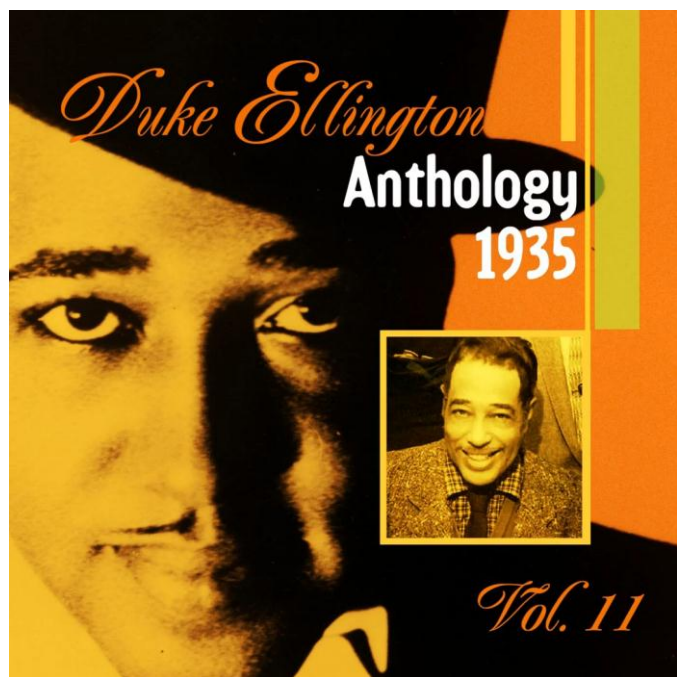

Sobre "Caravan" e Juan Tizol

Há autores que o referenciam como o precursor do *latin jazz*, com a composição "*Porto Rican Chaos*", gravada em 09 de Janeiro de 1935, sendo considerado "o primeiro *latin jazz*" de que se tem notícia:

Também tocou e/ou gravou com Harry James and the Music Makers, Nat King Cole band, Louie Bellson e Nelson Riddle Orchestra.

O grande sucesso de *Caravan* motivou muitos compositores a escrever músicas do "gênero exótico". A exemplo, Tizol compôs:

"Bakiff", "Pyramid", "Bagdad", "By the Shalimar" (1945), "Zanzibar" (1946), e "Keb-lah" (1946).

Caravan

Sobre "Caravan" e Juan Tizol

“Ele foi fundamental no período da *jungle music* Ellingtoniano, ajudando a definir a sonoridade latina e exótica na orquestra, e, também, como um trabalhador essencial no mundo da arte chamada Ellingtoniana” (HEBLING, 2016).

Caravan

“Caravan, que na sua primeira versão (1936) era ‘um tema descartável’ surgido no fim de uma seção de gravação, tocado com um *head arrangement*, ou seja um arranjo standard feito à memória” (HEBLING, 2016)

A versão de Duke Ellington

Caravan - Duke Ellington and His Orchestra

Jazz from Newport - Bruxelas 1973

Harold 'Money' Johnson, John Coles, Mercer Ellington, Barry Lee Hall - tp, perc; Chuck Connors, Vince Prudente, Art Baron - tb, perc; Russell Procope, Paul Gonsalves, Percy Marion, Harold Ashby, Harold Minerve, Harry Carney - reeds; Duke Ellington - p; Joe Benjamin - b; Quentin White - dr.

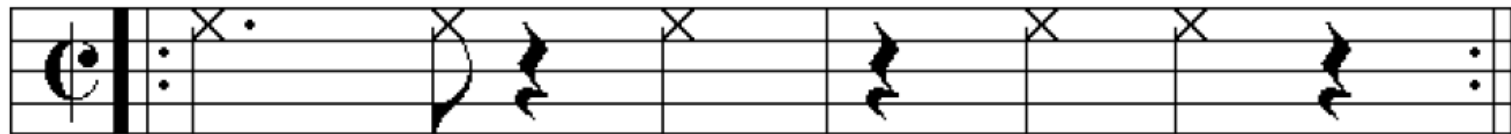
Théâtre Marni, Bruxelas

Caravan

A Clave Son 3+2

Caravan

Na versão de Duke Ellington, ouvimos um arranjo típico de *big bands*, do *swing era*, em que o sopros têm protagonismo e trazem uma sonoridade bastante dissonante (*clusters*, por exemplo).

Forma:

A – B (jazz swing) – A

Caravan

A versão de Hiromi Uehara

**Hiromi Uehara Quartet - Live
Concert in San Javier Music Festival
(Murcia, Spain) em 2008**

**Piano: Hiromi Uehara
Guitarra: David Fiuczynski
Contrabaixo: Tony Grey
Bateria: Jordan Perlson (sub para
Martin Valihora)**

Caravan

A versão de Hiromi Uehara

Formação: quarteto, em que o piano e a guitarra têm o protagonismo do tema.

Instrumentação mais moderna, presença de *synths*, guitarra *fretless* (trombone?).

Ostinato inicial de piano: alusão à intro de bateria? Qual a relação com as vozes do arranjo para *big band*?

**Hiromi Uehara Quartet - Live
Concert in San Javier Music Festival
(Murcia, Spain) em 2008**

**Piano: Hiromi Uehara
Guitarra: David Fiuczynski
Contrabaixo: Tony Grey
Bateria: Jordan Perlson (sub para
Martin Valihora)**

Caravan

solo
Big
Band
"Trio"

The musical score is for a solo big band trio in 4/4 time, featuring five staves. The key signature has four flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat). The first four staves are for melodic instruments (likely saxophones or brass), and the fifth staff is for the bass line. Dynamics include *ff* (fortissimo) and *mf* (mezzo-forte). The bass line includes a *pizz.* (pizzicato) marking. The score consists of 8 measures.

As vozes formam sempre intervalos diminutos

Caravan

solo
Big
Band
"Quarteto"

The musical score is for a piece titled "Quarteto". It features a solo section and a big band arrangement. The score is written for six staves. The first five staves are for the solo section, and the sixth staff is for the big band. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 4/4. The solo section starts with a *ff* (fortissimo) dynamic. The big band section starts with a *mf* (mezzo-forte) dynamic. The solo section includes a *pizz.* (pizzicato) instruction. The big band section includes a *ff* (fortissimo) instruction. The score is written in a style that suggests a jazz or big band context.

*Adição de uma nova voz que reforça a
ideia de nota pedal*

Caravan

Big Band

Musical score for Big Band, featuring six staves in 4/4 time, key of B-flat major. The score includes dynamics such as *ff* (fortissimo), *mf* (mezzo-forte), and *pizz.* (pizzicato). The bottom staff is marked *ff* and *pizz.*

Hiromi Uehara

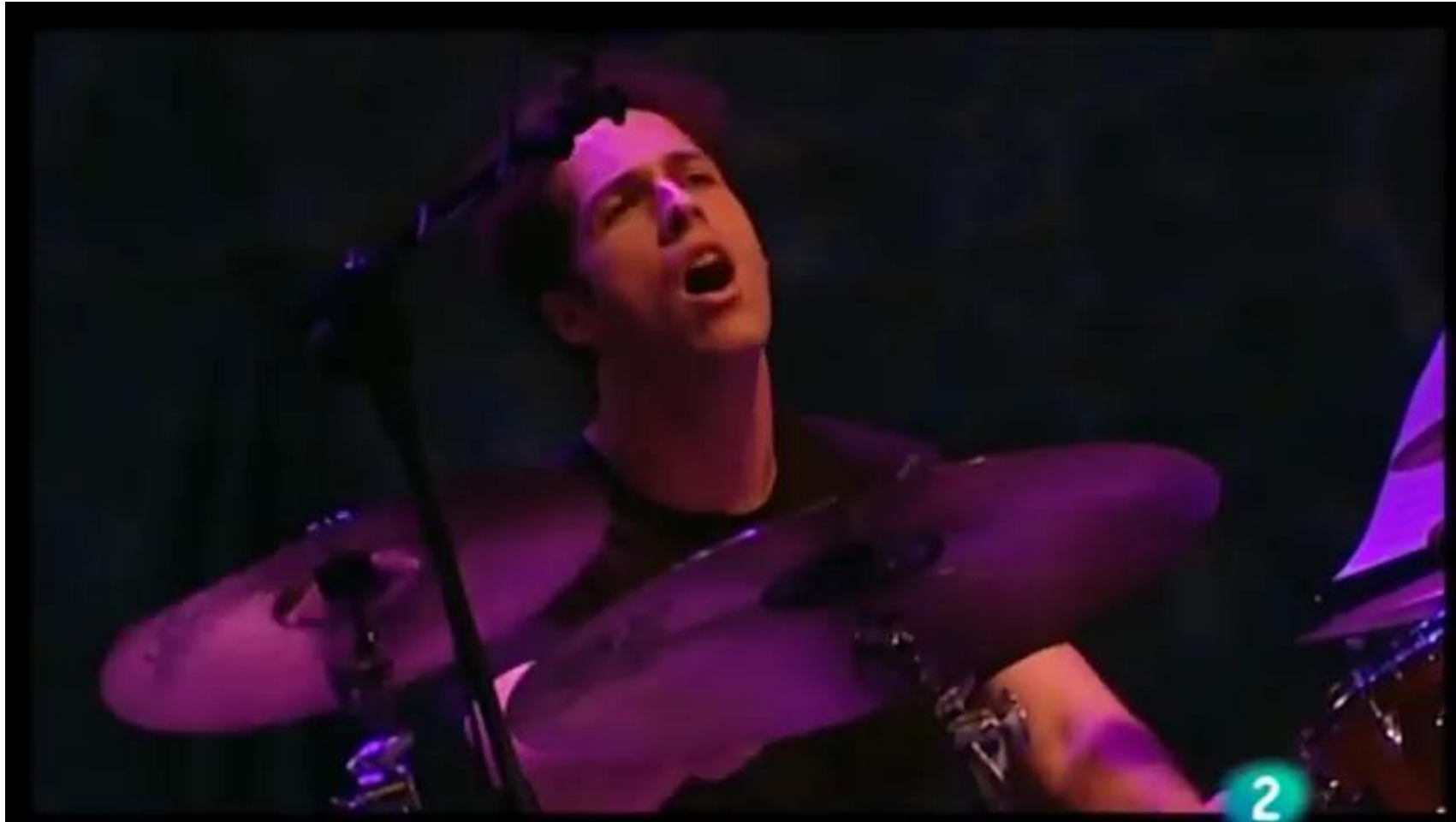
Musical score for Hiromi Uehara, featuring a piano arrangement of the Big Band piece. The score is in 4/4 time, key of B-flat major, and consists of two staves. The tempo is marked *ff* (fortissimo).

Em sua versão, Hiromi Uehara “reduz” a *big band* para o piano. Ela fragmenta as frases, transformando seis compassos em um ostinato de dois compassos.

Caravan

E a clave?

Sessão afro-cubana!

Caravan

Mais sobre a sessão rítmica

Em alguns momentos, a faz algo bem próximo da clave 3:2, bem como transforma a condução em compasso composto (6/8)

A versão da Hiromi cria um C antes de voltar no tema. Quando volta ao tema, o mesmo retorna "desdobrado", em um ritmo mais próximo do chachachá.

É interessante notar o caminho que a seção percussiva foi tomando ao longo do tempo no jazz. Nas formações mais modernas (e menores), o baterista passou a assumir a função de 3 ou mais percussionistas (presentes na *big band* de Duke Ellington); Jordan Perlson (baterista) faz a célula do chachachá no *hi-hat*, e improvisa concomitantemente com as duas mãos usando as células de outros ritmos latinos.

Caravan

É importante notar que, assim como Hiromi Uehara, tantos outros artistas contemporâneos são filhos do *fusion* (também pelo uso dos *synths*, da guitarra distorcida, etc). De certo modo, assim como Juan Tizol fez a fusão do *latin* com o *swing*, os mais contemporâneos misturaram isso tudo com o rock e outras influências!

Caravan

Duke Uchata Band

Vai ter
cachê?

Quarteto pesado
que eu tenho,
hein!

Legal! Guitarra
fretless no
lugar do
trombone!

Ai, ai... Esse
muderninhos
...

Agora,
cruzando as
mãos!

Caravan

Referências gerais:

https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2016/4121/public/4121-14179-2-PB.pdf

[https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/25575/17494060.2022%20\(1\).pdf?sequence=2](https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/25575/17494060.2022%20(1).pdf?sequence=2)

<https://www.redalyc.org/pdf/377/37718205.pdf>

<https://muse.jhu.edu/article/602085/pdf>

<https://latinjazznet.com/reviews/books/juan-tizol-his-caravan-through-american-life-and-culture/>

História do Jazz I – Professor Sergio Molina
Grupo: Eduardo, Igor, Kalebe e Rafael Borba

FASM 2023

Caravan