

Ester Andújar, Celebrating Cole Porter (2005) 2024 Edition

En 2005, Ester lanza su segundo disco como solista "Celebrating Cole Porter", grabado en NY con músicos como Ben Street, Helen Sung, Rob Bargad, Peter Bernstein, J.D. Walter, Adam Cruz y Ximo Tébar. Ha contado con arreglistas como Jorge Pardo, Yaron Stavi, Polo Ortí o Ricardo Belda, aparte de los propios músicos que participaron en la grabación, que también se implicaron en este proyecto con sus arreglos.

"Celebrating Cole Porter" lleva a Ester a la conferencia anual de la IAJE (International Association of Jazz Educators) en Nueva York acompañada por Ricardo Belda, César Giner, Donald Edwards y con Dave Schnitter como artista invitado. También presentó este disco en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata Jazz Festival, Europa Jazz Festival (Bucarest) y numerosos festivales de jazz españoles. La crítica especializada es unánime en destacarla como una de las mejores cantantes de jazz del territorio español.

Ester Andújar doctora su jazz en Nueva York.

"Ester Andújar (...) comienza el año como lo terminó: sumándose a la escena jazzística internacional. Tras ganar el segundo premio en el VII Concurso de Solistas de Jazz de Mónaco y recibir el Premio del Jurado en el Shure Montreux Voice Jazz Competition de manos de su presidenta, la soprano Barbara Hendricks, la joven cantante valenciana continúa con sus incursiones musicales más allá de nuestras fronteras (...) Su depurada técnica y capacidad expresiva contrastan con un riguroso conocimiento del lenguaje y un sorprendente dominio del escenario (...)."

Pablo Sanz, El Mundo, 14 de enero de 2006.

Homenaje

"Ester Andújar rememora en este trabajo las canciones del desaparecido Cole Porter con una gran voz, ritmo de jazz y unos arreglos modernos (...) La cantante interpreta con una voz a veces tierna, a veces seductora (...)."

Interviú, 9 de enero de 2006.

"Con un material de primera, extraído del repertorio de uno de los mejores autores de todos los tiempos; con la voz suave, sensual y profunda de la valenciana Ester Andujar y con la colaboración de un puñado de músicos de primera línea, sólo se puede obtener un resultado excepcional. Esto es lo que ocurre en este homenaje a Cole Porter, que recupera algunas de sus canciones más conocidas, así como otras que no lo son tanto, y las pasa por el filtro de una cantante en alza, para conseguir un disco muy recomendable."

*(Puntuación: ****) . Cartelera del Levante. Junio de 2005.*

"A pesar de su juventud, esta cantante valenciana es ya una voz destacada de nuestro jazz. Su homenaje a Cole Porter, grabado en Nueva Jersey, es un paso más en su ascendente carrera, una muestra más de su portentosa capacidad vocal y artística."(Puntuación: ***)

Pablo Sanz. La Luna de Metrópoli. El Mundo. Julio 2005.

Liner notes de Sergio Pujol: NUEVAS LECTURAS DE COLE PORTER

Podríamos empezar estas líneas festejando que las canciones de Cole Porter no han desaparecido. Sus refinados giros y encadenamientos armónicos siguen teniendo intérpretes, voces que los llaman a la vida después de tantos años y tantas versiones. Pero hay algo más : Ester Andujar (1976) no se dedica al historicismo ni al espiritismo.

Su mayor aporte no es el de recordarnos qué buenas canciones compuso el gran autor (para eso sólo basta con elegir algún sabor bien probado de nuestra discoteca), sino el de presentarnos de modo riguroso y seductor nuevas perspectivas de un songbook magnífico. La chica canta (nos canta) a Porter desde hoy, con arreglos modernos que abrevan de modo combinado en el bebop, el soul-jazz y algunas variantes más contemporáneas.

A poco de girar el disco (ya no hay vinilo, como en la época de Anita O' Day, pero sigue habiendo redondeces que giran) descubrimos que cada tema es un arreglo. O mejor dicho: que cada tema convoca a un músico capaz de aportar su propia visión de la composición. Si la partitura original pasó por las manos de Jorge Pardo ("Get out of town"), tenemos a una Ester más emocional, tal vez un poco más honda. Cuando arregla Ximo Tebar, la cantante suena punzante, juguetona con el swing ("Night and day"). En la versión de "Just one of those things", el fender rhodes de Rob Bargad es una invitación irresistible al funk que Ester acepta con gracia sexy, pero sin abusar (A propósito : obsérvese que en "My heart belongs to daddy" no se hace la Marilyn). Y al cantar "I get a kick out of you", la valenciana se deja envolver por la impecable ejecución de la pianista Helen Sung, no casualmente responsable del arreglo.

Esta rotación de arreglos y enfoques nunca llega al extremo de la disgregación. Finalmente, están Porter, Ester y el jazz para darle un sentido orgánico a la celebración y evitar así el pastiche posmoderno. Sucede que Celebrating Cole Porter se fundamenta en una estrecha relación entre escritura e improvisación. Como un hilo musical, la voz de Ester une lo estructurado y lo espontáneo. Esa unión suena honesta y verosímil. Suena esencialmente jazzística.

Ester canta con expresión distendida y fraseo muy fluido. Es claro que confía - y bien que hace - en el legato y el ataque suave. Su estilo de canto es leve, en el sentido de que evita la densidad dramática, salvo que esta le parezca absolutamente necesaria. Puede ser virtuosa, como en "From this moment", con el mejor scat del disco, o recogida, pero en ningún momento sobreactúa ni intenta demostrar sus habilidades por encima del carácter de la canción.

En sus modales musicales habitan muchas horas de discos escuchados con delectación. Discos que la educaron sin inhibirla, sin ahogarla con el peso del canon. Incluso podría decirse que a Ester le gusta ir un poco contra la corriente. Por ejemplo, su versión de "Easy to love" busca premeditadamente alejarse de la de Ella Fitzgerald, que sin duda es insuperable. En ese gesto de reconocimiento y a la vez de distancia, Ester nos muestra con sagacidad que aún podemos seguir cantando a Cole Porter sin apelar a la moda retro. Y que la mejor lección de los maestros del jazz no es una clave interpretativa, sino una clave de vida. De vida llena de sonidos que se cantan y se escuchan con toda la libertad y la curiosidad de las que seamos capaces.

Sergio A. Pujol. Escritor y crítico musical. Es autor, entre otros libros, de "Jazz al sur. La música negra en la Argentina" (Emecé-Planeta).

English:

In 2005, Ester released her second solo album, *Celebrating Cole Porter*, recorded in New York with musicians such as Ben Street, Helen Sung, Rob Bargad, Peter Bernstein, J.D. Walter, Adam Cruz, and Ximo Tébar. The album features arrangements by Jorge Pardo, Yaron Stavi, Polo Ortí, and Ricardo Belda, as well as contributions from the participating musicians, who also brought their own arrangements to the project.

Celebrating Cole Porter took Ester to the annual IAJE (International Association of Jazz Educators) conference in New York, where she performed with Ricardo Belda, César Giner, Donald Edwards, and guest artist Dave Schnitter. She also presented the album in Buenos Aires, La Plata, the Mar del Plata Jazz Festival, the Europa Jazz Festival

(Bucharest), and numerous Spanish jazz festivals. The critics are unanimous in praising her as one of the best jazz singers in Spain.

Liner notes by Sergio Pujol: NEW READINGS OF COLE PORTER

We could start these lines celebrating that the songs of Cole Porter have not disappeared. His refined harmonic turns and progressions continue to have interpreters, voices that call them to life after so many years and so many versions. But there's also something else: Ester Andujar (1976) is neither practicing history nor spiritualism. Her greatest contribution is not reminding us of the good tunes this great composer wrote – for this matter we only need to choose some familiar taste from our record collection - but showing us new perspectives on an excellent songbook in a precise and seductive way.

She sings Porter now and today, with modern arrangements that dip in a combination of bebop, soul-jazz and other more contemporary styles. Shortly after turning the record (there's no more vinyl, like in the times of Anita O'Day, but there still are round things that spin), we discover that each tune is an arrangement. Or even better: that each tune summons a musician capable of contributing his/her own vision to the composition. If the original score went through the hands of Jorge Pardo (Get Out Of Town), Ester is more emotional, somewhat deeper. When the arranger is Ximo Tebar, the singer sounds sharper, playing with the swing (Night And Day). In the version of "Just One Of Those Things", Rob Bargad's Fender Rhodes is an irresistible invitation to funk, which Ester accepts with sexy grace yet without over-doing it (by the way: take notice that in "My Heart Belongs to Daddy" she's not trying to be Marilyn). And when she sings "I Get A Kick Out Of You", this Valencian gets wrapped in the impeccable playing of the pianist Helen Sung, who not incidentally is responsible for this arrangement.

This rotation of arrangements and approaches never reaches the extreme of being disjunctive. At the end, there are Porter, Ester and Jazz to give this celebration an organic sense, thus avoiding the post-modern pastiche. Celebrating Cole Porter happens to be based on a strong relationship between writing and improvisation. Like a musical thread, Ester's voice connects structure with spontaneity.

This connection sounds honest and real. It sounds essentially jazzy

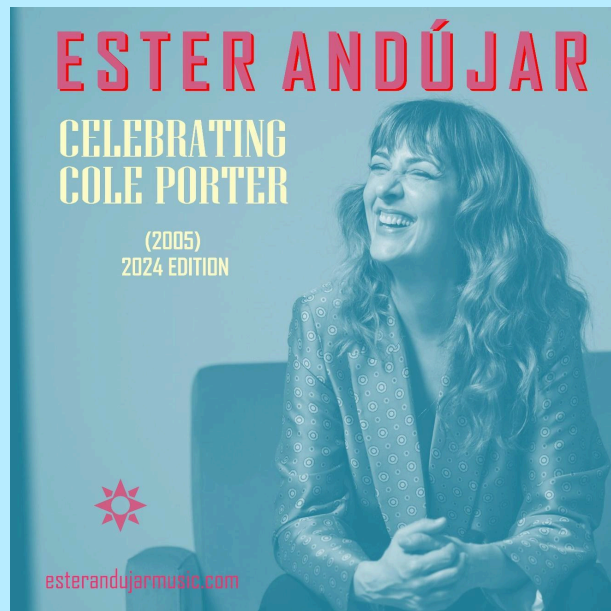
.Ester sings with laid-back expression and her phrasing flows easily. It seems clear that she appropriately relies on the legato and the soft attack. Her singing style is light, in the sense that she avoids dramatic density unless she deems it absolutely necessary. She can be virtuosic, like in "From This Moment" which has the best scat of the recording, or intimate; but never does she overact nor try to show off her talents beyond the scope of the tune.

In her musical ways live many delightful hours spent in listening to albums. Recordings that educated yet didn't inhibit her, that didn't suffocate her with the weight of the canon. We could even say that Ester likes to go against the tide. For example her version of "Easy to Love" purposely looks to take distance from Ella Fitzgerald's version, which is certainly unsurpassable. With this gesture of recognition yet distancing Ester sagaciously shows us that we can continue to sing Cole Porter without being retro. And that the best lesson the masters of jazz teach us is not a clue to interpretation, but a clue to life. Of life full of sounds to be sung and heard with all the freedom and curiosity we can master.

Sergio A. Pujol. Writer and musical critic. He is author, among other books, of "Jazz al sur. La música negra en la Argentina" (Emecé-Planeta)

Ester Andújar, Celebrating Cole Porter
(2005) 2024 Edition

Ester Andujar, vocals
Ben Street, bass
Adam Cruz, drums
Helen Sung, piano
Peter Berstein, guitar (track 8)
Ximo Tébar, guitar
Rob Bargad, hammond B3, piano & Rhodes
JD Walter, vocals (tracks 3 and 12)
All songs written by Cole Porter
Recorded by David Baker at Tedesco Studios, New Jersey, February 2004.
Mixed by Vicente Sabater at AC Studios, Valencia.

Listen at: <https://esterandujar.bandcamp.com/>
More info: www.esterandujarmusic.com
Contact: info@esterandujarmusic.com