

TOP LINERS—AND WHY

More About the American Leaders: Their Methods, and Conditions in the States

LAST month I introduced you to some of the famous band leaders of America; this month I should like to go further into the matter and try to analyse the reasons for their success.

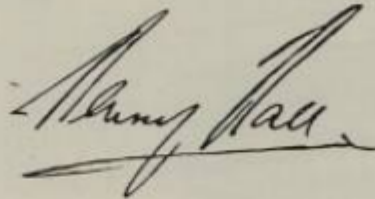
It is, firstly, a question of personality. In America the people go for the leader of the band rather than for the band itself, whereas in Britain it is the band that matters and the leader the medium that is exploited. The American people have a sense of idolatry which we have not over here, and I shall never forget the extraordinary sensation of leaving a theatre in company with Rudy Vallee after one of his performances. When he came outside, he was besieged by a truly terrific crowd of admirers, who hemmed him in from all sides, cheered him, flung kisses at him, and nearly pulled the coats off each other's backs in an attempt to catch a glimpse of their idol. I thought we should never leave the building.

It is impossible for anyone over here to realise the hold that Rudy Vallee has over the American public. He knows every point that is to be known both as a showman and as a performer, and he is, in addition, that musical rarity, a clever business man. Vallee knows just what the public wants, and by use of varied material has managed after all this time to more than hold his own in the strenuous battle for existence in New York.

People have told me of the amount of work the boys in a band have to do when travelling around the Continent, but, believe me, there is no one I know in the dance band world who works harder than Vallee. His great point is his night stand. He will travel four or five hundred miles a day to play for one night, and is always able to pack a dance hall or theatre to its full capacity. He is most charming, has no sign of any conceit, and remains the unspoilt darling of the American public.

Vincent Lopez is another personality, and his band has definitely improved since it was last in this country. Vincent's piano playing remains the same, and he is a great attraction in the hotel. He has his piano on the floor in front of the band, and it is an extraordinary sight to see the dancers stop dancing altogether and crowd round the piano to watch him play his solos. Lopez broadcasts as many as eight times a week. For eleven years Lopez has been among America's best leaders—a long time in that country.

by

(Director of the B.B.C. Dance Orchestra)

My first impression of broadcasting over there was the absolutely clock-work playing of the band, which starts immediately the announcer has finished speaking. Mostly

there is no musical background to the announcing, as is so often the case in broadcasts in this country.

Actually, the conductor rehearses with the announcer, and the broadcast in its entirety is played before a programme manager with the balance control expert, who advises one immediately on the seconds that are to be cut.

Another band which has improved since we heard it in England is Ben Bernie's. I might say that it is a tremendous improvement. Gilbert Grau, Al Goering and Edgar Oliver—the three arrangers—have certainly made a marvellous job of Ben's band. Here is an example of the arrangers themselves being working members of the band, and arranging to fit the style of each man, and this, allied with Ben's magnetic personality,

has made it perhaps the most popular broadcasting outfit in America to-day. I personally think it is.

As an exponent of all the wood wind instruments, too, Gilbert Grau is second to none in America. He is doing some arrangements for me which will be heard over the air in about six months' time.

Dick Stabile, who was in London with Bernie, has a fine style, and would compare with our own Joe Crossman, who combines really good hot playing with a beautiful tone.

Al Kemp is another leader who plays, and here again we have a case of the men in the band doing the arranging, with what success you will realise by getting any of Kemp's recordings. John Trotter, the pianist, is a first-class modern arranger and appears to be extremely popular, with a great appeal to the undergraduate type of clientele and dance fans. Nearly all the local bands seek to emulate Kemp.

Wayne King plays all the sweetest tunes he can lay his hands on. He uses three violins most effectively and his sentimental type of playing is one that has had a great appeal to the feminine population, with the result that although King has the least appeal of all bands from a musician's point of view, he enjoys a tremendous popularity. Nobody endeavours to copy him, and I, personally, do not think that his broadcasts would meet with much approval in this country, as the American public seem to take to the sentimental stuff to a much greater degree than over here.

At the other end of the scale there is the Blue Rhythm Band. Their style of playing is quite different from Duke Ellington's. When I arrived, three trumpet solos were given, one after another, and, speaking as one who has played the trumpet for a number of years, it is my opinion (I may be wrong) that they have a technique which would vie with Louis Armstrong at his best. The pianist is marvellous, but it is a band, like Ellington's, in which the brass take all the honours and the saxophonists remain in the background—a marvellous team in support of its opposite side. Irving Mills told me that the Blue Rhythm Band would, he hoped, soon be heard in London.

I described in my last article the marvellous reception accorded Paul Whiteman when he conducted the Metropolitan Orchestra and his own orchestra at the

[Continued on page 135]

TOP LINERS—AND WHY

[Continued from page 117]

Madison Square Garden before over 80,000 people. The programme he played will serve to show that he is still a great force in modern music, and not, as many people over here seem to think, a back number.

They opened with a Victor Young arrangement of "Valencia," and went straight into Kreisler's "Waltz Caprice," arranged by Roy Bargy. Gershwin's "I Got Rhythm," was followed by Dana Suess's "Concerto in Three Rhythms," with Miss Dana at the piano, orchestrated by Ferde Grofé and Carroll Huxley, in collaboration with the composer.

"An American in Paris"; Ellington's "Sophisticated Lady"; the third movement from "Darkest Africa," by William Still; and the fourth movement from Ferde Grofé's "Tabloid" completed the first half.

The second half was opened with Loeb's "Jazz Bolero," orchestrated by Ferde Grofé, and included Grofé's "Grand Canyon Suite" in five movements; Duke Ellington's "Mood Indigo," orchestrated by Carroll Huxley; and finally "Rhapsody in Blue," with Roy Bargy at the piano.

This, I think, speaks for itself.

Johnny Green, the composer of "I Cover the Waterfront," to whom I also referred in my last article, has arrived in England, where he has been engaged to write the music for Jack Buchanan's new show "Dick Whittington." I had the pleasure of introducing him over the air in September, and Johnny has promised on his return visit to play the piano in my band when we perform his "Night Club" suite. Green's own band has done four broadcasts to date and has since been engaged in one of the most important commercial hours of the week—that belonging to General Motors. I repeat my injunction of last month, and ask

IT DOES PAY TO ADVERTISE IN "TUNE TIMES" ..

The Editor,
Tune Times Publishing Co. Ltd.
8-10, Denman Street,
Piccadilly Circus,
London, W.1.

DEAR SIR—It may interest you to hear that we received a very good number of enquiries as a result of our first advertisement that appeared in your paper. This publication seems to be distributed well, as the enquiries we received came from all parts of the country.

We hope that in future advertisements such as this will have similar results, and in the meantime,

We are,
Yours faithfully,
FOR HÖHNER CONCESSIONAIRES LTD.
O. Meyer.

you to keep an eye on this young man. He is doing and will do great things.

Conditions generally in the States appeared to me to be much as they are over here. The amount of work is scarce—number of workers numerous. In Broadway they have a similar collection of people as we have in Archer Street. The Beer Gardens have made no difference to the situation, for they are not well supported. Speak-easies and night clubs still flourish, the latter with bands, but as always, things depend on the public. When they have the money, they spend it. The few good jobs there are, are held down by the same few musicians. Top-liners still get the best

work, and the broadcasting world engage the same men all the time.

The boys are, of course, having lessons on the flute, and will, in due course, perform before the mike with the band.

I have been told by various people that the idea is very old-fashioned. Again here I may be wrong, but it is curious that people have never used a flute before. I admit that there have been one or two flutes in dance orchestras, but that is usually due to the fact that the saxophone player has already been a flautist, and not by design.

The trip has been a valuable experience to me. I cannot say what I am going to do with all that I have learned, but I shall introduce my ideas as we go along, noting the reaction of the general public to each one, and hope that they will be of interest to the professional and layman alike.

LISTEN, CROONERS

Here's a New One to spring on your Leader

The human voice is a necessary part of the modern dance band's instrumentation, and as such should be studied by arrangers much more carefully than it is at present.

That is how Harry Singer sees it, anyway. He believes that by an effective blending of the voice and various instruments, novel and fascinating effects can be obtained. Harry hopes to put some of his ideas into practice very shortly.

Meanwhile, he isn't doing so badly. He was featured by Bert Ambrose in the Embassy Club band's first studio broadcast—singing hot vocals *à la* Cab Calloway. These included "Man From Harlem," and "Wa-de-dah," a song which is going over in a big way.

He has broadcast with Howard Jacobs from the studio, singing "Lazybones" and "Swing Tune," and was featured in the first broadcast from the Café Colette.

Has also been on the radio vaudeville programmes.

ЛУЧШИЕ ЛАЙНЕРЫ - И ПОЧЕМУ

Подробнее об американских Лидерах:
Их методы и условия в Штатах

В прошлом месяце я познакомил вас с некоторыми известными лидерами групп Америки, в этом месяце я хотел бы углубиться в этот вопрос и попытаться проанализировать причины их успеха.

Это, во-первых, вопрос личности. В Америке люди идут за лидером группы, а не за самой группой, в то время как в Британии важна группа, а лидер - это среда, которую используют. У американского народа есть чувство идолопоклонства, которого у нас здесь нет, и я никогда не забуду необычное ощущение, когда я покидал театр в компании с Руди Вэлли после одного из его выступлений. Когда он вышел на улицу, его осаждала поистине потрясающая толпа поклонников, которые окружили его со всех сторон, подбадривали его, осыпали поцелуями и чуть не срывали пальто друг с друга в попытке мельком увидеть своего кумира. Я думал, мы никогда не сможем покидать здание.

Никто здесь не может понять, какую власть Руди Вэлли имеет над американской общественностью. Он знает все, что нужно знать и как шоумен, и как исполнитель, и он, кроме того, что является музыкальной редкостью, умный деловой человек. Вэлли точно знает, что публика хочет, и с помощью разнообразного материала сумел за все это время более чем выстоять в напряженной битве за существование в Нью-Йорке. Люди рассказывали мне о том, какой объем работы приходится выполнять ребятам из группы, путешествуя по Континенту, но, поверьте мне, в мире танцевальных коллективов я не знаю никого, кто работал бы усерднее Вэлли. Его главное достоинство - это его ночные выступления. Он будет проезжать четыреста или пятьсот миль в день, чтобы сыграть одну ночь, и всегда может заполнить танцевальный зал или театр до отказа. Он очень обаятелен, у него нет признака какого-либо тщеславия и он остается неиспорченным любимцем американской публики.

Винсент Лопес - еще одна личность, и его группа определенно улучшилась с тех пор, как я в последний раз был в этой стране. Игра Винсента на фортепиано остается прежней, и он является большой достопримечательностью отеля. Его пианино стоит на полу перед оркестром, и это необыкновенное зрелище - видеть, как танцоры совсем перестают танцевать и толпятся вокруг пианино, чтобы посмотреть, как он играет свои соло. Лопес выходит в эфир целых восемь раз в неделю. В течение одиннадцати лет Лопес был среди Лучших лидеров оркестров Америки - долгое время в этой стране. Моим первым впечатлением от трансляции там была абсолютно заводная игра группы, которая начинается сразу после того, как диктор заканчивает говорить. В основном в объявлении нет музыкального фона, как это часто бывает в массовках в этой стране. На самом деле дирижер репетирует с диктором, и трансляция в ее сущности воспроизводится перед менеджером программы с экспертом по контролю баланса, который немедленно сообщает, какие секунды должны быть сокращены. Еще одна группа, которая улучшилась с тех пор, как мы услышали ее в Англии, - это группа Бен Берни. Я мог бы сказать, что это огромное улучшение. Гилберт Грау, Эл Геринг и Эдгар Оливер, три аранжировщика, безусловно, проделали замечательную работу с группой Бена. Здесь это пример того, как сами аранжировщики являются действующими членами группы и аранжируют так, чтобы соответствовать стилю каждого человека, и это в сочетании с притягательной индивидуальностью Бена, это сделало его, пожалуй, самым популярным массовым хитом в Америке на сегодняшний день. Лично я так думаю. Как представитель всех деревянных духовых инструментов, Гилберт Грау также не имеет себе равных в Америке. Он делает для меня кое-какие аранжировки, которые будут услышаны в эфире примерно через шесть месяцев.

Дик Стабиле, который был в Лондоне с Берни имеет прекрасный стиль, и его можно сравнить с нашим Джо Кроссманом, который сочетает в себе действительно хорошую горячую игру с красивым звуком.

Эл Кемп - еще один лидер, который играет, и здесь снова у нас есть случай, когда мужчины в группе делают аранжировку, и достигают успеха с любой из записей Кемпа. Джон Троттер, пианист, является первоклассным современным аранжировщиком и, по-видимому, чрезвычайно популярен, с большой привлекательностью для студенческой клиентуры и любителей танцев. Почти все местные группы стремятся подражать Кемпу. Уэйн Кинг играет все самые сладкие мелодии, какие только может достать. Он наиболее эффективно использует три скрипки, и его сентиментальный тип игры - это тот, который очень понравился женскому населению, в результате чего, хотя King наименее привлекателен из всех групп с точки зрения музыканта, его облик пользуется огромной популярностью. Никто не пытается копировать его, и я лично не думаю, что его передачи встретили

бы большое одобрение в нашей стране, поскольку американская публика, похоже, воспринимает сентиментальные вещи в гораздо большей степени, чем наша.

На другом конце шкалы находится Blue Rythm Band. Их стиль игры сильно отличается от стиля Дюка Эллингтона. Когда я прибыл, были даны три соло на трубе, одно за другим, и, говоря как человек, который играл на трубе в течение нескольких лет, это мое мнение (я могу ошибаться), что у них есть техника, которая могла бы соперничать с Луи Армстронгом в его лучших проявлениях. Пианист великолепен, но это такая группа, как у Эллингтона, в которой все почести достаются духовым, а саксофонисты остаются на заднем плане — великолепная команда, поддерживающая свою противоположную сторону. Ирвинг Миллс сказал мне, что, как он надеется, Blue Rhythm Band скоро будет услышан в Лондоне.

В своей последней статье я описал великолепный прием, оказанный Полу Уайтмену, когда он дирижировал "Метрополитен" Оркестром и его собственным оркестром в Мэдисон-сквер-Гарден перед более чем 80 000 зрителей. Программа, которую он сыграл, покажет, что он по-прежнему является большой силой в современной музыке, а не, как многие здесь, кажется, думают, второстепенным номером.

Они открылись аранжировкой "Валенсии" Виктора Янга и сразу перешли к "Вальсовому капризу" Крейсера в аранжировке Роя Барги. Гершвин "Я Есть ритм" - последовал за Даной Зюсс "Концерт в трех ритмах" с Мисс Дана за роялем в сопровождении оркестра Ферде Грофе и Кэрролл Хаксли в сотрудничестве с композитором.

"Американец в Париже"; Эллингтоновская «Утонченная леди»; третий эпизод из "Самой темной Африки" Уильяма Стилла; а четвертая часть из Ферде Грофе "Таблоид" завершила первый тайм.

Второй тайм был открыт «Джазовым болеро» Леба в оркестровке Ферде Грофе и включил "Сюиту Большого Каньона" Грофе в пяти частях; "Настроение индиго" Эллингтона в оркестровке Кэрролла Хаксли; и, наконец, "Рапсодия в синем" с Роем Барджи за роялем.

Это, я думаю, говорит само за себя.

Джонни Грин, композитор "I Cover the Waterfront", на которого я также ссылаюсь в своей прошлой статье, прибыл в Англию, где он был нанят для написания музыки для Джека Бьюкенена к новому шоу «Дикл Уиттингтон.» Я имел удовольствие представить его в прямом эфире в сентябре, и Джонни пообещал в свой ответный визит сыграть на пианино в моей группе, когда мы будем исполнять его сюиту "Ночной клуб". Собственная группа Грина на сегодняшний день провела четыре трансляции и с тех пор участвовала в одном из самых важных коммерческих часов недели - принадлежащим "Дженерал Моторс". Я повторяю свое предписание, данное в прошлом месяце, и прошу Вас присматривать за этим молодым человеком. Он совершает и будет совершать великие дела.

Условия в целом в Штатах показались мне такими же, как и здесь. Объем работы — это количество многочисленных работников. На Бродвее у них есть похожая коллекция людей как у нас в Арчер Стрит. Beer Gardens никак не изменили ситуацию, поскольку они не получают должной поддержки. По-прежнему процветают бары и ночные клубы, в последних работают группы, но, как всегда, все зависит от публики. Когда у них есть деньги, они их тратят. Те немногие хорошие рабочие места, которые есть, удерживаются теми же немногими музыкантами. Топ-лайнеры по-прежнему получают лучшую работу и в эфир постоянно привлекают одних и тех же людей.

Молодые музыканты, конечно же, берут уроки игры на флейте и в свое время выступят перед микрофоном вместе с группой. Разные люди говорили мне, что эта идея очень старомодна. Опять же, здесь я могу ошибаться, но любопытно, что люди никогда раньше не пользовались флейтой. Я признаю, что в танцевальных оркестрах была одна или две флейты, но обычно это связано с тем, что саксофонист уже был флейтистом, а не по замыслу.

Поездка была ценным опытом для меня. Я не могу сказать, что я собираюсь делать со всем, что я узнал, но я буду представлять свои идеи по ходу дела, наблюдая за реакцией широкой общественности на каждую из них, и надеюсь, что они будут интересны как профессионалам, так и непрофессионалам.