THE DONELLES: MÚSICA A TRAVÉS DE LA MUJER

BREVE TRAYECTORIA DEL GRUPO

The Donelles es una banda procedente de Sevilla compuesta básicamente por 3 voces femeninas, piano, bajo y batería. Llevamos funcionando desde el año 2011, empezando con un proyecto acústico al que con el tiempo fuimos añadiendo más miembros hasta llegar a la formación actual.

VOCES: Litta Wheel - Laura Jam - Elita Falcon

PIANO: Santiago Ruiz

BAJO: Leo Aranda

BATERÍA: Roque Torralva

Los miembros de la banda cuentan con un amplio bagaje musical y son grandes conocedores de los diferentes géneros musicales que se interpretan.

El repertorio abarca música desde los años 40's hasta los 70's, tocando como principales géneros clásicos del rock & roll, Soul (muy influenciados por el movimiento Motown), R&B y swing-jazz. El atractivo principal del grupo son las voces y su armonización, siendo ellas la razón fundamental para la elección del repertorio. Visual y estéticamente resulta un grupo atractivo, ya que su caracterización está inspirada en el vestuario típico de los años 50's / 60's.

Algunos temas son reproducciones casi idénticas a los originales. No obstante, existen otros en los que la banda añade arreglos propios, ya sean vocales y/o instrumentales, aportando así su sentido personal a la música que interpretan.

SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO

Con el repertorio seleccionado (ordenado cronológicamente) se realiza un recorrido por la música: desde el Swing-jazz de los años 40's hasta el Soul de los 70's, pasando por el Rock and roll, R&B y sonido Motown de los años 50's y 60's.

A través del mismo se podrá ir diferenciando la evolución de las armonías vocales hacia un sonido e intención determinados, en lo que **el papel de la mujer es fundamental** para comprender de qué manera se daba importancia a su autoría en las canciones (tanto a la letra como a la música) e incluso su imagen dentro de una banda. También tendrán representación grupos vocales femeninos actuales quienes se encargan de darle un giro a las letras y a la música compuesta por hombres y para ser interpretadas por voces masculinas, obteniendo como resultado versiones muy diferentes a los temas originales.

Se trata de un espectáculo **DINÁMICO**, al poner en escena una amplia gama de géneros musicales y a la vez algo **DIDÁCTICO**, con lo que el público podrá mantenerse siempre atento, despierto y expectante entre los temas sin caer en la monotonía de tocar tan sólo un género musical con un sonido determinado.

Para ello, y tras varios meses de estudio y documentación exhaustivos de los principales puntos culturales y contextos sociales fundamentales de cada década, se ha elaborado un guion cuya historia es contada y representada por la intérprete Mª Theresa Benítez. Es ella quien representa a la mujer músico en cada una de las décadas y quien enlaza una década con otra mediante la interactuación con el público y con la misma banda.

Añadir que cada década está representada con 4 temas definitorios de las mismas, exceptuando la década de los 60, donde se encuentra que dentro de ella existen diferentes puntos evolutivos de interés y se ha querido destacar incluyendo 8 temas en vez de 4.

DECADA 40'S

- 1. In the Mood (Glenn Miller 1940)
- 2. Tico Tico (Andrews Sisters 1944)
- 3. Rum & CocaCola + Mr. Bassman (Andrews Sisters 1945)

DECADA 50'S

1. Hound Dog (Big Mama 1952)

2. Sway (Puppini Sisters Cover 1953)

3. Tu vuo fa l'americano (Renato Carosone 1956)

4. Something got a hold on me (Etta James 1959)

DECADA 60'S

- 1. I'm Sorry (Brenda Lee 1960)
- 2. Tintarella Di Luna (Mina Mazzini 1960)
- 3. Please, Mr. Postman (The Marvelettes 1961)
- 4. Foolish Little Girl (The Shirelles 1963)
- 5. Heatwave (Martha & The Vandellas 1963)
- 6. A Hard Day's Night (The Supremes cover 1964)
- 7. Jimmy Mack (Martha & The Vandellas 1966)
- 8. Sweet Inspiration (The Sweet Inspirations 1967)

DECADA 70'S

1. Help (The Carpenters cover 1970)

2. You're No Good (Linda Ronstadt 1974)

3. Love Train (The Three Deegres 1976)

4. We Are Family (Sisters Sledge 1979)

- ¿De qué hablaban las letras? ¿Qué temas se tratan?
- ¿En qué situación se encuentra la mujer artista/intérprete en ese momento?
- ¿De qué manera y cómo van evolucionando esos temas?
- ¿Cómo afecta la evolución del roll de la mujer en la música a la hora de interpretar y de combinar sonidos?
- ¿En qué se diferencia una década de la otra? Es más ¿dentro de la misma década pueden ya distinguirse diferencias compositivas y sonoras?

A todas estas preguntas les daremos respuesta en un show de 90 minutos de duración.

Crítica del estreno para la revista digital Sevilla Disonante por José Miguel Carrasco:

The Donelles. 'Música a través de la mujer'. Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe. 18 de mayo de 2019

¿La posición de la mujer en la escena musical? Horizontal y con las piernas abiertas. Ese era uno de los chistes más difundidos en la industria discográfica hasta bien entrados los años 70 y refleja con toda **crudeza** cómo funcionaba el asunto. Durante los primeros treinta, cuarenta años del pop, del rock, del jazz, eran escasas las mujeres admitidas en el **Olimpo** y no fue hasta la primera mitad de los 70 cuando las mujeres comenzaron a tocar instrumentos de forma generalizada y a ser consideradas seriamente como músicos **verdaderos**; por entonces ellas ya dejaron de ser sólo intérpretes vocales para expresar los sentimientos de las mujeres a través de la música con **sinceridad** y desechando las declaraciones tradicionales que los compositores ponían en boca de las cantantes femeninas con demasiada frecuencia. En el fondo de la música popular ha habido siempre una energía motriz de carácter **sexual** y, como ese campo ha estado siempre dominado por el hombre, esa energía ha reflejado el papel agresivo del macho en esa relación sexual y se llegó a describir el jazz y luego el rock como una música de características masculinas, cerrada, por tanto, a aportaciones del otro sexo. Y ahí es donde da comienzo la historia que anoche nos contaron en el **Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe**.

Sobre el escenario, **Theresa Benítez**, encarnando a **la mujer**, no a una mujer concreta, sino a la mujer pasando a través de la historia musical, nos cuenta cómo la falta de hombres en los USA, debido a que estaban en la Il Guerra Mundial, favoreció que las mujeres se introdujesen en el jazz. Hablamos de los años 40 y **The Donelles**, encarnando a unas **Andrews Sisters**, que igualmente podían haber sido unas **Bowell Sisters** o algún otro de los grupos menos famosos de la década, van ilustrando el relato con sus **portentosas** interpretaciones de In the mood, Tico tico, y el Rum and Cocacola encadenado a Mr. Bassman, después de que Theresa nos hablase de como el regreso de los hombres, vencedores en la guerra, volvió a relegar a las mujeres a su sempiterno papel de amas de casa y de reposo del guerrero y les quitó los instrumentos musicales.

Comienza la década de los 50 y Theresa nos sitúa en el momento en que la película mexicana Escuela de vagabundos lanza al mundo aquella canción en la que **Pedro Infante** nos cantaba quién será la que me quiera a mí, quién será... y nosotros la escuchamos aquí también en su voz, mientras las Donelles se cambian de ropa. Cuando volvieron a salir las Donelles y la interpretaron, ya convertida en standard del jazz, americanizada desde su concepción como híbrido del bolero y el mambo, la convirtieron en algo **arrollador**. Las Donelles tienen unas tesituras vocales **increíbles** y sus recreaciones de todas las canciones que nos iban haciendo y, sobre todo, de las que nos iban a hacer, tuvieron siempre una capacidad maravillosa para retrotraernos a una época y a un ambiente que la mayoría del público no había vivido, y no lo digo sólo por la edad, que allí había gente ya muy talludita, sino porque sus ambientes sociales no parecían demasiado cercanos a los que tuvieron este tipo de música como banda sonora.

Como tampoco se trata de que destroce aquí toda la trama y los que tengan oportunidad de ver este maravilloso espectáculo más adelante tengan las mismas sorpresas que los que tuvimos la inmensa fortuna de asistir a su estreno de anoche, no os relataré el desarrollo posterior de la historia, aunque sí os diré que las chicas del trío, Litta Wheel, Elita Falcon y Laura Jam, derrochan un sentido del humor solamente superado por su forma de cantar. Poseen unas voces espectaculares, capaces de llegar de una forma increíble a cualquier nota que se propongan, por muy alta que esta sea, mientras que mantienen un control total sobre la interpretación. Y de esa forma fueron bendiciendo a un teatro prácticamente lleno de almas entregadas a ellas con un éxito tras otro a través de los de las siguientes décadas de los 60 y 70, ya fuese transfiguradas en las Vandellas, las Sister Sleedge, las Sweet Inspirations, o cuando alguna de ellas, cualquiera que fuese de las tres, tomaba la voz solista para recrear la forma en la que Karen Carpenter cantaba el Help! beatleliano o Linda Ronstadt hacía suyo el You're no good de Betty Everett. Nos hicieron ver también cómo la historia nos ha hecho llegar de forma equívoca el Hound dog como una canción de Elvis, cuando su autora fue una mujer, Big Mama Thorton, o el Mr. Postman como de los Beatles, cuando era una canción de las Marvelettes. Cuando entonaron Heatwave nos sobraban los asientos del teatro. Igual que con su mágica recreación del Love train, un himno del sonido Philadelphia puesto aquí en escena de forma admirable.

La banda de acompañamiento, con **Leo Aranda** al bajo, **Roque Torralva** a la batería y **Santi Ruiz** a los teclados, cumple de forma perfecta su papel arropando musicalmente al trío de chicas e incluso se luce en un par de interludios mientras se producían los cambios de vestuario con interpretaciones del Green Onions de **Booker T.** y del Light my fire de los **Doors**.

Como muy bien dijeron los **Rolling Stones** en una de las primeras canciones feministas que recuerdo, aquella de Memory Hotel: «Ella tiene cerebro, y sabe usarlo la mar de bien»... lo que quedó más que patente en la historia que nos contaron anoche. Las mujeres que se dedican a la música están haciendo entender al mundo cada vez más y mejor que es **su música y su mensaje** lo que merece atención y que ambas cosas hablan por sí solas. Las mujeres han tenido un lugar en la música a través de toda su historia, aunque demasiadas veces nos hayan querido hacer creer que esto no ha sido así y haya que refrescárnoslo de forma tan **firme** pero tan **grata** como anoche. Y tras salir del teatro después del regalo del She's not there de los **Zombies**, fuera de programa, sólo nos quedaba dar las gracias por haber podido ser partícipes de semejante **clase magistral**, tanto de historia como de interpretación.

