

Paul Gonsalves: *Cookin'* – Complete 1956-1957 Sessions featuring Clark Terry and Jimmy Woode (Fresh Sound)

En julio de 1956, Duke Ellington “volvió a nacer” en el festival de Newport, como solía decir él mismo, y Paul Gonsalves tuvo mucho que ver en ese segundo paritorio, como a su vez tendría que ver aquel suceso con su primera sesión como líder, en *The Jazz School* (EmArcy MG-36093), y su protagonismo en los casi consecutivos *Cookin'* (Argo LP-626) y *The Colorful Strings of Jimmy Woode* (Argo LP-630), reunidos en este cedé.

Gonsalves es uno de esos músicos que no encaja bien en el canon jazzístico. Nacido en 1920 –como Bird, Brubeck, John Lewis y el propio Terry– no era ni *swing* ni *bop*, ni de Coleman Hawkins o Lester Young. Si acaso era de ambos bandos a la vez y, al tenor, seguidor de Don Byas y Ben Webster. Por no ser, no era ni “blanco” ni “negro”: sus colegas le llamaban “mex”, de mexicano, aunque en realidad era de ascendencia portuguesa.

Al contrario que sus trabajos habituales con Ellington, estas sesiones presentan a Gonsalves y a Terry en grupos pequeños. En la primera, Gonsalves aprovecha la oportunidad de tener su

nombre en la portada de un disco para explayarse, especialmente en las baladas como “Everything Happens to Me” y “Don’t Blame Me”, en las que es el único solista y muestra en plenitud su particular sonido.

Pasando al elepé *Cookin’* y Volviendo a lo de Newport, “Festival” es un blues que celebra su famoso solo de apenas un año atrás, desde el riff que lo abre –sacado de la famosa grabación– hasta los característicos acentos del bombo de Sam Woodyard. Más allá del mero oportunismo, Gonsalves vuelve a echar el resto y logra una revisión muy digna. Tanto aquí como en “Clark’s Bars” (variación sobre el *punteo* de “Canadian Sunset”) es abrumador el lamentable estado del piano, que resulta particularmente triste porque ésta es una de las pocas grabaciones en las que se puede apreciar a [Willie Jones](#), pianista de Chicago admirado por Andrew Hill y Sun Ra, y de quien la descripción de cruce entre Milt Buckner y Cecil Taylor se queda corta. Sus intervenciones –en “Blues”, “Daddy O’s Patio” y “Funky”– son un atractivo inesperado de este disco.

Las sorpresas abundan, en todo caso. “Impeccable” presenta a un Gonsalves exactamente así, impecable, con un dominio de la balada que no tiene nada que envidiar a Hawkins o Webster, mientras que en “Funky” toca con una autoridad aplastante sin caer en lo banal. Terry, por su parte, está enorme, con toda la técnica y recursos de siempre y, en esta ocasión, sin abusar de sus trucos habituales.

La sesión que cierra la colección es otra excepción del canon simplificado de la historia del jazz. Jimmy Woode no sólo era el bajista de Ellington –y con el tiempo emigrado de lujo en Alemania–; también era un músico de sólida formación, que aprovechó la ocasión para componer y arreglar varios originales y *cantar* en el único *standard* aquí presente. Desde el pulso caribeño de “Falmouth Recollections”, pasando por el *swing* desbocado de “Foofy for President”, con sus juegos de flauta y trompeta, y el blues de “The Man from Potter’s

Crossing”, llegamos a “Empathy for Ruth”, baladón dedicado por Woode a su esposa, en el que parece volcar alguna enseñanza *ellingtoniana* en sus arreglos, y en el que Gonsalves vuelve a bordarlo.

Estas son tres sesiones impecables, con mucho *swing*, mucho blues –no en vano se grabaron en Chicago– y una excelente presentación de las bondades de Gonsalves más allá del redil ducal.

© [Fernando Ortiz de Urbina](#), 2014

Disco disponible en Spotify:
<http://open.spotify.com/album/6h0bPpQus6Ii3qAA38Rs6>

Paul Gonsalves: *Cookin' – Complete 1956-1957 Sessions featuring Clark Terry and Jimmy Woode*

Composiciones: “It Don’t Mean a Thing” (Ellington-Mills), “Take Nine” (Gonsalves), “Everything Happens to Me” (Dennis-Adair), “Don’t Blame Me” (McHugh-Fields), “Festival” (Gonsalves) “Clark’s Bars” (Terry), “Daddy-0’s Patio” (Terry), “Blues” (Gonsalves), “Impeccable” (Terry-Michaels), “Paul’s Idea” (Gonsalves), “Phat Bach” (Smith-Terry), “Milli Terry” (Terry), “Funky” (Terry), “The Girl I Call Baby” (Terry), “Falmouth Recollections” (Woode), “The Way You Look Tonight” (Kern-Fields), “Foofy for President” (Woode), “The Man from Potter’s Crossing” (Woode), “Dance of the Reluctant Drag” (Woode), “Empathy, for Ruth” (Woode).

Músicos, en diversas formaciones: Clark Terry (trompeta), Mike Simpson (flauta), Porter Kilbert (saxos alto y barítono), Paul Gonsalves (saxo tenor), Junior Mance, Willie Jones o Ramsey Lewis (piano), Chubby Jackson (contrabajo), Jimmy Woode (contrabajo y voz), Eugene Miller o Sam Woodyard (batería).

Grabado entre septiembre de 1956 y septiembre de 1957. Fresh Sound Records. FSR-CD 472