

Charlie Rouse: *Bossa Nova Bachannal + Yeah!* (American Jazz Classics. Reed. 2014)

¡Hay vida después de Monk! Este, podría ser un excelente título para una biografía del genial saxofonista tenor llamado Charlie Rouse. Con ello, aprovecho la ocasión para reivindicar una semblanza de este gran músico, de una gran solidez y muy competente. Y es que la mayoría de los aficionados al jazz conocen a Rouse gracias a su participación en el cuarteto del inclasificable pianista Thelonious Monk, y en muchas ocasiones lo comparan, desfavorablemente, con otros tenores que “El Monje” tuvo, a saber: John Coltrane, Sonny Rollins... ahí es nada. Desconozco los motivos por los que Rouse no tiene una monografía seria, quizá sea porque no tiene una mala vida reconocida, o tal vez porque tampoco fue muy longevo, 64 años nos duró. No lo sé. Lo que sí sé es que fue un gran saxofonista (y flautista también), a la altura de otros muchos que sí que ocupan grandes portadas y prolijos volúmenes. Nuestro músico es uno de los solistas más distintivos de la historia del jazz, con un sonido muy cromático y lleno de inventiva e intensidad. Su estilo es vergonsozo, en el buen sentido, algo tímido también, ya que intenta mostrar las melodías de la menor forma posible, jugando a una especie de Cluedo con ellas, pero a la vez muy

declamatorio. No aparcas el swing, el virtuosismo, ni, evidentemente, la increíble fantasía de la que dispone. Todo esto hace de Rouse un improvisador nato y un maestro del jazz, por encima de cualquier etiqueta que podamos ponerle.

Encontramos tres etapas en la carrera de nuestro saxofonista. La primera la podemos calificar como de formación, engrosando orquestas como la de Billy Eckstine, en la que militaban nombres como Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan o Lucky Thompson. En ella, Rouse comenzó a despuntar por su sonido meloso y hermoso. Después vendrían las formaciones de Dizzy, grabaciones con Fats Navarro y Tadd Dameron y la sustitución del mismísimo Ben Webster en la *Duke Ellington Orquesta*, donde se encontraba muy a gusto, pero que a la postre tuvo que abandonar por problemas de pasaporte, que le impedían embarcarse en las giras internacionales. Un grupo pequeño liderado por Count Basie fue su siguiente destino. En los 50, grabaría con Oscar Pettiford, Benny Green y Clifford Brown. En el 55, Rouse dio un paso adelante, creando una banda llamada *Les Jazz Modes*, cuya innovación fue la incorporación de una trompa o corno francés, a los labios del co-líder de la formación Julius Watkins, más la incorporación, al frente de la agrupación, de una vocalista.

En 1959 Charlie Rouse se une a Monk, iniciando así la segunda etapa de su carrera, caracterizada por amoldarse al sonido del *Genio de la Música Moderna*. Un sonido novedoso, sin ninguna referencia, a primera vista, en la música jazz anterior. Rouse encajó a la perfección con la personalidad y con la música del *Monje Loco*, cosa no fácil, con una premisa sobre todas las cosas: el respeto que sentía por su jefe y que éste le devolvía. El saxo tenor de Charlie, empasta perfectamente con el sonido Monk, convirtiéndose así en una especie de excelso traductor de lo *monkiano*, cosa que los anteriores saxos no estaban dispuestos a hacer. Esta relación a la manera *Spiderman-Simbionte*, durará 11 años, desde 1959 hasta 1970, durante la cual, el tenor de Washington hará alguna que

otra escapadita en solitario. Fruto de estas escapadas son los dos álbumes que os traemos hoy: *Bossa Nova Bachannal + Yeah!* Grabados en 1962 y 1960 respectivamente.

Pero dejemos ambos discos para más tarde y finalicemos el análisis que estábamos haciendo de la carrera de nuestro músico. Nos quedaba la tercera y última etapa, iniciada en 1970, cuando Monk se retira del circuito jazzístico. Entonces, Rouse pasará a engrosar las filas de *sidemen* norteamericanos, picando aquí y allá y revoloteando por acullá, hasta llegar a 1979, año en el que crea el grupo *Sphere*, dedicado a su amigo y ex jefe, Thelonious Monk (su nombre completo era Thelonious Sphere Monk). En sus filas recalán hombres como el pianista Kenny Barron, el contrabajista Buster Williams y el baterista Ben Riley. El cuarteto, aunque empezó como una banda tributo, también llevó a cabo proyectos originales, como una magnífica revisión de algunos temas de Charlie Parker. El "grupeto" perduró hasta poco antes de la muerte de Charlie en 1988, disolviéndose hasta 1998, año en el que reaparecieron con Gary Bartz al saxo tenor, grabando un álbum titulado homónimamente *Sphere*.

Una vez resuelto el entramado de adentrarnos en la carrera de Rouse, debemos dirigir nuestra mirada hacia el disco a reseñar, o mejor dicho, discos. Nos encontramos ante uno de esos *packs* que *American Jazz Classics* ha reeditado. Esas reediciones donde se incluyen dentro de un mismo CD dos álbumes. Una muy buena opción para bolsillos escuálidos con complejo de Carpanta como el mío, ya que por un precio módico, te puedes hacer con un par de discos de tu músico favorito.

Comenzamos con *Bossa Nova Bachannal*, una placa editada originalmente por el sello *Blue Note* y grabada por uno de los mejores prestidigitadores del sonido, Rudy Van Gelder, en 1962. En él, como bien dice su título, Charlie Rouse se adentra en las selvas amazónicas de la *bossa*, algo difícil de hacer, si se quiere hacer bien, de las que sale con solvencia y estilo. Es una fusión perfecta entre jazz y *bossa*, de un

músico que sabe lo que se está haciendo y que entiende la música que intenta fusionar. En palabras de Tom Jurek: “*El abrazo que Rouse da a la bossa nova [...] está firmemente enraizado en el jazz. Y no jazz americano tratando de ser brasileño rítmicamente. Rouse, un bopper duro, toma los conceptos rítmicos y armónicos de la samba casados con estilos folklóricos afro-caribeños, y lo fusiona todo a través del jazz.*”. En definitiva, calipsos, sambas y un tema popular haitiano titulado “*Merci Bon Dieu*” componen el álbum, caracterizado, por encima de todo, por la felicidad que emana de él. A destacar el gran trabajo de los guitarristas, Kenny Burrell y Chauncy “*Lord*” Westbrook y la inserción de Carlos “*Patato*” Valdés a las congas y Garvin Masseaux al *chekere* (instrumento de percusión africano construido con una calabaza seca con cuentas tejidas en una red que la recubre).

Es curioso observar que el segundo disco a reseñar, *Yeah!*, está tratado, en el *pack* de *American Jazz Classics*, como *bonus tracks* del primero. Digo que es curioso, aunque no tiene ninguna importancia a la hora de disfrutar de ambos, porque desde mi criterio, considero al último más importante que al primero, imagino que será cuestión de gustos. *Yeah!* fue grabado en 1960 por Epic Records originalmente, siendo un producto más orientado hacia el jazz. Más purista podríamos decir. En él, encontramos *blues* como “*Billy’s Blues*” o superclásicos como “*Stella By Starlight*”, además de temas originales como “*Lil’ Rousin’*” en su versión original y alternativa. Un disco de tono medio-bajo, bastante recomendable, donde escuchamos a un Rouse liberado del corsé monkiano y donde obtenemos jazz puro, sin cortapisas.

Finalmente, el libreto que acompaña al disco es bastante aceptable, con 14 páginas de información y fotografías. De entre todas las fotografías destacaría una sobre las demás. En ella, Rouse aparece con su saxo colgado del cuello y un cigarrillo en los labios colocado de medio lado. Desconozco si la cosa fue intencionada o no, pero es una copia casi

exacta de una de las tres fotos que Robert Johnson tiene en su haber. Por último, también encontramos los *covers* originales de los álbumes.

En definitiva, una compra muy buena atendiendo al binomio calidad-precio. Gran música, buena información, precio económico y todos contentos. Además, con esta adquisición, puedes hacerte con un porcentaje bastante elevado de la discografía en solitario de Charlie Rouse, teniendo en cuenta la reducida producción del saxofonista. *Yeah!*

© Juanma Castro Medina, 2014

Charlie Rouse: *Bossa Nova Bacchanal + Yeah!*

Bossa Nova Bacchanal: “Back To The Tropics”, “Aconteceu”, “Velhos Tempos”, “Samba De Orfeu”, “Un Día”, “Merci Bon Dieu”, “In Martinique”.

Charlie Rouse (Saxo Tenor), Kenny Burrell (Guitarra), Chauncey Westbrook (Guitarra), Larry Gales (Contrabajo), Willie Bobo (Batería), Carlos “Patato” Valdés (Conga), Garvin Masseaux (Chekere).

Yeah!: “You Don’t Know What Love Is”, “Lil’ Rousin”, “Stella By Starlight”, “Billy’s Blues”, “Rouse’s Point”, “There Is No Greater Love”, “Lil’ Rousin (Alternate Take)”.

Charlie Rouse (Saxo Tenor), Billy Gardner (Piano), Peck Morrison (Contrabajo), Dave Bailey (Batería).

Reeditados en 2014 por American Jazz Classics