

Juanma Barroso: Pyro's Mood (Fresh Sound New Talent, 2015; CD)

Juanma Barroso está de vuelta. En realidad nunca se fue. Pero no todo los días trae uno, un discazo como este bajo del brazo. Atrás queda *Nairi*, el primer álbum como líder del madrileño. El presente es *Pyro's Mood*, un título evocador y sobre todo personal, que esconde la evolución musical del batería desde el 2012 hasta hoy. En el aquí y ahora, ya no nos importa que Juanma estudiase en el Real Conservatorio de Madrid y en Nueva York, tampoco que ganase el Festival Internacional de Getxo y mucho menos que se formase junto a los mejores jazzman. Sobran las presentaciones. Lo que nos importa es que el batería ha sido capaz de superarse, regalándonos un gran álbum, sin renunciar a sus principios musicales y siempre sin perder la progresía de vista, siempre mirando hacia el horizonte.

Pyro's Mood lo forman seis composiciones propias de Barroso ("Barro", "Linchar", "Taitas", "Pyro's Mood", "Dingo" y "Aceñas Way"), una de Paco Charlin ("Open Road"), otra de Jorge Vistel ("El Centro De La Esfera") y dos clásicos del jazz, el primero compuesto por Wayne Shorter ("Fall") y el segundo por Hoagy Carmichael ("Skylark"). Para ello, nuestro batería cuenta con

un elenco de músicos reputados, experimentados y muy compenetrados que en su mayoría trabajaron con él en su anterior disco. Repiten con Juanma: Ariel Bringuez (saxo tenor), Jorge Vistel (trompeta), Reinier Elizarde "El Negrón" (contrabajo) y Maikel Vistel (saxo tenor) como artista invitado. Y debutan: Albert Bover (piano), Luis Guerra (piano) y Capman (voz).

Pero analicemos más pormenorizadamente el álbum:

Con "Barro", Juanma Barroso inicia el álbum viajando a sus orígenes en todos los sentidos. Nos traslada al corazón de Badajoz, a Tierra de Barros, el lugar de procedencia de su familia, pero a su vez también nos hace recordar que el barro es esa materia primigenia de la que surge la vida en multitud de culturas. Todo comienza con una introducción de piano sólo, soledad que se ve interrumpida por la inserción del saxo en primer lugar y más tarde del grupo al completo. En este momento, todos los instrumentos al unisono exponen el tema, tras el cual, trompeta y saxo despliegan sendos solos a un nivel sobresaliente.

Turno para "Linchar", un tema dedicado a ese gran genio llamado Paco Charlín. No busquen significados violentos al título porque el verbo linchar no tiene cabida en este disco. Barroso hace un homenaje a su amigo simplemente invirtiéndolo su apellido: CHAR-LIN = LIN-CHAR. En él, Juanma Barroso está simplemente perfecto, no sólo en una introducción soberbia que hace a la batería, sino durante toda la duración del tema, acompañando a los demás instrumentos y dibujando una suerte de figuras que dan a la composición una riqueza rítmica bastante alta. Barroso cuenta sobre esta composición que se inspiró en los cuatro elementos (tierra, aire, agua y fuego) para su creación.

"Open Road" es una composición de Paco Charlin que presta para la ocasión. En ella, tras la exposición del tema se deja "campo abierto" a las improvisaciones de trompeta, saxofón y

batería, para cerrarse de nuevo con la exposición del tema por parte de todo el grupo.

“Taitas” es la pieza más corta del disco. Un sólo de Reinier Elizarde “El Negrón” al contrabajo que deja con ganas de más. Taitas hace referencia en cuba a los abuelos. Un buen corte.

“Pyro’s Mood” es un tema que Juanma ha compuesto para una persona especial: su pareja. Una composición con una estructura armónica peculiar con el solo de Jorge Vistel y esa trompeta que recuerda a tantos y a nadie a la vez, y con una buenisima intervención del piano de Albert Bover, que avanza hacia el final del tema sin remisión. La pieza termina como ha empezado, con la palabra hablada como protagonista (Capman).

Abran paso a la improvisación, la libertad y el deje “coltreano” del saxo tenor, que es sin duda el protagonista de esta composición de Juanma Barroso. Como curiosidad, “Dingo” es un perro salvaje que reside desde hace tiempo con la familia de nuestro batería.

“El Centro de la Esfera” es una creación del trompetista Jorge Vistel en 7/4, impresa con ese carácter tan peculiar que Jorge otorga a sus creaciones. Al aire contemporaneo, fresco, y dinámico del corte hay que añadir el nivel sobresaliente de todos los músicos. Gran pieza.

Con el clásico de Wayne Shorter “Fall”, suceden varias cosas. La primera, es difícil abstraerse y no tener en mente la versión que Miles Davis grabara para su disco *Nefertiti* allá por el 67. La segunda, ¿cómo diablos se mejora una obra maestra? Barroso y su grupo son conscientes de ello, así que nos dejan un gran tributo de esta composición mítica.

Más libertad e improvisación en esta “Aceñas Way”, donde el saxo y la trompeta se llevan la parte del león. Mención especial merece la batería de Barroso que suena incansable de fondo, creando un colchón rítmico impagable. Como curiosidad, “Aceñas Way” es una de las calles que Juanma Barroso tenía que

atravesar para llegar a su casa en Salamanca, ciudad que está muy presente en este disco, ya que casi todas las composiciones de la batería están creadas allí.

Por último, otro guiño a un gran clásico del jazz. Esta vez compuesto por Hoagy Carmichael con letra de Johnny Mercer, "Skylark" (Alondra). Una versión que el grupo de Barroso acomete sin estridencias, dejando discurrir la conocida melodía intimista y romántica de esta composición y donde la trompeta de Jorge Vistel lleva casi todo el peso (normal, ya que Carmichael intentó plasmar la esencia del estilo del trompetista Bix Beiderbecke en los años 20), aunque "permite" que contrabajo y piano realicen pequeños solos de muy buen nivel.

Con esto terminamos un disco que bien vale su peso en oro. Siempre es un placer escuchar tocar a Juanma Barroso y su banda en directo, pero si encima publican discos en estudio como este, el placer es doble. Gran nivel de todos los músicos, con Juanma a la cabeza que ejerce como líder en su justa medida, no con artificios estériles y sí con trabajo bien hecho y profesionalidad. También hay que hacer mención a las inmejorables composiciones de Barroso y su caterva, que se te clavarán en el cerebro y no te podrás librar de ellas en un buen tiempo. Todo ello hacen de este disco una compra sobre seguro de música jazz realizada en nuestro país, y ponen a Juanma Barroso en uno de los escalones más altos de la percusión jazzística europea. Me gustaría acabar de la misma manera con la que terminé la reseña de su anterior disco, *Nairi*: ¿Para cuándo el próximo disco?

© Juanma Castro Medina, 2015

Juanma Barroso: *Pyro's Mood*

Juanma Barroso (batería), Ariel Brínguez (saxo tenor), Jorge Vistel (trompeta), Albert Bover (piano), Reinier Elizarde (contrabajo). Invitados: Maikel Vistel (saxo tenor), Luis

Guerra (piano en "Dingo", "Fall"), Capman (voz)

"Barro"; "Linchar"; "Open Road"; "Taitas"; "Pyro's Mood";
"Dingo"; "El Centro De La Esfera"; "Fall"; "Aceñas Way";
"Skylark".

Grabado el 11 y 12 de enero de 2015 en Estudio Uno, Madrid,
Spain. Publicado por Fresh Sound New Talent.