

Carlos “Sir Charles” González. Entrevista por Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara

Carlos “Sir Charles” González es uno de los nombres más veteranos de la escena jazzística española. En 2011 ha visto la luz *De Aquí*, la materialización de su proyecto personal madurado en los últimos años que mira desde el jazz a la música clásica española. Conversamos con él sobre este trabajo en el programa radiofónico *Universos Paralelos* que dirige Sergio Cabanillas en Onda Verde Madrid 107.9 FM.

SERGIO CABANILLAS: Estamos ante un proyecto nacido en España, aunque fue estrenado en el Festival de Jazz de Tánger en 2007. Háblanos de cómo empezó todo.

CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: La cosa se inició a finales del 2006 cuando contacté con el maestro Pablo Múzquiz de la Orquesta Nacional de España y le propuse si se atrevía a

arreglar a compositores españoles desde un punto de vista jazzístico. Aceptó el reto y en diciembre de 2006 nos pusimos a trabajar con la elección del material y a planificar el trabajo. Un mes más tarde, ya con algún que otro arreglo terminado, empezamos a ensayar. La formación original del proyecto era trompeta, saxo, chelo, tuba y batería. Pero un mes antes del estreno, la chelista nos dejó. En ese momento hube de rehacer el grupo y tuve suerte, porque el tubista Antonio Martín también tocaba el fliscorno bajo (en la misma tesitura que el violonchelo) y pudo hacer la parte correspondiente al chelo. Encontrar otro tubista iba a ser complicado y entonces llamé a Richie Ferrer, y así comenzamos nuestra andadura. Después de este tiempo puedo decir que me gusta más como suena el grupo con la formación actual que con la primitiva.

SERGIO CABANILLAS: Llama la atención que un proyecto de esta envergadura fuera a estrenarse en Tánger, ¿cómo funcionó la experiencia?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Me llamó el organizador Philippe Lorin, porque estaba interesado. Pero para ello necesitaba ayuda y la pidió al Instituto Cervantes, que sorprendentemente la concedió y así se financió la actuación. Hay que decir que después de esta actuación el Instituto Cervantes no me ha vuelto a dar "bola" aunque creo que no conozco un producto más vendible que este. Desconozco en base a qué criterios se deciden estas cosas.

ENRIQUE FARELO: Tanto como líder de un grupo o como acompañante, ¿es esta la obra más elaborada en la que has participado?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: La verdad es que el repertorio está muy arreglado. Hay mucha música escrita. Uno de los temas, el que escribió Tomás Marco, es claramente *free*, pero exceptuando esta pieza, hay mucho arreglo. En el proyecto "Tributo a Oliver Nelson" también había mucha obra escrita,

pero quizá este sea un poco más complejo.

Sir Charles ¡De
aquí! En Directo
desde el "Fender
Club"

ENRIQUE FARELO: ¿Qué crees que opinarían los compositores del tratamiento y de los arreglos que has hecho de sus obras?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Depende de la mentalidad que tuviesen estos compositores. Imagino que a Federico Mompou sí que le habría gustado. Quizá Arriaga, si escucha la versión que hemos hecho de "Los Esclavos Felices" nos daría con una vara en la cabeza... no lo sé. Lo que puedo decir al respecto es que es un trabajo absolutamente honesto. He pensado mucho en cómo dar forma a los temas. Pablo Múzquiz ha realizado un buen trabajo y también ha habido algunas cosas que hemos tenido que ir puliendo conforme iban sonando.

ENRIQUE FARELO: Y en cuanto a la reacción del aficionado. ¿A quién va dirigido el disco, al amante de clásica o al aficionado al jazz?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Realmente lo que suena es jazz.

ENRIQUE FARELO: Pero, ¿qué puede opinar una persona no aficionada al jazz?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Las veces que hemos tocado en directo ha gustado muchísimo. Desconozco el motivo, quizá porque es un proyecto sorprendente. Lo que se me escapa es el tipo de gente que va: si son todos aficionados del jazz o también les gusta la música clásica. Lo que si es cierto es que tenía un miedo enorme a la respuesta de la gente. Cuando tocamos después de Tánger en el Imaxina Sons del 2007 en Vigo, a la gente le encantó y descansé porque no sabía bien como se iba a tomar el proyecto. Gustó mucho y esto me animó a seguir en la brecha.

Sir Charles + 4 en el San Juan Evangelista (Madrid), 2010

CARLOS LARA: ¿Conoces si existe una idea similar en España?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: La idea me viene del año 85-86, cuando estaba con el cuarteto de Pedro Iturralde, que en aquel año hacía un arreglo de Joaquín Turina, aunque no estaba tan elaborado como lo nuestro. Entonces me planteé la cuestión de por qué vamos a estar siempre viviendo de *standards*, cuando tenemos en España una música clásica de buenísima calidad. Desde aquella época me quedé con esa idea. Lo que pasa es que cuando empecé a acometerla no encontraba músicos que quisieran

participar. Pero como soy muy cabezota he seguido insistiendo hasta que he dado con el concepto y las personas adecuadas.

ENRIQUE FARELO: Este es un proyecto más tuyo, pero has formado parte de muchos otros, como Neobop, el trío vanguardista BAC, los Missing Stompers... ¿con cuál te has sentido más identificado?

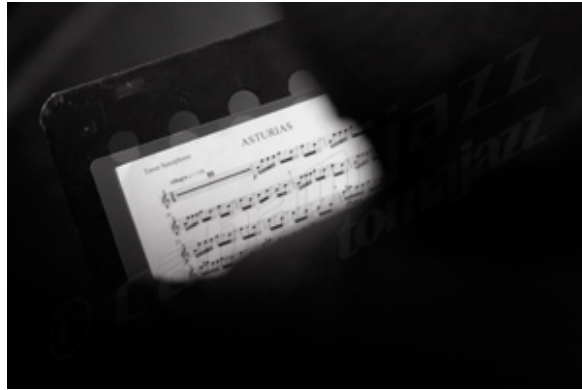
CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Mi auténtico proyecto es éste. La idea que tengo está muy bien plasmada, así como el concepto del trabajo que tienen que hacer los solistas. Aquí toco lo que me da la gana. Después toco con otros grupos con los que estoy muy a gusto.

ENRIQUE FARELO: ¿Por encima de los originarios Neobop?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Han pasado muchos años desde aquello y tocamos mucha mejor música ahora.

CARLOS LARA: Desde tu punto de vista y con ese bagaje del que hablábamos antes, ¿cómo entiendes la función del batería en un grupo de jazz?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Nuestra función es complicada, ya que tenemos mucha responsabilidad por el aspecto dinámico de la música. Desde la batería mandamos mucho. No es lo mismo tocar un pasaje muy *piano* que uno con tres efes (ndr – FFF, *forte fortissimo*). Simplemente a nivel de dinámica nuestro papel es de alta responsabilidad. El bajista en el aspecto dinámico no manda tanto como el baterista. La dinámica en la música es muy importante, cosa que en jazz no se suele hacer y a mí me gusta mucho cuidar el tempo. Mi camino es buscar el contraste dinámico para darle a la música un trato adecuado y equilibrado.

Partitura de "Asturias"

CARLOS LARA: En el disco se incluye un tema interpretado solo con batería, ¿Cómo fue incluir este tema?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: En el proyecto habíamos seleccionado un tema de Manuel de Falla, en concreto "La Danza del Fuego". Cuando ya teníamos el arreglo se pidieron los permisos correspondientes. Llegó el momento de ir a la Fundación Falla a por los derechos y nos los denegaron. Entonces pensé que era inconcebible que en un proyecto de música española no hubiera nada de Falla. Como me gusta mucho el aspecto melódico de la percusión hice un tema dedicado a Manuel de Falla. Esta es mi visión de su música.

CARLOS LARA: ¿En cuánto a bateristas, cuáles son tu debilidades?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Por supuesto no puedo olvidarme de músicos como Gerry Hemingway, Michael Vatcher, Jim Black y el Joe Chambers de los 60.

ENRIQUE FARELO: Una cosa son los baterías modernos, y otra los que cultivan el *bop* o el *hard bop*. La vía moderna aglutinada en el sello ECM está abanderada por Jon Christensen o Jack DeJohnette, ¿Qué diferencias ves entre este tipo de bateristas con el resto?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Jon Christensen es un batería de caerse de espaldas por lo bueno que es. Pero seguro que tiene un bagaje típico de *hard bop*, habiendo estudiado a

Philly Joe Jones, Art Blakey, Roy Haynes o Elvin Jones. Lo que pasa es que después de ese aprendizaje, él ha puesto sus propios conceptos. A mí también me gustan mucho estos bateristas y he aprendido mucho de ellos, pero no quiero tocar como ellos, aunque pudiese. Quiero tocar con mi estilo. Aunque Jon Christensen tenga su forma de tocar, no creo que exista una escuela europea. Podemos citar a varios bateristas europeos que no se asemejan en nada. Lo bueno de esta música es que la personalidad del músico se impone sobre el instrumento en sí. Por tanto, no veo que exista una contraposición ente bateristas europeos y norteamericanos. Lo que sí aprecio es que la música de jazz que se hace en Europa es un poco diferente a la que se hace en Estados Unidos. Si el músico es bueno, se adapta siempre al contexto en el que está tocando.

ENRIQUE FARELO: ¿Piensas que el clima atmosférico donde viva el artista influye para que la música tenga unas determinadas características?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Creo que sí y sin duda. Los nórdicos no ven el sol y su música suena de una manera y los jamaicanos tocan así por todo lo contrario.

Sir Charles en el

San Juan
Evangelista
(Madrid), 2010

CARLOS LARA: ¿En qué estilo te sientes más a gusto tocando?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Lo que más me gusta tocar es *free* . Mucha gente me empezó a conocer esta faceta mía con el trío BAC y sobre todo cuando empecé a tocar con Jeanne Lee, una cantante que, cuando hacíamos las giras con el trío Milestones, se adaptaba más a nuestro territorio que nosotros al suyo. Pero había momentos en que nos íbamos al *free* . Incluso tenía un tema con ella a dúo tocando *free* . Creo que es el estilo más difícil. Desde hace dos años Baldo Martínez, Marcelo Peralta y yo tenemos un trío, con el que sólo hemos tocado una vez en directo y solemos hacer *free* en el estudio. Pero también me encanta tocar otros estilos. Me gusta el *free* porque es donde te expresas sin ningún tipo de atadura y para mí esa es la música en estado puro.

SERGIO CABANILLAS: Hablabas de los buenos momentos, ¿Qué se siente al tocar en el San Juan Evangelista y más con la que está cayendo?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Mucha emoción, porque he estado tantas veces allí al otro lado del escenario y he visto a tantos enormes músicos que, de repente verte arriba, es emocionante. Aparte del buen trato que te dispensa toda la gente del San Juan. Ese trato a los músicos debería ser lo normal, y cuando ocurre lo agradeces doblemente.

CARLOS LARA: A eso añades la faceta de asistir a los conciertos de jazz, cosa que muchos músicos no suelen hacer...

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Es cierto, porque en el San Juan Evangelista hay una programación que normalmente me interesa mucho con músicos que no se suelen ver en otros festivales. Entonces siempre que puedo estoy allí, ya que se

aprende mucho viendo a otros músicos.

“Sir Charles” en 2002

SERGIO CABANILLAS: ¿Qué pasaría si el “Johnny” desapareciera?

CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Pues sería una tristeza muy grande, porque nadie iba a tomar las riendas del asunto y sería muy difícil que apareciera otro “Johnny” en los tiempos que corren. Sería una noticia desastrosa.

ENRIQUE FARELO: Hay mucho mejores músicos de jazz ahora que hace 20 ó 30 años y sin embargo hay menos aficionados, ¿Por qué crees que sucede?

CARLOS “SIR CHARLES” GONZÁLEZ: Es realmente preocupante que la gente no salga de su casa para ver conciertos o comprar música. Ahora, el nivel de los músicos españoles es muy alto en líneas generales. En los 70 y 80 había buenos músicos de jazz, pero ahora hay más. Y sin embargo es cierto que hay menos público. No sé a qué se debe. Tampoco se hacía mucha promoción del jazz, pero podíamos encontrar los discos en las tiendas. Había un interés que se ha perdido.

ENRIQUE FARELO: Creo que hoy en día que te guste el jazz o

cualquier otra música creativa hace que te vean como si fueras un hereje, te miran mal y se ríen de ti.

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Lamentablemente coincido contigo. No sólo en el jazz, sino en otras artes creativas. En la pintura pasa lo mismo. No existe un interés real. La gente va a los sitios porque es lo que se lleva en el momento, sea un Festival o una exposición en El Prado. No ha habido relevo generacional en el jazz y los jóvenes están acostumbrados a que se lo den todo hecho, no se molestan en buscar algo que si lo escuchasen a lo mejor les gustaría.

SERGIO CABANILLAS: Creo que es achacable al apego que existe a los artículos de consumo fácil y el jazz y otro tipo de músicas cultas exigen un esfuerzo que hoy en día no se está dispuesto a hacer. Una de las cosas que he oído es que el jazz es una música muy complicada. Cuando algo requiere de uno algo más que vegetar, genera rechazo.

ENRIQUE FARELO: ¿Es una cuestión de que están adormecidos y no hay ganas de buscar y arriesgarse con cosas nuevas?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: No lo conozco exactamente, porque no tengo hijos, pero el resultado es que cuando vamos a tocar a los clubes o bares no hay mucha gente.

"Sir Charles" en el Festival de Móstoles, 2006

ENRIQUE FARELO: Como músico que has viajado mucho, ¿cómo está el panorama en Europa?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Estoy en contacto con músicos franceses y te puedo decir que en Francia, que ha sido la cuna del jazz europeo, las cosas están fatal. No tanto como aquí, pero los músicos ya están tocando por poco dinero.

ENRIQUE FARELO: ¿cómo sobrevive un músico de jazz hoy en día?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Esa es la pregunta del millón. La única salida que existe es dar clases, más que tocar.

ENRIQUE FARELO: ¿Y cómo te mantienes en forma?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Estudio todos los días un mínimo de cinco horas. Sin embargo, lo que realmente te da el bagaje es tocar en directo. Si no tocas en directo es muy difícil progresar. Realmente la música sale cuando estás tocando con más gente y se da la interacción necesaria. Ése es el problema que tenemos, que no tocamos mucho y así es verdaderamente difícil progresar notablemente.

ENRIQUE FARELO: En tu caso, por no perder esa agilidad, ¿serías capaz de embarcarte en otros proyectos más comerciales?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Conozco compañeros que han entrado en ese otro mundo que no tiene nada que ver con el jazz, donde lo que prima es la imagen antes que la música. Está claro que por la edad ya no puedes entrar y que se toque bien o mal no le importa a nadie. Por tanto, si quisiera dar ese paso tampoco me iban a contratar.

ENRIQUE FARELO: En la parte trasera del disco aparece el nombre de Isabel Manteca Martínez...

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Es mi compañera y es la que ha hecho el diseño del cedé. Me gusta tanto el diseño como la música. Es un diseño que lo ha visto gente que entiende de

pintura y le ha encantado el trabajo que se ha hecho para el disco. Se pensó así, se trataba de que la música y el diseño tuvieran una correlación.

SERGIO CABANILLAS: Sobre algunos de los músicos que tocan contigo ya conocemos los antecedentes porque hay muchas colaboraciones de por medio, ¿pero qué puedes decir sobre todo de Pablo Gutiérrez al órgano?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: Le conocí cuando en el Café Berlín, donde tocábamos asiduamente con la *big band* de Santiago de la Muela. Pablo vino un día a sustituir a la pianista Marta Sánchez. Y la verdad es que estuvo perfecto. Posteriormente, Santiago me dijo que Pablo también tocaba el *Hammond* y se me abrieron los ojos, porque ya se conoce que mi debilidad es este tipo de órgano. Entonces decidimos probar y ensayamos dos ó tres días. Tocamos en el Berlín asiduamente durante dos años y cada vez sonaba mejor el trío con órgano.

ENRIQUE FARELO: Llevas ya muchos años en el mundo del jazz. Después de inclinarte por esta profesión de músico en lugar de cualquier otra, ¿crees que te ha merecido la pena decantarte por la música?

CARLOS "SIR CHARLES" GONZÁLEZ: No me arrepiento en absoluto. A pesar de que las cosas estén mal. Llevo 30 años en esto, vivo de ello y estoy feliz. Tal y como se ha puesto la situación ahora, si tuviera que dejarlo, sería una decepción horrible y no sé que sería capaz de hacer. Esto pasará... la gente del jazz somos incombustibles.

Entrevista: © Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara,
2012

Transcripción: © Carlos Lara, 2012

Fotografías del concierto de Sir Charles + 4 en el San Juan Evangelista (Madrid), el 26 de marzo de 2010 (salvo las indicadas): © [Sergio Cabanillas](#), 2012