

HDO 195. Morgan Freeman – DmU – André Santos – Novas Tríó: una de jazz “progresivo” [Podcast]

Cuatro propuestas, muy recomendables, en las que hay jazz e improvisación -ipor supuesto!-, pero también otro tipo de influencias que en este caso miran hacia los terrenos del rock, del heavy (en sus múltiples vertientes), del

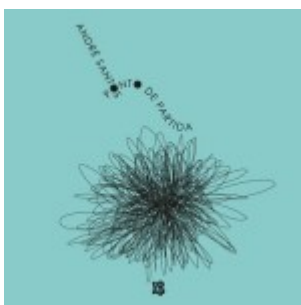
blues... Además de un actor, **Morgan Freeman** es un cuarteto multinacional del que suena su grabación *Blessed Virgin Mary's Face-To-Face Encounter with the Divine Bullshit* (Trytone, 2016); **dMu** es un trío de quien suena *Synaptic Cell* (Iluso Records, 2016); **André Santos**, guitarrista portugués, encabeza un trío en *Vitamina D* (Robalo Music, 2016); **Novas Trío** está liderado por el baterista chileno Rodrigo Recabarren, y en HDO 195 suena *Gravity's Empire* (Discos Pendiente, 2016). La selección y disposición de la música, en esta ocasión, intenta seguir el concepto progresivo. ¿Habré acertado? ¡Veremos!

Texto y audio: © Pachi Tapiz, 2016

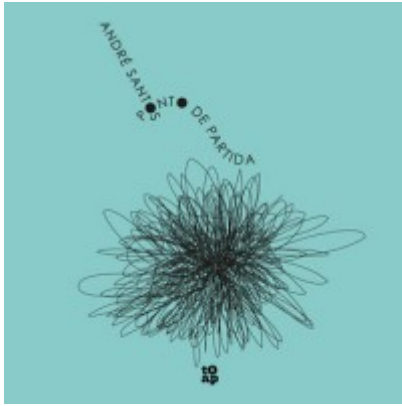
HDO es un *podcast* editado, producido y presentado por **Pachi Tapiz**.

En HDO 195 suenan:

- **dMu**: *Synaptic Self* (Iluso Records, 2016)
Josh Sinton, Álvaro Domene, Mike Caratti
- **Morgan Freeman**: *Blessed Virgin Mary's Face-To-Face Encounter with the Divine Bullshit* (Trytone, 2016)
Andrius Dereviancenko, Dennis Sekretarev, Matt Adomei, Tristan Renfrow
- **André Santos**: *Vitamin D* (Robalo Music, 2016)
André Santos, Matt Adomei, Tristan Renfrow
- **Novas Trío**: *Gravity's Empire* (Discos Pendiente, 2016)
Carlos Vera Larrucea, Jeff Miles, Rodrigo Recabarren

André Santos: *Ponto de partida* (Tone Of A Pitch Music, 2014)

Ponto de partida, es el primer disco del joven guitarrista, André Santos (Funchal, 1986), una muestra palpable de la creciente creatividad musical que nos llega desde tierras portuguesas. Avalado por una extensa formación didáctica y profesional, adquirida a través de maestros como Peter Bernstein y otras grandes figuras del género jazzístico, Santos ha sabido rodearse también de un personal exquisito y relevante, con el que comparte gustos y afinidades musicales que han dado fruto a este original álbum.

A modo de presentación, el disco comienza con el tema llamado "Zion", una pieza de marcado estilo *folk*, con la presencia armónica destacada y contundente de los acordes de la guitarra, desvelando, en parte, el carácter potente y consistente que contiene la obra en general.

La introducción de la batería de João Pereira da paso a la balada "Reverso da medalha", en la que confluyen los sonidos de la guitarra acústica y eléctrica con el saxo alto de Ricardo Toscano, avivándose la dinámica de la pieza con las enérgicas improvisaciones de este último, y enriquecida al final con las notas del contrabajista João Hasselberg, abrigado por los leves toques de los timbales del baterista. "Siso", tercer tema del disco, gira en torno a los principales solistas del grupo, en el que Santos y Toscano exponen sus respectivos solos de improvisación de forma emocionante e intensa, saturados de una gran fuerza expresiva. Llegamos al tema central que da título al álbum, "Ponto de partida", en

el que una breve introducción de guitarra sirve de puerta de enlace a la hermosa y lírica exposición inicial de la pieza, con el saxofón de Toscano como protagonista principal. El desarrollo se ultima con dos elocuentes solos de saxofón y guitarra, mostrándonos las buenas capacidades creativas y las habilidades técnicas de cada uno de ellos como instrumentistas.

Los aires y ritmos sureños nos traen la pieza llamada "Avô João", con la colaboración del saxofonista tenor Gianni Gagliardi. Él es el encargado de la melodía principal, y el único que elabora las posteriores improvisaciones en el desarrollo del tema, creando un ambiente melancólico y sereno, alrededor de un mismo sonido.

"QWERTY", nombre que hace referencia a las letras del sistema inglés del teclado en los ordenadores, es quizá una de las partituras más complejas y vibrantes que contiene el disco. Escuchamos la intensidad desde el comienzo, en la exposición, y posteriormente en las improvisaciones de guitarra, la cual da paso a su vez, a través de un corto interludio, a una transformación radical del tema. La partitura cambia a un estilo de *rock*, poderoso y trascendente, destacado por la fuerza sonora de los instrumentos y un espléndido solo del baterista João Pereira, para finalizar. La relajación y los tiempos lentos vuelven a aparecer en "Viagem de olhos vendados". La melodía que introduce la guitarra de Santos, en solitario, es compartida después con Toscano, que, acto seguido, abre su improvisación en el tema acompañado por la sección rítmica, con una destacada presencia de la batería de Pereira.

Las dulces voces compartidas de Joana Espadinha, autora de la letra, y Margarida Campelo, suenan en la canción "Mutantes", arropadas solamente por la guitarra. El cierre de la audición es una pieza llamada "Presságio", intensa, realizada con los enérgicos fraseos del saxofonista Ricardo Toscano, junto a una sección rítmica contundente y arrolladora.

Hay que destacar la labor importante de André Fernandes y Nuno Costa, en la grabación y mezcla del álbum, así como también la masterización a cargo de Mario Barreiros, sin olvidarnos del trabajo de diseño gráfico de Ana Pedro Ferreira.

Es éste pues, un disco emotivo que nos acerca a la música del guitarrista André Santos, y en el que podemos apreciar los cimientos que la sostienen: honestidad, tradición, modernidad, y un saber hacer impecable de todos los componentes que han participado.

© José Antonio García López, 2014

André Santos: *Ponto de partida*

Músicos: André Santos (guitarras), João Hasselberg (contrabajo), João Pereira (batería) y Ricardo Toscano (saxo alto).

Músicos invitados: Gianni Gagliardi (saxo tenor en “Avô Joao”), Joana Espadinha (voz en “Mutantes”) y Margarida Campelo (voz en “Mutantes”).

Composiciones: “Zion”, “Reverso da medalha”, “Siso”, “Ponto de partida”, “Avô João”, “QWERTY”, “Viagem de olhos vendados”, “Mutantes”, “Presságio”.

Todos los temas están compuestos por André Santos. Letra de “Mutantes” compuesta por Joana Espadinha.

Tone Of A Pitch Music. TOAP / OJM. Grabado en 2013.

André Carvalho: *Memória de Amiba* (Tone Of A Pitch Records, 2013)

Memória de Amiba es el segundo álbum, como líder, del contrabajista portugués André Carvalho, una colección de nuevas composiciones con marcado carácter y tendencia hacia el jazz moderno y contemporáneo.

Carvalho ha contado en este proyecto con la participación de grandes músicos de jazz de la escena portuguesa, mostrándonos, dicho sea de paso, un excelente nivel musical jazzístico de todos los componentes que le acompañan, y el buen estado creativo en el que se encuentra el contrabajista. La alta calidad sonora del disco tiene nombre propio, Tiago de Sousa, encargado de la grabación, la mezcla y la masterización de todas las piezas que se incluyen en este trabajo, su labor es esencial en el resultado final.

El concepto musical que engloba la obra, abre un gran protagonismo a los demás instrumentos que participan en cada tema, desvelando exquisitos momentos musicales en las improvisaciones y arreglos de los mismos. El líder contrabajista, como tal, es parte fundamental de sus creaciones, pero deja expresar a sus compañeros con total libertad.

“Chamada não atendida”, es el tema que encabeza el álbum, una pieza que se mueve con variados cambios de amalgamas rítmicas, algo muy característico del jazz contemporáneo, que de forma posterior aparece también en otros de los temas incluidos. La presencia del vibráfono y el sonido del grupo, en conjunto,

nos recuerdan aquellas magnificas grabaciones a septeto (Gary Burton & Friends □– *Six Pack*, 1992) compartidas por el maestro vibrafonista Gary Burton y el guitarrista Kurt Rosenwinkel, entre otros.

La audición continúa con “Bleistift”, una pieza a *tempo* de tres por cuatro en la que caben destacar las improvisaciones del pianista Óscar Graça y el saxo tenor de Zé Maria, bien arrebuados por una impecable sección rítmica. El final del tema es un contundente solo del baterista Joao Rijo, cuya tarea en el grupo se hace vital y sumamente meritoria.

El piano de Óscar Graça, el saxo soprano de Jorge Reis, y la guitarra de Bruno Santos, toman las riendas en la introducción de “Tadzio”, tema en el que destacan las improvisaciones del guitarrista Bruno Santos, seguidas del vibrafonista Jeffery Davis, con solos cortos y sugerentes por parte de ambos. Seguimos el repertorio con “Selina Kyle”, composición en la que se dan de nuevo las amalgamas rítmicas y escuchamos las primeras improvisaciones del contrabajista André Carvalho, con un sonido limpio y redondo. El sonido del saxo soprano finaliza la composición estrechando diálogos con el saxo tenor, bien arropados por el resto de compañeros.

Jeffery Davis ejecuta una delicada introducción en solitario en “Intro to Contemplações do Panteão”, para dar paso a la exposición de “Contemplações do Panteão”, pieza en la que destacan los acertados arreglos del compositor y los apoyos en torno a una enérgica y expresiva improvisación del saxofonista Ricardo Toscano, con fraseos rápidos bien contruidos. En “Intro to Nória do Gil”, es el baterista Joao Rijo el encargado de introducir a golpe de timbales y platos lo que de forma posterior se convierte en el contundente ritmo del tema “Nória do Gil”, en el que vibráfono y guitarra nos seducen con largos e intensos pasajes de improvisación.

Nos acercamos al final del disco con dos composiciones más: “Vi e Maria”, en la que Carvalho realiza una preciosa e

inspiradora exposición de la melodía con todos los componentes del grupo, precediendo los solos de saxo soprano y guitarra, a cual de ellos más lírico y elocuente. Y “Aunt Beru”, una partitura cargada de excelentes arreglos en la que Carvalho y el guitarrista invitado André Santos, hacen gala de su técnica deleitándonos con emotivas improvisaciones.

¿Qué inspira a André Carvalho para la creación de este mágico y trascendental álbum? La respuesta está en la portada interior del disco, en el que tema por tema nos aclara con breves anotaciones sus fuentes y musas, convertidas en composiciones con un tratamiento subjetivo y abierto a la vez, conduciendo su música con un encantador, audaz y desenvuelto modo de entenderla.

Enhorabuena a su creador y a todos los músicos que le acompañan.

© José Antonio García López , 2014

André Carvalho: *Memória de Amiba*

Músicos: Jorge Reis (saxo alto y soprano), Zé Maria (saxo tenor), Bruno Santos (guitarra), Jeffery Davis (vibráfono), Óscar Graça (piano), André Carvalho (contrabajo) y Joao Rijo (batería).

Músicos invitados: André Santos (guitarra en “Aunt Beru”) y Ricardo Toscano (saxo alto en “Contemplações do Panteão”).

Composiciones: “Chamada não atendida”, “Bleistift”, “Tadzio”, “Selina Kyle”, “Intro to Contemplações do Panteão”, “Contemplações do Panteão”, “Intro to Nóia do Gil”, “Nóia do Gil”, “Vi e Maria” y “Aunt Beru”.

Todos los temas están compuestos por André Carvalho.

Editado por el sello discográfico Tone Of A Pitch Records, en 2013.