

John Coltrane: 1963: New Directions (Impulse!, 2018) [Grabación]

Por Carlos Lara.

Para John Coltrane el año 1963 fue uno de los más activos de su meteórica carrera profesional. En esas fechas dos sellos discográficos editaban sus temas, independientemente del día y año de grabación, Prestige e Impulse! Pero, como es conocido, en los últimos años hasta su muerte en 1967, el saxofonista de Richmond grabó sus temas para el sello Impulse! A excepción de *A Love Supreme*, *Ascension* y *Meditations*, o los que grabó con Duke Ellington y Johnny Hartman, Coltrane nunca publicó en vida un disco grabado en una única sesión para el mencionado sello, ya que siempre le gustaba encontrar su disco ideal a través de temas registrados en diversas tomas y fechas, incluso fusionando grabaciones en estudio y en directo. Para ello gozaba de una total independencia de la que se hacía valer, que a veces no era del total agrado de los directivos, aunque la cuenta de resultados dio con el tiempo la razón al saxofonista. Si hay un músico capaz de hacer sombra a Miles Davis en cuanto a venta de discos en la historia del jazz, ese es John Coltrane. La prueba la tenemos en la cantidad de

reediciones, nuevas grabaciones y descubrimientos que se llevan editados, sin duda con cierto interés de negocio. Pero, al mismo tiempo, la importancia testimonial de estos discos para el gran aficionado está fuera de toda duda. En ellos se recogen momentos en los que al saxofonista le gustaba experimentar, adentrarse por nuevas sendas sonoras, poner en marcha ideas y sobre todo manifestarse en plena libertad. Y un buen reflejo de todo ello se encuentra en dichas grabaciones.

Está claro que el mejor disco lanzado por Impulse! en el 2018 fue *Both Directions at Once: The Lost Album*, selección de grabaciones de John Coltrane realizadas en 1963 en los estudios de Rudy Van Gelder o en actuaciones en directo.

Pero no contentos con el lanzamiento de esta auténtica reliquia, Impulse! nos propone también *1963: New Directions* un triple CD formado por una selección de grabaciones recogidas de los CD *Both Directions at Once: The Lost Album*, *John Coltrane and Johnny Hartman*, *Dear Old Stockholm*, *Newport '63* y *Live at Birdland*. Todos los registros realizados en 1963, año que supone un punto de transición entre sus grabaciones del pasado y del futuro de su trayectoria.

En ese tiempo Coltrane se movía en muchas direcciones, miraba hacia atrás, continuaba examinando su repertorio más habitual y llevaba a cabo una exploración de los formatos más tradicionales con la mirada puesta en composiciones y aproximaciones a lo que supondría una nueva mirada en el jazz.

Así, en *1963: New Directions* podemos encontrar en el primer disco todas grabaciones realizadas en el estudio de Rudy Van Gelder por su clásico cuarteto en marzo de 1963: McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison, al contrabajo y Elvin Jones a la batería. En el segundo CD, el cuarteto se hace acompañar por la voz de Johnny Hartman, grabación de abril de ese año y disco que tuvo una gran acogida comercial. Aquí se incluye también un tema, "Dear Old Stockholm", en el que Elvin Jones es sustituido por Roy Haynes en la batería, que también

participa en las versiones de "My Favorite Things" e "Impressions" en el CD tres. Los tres están registrados en el Festival de Jazz de Newport.

"The Promise", "I Want to Talk About You", y "Afro Blue", son las piezas grabadas en directo por el cuarteto habitual de Coltrane en el club Birland, contenidas en el tercer disco.

La inclusión de diferentes tomas es algo que ya no le pilla de sorpresa a cualquier buen aficionado, ya que siempre es posible apreciar nuevas aportaciones lo que le otorga un carácter especial al tema, que así puede ser sometido a valoraciones subjetivas.

Lo interesante de este triple disco es que aporta nuevamente trabajos de Coltrane en estado puro, justificando en todo momento por qué forma parte del reino de los dioses del jazz. Todos los temas se pueden disfrutar con una calidad de grabación espectacular. Entregados a la música de Coltrane, solamente nos queda esperar que nos sorprendan con algún nuevo descubrimiento. Los amantes del jazz siempre lo vamos a agradecer.

Tomajazz: © **Carlos Lara**, 2019

John Coltrane: *1963: New Directions*

Músicos: John Coltrane (saxo tenor y soprano), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison (contrabajo), Elvin Jones (batería), Roy Haynes (batería) y Johnny Hartman (voz).

Composiciones:

CD 1: "Vilia (Take 3)", "Vilia (Take 5)", "Untitled Original 11383", "Nature Boy", "Impressions (Take 1)", "Impressions (Take 2)", "Impressions (Take 3)", "Impressions (Take 4)", "Untitled Original 11386 (Take 1)", "Untitled Original 11386 (Take 2)", "Untitled Original 11386 (Take 5)", "One Up, One Down (Take 1) y "One Up, One Down (Take 5)".

CD 2: "Slow Blues", "They Say It's Wonderful", "Lush Life", "My One and Only Love", "Autumn", "Serenade", "Dedicated to You", "You Are Too Beautiful", "After the Rain", "Dear Old Stockholm" y "I Want to Talk About You".

CD 3: "My Favorite Things", "Impressions", "The Promise", "I Want to Talk About You", "Afro Blue", "Your Lady" y "Alabama".

Grabado por Rudy Van Gelder en Van Velder Studio los días 6 y 7 de marzo, 29 de abril y 18 de noviembre de 1963 en Englewood Cliffs (Nueva Jersey).

Grabado en directo el 7 de julio de 1963 en el Newport Jazz Festival y el 8 de octubre de 1963 en el Birland de Nueva York.

Editado en 2018 por Impulse! Records

Razones para el jazz: un club de jazz. The Open Door [377]

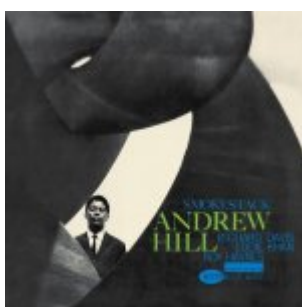

Un club de jazz: The Open Door. Greenwich Village. New York

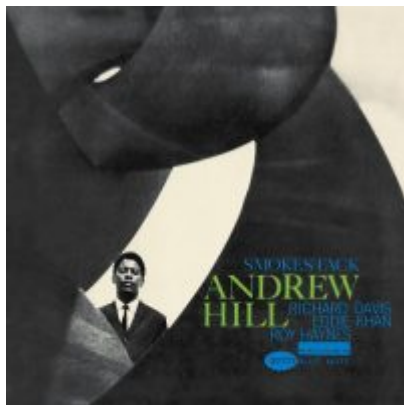
Seleccionado por **Luis Escalante Ozalla**

Sobre el escenario (izq-der): Charles Mingus, Roy Haynes, Thelonious Monk, Charlie Parker. 1953.

Fotógrafo: Bob Parent.

365 razones para amar el jazz: un tema y un solo. “Ode To Von” (Andrew Hill) [288]

Un tema y un solo. Andrew Hill: “Ode To Von” (*Smoke Stack*. Blue Note, 1963)

Seleccionado por **Sebastián Chames**

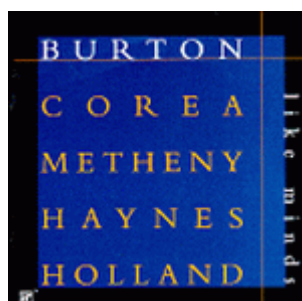
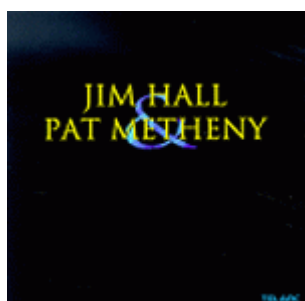
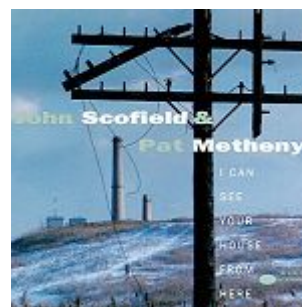
Con **Andrew Hill, Eddie Khan, Richard Davis, Roy Haynes**

El pianista Sebastián Chames ha pasado en varias ocasiones por Tomajazz. Por ejemplo aquí y aquí.

**Pat Metheny, el jazzman:
formaciones jazzísticas.**

80/81, Song X, I Can See Your House From Here, Jim Hall & Pat Metheny, Like Minds

80/81 (ECM, 1980)

De forma paralela a su evolución con el Group, Pat Metheny también ha experimentado un fuerte impulso como jazzman en sentido clásico. Esta (aparente) doble faceta no sólo ha venido completado su formación, sino que le ha hecho ganarse el respeto de todos. En ese sentido, tras su exitoso Bright Size Life a trío, los tres primeros discos del PMG (incluímos Watercolors) y el intimista New Chautauqua, Pat necesitaba hacer un alto en el camino para ofrecer un trabajo más “tradicional”. Por ese motivo reunió a una de las mejores secciones rítmicas imaginables (Charlie Haden y Jack DeJohnette) con dos saxofonistas de corte bien distinto: el rockero Michael Brecker (por aquellos tiempos exitoso músico de sesión, baluarte de la fusión con su hermano Randy y del hard bop moderno con la primera versión de Steps Ahead) y Dewey Redman, uno de los padres del free jazz (y de Joshua Redman, en este caso como padre biológico).

Tan curiosa mezcla de músicos hacía presagiar una grabación, cuando menos, curiosa. Y así fue. 80/81 es un disco doble (tanto en su edición original en vinilo como en la posterior en CD) donde tiene cabida un amplísimo rango estilístico, así como distintos tipos de combinaciones entre los cinco integrantes del grupo. Desde el folk de armonía simple donde el acompañamiento rítmico de la guitarra acústica se vuelve protagonista (Two Folk Songs) a la ausencia de forma y la libertad casi total (Open). Entre medias, de todo un poco. El tema que titula el disco presenta por primera vez a un Metheny jazzista, atrevido y con muchísima intención, así como a un Redman pletórico de oficio y buen hacer. En The Bat, una de las mejores baladas que Pat ha compuesto, resalta el espacio y la sensación de rubato. El solo de Charlie Haden es de extrema belleza. El apartado del blues (a trío) queda reservado para Turnaround, un clásico de Ornette Coleman que Metheny ha venido interpretando en directo con sus distintas formaciones jazzísticas prácticamente en todas las épocas (incluso llegó a tocarlo de manera habitual con el Pat Metheny Group a principios de los ochenta). En Pretty Scattered encontramos libertad y frescura, y la última cara del segundo vinilo es el colmo de la sensibilidad: Every Day (I Thank You) fue una especie de regalo a Michael Brecker, que interpreta una de las improvisaciones más desgarradoras que jamás haya grabado. La guitarra de Pat hace de anfitrión de lujo, y la emotividad toma especial relevancia. Abandonada desde entonces, por fortuna Brecker y Metheny retomaron tran excelente composición para su gira del año 2000, haciendo las delicias de los aficionados que no pudieron escucharla en directo en su día.

El cierre lo pone Goin' Ahead, tema escrito originalmente para el quinteto que no funcionó muy bien, motivo por el que el de Missouri lo grabó con dos guitarras acústicas, dotándole de sentido y de vida. Independientemente de las excelentes actuaciones de Metheny, Redman y Brecker, merece la pena resaltar el increíble trabajo de la sección rítmica, con un Charlie Haden melódico, economizando notas y utilizándolas con

sabiduría, y un Jack DeJohnette excepcional, dando una auténtica lección de batería moderna, escuchando a sus compañeros y aportando su personal visión en todo momento. Por sus texturas, sus colores, la ausencia de piano, el extremado lirismo y la extremada libertad, 80/81 sigue siendo hoy en día un referente en la carrera de Pat Metheny. Y también en la de sus compañeros de reparto.

Song X (Pat Metheny & Ornette Coleman – Geffen, 1986)

¿Quién no ha tenido un ídolo alguna vez? Especialmente en el ámbito de la música, ¿quién no ha experimentado sensaciones inigualables escuchando a algún determinado intérprete? En el caso de Pat Metheny ese ídolo fue uno de los mayores revolucionarios de la música del siglo XX, padre del movimiento catalogado como free jazz e improvisador empedernido: Ornette Coleman. No en vano Metheny ya había grabado temas del saxofonista en sus anteriores trabajos *Bright Size Life*, *80/81* y *Rejoicing*, y venía tocando algunos de ellos en directo de forma habitual.

El haber colaborado con Charlie Haden y Dewey Redman a buen seguro debió facilitar a Metheny la posibilidad de una colaboración con Ornette, y así ocurrió en diciembre de 1985. Haden, Coleman, su hijo Denardo a la percusión y el excepcional Jack DeJohnette a la batería hicieron las delicias de Pat en uno de sus discos favoritos, posiblemente uno de los más especiales para él. Muy bien considerado por la crítica, *Song X* es una obra encuadrable dentro del movimiento del free jazz, si bien los timbres de las guitarras sintetizadas y Pikasso (por entonces en prototipo) y la percusión electrónica de Denardo amplían tímbricamente el horizonte sonoro. A pesar de estar a nombre de Metheny, en ciertos momentos no se sabe si es realmente Ornette quien manda, hasta el punto de que la mitad de las composiciones son de ambos músicos y la otra mitad está únicamente a nombre del saxofonista (que, por cierto, también se atreve con el violín en su clásico *Mob Job*, uno de los pocos temas armónicamente “correctos”). Las

interpretaciones van desde los 13 minutos de continua estridencia y entrecruzamiento de improvisaciones de Endangered Species a la belleza lírica y melódica de Kathelin Gray, la balada del disco, pasando por el atrevimiento contenido de Trigonometry y el desbocado de Song X o Video Games. En Song X Duo guitarrista y saxo alto se enzarzan en un diálogo intenso mientras el final Long Time No See, a pesar de su sorprendente comienzo con un ritmo de batería casi bailable, guarda una ortodoxia que no por ello deja de ser interesante en el contexto de la grabación.

Lo que resulta, sin duda, curioso de este disco es que se tratase de la primera producción discográfica de Pat Metheny para su entonces nueva compañía Geffen Records, cuyo catálogo de jazz era prácticamente inexistente. Por fortuna Song X no sólo no escandalizó a nadie, sino que permitió a Pat ganar un peldaño más en el escalafón jazzístico y, sobre todo, divertirse mucho mientras lo hacía.

I Can See Your House From Here (John Scofield & Pat Metheny – Blue Note, 1994)

Bastante tiempo llevaban John Scofield y Pat Metheny deseando grabar un álbum juntos. Aún muchos recordamos el bis que hicieron en su concierto compartido en Mendizorroza en 1993. Sea como fuere por fin consiguieron encontrar un hueco en diciembre de ese mismo año, formando un cuarteto con el legendario Steve Swallow a su bajo electroacústico tocado con púa y el entonces joven pero ya rompedor Bill Stewart. Grabado para la compañía de Scofield, *I Can See Your House From Here* es un trabajo atrevido, gamberro, divertido, y a la vez muy respetuoso con las corrientes centrales del jazz. Lejos del lucimiento personal, habitual en intérpretes de tan controvertido instrumento como la guitarra, Pat y John dan una lección de cómo hablar con voz propia a través de los once cortes de este excelente CD (seis de ellos compuestos por el de Ohio y los otros cinco por nuestro amigo de la camiseta a rayas). Entre ellos, obras maestras como los “scofiieldianos”

Everybody's Party (rítmico hasta decir basta), No Matter What (brillante y delicado) o You Speak My Language (el lenguaje del blues elevado al cuadrado), o los "methenianos" The Red One (rockero y descarado), Quiet Rising (fiel a su título en el paisaje que describe) y, muy especialmente, Message to My Friend, balada dedicada a Charlie Haden donde los voicings de acordes expresados a través de la guitarra acústica de Pat concilian complejidad técnica con fácil escucha.

Las improvisaciones de ambos maestros son fuera de serie, con motivos claros y perfectamente adecuados al contexto. La frase de comienzo de solo de Metheny en Say the Brother's Name es una auténtica lección y el modo en que ambos líderes funden sus discursos para ofrecer una obra sin estridencias ni preconcepciones es una muestra de la enorme madurez que ambos guitarristas atesoraban ya en esa época. Madurez demostrada también por la excelente sección rítmica de un Steve Swallow al que casi cuesta oír, pero que aporta una sutil descripción de la armonía subyacente en sus líneas de bajo, y de un Bill Stewart que se acopla con aparente facilidad al proyecto, sin estridencias y sin quedarse corto. Un excelente aporte a tan poco habitual formación es la forma en que ambos guitarristas acompañan los solos de su compañero, dejando espacio y marcando en los puntos más difíciles, con imaginación y atrevimiento (las evoluciones de Pat sobre el solo de Sco en The Red One merecen una atenta escucha).

Por fortuna el dúo no sólo encontró fechas para la grabación, sino que también pudieron afrontar una gira internacional en 1994 con este mismo line-up. Siendo posiblemente (y con permiso de Bill Frisell y John Abercrombie) los dos guitarristas más importantes de los últimos treinta años, lo único que se puede desear es que vuelvan a encontrarse pronto y continúen dando muestras del buen ambiente musical que transmiten en este I Can See Your House From Here.

Like Minds (Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Roy Haynes & Dave Holland – GRP, 1999)

Los tiempos avanzan que es una barbaridad, las distancias se han reducido y los problemas de comunicación cada vez son menores. Buena prueba es el origen de este Like Minds que consiguió reunir en diciembre de 1997 a algunos de los músicos de jazz más talentosos (y ocupados) del momento: la cita se concertó por e-mail.

Por supuesto, a lo largo de la extensa carrera de los cinco monstruos ha habido mucha coincidencia entre ellos, pero una forma de ver esta reunión sería la siguiente: “los duetos de Gary Burton y Chick Corea se juntan con el trío de Question and Answer (Pat Metheny, Dave Holland y Roy Haynes)”. Ni que decir tiene que las sesiones destilaron calidad a borbotones, y que nos encontramos ante un CD que define con bastante exactitud lo que es el jazz en nuestros días cuando se ejecuta a gran nivel. Como muestra un botón: seis de los diez temas del disco fueron primeras tomas, y otros dos segundos intentos. Para conformar el set-list casi se llegó a evocar una boda, ya que los tres solistas del quinteto trajeron algo nuevo (Elucidation – Metheny -, Futures – Corea -, Like Minds – Burton) y algo viejo (Question and Answer – Metheny -, Windows – Corea -, Country Roads – Burton), y el diseño de la carpetilla era azul. Bromas aparte, la interacción entre los músicos fue más allá de la mera interpretación, influyendo en la elección de los temas y el concepto general del disco. Nos encontramos, pues, con un álbum de cinco líderes tocando con respeto y con ambición, con espíritu de side-man y de titular del trabajo a la vez. Así, el sofisticado lenguaje jazzístico no sólo se encuentra en las improvisaciones, sino en los acompañamientos, la interpretación de las melodías y hasta el más mínimo detalle que se pueda percibir. Especialmente logrado está ese apartado de los acompañamientos, con tres instrumentos polifónicos de timbres similares alternándose con maestría, sin molestias ni sobreactuaciones.

El hecho de que este Like Minds ganara el Grammy a mejor disco de jazz queda en mera anécdota. Es uno de esos casos en que la

propia existencia del CD es el mejor premio. La soltura con que los cinco músicos se desenvuelven en cualquier contexto es asombrosa. Dave Holland dialoga constantemente con todo el mundo sin descuidar en ningún momento su labor de soporte rítmico, mientras Roy Haynes camina con elegancia y contundencia, algo más sobrio que de costumbre porque la ocasión lo requería. Corea y Metheny improvisan sin complejos con una densidad melódica envidiable, y Burton queda tan integrado en el cuadro que a veces parece olvidar ser el padre del invento (y productor del disco), actuando casi como un invitado de lujo. La fabulosa recreación de Question and Answer, el rítmico tema que da título al CD o el precioso For a Thousand Years que Pat ya grabara anteriormente en el disco de Marc Johnson The Sound of Summer Running no hacen sino remarcar la inagotable calidad de un trabajo tan sofisticado como fresco.

Jim Hall & Pat Metheny (Jim Hall & Pat Metheny – Telarc, 1999)

“Jim Hall es el padre de la guitarra moderna”. Esta frase, pronunciada hace años por Pat Metheny, identifica a Hall como la influencia más grande para los guitarristas de generaciones posteriores, entre los que se encuentra el propio Metheny. Y es cierto que dentro del discurso íntimo y personal del de Missouri se pueden encontrar frases, sonoridades y conceptos del guitarrista de Buffalo. Hall, por otra parte, siempre ha admirado a sus “hijos”, y cabía pensar que, tarde o temprano, una colaboración con Metheny fuera inevitable. No sólo ocurrió así, sino que ambos músicos escogieron para la ocasión la arriesgada y poco explorada formación de dúo de guitarras.

Aprovechando los resultados de dos fructíferas sesiones de estudio y de un par de conciertos en Pittsburgh, todo ello acaecido en el verano de 1998, ambos intérpretes grabaron este Jim Hall & Pat Metheny para el sello Telarc del primero (si bien la producción corrió a cargo de su discípulo y sus compañeros Gil Goldstein y Steve Rodby), un largo CD donde sus dos voces hablan, dialogan y se entrecruzan ofreciendo un

torrente de buen jazz tan intenso que se hace difícil de asimilar de una sola vez. Uno de los elementos más evidentes en este trabajo es el contraste entre la guitarra de Hall con su tradicional timbre jazzístico y la variedad de sonidos desplegados por los distintos instrumentos de Metheny, con predominio de la eléctrica pero mucho espacio para su guitarra acústica de cuerdas de nylon en sus baladas (Farmer's Trust, Don't Forget), la de cuerdas de acero en la rítmica versión del gershwiniano Summertime o la Pikasso de 42 cuerdas en Into the Dream y algunas de las piezas free del disco. Esas libre-improvisaciones aportaban, también, contraste. Contraste con temas más habituales en el repertorio de Jim Hall como Lookin' Up, Cold Spring o All Across the City, y con versiones de clásicos como All the Things You Are o la joya del disco, el Falling Grace de Steve Swallow. En esos ambientes la ortodoxia ganaba terreno, si bien la extraña agrupación permitía un interesante uso de espacios y originales acompañamientos.

Casi una rareza en la carrera discográfica de Pat Metheny, este es uno de sus trabajos más jazzísticos, una deuda saldada con el pasado y, como suele ser habitual, una intensa mirada a un futuro en continua evolución.

© Arturo Mora Rioja, 2005