

Pat Metheny, el jazzman: los otros tríos. Rejoicing, Question And Answer, Trio 99->00, Trio->Live

Rejoicing (ECM, 1984)

En una época de cambio, a punto de dejar ECM, con el Pat Metheny Group cerca de encontrar las que serían sus auténticas señas de identidad y mejorando día a día como compositor, guitarrista y jazzman, en 1983 Pat Metheny llamaría a su amigo Charlie Haden y al ya ausente Billy Higgins para grabar *Rejoicing*, un disco a trío donde la variedad se confunde a veces con el descontrol, siendo éste un trabajo de enormes momentos, pero cuestionable en lo que a su todo se refiere.

Por un lado *Rejoicing* bien podría haber sido subtulado como "Homenaje a Ornette Coleman". Tres de las composiciones son del padre del free y los casi diez minutos de *The Calling*, donde reina la ausencia de forma, bien se podrían encuadrar en

la obra del veterano saxofonista. Las versiones de Tears Inside, Humpty Dumpty y, especialmente, Rejoicing, son respetuosas y a la vez llevan el sello inconfundible de los tres músicos que las interpretan. Metheny se muestra más atrevido que de costumbre, llevado en volandas por ese sonriente maestro de la batería que era Billy Higgins. El siempre genial Charlie Haden aporta contundencia en los temas rápidos, sabiduría en las baladas y una composición propia, Blues for Pat, otro homenaje en este caso al líder del trío que es, efectivamente, un blues.

Es en las citadas baladas donde encontramos los puntos álgidos del disco. La apertura con el Lonely Woman de Horace Silver (no confundir con el de Ornette) es una de las mejores adaptaciones para guitarra que se recuerdan. Metheny convierte su acústica en una fuente inagotable de preciosos sonidos, improvisando uno de esos solos que captura la atención del oyente de forma mágica. Cinco temas más adelante, en Story From a Stranger, encontramos la única pieza con auténtico sabor Metheny. Una oscura composición con melodía interpretada a la guitarra acústica y solo de sintetizada (que hacía su debut en entorno puramente jazzístico) donde las dinámicas fluyen con precisa medida y la emoción juega un papel principal. Para cerrar la grabación, un corto Waiting for an Answer donde el contrabajo con arco de Haden y los sonidos de teclado de Pat se entremezclan en abstractas texturas.

Rejoicing ha sido considerado por muchos como un disco de transición, siendo para otros una de las obras principales en la carrera de Pat Metheny. En todo caso fue su penúltima colaboración con discos ECM, haciendo presagiar un futuro lleno de libertad, ilusión e imaginación.

Question and Answer (Geffen, 1990)

A veces en el mundo del jazz el concepto de improvisación va más allá de la propia música. Resulta que a finales de 1989 y tras un intenso [Letter From Home](#) Tour con su Group, Pat

Metheny dispuso de algo de tiempo libre, y quiso pasarlo tocando con dos viejos amigos: ni más ni menos que Dave Holland y Roy Haynes. De lo que surgió como una reunión informal para improvisar, practicar nuevos temas y distintas aproximaciones a piezas más antiguas surgió uno de los más inspirados discos en trío de guitarra: Question and Answer. Aquella tarde del 21 de Diciembre de 1989 tres de los músicos más influyentes en la historia del jazz tocaron sin complejos, escuchándose entre ellos con precisión y dejando volar su imaginación hacia la aventura y el disfrute. Al pensar originalmente en la sesión como una simple vía para divertirse, estuvieron a punto de no grabarla. ¡Qué crimen hubieran cometido! Menos mal que Gil Goldstein se encontraba por allí y les animó a dejar correr la cinta.

Un inspiradísimo Metheny nos ofrecía su lado más salvaje, el de improvisador desnudo, en continua busca del fraseo melódico y alejándose de clichés, patrones y frases aprendidas. Para ello contó con la mejor sección rítmica que podía imaginar. Roy Haynes, aparte de hacer la música simpática y variada, entra continuamente en diálogo con sus compañeros de viaje a lo largo de toda la grabación, interactuando con una sutileza difícil de concebir. Dave Holland, por su parte, demuestra una vez más estar a años luz de la mayoría, con su perfecta afinación, sus líneas ultra-melódicas y abiertas a la vez, y sobre todo su capacidad de adaptarse a cualquier contexto, haciendo suyas composiciones de otros, moviéndose con insultante soltura y desparpajo por cualquier situación armónica y rítmica. Cuentan que de lo que ocurrió aquél jueves hay cerca de una hora de material inédito. En todo caso los títulos presentes en Question and Answer son excelentes, así como el orden de los mismos, dotando al disco de una entidad propia, reforzada por la simplicidad de timbres (inusual en un disco a nombre de Metheny). Parte de la "culpa" la tuvo el hecho de que el Pat Metheny Group acababa de volver de Edimburgo, y sus instrumentos debieron permanecer allí algunos días debido al sistema de aduanas. Pat no sólomente no pudo

hacer uso de su variedad de guitarras, sino que su habitual Gibson ES175 estaba en territorio británico, motivo por el que para esta sesión neoyorquina utilizó su actual Ibanez Pat Metheny, en esos tiempos aún en fase de prototipo.

El primer corte es una rápida versión del Solar de Miles Davis, blues menor sobre el que los tres músicos caminan con total solvencia. El juego de caja de Roy Haynes es espectacular, así como su conversación final con Pat. El tema que da título al disco es una de las más gigantescas composiciones a que Metheny ha dado vida. Question and Answer es un complejo vals basado en armonías que solía utilizar John Coltrane, material de gran nivel que el guitarrista ha venido interpretando en directo desde entonces. H&H se trata de un blues en Si natural cuyo título es un homenaje a sus compañeros de sección rítmica (Holland & Haynes), y Never Too Far Away es la primera de las tres baladas del disco. Lírica, pausada y elegante, permite un instante de respiro al oyente, proporcionando silencios y una excelente elección de notas largas por parte del líder. Para no bajar la guardia, lo que era la primera cara del vinilo finalizaba con Law Years, la obligada versión de Ornette Coleman cuya interpretación quedó oscura e intensa. Incluye un excelente solo de Dave Holland.

La máxima belleza vino de la mano de Change of Heart, composición lenta típicamente metheniana donde los acordes ocupan amplias zonas dejando espacio a los músicos para expresarse con libertad. El autoacompañamiento de Pat en la melodía es uno de los momentos mágicos del disco, y este tema llegó a ganar el Grammy a mejor composición instrumental. Tras ese punto álgido, un instante para la sorpresa: el primer estándar de jazz clásico (y uno de los más versionados) en un disco de Metheny: All the Things You Are. Por supuesto, había un motivo para incluirlo: la interpretación del trío lleva la composición de Jerome Kern a nuevos territorios, incrementando notablemente su velocidad hasta hacerlo casi irreconocible. Una brillante versión de Old Folks, otro estándar que el Pat

Metheny Group solía tocar en directo a finales de los setenta, da paso al tema final, compuesto por el maestro de las seis cuerdas poco antes de comenzar a grabar: Three Flights Up. Un claro homenaje a los tres músicos que se reunieron en el Power Station de Nueva York, incluyendo una orquestación de fondo interpretada por Pat al synclavier.

Punto y final. Question and Answer fue un hito en su época y lo sigue siendo hoy en día. Sirvió para abrir puertas a un entonces infravalorado Pat Metheny (debido a un cierto rechazo por parte de puristas hacia el PMG) y para conciliar su discurso jazzístico con el (también jazzístico) de su Group. Cabe destacar que ésta no sólo es una de las mejores grabaciones de Metheny; también lo es de los dos monstruos que flanquean al guitarrista. Dave Holland y Roy Haynes ofrecen un impactante despliegue de recursos, haciendo de este trío mucho más que la suma de sus partes. Imprescindible.

Trio 99->00 (Warner Bros, 2000)

Casi diez años después de la cita de [Question and Answer](#), y tras la exitosa gira mundial de [Imaginary Day](#), Pat decidió volver al terreno más tradicional formando otro trío con una novedosa característica: sus compañeros de aventura serían, por vez primera, músicos generacionalmente más jóvenes que él mismo. Tras haber compartido momentos con Charlie Haden, Jaco Pastorius, Dave Holland, Bob Moses, Roy Haynes, Billy Higgins o Jack DeJohnette, ahora le tocaba el turno al joven y prometedor contrabajista Larry Grenadier, abanderado de la sobriedad y el buen gusto, y al excelente batería Brian Blade (habitual de Joshua Redman) para afrontar una gira en el mencionado formato. A las pocas semanas Brian Blade no pudo mantener su compromiso y fue sustituido por otro batería joven, si bien experto, reconocido y altamente demandado: Bill Stewart, original y descarado como pocos.

La combinación entre la savia nueva y el talento desmedido de Metheny tuvo éxito desde el principio, y meses después de

comenzar la aventura en trío, Pat decidió grabar este Trio 99->00 (que iba, en principio, a llamarse 2B3, lo que en inglés viene a decir algo así como “para ser tres” – “to be three”). Para ello el guitarrista se enclaustró en una habitación con el objeto de componer los temas originales que formarían la estructura central de la grabación, acompañados de versiones más o menos habituales en sus directos. Si hay algo especialmente reseñable en el contexto de este CD es la clara incursión en la raíz tradicional del jazz, con dos nuevos blueses (el lento Soul Cowboy en Do y el rapidísimo (Go) Get It en La) y, por primera vez, un rhythm changes (What Do You Want?, con un curioso detalle rítmico basado en un compás en 2x4 al final del puente). A ellos acompañaban el coltraniano Giant Steps rearmonizado e interpretado a ritmo de bossa nova, una auténtica joya, el Capricorn de Wayne Shorter (del disco Water Babies que Miles Davis grabara a finales de los sesenta), el desconocido estándar A Lot of Livin' to Do, tres temas clásicos de Pat (Lone Jack y Travels, del PMG, que aquí toman una nueva dimensión, y el We Had a Sister que grabara con Joshua Redman en su Wish de 1993) y otras dos nuevas composiciones calmadas e intimistas: Just Like the Day (dedicada a Italia, uno de sus países favoritos, y algo similar al tema central de la banda sonora para A Map of the World que había compuesto no hacía mucho) y The Sun in Montreal (pieza que comenzó a escribir ¡25 años antes!).

Sin presencia de guitarra sintetizada, únicamente con su eléctrica de toda la vida y alguna acústica, Pat nos ofrece unas improvisaciones brillantes, hasta el punto de ser otorgado el Grammy a mejor solo instrumental por (Go) Get It. La clase y el estilo de Bill Stewart se deja notar en cada tema, con su habitual uso de la caja y el ride, mientras Larry Grenadier ofrece unos solos interesantes y bien contruidos, y un acompañamiento tan impecable como discreto, con reminiscencias de Charlie Haden en algunos momentos. El trío funcionaba a la perfección en la grabación de este disco, y lo haría en la extensa gira posterior...

Trio->Live (Warner Bros, 2001)

...que daría como fruto un doble CD con similar diseño y bajo el título de Trio->Live. Por fortuna este directo no se limita a presentar el material de su predecesor disco de estudio, sino más bien a ofrecer otra cara distinta del trío, la de retomar algunos de los mayores éxitos en la carrera de Metheny junto con incursiones en nuevo material. Para ello Pat grabó prácticamente todos los conciertos de la gira 1999-2000 a su paso por Europa, Japón y los Estados Unidos, pudiendo posteriormente elegir las mejores tomas.

La sorpresa y la melancolía se dan la mano según comienza el primer CD, gracias a una brillante versión de Bright Size Life, seguida de la habitual rendición en directo de Question and Answer (bastante más extensa que la del disco, incluyendo un largo solo de batería que culmina con una desgarradora y estridente interpretación de guitarra sintetizada en busca del clímax final, casi 20 minutos de tema). El Giant Steps en directo es una de las mayores muestras de fluidez melódica que Metheny ha dado jamás, con su preciosa introducción en acordes y el imaginativo solo final, además de una excelente actuación de Grenadier a las cuatro cuerdas de su contrabajo. Tras ello, uno de los platos fuertes de la gira: el Into the Dream perteneciente a [Imaginary Day](#) interpretado con la espectacular guitarra Pikasso de 42 cuerdas, y enlazado con todo un clásico: So May It Secretly Begin (de [Still Life \(Talking\)](#), 1987), en una lectura sin parones donde Pat hace melodía, solo y vuelta a la melodía final. La balada The Bat y la ultrarrápida versión de All the Things You Are que ya apareciera en Question and Answer, si bien con los años ha desarrollado nuevas capacidades, cierran el primer compacto.

En el segundo Pat retoma sus habituales James y Unity Village (qué bien queda éste último gracias al espacio derivado de interpretarlo con una sola guitarra), se vuelve bluesero con Soul Cowboy y presenta tres nuevas composiciones: la balada Night Turns Into Day fue compuesta unos años antes en una gira

con Joshua Redman, mientras los incendiarios Faith Healer y Counting Texas son piezas cercanas al free jazz. En el primero el sonido eléctrico de guitarra, la obsesiva línea de contrabajo y los inventos percusivos de Stewart se entrecruzan de forma frenética. Counting Texas muestra una rápida interacción entre la guitarra sin trastes electrificada de Pat y el ritmo swingueante de su batería, para dar paso a un intenso diálogo entre este último y su compañero de sección rítmica.

El trío con Larry Grenadier y Bill Stewart levantó pasiones y un gran reconocimiento por parte de toda la comunidad jazzística. Lo mejor de todo es que las aventuras en este formato no acaban ahí, ya que para el próximo 2006 se espera la aparición de una grabación en directo del último trío de Pat, en el que le acompañan dos enormes talentos como Christian McBride y Antonio Sánchez.

© [Arturo Mora Rioja](#), 2005