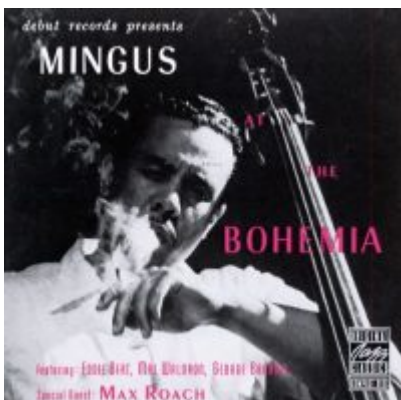

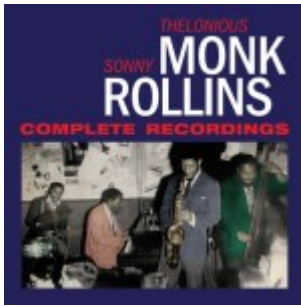
365 razones para amar el jazz: una portada. Mingus At The Bohemia (Charles Mingus) [119] [A New Perspective 07]

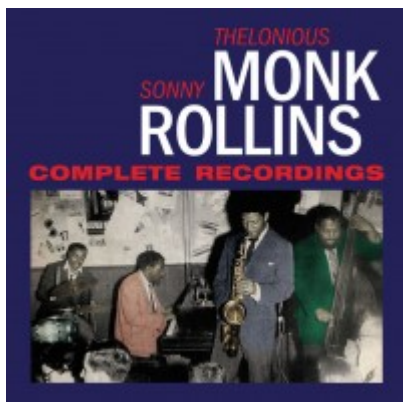
Una portada. *Mingus At The Bohemia* (Charles Mingus. Debut Records, 1956). Fotografía de **Bob Parent**.

Seleccionado por **José Luis Luna Rocafort**. Séptima entrega de la serie *A New Perspective*: una selección de portadas de jazz en las que la fotografía es el elemento central.

Con George Barrow, Eddie Bert, Mal Waldron, Charles Mingus, Willie Jones, Max Roach

Thelonious Monk & Sonny Rollins: *Complete Recordings* (Essential Jazz Classics, 2014)

Muchísimo se ha escrito en los libros de historia en relación a los dos músicos que hoy nos acompañan. Y es que son dos de los grandes. Posiblemente haya algún que otro detractor, pero creo que en un porcentaje muy elevado, prácticamente todas las personas a las que nos gusta la música nos ponemos de acuerdo y entendemos la innegable e incuestionable importancia de estos para entender mejor la evolución del jazz.

Estamos hablando de **Sonny Rollins** y **Thelonious Monk**. Poca broma. Todavía es hora de encontrar una sola grabación (tampoco he podido abarcar toda la obra) que no me resulte satisfactoria. Incluso diría: que no me resulte excitante. La música que grabaron hace prácticamente sesenta años tiene aquella difícil característica que la engrandece. Nunca envejece. Escucho los discos en la actualidad y en mi opinión, son inmortales. Puedo escuchar "Round Midnight" unas cuantas veces al año, y en cada ocasión, descubrir nuevos matices. Nuevas sensaciones (evidentemente hablo de una versión en concreto ya que Monk la grabó en unas cuantas ocasiones)

Complete Recordings (Essential Jazz Classics, 2014) comprende veintiún temas grabados entre el año 1953 y 1957 (con excepción de "52nd Street Theme" grabado en el año 1949). **Sonny Rollins**, que en 1953 contaba con 23 años, estaba en fase de crecimiento musical pero ya despuntaba (hay que recordar que en el año 1957 publicaría sus famosos *Saxophone Colossus* y *Tenor Madness*). Sus intervenciones podrían ser perfectamente infinitas. Siempre originales y sorprendidas. Su potente sonido de saxo tenor ya destacaba y empezaba a formarse su sonido particular que iría puliendo con los años y sobre todo en sus famosos retiros. **Thelonious Monk**, que contaba con 36 años, en aquel momento todavía no tenía el reconocimiento que merecía. Hasta prácticamente el año 1957, el público creía que su música, por su manera de tocar, era "difícil" de escuchar. En fin, la historia de siempre. El conformismo siempre ha existido. Entonces, en esta recopilación se puede escuchar un Monk que arremete sus inconfundibles improvisaciones tremendamente originales. Nunca, incluso habiendo escuchado muchas veces el mismo tema, se puede intuir hacia donde el pianista puede trazar el camino para volver a la melodía. O precisamente puede usar la melodía para crear una improvisación. Siempre sorprendente e inimitable... En una ocasión, escuchando el programa radiofónico *A todo Jazz*, decía al maestro Cifu algo así como "*si para un músico el acorde perfecto era do, mi, sol... para Monk era Do, re, fa sostenido...*" Un soñador de notas. Creador de bellas disonancias únicas e inimitables.

Esta recopilación es una excelente muestra de toda (aunque no estoy seguro del todo) la música que grabaron juntos nuestros dos protagonistas. Los músicos que los acompañaron, por poner algunos ejemplos, eran la flor y nata de aquellos años: **Max Roach** (batería), **J.J. Johnson** (trombón) **Paul Chambers** (contrabajo) **Art Taylor**, **Art Blakey** (batería) **Clark Terry** (trompeta) entre otros... A destacar que, de los veintiún temas de la recopilación, trece son composiciones de **Thelonious Monk** entre los que se encuentran los archiconocidos "Ba-Lue Bolivar

Ba-Lues-Are”, “Pannonica” o “Misterioso”. Solo en los *bonus tracks*, encontramos dos composiciones de **Sonny Rollins**: “Why Don’t I” y “Wail March”

Todo el disco es una delicia. Jazz clásico de los años cincuenta pero en algunos momentos sonando más vanguardista en las improvisaciones de Monk que algunos músicos actuales que se autodenominan de esta manera.

© Jesús Mateu Rosselló, 2014

Thelonious Monk & Sonny Rollins: *Complete Recordings*

Thelonious Monk (piano) Sonny Rollins (saxo tenor)

Clark Terry (trompeta), Julius Watkins (fliscorno), Ernie Henry (saxo alto); Percy Heath, Tommy Potter, Paul Chambers, Oscar Pettiford (contrabajo); Art Blakey, Max Roach, Art Taylor, Willie Jones (batería).

Grabado en New York & New Jersey entre los años 1953 y 1957.

Bonus tracks:

CD2, 6-9: Mismo personal y sesión que en el CD2, 4-5, excepto Horace Silver (piano) reemplaza a Monk.

CD2, 10: Clifford Brown (trompeta), Sonny Rollins (saxo tenor) Richie Powell (piano), George Morrow (contrabajo), Max Roach (batería). Radio broadcast “Town Casino”, Buffalo, NY, 26 de Febrero, 1956.

CD2, 11: Fats Navarro (trompeta), Sonny Rollins (saxo tenor), Bud Powell (piano), Tommy Potter (contrabajo), Roy Haynes (batería). New York, 8 de Agosto, 1949.

CD1: “Let’s Call This” (Thelonious Monk), “Think Of One [take 1]” (Thelonious Monk), “Think Of One [take 2]” (Thelonious Monk), “Friday The 13th” (Thelonious Monk), “I Want To Be Happy” (Vincent Youmans-Irving Caesar), “The Way You Look Tonight” (Jerome Kern-Dorothy Fields), “More Than You Know” (Billy Rose-Edward Wliscu-Vincent Youmans), “Ba-Lue Bolivar

Ba-Lues-Are" (Thelonious Monk), Pannonica" (Thelonious Monk) y "Pannonica [alt tk]" (Thelonious Monk).

CD2: "Brilliant Corners" (Thelonious Monk), "Bemsha Swing" (Thelonious Monk-Denzil Best), "I Surrender, Dear" (Gordon Clifford-Harry Barris), "Reflections" (Thelonious Monk) y "Misterioso" (Thelonious Monk). Bonus Tracks: "Why Don't I" (Sonny Rollins), "Wail March" (Sonny Rollins), "You Stepped Out Of A Dream" (Nacio Herb Brown-Gus Kahn), "Poor Butterfly" (John Golden-Raymond Hubbell), "'Round Midnight" (Thelonious Monk) y "52nd Street Theme" (Thelonious Monk).

Paul Gonsalves: *Cookin'* – Complete 1956-1957 Sessions featuring Clark Terry and Jimmy Woode (Fresh Sound)

En julio de 1956, Duke Ellington “volvió a nacer” en el festival de Newport, como solía decir él mismo, y Paul Gonsalves tuvo mucho que ver en ese segundo paritorio, como a su vez tendría que ver aquel suceso con su primera sesión como líder, en *The Jazz School* (EmArcy MG-36093), y su protagonismo en los casi consecutivos *Cookin'* (Argo LP-626) y *The Colorful Strings of Jimmy Woode* (Argo LP-630), reunidos en este cedé.

Gonsalves es uno de esos músicos que no encaja bien en el canon jazzístico. Nacido en 1920 –como Bird, Brubeck, John Lewis y el propio Terry– no era ni *swing* ni *bop*, ni de Coleman Hawkins o Lester Young. Si acaso era de ambos bandos a la vez, al tenor, seguidor de Don Byas y Ben Webster. Por no ser, no era ni “blanco” ni “negro”: sus colegas le llamaban “mex”, de mexicano, aunque en realidad era de ascendencia portuguesa.

Al contrario que sus trabajos habituales con Ellington, estas sesiones presentan a Gonsalves y a Terry en grupos pequeños. En la primera, Gonsalves aprovecha la oportunidad de tener su nombre en la portada de un disco para explayarse, especialmente en las baladas como “Everything Happens to Me” y “Don’t Blame Me”, en las que es el único solista y muestra en plenitud su particular sonido.

Pasando al elepé *Cookin'* y Volviendo a lo de Newport, “Festival” es un blues que celebra su famoso solo de apenas un año atrás, desde el riff que lo abre –sacado de la famosa grabación– hasta los característicos acentos del bombo de Sam Woodyard. Más allá del mero oportunismo, Gonsalves vuelve a echar el resto y logra una revisión muy digna. Tanto aquí como en “Clark’s Bars” (variación sobre el *punteo* de “Canadian Sunset”) es abrumador el lamentable estado del piano, que resulta particularmente triste porque ésta es una de las pocas grabaciones en las que se puede apreciar a Willie Jones, pianista de Chicago admirado por Andrew Hill y Sun Ra, y de

quien la descripción de cruce entre Milt Buckner y Cecil Taylor se queda corta. Sus intervenciones –en “Blues”, “Daddy O’s Patio” y “Funky”– son un atractivo inesperado de este disco.

Las sorpresas abundan, en todo caso. “Impeccable” presenta a un Gonsalves exactamente así, impecable, con un domino de la balada que no tiene nada que envidiar a Hawkins o Webster, mientras que en “Funky” toca con una autoridad aplastante sin caer en lo banal. Terry, por su parte, está enorme, con toda la técnica y recursos de siempre y, en esta ocasión, sin abusar de sus trucos habituales.

La sesión que cierra la colección es otra excepción del canon simplificado de la historia del jazz. Jimmy Woode no sólo era el bajista de Ellington –y con el tiempo emigrado de lujo en Alemania–; también era un músico de sólida formación, que aprovechó la ocasión para componer y arreglar varios originales y *cantar* en el único *standard* aquí presente. Desde el pulso caribeño de “Falmouth Recollections”, pasando por el *swing* desbocado de “Foofy for President”, con sus juegos de flauta y trompeta, y el blues de “The Man from Potter’s Crossing”, llegamos a “Empathy for Ruth”, baladón dedicado por Woode a su esposa, en el que parece volcar alguna enseñanza *ellingtoniana* en sus arreglos, y en el que Gonsalves vuelve a bordarlo.

Estas son tres sesiones impecables, con mucho *swing*, mucho blues –no en vano se grabaron en Chicago– y una excelente presentación de las bondades de Gonsalves más allá del redil ducal.

© Fernando Ortiz de Urbina, 2014

Disco disponible en Spotify:
<http://open.spotify.com/album/6hQbPpQus6Ii3qAA38Rs6>

Paul Gonsalves: *Cookin’ – Complete 1956-1957 Sessions featuring Clark Terry and Jimmy Woode*

Composiciones: "It Don't Mean a Thing" (Ellington-Mills), "Take Nine" (Gonsalves), "Everything Happens to Me" (Dennis-Adair), "Don't Blame Me" (McHugh-Fields), "Festival" (Gonsalves) "Clark's Bars" (Terry), "Daddy-0's Patio" (Terry), "Blues" (Gonsalves), "Impeccable" (Terry-Michaels), "Paul's Idea" (Gonsalves), "Phat Bach" (Smith-Terry), "Milli Terry" (Terry), "Funky" (Terry), "The Girl I Call Baby" (Terry), "Falmouth Recollections" (Woode), "The Way You Look Tonight" (Kern-Fields), "Foofy for President" (Woode), "The Man from Potter's Crossing" (Woode), "Dance of the Reluctant Drag" (Woode), "Empathy, for Ruth" (Woode).

Músicos, en diversas formaciones: Clark Terry (trompeta), Mike Simpson (flauta), Porter Kilbert (saxos alto y barítono), Paul Gonsalves (saxo tenor), Junior Mance, Willie Jones o Ramsey Lewis (piano), Chubby Jackson (contrabajo), Jimmy Woode (contrabajo y voz), Eugene Miller o Sam Woodyard (batería).

Grabado entre septiembre de 1956 y septiembre de 1957. Fresh Sound Records. FSR-CD 472