

Sonny Rollins

meditaciones, vibraciones y otras historias

Uno (Rollins), en Nueva York, el otro (Ware), en París. Ambos enlazados a través de las ondas

de la radio francesa, contestando a las preguntas del

locutor y reflexionando en voz alta acerca del oficio

de la música o el sentido profundo de la misma.

Uno (Ware) espiritual y místico; otro (Rollins), soca-

rrón y escéptico. Recuerdan su juventud neoyor-

quina, lamentan lo azaroso de la vida del

músico, opinan sobre el futuro del

jazz y se ríen de la democracia de

Bush. Ambos han entrado en la historia

del jazz por la puerta grande.

David's Ware david S. WARE david's WARE

SONNY ROLLINS SONNY ROLLINS SONNY R

David S. Ware

Texto: **Franck Médioni**

Ilustración: **Marcelo Spotti**

Fotos Sonny Rollins: **Javier Nombela**

Fotos David S. Ware: **Carmen Llusa**

Sonny Rollins.- Mi primer encuentro con David, que yo recuerde, fue... creo que los padres de David lo trajeron a verme al Village.

David S. Ware.- En el Village Vanguard.

S.R.- ¿Fue en el Village Vanguard?

D.S.W.- Sí, en los sesenta, debió ser en 1966. Me gustaba ir por ahí en los fines de semana. Pero la primera vez que te vi en un club fue en el Five Spot, en 1964.

S.R.- Eso me parecía.

D.S.W.- Yo estaba allí con un amigo pero de hecho no creo que llegásemos a hablar en esa ocasión, no recuerdo exactamente. Aunque quería hacerlo, y estuve hablando mucho con Roy McCurdy [baterista de Rollins en aquel momento].

S.R.- Puede ser, recuerdo algo así, pude haberte visto allí. Pero entonces ¿no viniste con tus padres?

D.S.W.- Sí, pero eso fue en el Village Vanguard. Creo que fuimos una vez...

S.R.- Bueno ¿sabes qué pasa?, me vuelvo viejo y no recuerdo muy bien.

D.S.W.- No tiene importancia. Sí sé que te vi muchas veces en el Village Vanguard. ¿Recuerdas una vez, en 1969? Marc [Marc Edwards, batería] y yo te encontramos una noche -ya tarde- en la esquina de la 8 con la Sexta Avenida, estabas haciendo compras y llevabas como dos bolsas llenas de fruta. Me dirigí a ti y te dije que quería tocar para ti. Poco después llegamos a tu apartamento y toqué para ti ¿te acuerdas?

S.R.- Vagamente, la verdad.

D.S.W.- Ese fue el principio, luego empezamos a practicar juntos. Déjame

que le cuente a Franck la historia: fue una de esas noches cuando me enseñaste la respiración circular, nos llevaste a tu casa después del concierto en el Vanguard y nos enseñaste cómo hacer respiración circular. Yo tenía sólo 16 años ¿sabes?, fue algo muy importante para mí.

S.R.- Bueno, es una técnica muy profunda que tiene a su vez muchas ramificaciones espirituales.

D.S.W.- Sí, sé que se usa extensamente en India, Tibet, Nepal y en otros muchos lugares.

S.R.- También la utilizan los encantadores de serpientes indios...

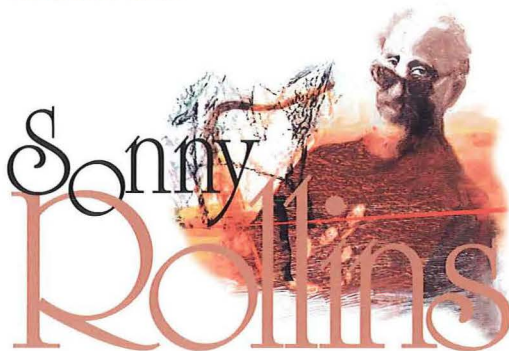
D.S.W.- Y los aborígenes, creo que también.

S.R.- Sí, también...

D.S.W.- ¿Has utilizado esta técnica en los últimos años?

S.R.- Sí, todavía la uso, aunque no mucho; la uso en cierta forma, como

“MI SONIDO HA CAMBIADO MUCHO PORQUE HE ENVEJECIDO. EL CUERPO CAMBIA, Y ADEMÁS TOCO UN INSTRUMENTO MUY FÍSICO COMO ES EL SAXOFÓN.

una manera de finalizar un tema en el que nos podemos extender en las últimas notas pero en diferentes períodos de tiempo. Y en ese momento, en el final de un tema normalmente al nivel más alto. Por tanto, si extiendes el tono de la nota final de una canción, si lo extiendes en ese momento particular, haces que todo se vaya al punto más alto. Además, muchas veces, si el baterista no lo está esperando, le pones realmente... no quiero que se me malinterprete pero algunas veces tengo la sensación de que no tienen la respuesta precisa. Otras veces lo utilizo, ocasionalmente, como efecto especial.

D.S.W.- Es justo lo opuesto de lo que yo hago. No lo practico. Lo hice cuando lo aprendí de ti pero la forma en que lo uso ahora es sólo por pura inspiración durante la actuación. Toco, y si viene, lo hago y voy adelante, ya sabes.

S.R.- En realidad, estás improvisando mientras lo usas.

D.S.W.- Eso es. ¿Sabes?, me siento bien a veces en el registro más alto, el falso, los armónicos arriba y normalmente los mantengo. Suelo hacerlo pero muy raramente lo haré en el registro normal del saxofón.

S.R.- De acuerdo, ahora conozco uno de tus secretos... [risas]

Franck Mèdioni.- Existe una idea de transmisión con los saxofonistas tenores, una memoria y una tradición oral. Por ejemplo, pienso en aquella grabación de 1963 con Coleman Hawkins, *Sonny Meets Hawk*.

S.R.- Oh, sí ¿se refiere a la forma en que parece tocar Hawkins, como si fuera un discurso?

D.S.W.- Creo que más que lo que se relata de la tradición del saxo tenor, hay una línea que la atraviesa. Quiero decir, hay como una línea de transmisión por donde los tipos son capaces de llevar la tradición. Y no quiero decir que esto sea algo que pasa “formalmente” o algo así,

pero hay ciertos músicos que son capaces de... como si de un modo u otro, un músico joven atrapase algo sobre cómo expresarlo y cómo proyectarlo ¿sabes? Y así pasa de una generación a la siguiente. Por ejemplo, tú Sonny, hay algo en ti, o en tu aura y tu proyección que hace desear... que me hace desear seguir aquello que estés haciendo y, más o menos, tratar de alcanzarlo y desarrollarlo.

S.R.- ¡Me alegro! Hay un montón de tipos con los que crecí que querían tocar, mucha gente en mi círculo de amigos. A todos nos gustaba el jazz y todos queríamos ser músicos de jazz pero no todos teníamos ese talento. Tienes que haber nacido con ello y así es como es. Todavía más, tienes el talento pero tienes que tener algo que expresar y gente que te influya y así sigue. Pero me gustaría añadir que todos tienen alguna clase de talento, todos nacemos con algo que pueda contribuir a construir algo, sea lo que sea. Lo que estoy diciendo no implica que sólo los músicos tengan algo. Hablamos sobre música, pues vamos con ello: mis amigos tenían algo a lo que contribuir, y contribuyeron, siempre es así si encuentras en qué hacerlo.

D.S.W.- Cada uno tiene su propio destino. Y no importa en qué campo sea porque todas las materias dirigen a Dios. Y ¿sabes?, hay una cosa que se está perdiendo por la forma en que se enseña en el momento actual, en cómo se enseña a la gente; todo se divide y parece que nada tenga relación entre sí, unas cosas con otras. En las enseñanzas Vedic te muestran cómo todas las materias están relacionadas y, por último, cómo todo viene de Dios. Por tanto, todo está relacionado y, por supuesto, tu fuiste un gran catalizador para mí haciendo que me interesase en el yoga y la meditación...

S.R.- No sabía que...

D.S.W.- Sí, claro, tú tienes mucho que ver porque yo sabía que tú estabas interesado en ello.

S.R.- Así es...

D.S.W.- Cuando tenía 12 años empecé a interesarme sobre qué significaba aquello, qué había...

S.R.- Pudo ser que te enviase por el camino equivocado... [risas]

D.S.W.- No, no me equivocaste, esto es el centro de mi vida. La meditación es el centro de mi vida ¡lo ha sido durante más de 30 años! Música y espiritualidad han estado siempre paralelas la una a la otra, van siempre juntas para mí.

S.R.- Correcto.

D.S.W.- Las dos han estado siempre juntas, tengo que tener ambas y eso es también lo que escucho en tu música. Tanto como que siento que usas el saxofón como un camino hacia Dios. Ya lo sabes, siempre has sido una influencia especial... como eso.

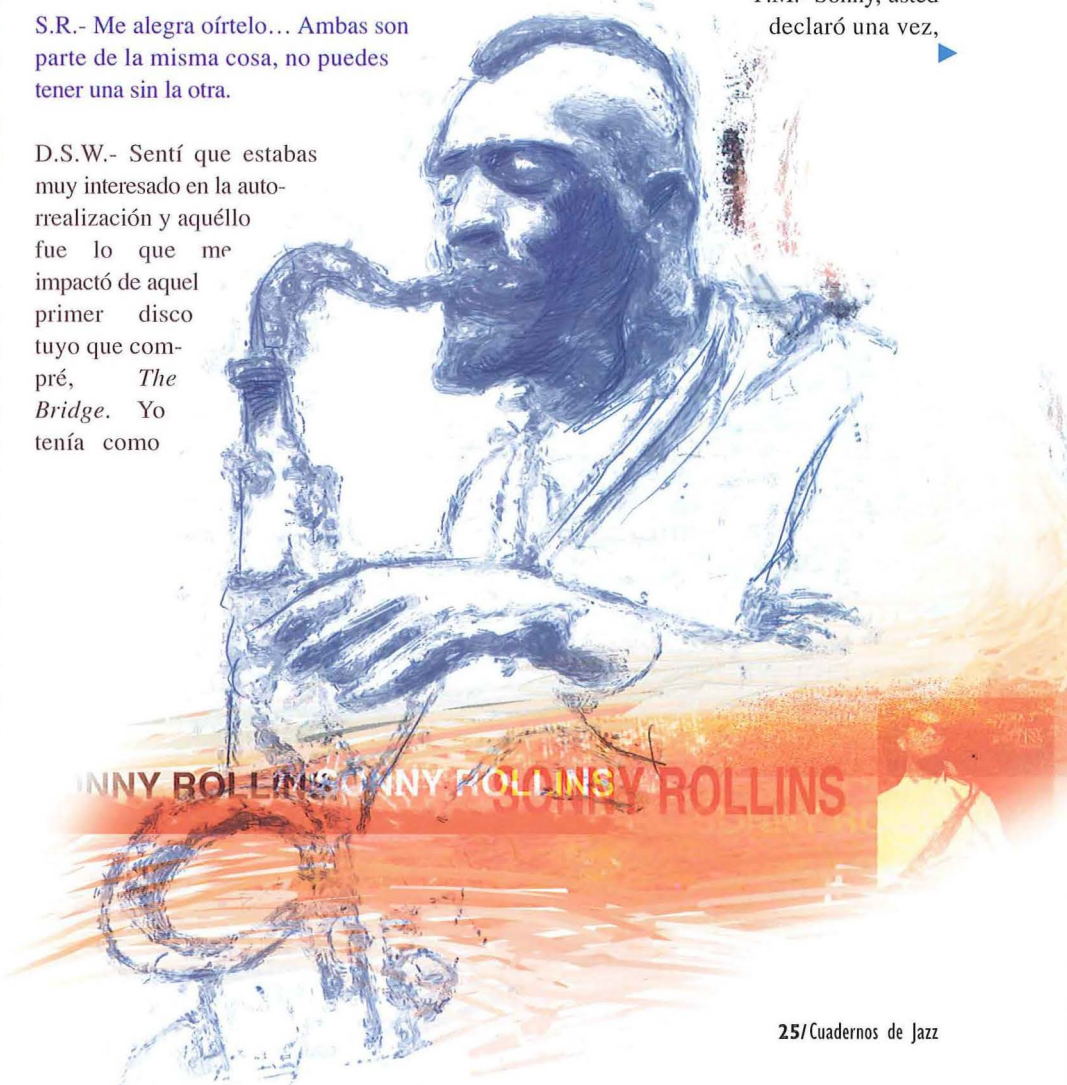
S.R.- Me alegra oírte... Ambas son parte de la misma cosa, no puedes tener una sin la otra.

D.S.W.- Sentí que estabas muy interesado en la autorrealización y aquello fue lo que me impactó de aquel primer disco tuyo que compré, *The Bridge*. Yo tenía como

12 años y sólo tenía dinero para un disco. Miré a *The Bridge*, ahí estaba también *Africa Brass*, de Coltrane. ¿Cuál de ellos me compraría?, entonces miré tu foto, lo que me proyectó fue lo que me hizo comprar aquel álbum.

S.R.- Es muy interesante porque cuando estuve en India estudiando yoga, en 1957, vivía con un grupo al que llamaban Arhram, es como un espiritual... La gente descubrió que era músico y todo eso, pero no sabían realmente nada sobre jazz y lo que pasó es que la persona que descubrió que yo estaba allí sí era un aficionado al jazz. Tenía allí un libro con una foto de Charlie Parker y era un estudiante de yoga como yo. El miraba el libro y miraba la foto de Parker y fue como si la vibración viniese hacia él desde esa foto. Así es que lo que cuentas no es inusual, estas cosas pasan.

F.M.- Sonny, usted declaró una vez,

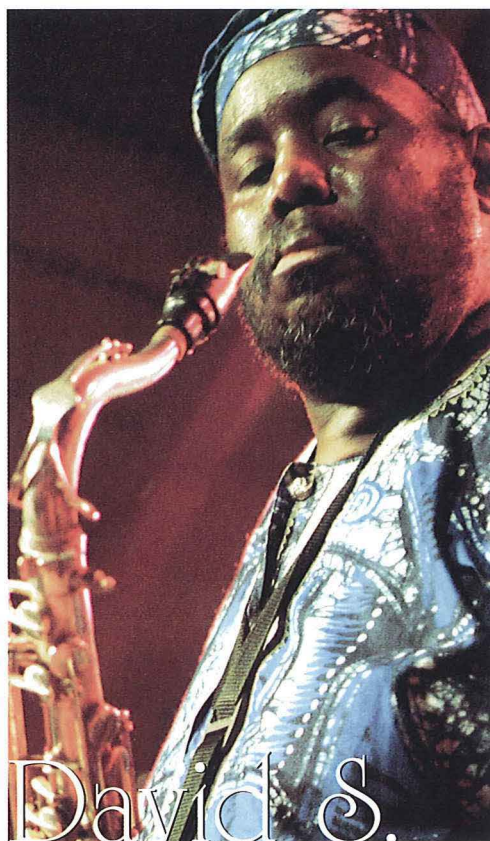

► en una entrevista, que “el saxofón es un cielo abierto...”

S.R.- Sí, es verdad, pero ¿sabes, Franck?, creo que lo que quería decir es que “la música es un cielo abierto”. Creo que el concepto bien expresado podría ser interpretado como si el saxofón fuese un cielo abierto que no debería estar lejos de la meta...

D.S.W.- Recuerdo aquel artículo, y eso es lo que justamente les decía hoy a los músicos en un workshop, que la música es un lenguaje espiritual. Eso es lo que realmente es la música, un lenguaje espiritual, para aquéllos que puedan conectar con ello, que puedan conectar a ese nivel. Y tiene que ver con la conexión profunda del ser humano, todos y cada uno de nosotros tenemos un universo, o un cosmos. Este cosmos es interdimensional. Estamos conectados con todo lo demás y la música es como un vehículo que da vida a nuestra relación con el universo y con todos los seres que existen en el universo. Esto es parte de la técnica del yoga, sonidos, mantras que te llevan a otros caminos del ser, otras realidades y entonces puedes recuperar la sabiduría de todo ello y llevarlo contigo. Esto es algo que descubrí a través tuyo. El saxofón que tocamos es una herramienta, una bella herramienta, pero está vacía. Si estás involucrado espiritualmente entonces sí puedes utilizarlo de tal manera que puedes atraer esas hermosas fuerzas...

S.R.- Entonces podemos comprobar cosas maravillosas, podemos hacerlas celestiales. Si miras a tu alrededor en este mundo, la naturaleza, hasta una ciudad como París que es la más hermosa del mundo, es sólo algo concreto. Por tanto, necesitas... es mucho más que eso. Y la música es definitivamente un puente hacia otras cosas, si puedes usarlo. La música siempre pone a la gente en otro sitio, lo que es fantástico, la gente disfruta la música cuando va a trabajar, les ayuda en el aspecto que necesiten. Pero si vamos a niveles más profundos, puede ser también, como tú decías, dependiendo de dónde esté tu mente y bajo qué, y la música es una

David S.
Ware

**“HAY GENTE QUE SIEMPRE
PREGUNTA LO MISMO:
¿CÓMO DESARROLLASTE
TU SONIDO, EN QUÉ
MODO Y MANERA?
Y SIEMPRE DIGO QUE
NUNCA TRABAJÉ
REALMENTE EN ELLO,
QUE SÓLO SOY QUIEN
SOY Y QUE EL SONIDO
VIENE DE QUIEN ERES
TÚ ESPIRITUALMENTE”**

forma agradable de vivir en este mundo. Mucho más que eso... es una bendición.

F.M.- Sonny, dijo usted una vez “la música salvó mi vida”.

S.R.- Ciertamente, pude decirlo. No sé exactamente cuándo lo dije o bajo qué circunstancias. La música me tocó siendo un niño. Para mí la música siempre ha estado ahí. Hace unos días, estaba en una conversación para un artículo y el tipo me preguntaba sobre mis grabaciones favoritas así es que le contesté sobre lo que había estado escuchando en el Canal 4. A Fats Waller, un gran pianista; era también un gran entretenedor, fue de todo. De cualquier modo, solía escuchar uno de sus discos cuando era yo muy joven. Solía estar en casa y aquél era uno de los primeros discos que escuche de esta música. La música me ha salvado la vida de muchas formas, y justamente por ser capaz de ser músico porque, como he explicado antes, sin música la vida no tiene mucho sentido para mí. Y recuerdo que lo mismo me dijo una vez Thelonious Monk. Por eso, la música -seguro- ha salvado mi vida y no puedo imaginar una reencarnación sin música.

D.S.W.- Es siempre intentar, siempre dificultades y cosas. Es grande ser músico, estar en la vida en el momento en el que puedes llevar a cabo tu misión con la música. La música es el camino directo a la salvación, la música es una gran bendición. Puedes ver la luz en ella, es maravilloso...

F.M.- Por supuesto, la música es también viajes, trenes, hoteles... y todo eso no es fácil.

D.S.W.- Déjame empezar con algunos comentarios al respecto, voy a un punto: es muy difícil viajar. Para mí viajar se convierte en algo más duro cada día y llegué a un punto donde me encontré con una fuerza de la Naturaleza llamada Ganesh. En otras palabras, di a Dios la forma de otro dios llamado Ganesh. Mi actitud al respecto es que trato de hacerlo cada vez menos. ►

Durante el mes de octubre celebramos el Primer Aniversario de **NEW MOOD JAZZ** con más de 15 referencias en el mercado y con una selección de los artistas más emblemáticos en el ámbito del Jazz Latino.

FAM 22005

FAM 22006

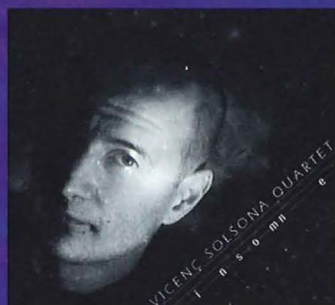
FAM 22007

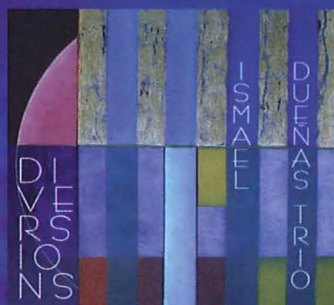
FAM 22008

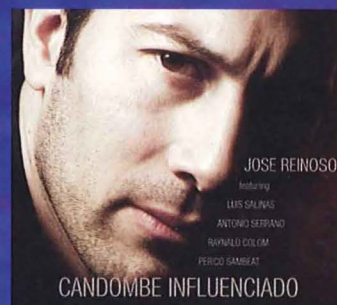
FAM 22009

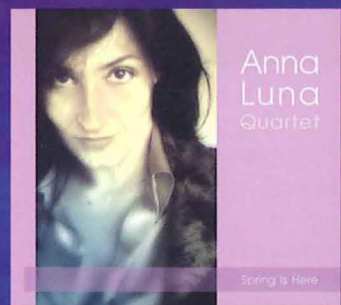
FAM 22011

FAM 22012

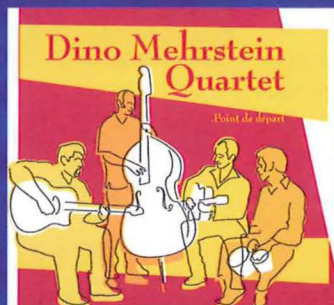
FAM 22013

FAM 22014

FAM 22015

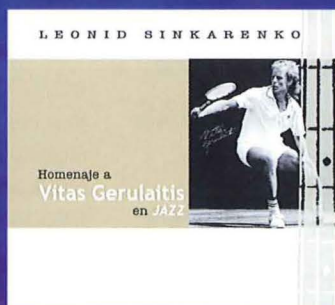
FAM 22016

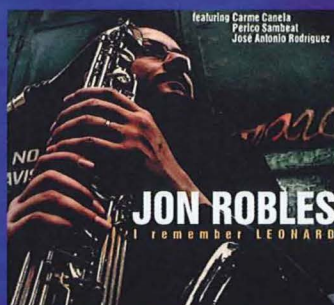
FAM 22019

FAM 22021

FAM 22022

FAM 22025

Para festejar este evento, regalaremos por la compra de cualquier CD, el recopilatorio **NEW MOOD JAZZ COLLECTION**. Oferta válida durante todo el mes de octubre.

NEW MOOD JAZZ

fam FRANK ANDRADA MUSIC

C/ Petunia, 24
08860 Castelldefels
www.frankandradamusic.com
www.newmoodjazz.com

distribuido por:

NEW MOOD JAZZ

COLLECTION

LUIS SALINAS · JORDI BONELL · DANI PÉREZ · DAVID GARCÍA QUINTET
TOX · ANTONIO SERRANO · DINO MEHRSTEIN · JOSE REINOSO
ISMAEL DUEÑAS TRIO · ANNA LUNA QUARTET · GUSTAVO BERGALLI

(V.I.)

FAM 22018

► Para mí resulta estúpido hacer cosas para afirmar mi propia individualidad o mi ego aunque esto pueda parecer lo contrario a los otros. Se acabó, y esto para mí, en este punto, es esencial. Es el único camino que me permite con más facilidad tomar las acciones que me pongan en el camino y en todos los problemas que eso conlleva. Es como si tomase un camino de más o menos servidumbre a una fuerza de la Naturaleza que tiene mucho más que ver con el arte. Ganesh tiene mucho más que ver que otras divinidades con el arte, la ciencia y el conocimiento. Básicamente ésta es mi dirección ahora, darlo todo, y no es para mí, es para la fuerza a la que sirvo.

S.R.- Te has explicado muy bien, esa es la esencia de la verdadera filosofía yogui. Sabes que no haces nada. Ahora, en este momento de mi vida, cuando salgo a tocar soy mucho más consciente de lo que soy capaz de dar a la gente y de que la gente consigue algo de ello. No se trata de que desee tener éxito en mi carrera, no lo hago por esa razón. Pero quiero estar seguro de que estoy sirviendo a un propósito y ayudando a que la gente consiga algo porque yo no necesito nada para mí. Por eso soy muy cuidadoso cuando toco, para tratar de asegurarme de que la gente esté consiguiendo algo de ello. Es un servicio a un gran propósito.

D.S.W.- Eso es lo que hace grande a la música, al arte, a cualquier cosa cuando la haces con ese sentido. Te he mencionado en alguna ocasión que, una vez, en aquel concierto que distes en el Lincoln Center en 1999, había algo, no sé cómo te sentías tú aquella noche pero yo te había escuchado muchas, muchas veces desde los 60 y aquella noche... había una sensación, creo que ya te lo he dicho, era como si estuvieses tocando para los ángeles. Estabas tocando para seres superiores. ¿Tú no sientes estas cosas...?

S.R.- Pues no, porque, siempre puedo mirar atrás en mi carrera y decir 'bien, he tenido ciertamente noches buenas, algunas fueron mejores que otras'. Esto es parte de lo que trato de hacer y no

**“CREO QUE EL JAZZ ES LA
FORMA MÁS AVANZADA
DE EXPRESIÓN DE LA
MÚSICA IMPROVISADA
AFROAMERICANA. EL
JAZZ ESTÁ AHÍ, TODO
LO DEMÁS SON COSAS
DIFERENTES O
ASOCIADAS AL JAZZ”**

Sonny Rollins

sólo en la música, es parte de cualquier cosa en este Planeta Tierra, no todo puede estar continuamente en el más alto nivel. Estamos aquí abajo, en la tierra y hay un tiempo en el que podemos alcanzar cierta altura... entonces se puede dar algo como lo de aquella noche.

D.S.W.- Esto es interesante porque me doy cuenta de que después de años tocando no puedes siempre disculparte por lo que estás haciendo, no puedes hasta que lo escuchas después... pero mientras estás tocando.

S.R.- Mientras tocas no es el momento de mirar atrás, de ser objetivo, porque lo estás haciendo. Es como cuando la gente me pregunta '¿en qué estás pensando cuando tocas?'. No pienso en nada, dejo mi mente en blanco y así puedo tocar. No, no puedes ser objetivo, otra cosa es si lo escuchas des-

pués. Pero siento que siempre se trata de conseguir y entonces tu motivación es importante, tienes tus propias motivaciones para hacer lo que haces y por qué lo haces. Si tienes esas motivaciones estarás siempre en el camino para tocar de la forma correcta y tratar de conseguirlo.

D.S.W.- Déjame preguntarte algo ¿hay momentos en los que seas consciente de que algo muy especial está pasando? Eres consciente de la música, la música se trasciende a sí misma. Hay cuatro, cinco o seis músicos tocando en el escenario, todo ello va junto cuando la música trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, cuando puedes escucharlo después es cuando puedes oírlo. Aprecias que va unido por un camino que va más allá de la música.

S.R.- Seguro, sé que pasan esta clase

de cosas, sé que ocurren. Y esa es siempre nuestra meta, desde el momento que tenemos la propia iniciativa para tocar hay una meta, eso es lo que experimentamos cuando las cosas van más allá, fuera de nuestro

“CUALQUIER COSA QUE HAGA ES SIEMPRE ‘AVANT GARDE’. SI ERES UN GRAN MÚSICO, UN GRAN SAXOFONISTA, ¿POR QUÉ TIENEN QUE AÑADIR LA DISTINCIÓN AVANT GARDE?”

David S. Ware

control hacia un lugar celestial.

F.M.- Acerca de la improvisación: ¿es a veces como una especie de división interna?

S.R.- La respuesta que suelo dar es que trato de poner en práctica ciertos rudimentos, como le decía antes a David, como la respiración circular, y puedo hacer referencia a todas esas cosas como rudimentos, como práctica. Trato entonces de estar seguro de que tengo una cierta cantidad de ellos para luego poder hacerlo. Pero luego trato de olvidarlos porque, como también le explicaba a David, no hay tiempo para pensar en ello. Hay que pensarlo cuando estás practicando, cuando estás tocando es el momento de ir donde quieres llegar y no hay tiempo para nada más. Necesito tener la mente en blanco, no quiero estar pensando en nada y sólo así puedo recibir vibraciones y direcciones. Y lo que me ayuda a hacerlo es el hecho de que trato de tener bien seguros mis rudimentos, más allá de si los he hecho en casa o donde sea. Eso es exactamente lo que quiero decir con esto.

D.S.W.- Mi opinión en esto es, básicamente, que la improvisación es un verdadero fenómeno sagrado. De hecho, el Creador es el maestro improvisador del Cosmos. El Creador es un improvisador, porque él ha improvisado este drama al que llegamos por nosotros mismos y que es la conexión creada con el Maestro de esta vida, la completa y entera vida con todo y con cada uno de los que existimos.

S.R.- Correcto; cuando miras la naturaleza, ésta es improvisación. Ahora estoy sentado y tengo ante mí una pantalla vacía de televisión que proyecta los reflejos de lo que hay fuera de la ventana; puedo ver los colores del cielo. Pero cada minuto ha cambiado a algo diferente desde que hemos empezado a hablar. Dios está siempre improvisando, esto ocurre constantemente. Eso es lo que hacemos mientras improvisamos, lo que tratamos de hacer.

D.S.W.- Como también le decía al grupo, no se trata de una nota, ni de una pieza de música, es más que eso. ►

► Consigues la interconexión en todas y cada una de las notas para proyectarlas en música, y a través del instrumento proyectas esa conexión, una profunda conexión que se convierte en música. Eso es lo que hace que la música sea grande.

F.M.- La fuerza, la belleza, la utopía de esta música es ser tú mismo aún estando junto a otros.

S.R.- Es algo sobre cómo ensamblar tocando, yo creo. Si la gente ha pensado en la improvisación entonces puede que digan 'bien, están improvisando, están ahí de pie...'

D.S.W.- Lo que rescato de esta cuestión es justo la dinámica de tocar con otros, eso que te involucra y te da posibilidades para ello, lo que contiene.

Donde puedes ser tú, justo en la dinámica. Lo que se necesita para hacer la música dinámica, lo que hace una buena banda ¿cómo sientes que se hace una buena banda?

S.R.- Más allá de lo que a mi me afecte, una buena banda empieza contigo mismo. Empieza conmigo haciendo un buen trabajo y tratando de proyectarlo hacia el resto del grupo. Las grandes bandas de swing solían

"LA MÚSICA ME HA SALVADO LA VIDA DE MUCHAS FORMAS. SIN MÚSICA LA VIDA NO TIENE MUCHO SENTIDO PARA MI"

Sonny Rollins

improvisar, como la de Count Basie, con aquellos tipos que podían captar lo que el primer alto estaba haciendo... de alguna manera improvisaban como grupo. Por tanto, es posible improvisar con una orquesta, y también hay posibilidades de que sea diferente con un grupo más pequeño, también puede ser muy estimulante.

D.S.W.- En las últimas semanas, he estado ensayando mi música con músicos de cuerda. Yo sólo dirijo, no toco. Por tanto, ellos han de decidir cuándo entrar y con qué dinámica para, por ejemplo, tocar detrás de un solista. El solista tiene que decidir cuánto va a tocar y será el resto quienes se tengan que unir en la siguiente línea. Pero hay un factor intuitivo que creo se está perdiendo en mucha música porque está demasiada formulada.

S.R.- En especial en la música de ensembles...

D.S.W.- Hay demasiada formulación, incluso en esto que llamamos jazz. No hay suficiente intuición. Les dije, 'la música no está en el papel, está en vosotros'. Mucho llega con el tiempo pero una parte importante viene de trabajar juntos, esa es una de las más importantes cuestiones. Por eso, durante los últimos 15 años sólo he tocado con mi banda, porque siento que es como debe ser y como la música se desarrolla mejor, cuando los músicos se conocen unos a otros, están juntos y alcanzan cotas próximas de espiritualidad e intuición. Cuando tocas de continuo sabes qué es lo que van a tocar después de lo que están haciendo en el momento. Esto es muy bueno. Mi música no es necesariamente estructurada en cuatro compases, en ocho, hay muchas partes de cinco, por tanto tienes que estar abierto y los músicos tienen que ser capaces de seguirla. Es importante además tener el deseo de hacer algo, de verse envuelto en algo.

S.R.- Sí, seguro, esa es la cuestión real si quieres hacer algo que vaya más allá de un trabajo ordinario. Tienes que ser capaz de pensar sobre cosas que tam-

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE OTOÑO SALAMANCA

DAVE HOLLAND QUINTET
DAVID BINNEY SEXTET
JAMES CARTER ORGAN TRIO
JACK DEJOHNETTE QUARTET
VIENNA ART ORCHESTRA
THE VANDERMARK 5
JOACHIM KÜHN TRIO

Noviembre de 2005

Días 2 y 3 en el Teatro Liceo, 11 y 12 en el Palacio
de Congresos y 16 y 17 en el Teatro Caja Duero

www.amajazz.com

Institut Valencià de Cultura

bién sean capaces de sentir los otros, tener esa intuición para saber dónde van los otros. Una especie de entendimiento, puedo comprender dónde debería ir porque hay esa clase de entendimiento.

Y para llevar la música de verdad más allá y más profundo tienes que tener realmente algo de espiritualidad. Y en conjunto, si quieres hacerlo, tienes que salir, darle una patada a todo y tocar música bella: y la intuición es una parte. Tratar de conseguir un grupo de gente que tenga similares objetivos en la vida, búsqueda de ideales, conduce a que haya una oportunidad para que exista la música.

D.S.W.- Ese es el motivo para que tenga mi grupo, por qué tengo que tenerlo. Cuando encontré a Matthew (Shipp) estaba tocando con Marc Edwards y con William Parker, éramos un trío desde hacía 15 años y añadimos a Matthew. Tocan de una forma en

la que el aspecto musical, como lo entendemos, estaba allí y sentí también que había una armonía espiritual, esa siempre ha sido la base fundamental para mí y esa es la razón por la que no trabajo con freelances, nunca, porque unos están metidos en una cosa, otros en otra y yo soy muy sensible hacia cómo y con quién hago música.

S.R.- Es como que no estás esperando para tocar tu saxo en un club donde la gente come y bebe. Si amas tu música tratas de llegar a ciertos lugares y si la gente no piensa en el músico éste tampoco puede pensar en la música. Por decirlo de alguna manera, hay dos fuerzas que trabajan en ti, una negativa que te echa para afuera y la positiva que te lleva a alcanzar un cierto lugar. Hay mucha gente que no quiere tocar en clubes, bueno, no muchos, pero en tu caso es esencial por lo que estás haciendo, la gente tiene que estar contigo porque es con

la música con lo que llegas a ellos.

F.M.- Sobre la utopía de esta música como el arte de estar juntos, Max Roach dijo una vez que cuando el grupo es realmente bueno esa es la democracia real.

S.R.- Qué quieres decir con “democracia real”.

F.M.- No hay jerarquía y el poder, la política, están superados en el grupo,

S.R.- Pero, qué quieres decir ¿algo así como la democracia de George Bush? [risas]. No creo que la palabra democracia sea la mejor en este caso. Si toco con un grupo y asumo que es mi grupo, tienes que ser la persona que asume toda la responsabilidad para buscar el foco de cualquier cosa que quieras y de cómo enfocar adónde debe ir aquella pieza. Democracia, en este sentido, es buena porque probablemente da la oportunidad de tocar contigo si alguien quiere y entonces se da la democracia pero una vez que ellos se convierten en parte de tu grupo deben salir adelante por ellos mismos, por la grandeza de la música.

F.M.- Sonny, y qué opinas de la democracia de George Bush...

S.R.- David, dile a Franck que tengo dolor de muelas y que no puedo reirme ahora.

F.M.- Qué es lo realmente importante cuando eres un saxofonista ¿tu sonido?, ¿tu voz?, ¿tu identidad? Usted ha cambiado mucho a lo largo de su carrera ¿ha cambiado también su sonido?

S.R.- Sí, verás: somos seres humanos, en otras palabras, tenemos cuerpos y eso significa que tenemos que vivir en una cierta cantidad de tiempo y espacio, así hay que hacerlo. Y en mi caso —no quiero hablar por otros—, he cambiado, mi sonido ha cambiado a lo largo de los años y esto tiene que ver con el hecho de que operamos en un cuerpo físico, no es de acero sino de

carne y hueso. Y la carne y los huesos no duran para siempre por lo que a lo largo de los años que he trabajado mi sonido ha cambiado, ésa es una razón, hay otras, pero ésa es importante porque el ser humano es carne, huesos y sangre y por eso tu cuerpo cambia. Así es que, seguro, mi sonido ha cambiado mucho y tiene que ver con el hecho de que he envejecido, el cuerpo cambia y además toco un instrumento muy físico como es el saxofón, tienes que adaptarte a las diferencias.

D.S.W.- Has mencionado que somos carne, huesos y sangre, pero también somos seres espirituales que ocupamos cuerpos físicos, y algo que tiene que ver con el sonido de cada uno de nosotros porque cada uno tiene una vibración, que se proyecta a través de un instrumento. Hay gente que siempre pregunta lo mismo ¿cómo desarrollaste tu sonido, en qué modo y manera? Y

siempre digo que nunca trabajé realmente en ello, que sólo soy quien soy y que el sonido viene de quien tú eres espiritualmente, las vibraciones; cada uno de nosotros opera bajo su propio plan vibracional y no hay dos seres humanos que operen en el mismo plan.

F.M.- Cuando toca el saxofón ¿tiene la impresión de que canta?

S.R.- Me gustan los cantantes. Me gusta Nat "King" Cole y Louis Armstrong y Billie Holiday y, sí, estoy seguro de que se produce como una cierta extensión pero probablemente más en otros músicos que en mí mismo.

D.S.W.- Creo que lo que se produce, más bien, es que el alma habla a través del instrumento. Es por eso que, pongamos por ejemplo dos músicos, con exactamente el mismo instrumento -

tanto como sea posible-, les damos las mismas boquillas y todo eso y suenan diferentes, esa diferencia viene de quién es cada uno, está claro para mí.

F.M.- Lester Young decía que tocar era para él como contar una historia.

S.R.- Creo que cuando la gente se refiere a esa cita de Lester Young se crea una especie de confusión por el hecho de que él estaba muy unido a Billie Holiday y cuando Lester tocaba una canción que tenía letra, pensaría en la letra mientras tocaba la canción. Pero esa analogía tiene otra cara en otro sentido también, contar una historia o una canción con palabras puede hacerse mal, quiero decir que puedes contar cualquier clase de historia, una historia inteligible sin palabras. No sé cómo puedo explicarlo: alguien me criticó una vez, escribió una crónica en la que decía algo como: "Sonny, la

SI ERES AUTOR O EDITOR, EN CEDRO TUS PALABRAS VALEN MÁS

CEDRO es la asociación que **gestiona colectivamente los derechos de reproducción de escritores, traductores, periodistas y editores**. Ponemos todos nuestros recursos para que tus palabras tengan el valor que merecen. **Asóciate:**

- Cada año recibirás los **derechos económicos** que te corresponden por la copia de tus obras.
- Te beneficiarás de **múltiples servicios** que ponemos a tu disposición.
- Sin tener que pagar cuotas ni desembolsar cantidad alguna.

MÁS INFORMACIÓN

www.cedro.org

91 702 19 39 socios@cedro.org

93 272 04 45 cedrocat@cedro.org

CEDRO

Centro Español de Derechos Reprográficos

Entidad de Autores y Editores

manera de tocar de Sonny, se hace una pregunta sobre algo y se la contesta en el siguiente coro, así que, en la siguiente frase sé de hecho sobre lo que está hablando". Hago eso a veces, así que, en ese sentido, también cuento historias. Pero también debo decir que si contar una historia significa en qué estilo tocas, o cuán inteligente o inteligible eres para la gente que te escucha, o si entienden lo que tocas y no sólo dicen 'este tipo tiene una buena técnica, o un hermoso sonido'... contar historias significa decirle a la gente algo que inteprete como si estuvieran leyendo un libro, es lo que tengo que decir al respecto.

D.S.W.- Tienes algo que quieres expresar y contar al mundo. Eso es lo real, o tienes o no tienes una historia que contar.

F.M.- Qué les sugiere la palabra jazz

S.R.- Jazz es una palabra universal, no siento que sea necesariamente negativa o algo así. Quiero decir que es bueno cuando la gente también puede referirse a ella como american classical music, black classical music, cualquiera de estos términos son buenos y deberían usarse cuando haya oportunidad para ello. Pero al mismo tiempo, nunca me he sentido exorcizado por la palabra jazz porque es así, en cualquier sitio que mires está la palabra que tú conoces. No me preocupo de ella pero como he dicho, creo que se puede definir con uno de los conceptos que he citado, o usar otros siempre en conexión con la música. De todos modos, siempre hay gente que gusta de poner etiquetas pero a mí no me preocupa porque sería un ejercicio de futilidad.

D.S.W.- Desde mi punto de vista, ya sabes Sonny lo que hacen conmigo, se enloquecen por catalogarme. En otras palabras, cualquier cosa que haga es siempre '*avant garde*'. Si eres un gran músico, un gran saxofonista, entonces, por qué tienen que añadir la distinción *avant garde*. Y esos mismos añaden "esta música no es para mayorías", no quieren darnos una oportunidad, pre-

juzgan a la gente usando esta clase de ideas. Esto es un problema para nosotros, lo es para mí y espero que alguna vez la música en sí misma se sobreponga a todo esto.

F.M.- Hay música pop, rock, clásica... hay muchas clases de música. Cuál es la importancia del jazz en EE.UU. según ustedes y para la población afroamericana, porque también hay rap ¿Reconocen los afroamericanos en realidad la importancia de su tradición, su memoria, su cultura...?

S.R.- Soy una persona que piensa que la música de jazz es como un paraguas y que todo cabe bajo él. Por ejemplo, el rhythm & blues, aunque es una música totalmente distinta, sus intérpretes estarían encantados de ser capaces de tocar jazz, muchos de los músicos de r&b que he encontrado a lo largo de mi carrera pensaban en el jazz como en ese paraguas que les protegía. Y lo mismo pienso del rap, es una forma de jazz. Así lo siento, el jazz es la música suprema y esas otras músicas son parte de él. Puedes argumentar sobre el gospel si quieres, aunque instrumentalmente el gospel... y de nuevo, los músicos de gospel que encontré a lo largo de mi carrera veían en el jazz el próximo paso a dar desde lo que estaban haciendo. Por eso creo que el jazz es la forma más avanzada de expresión de la música improvisada afroamericana. El jazz está ahí, todo lo demás son cosas diferentes o asociadas al jazz. El jazz está en el nivel más alto, aunque tengo que decir que odio hablar en términos de lo más alto o lo más bajo pero... bueno, he intentado responder a su pregunta lo mejor que he podido.

F.M.- El jazz tiene una historia importante pero ¿cómo ven su futuro?

S.R.- Confío en que lo tenga, creo que hay mucho... justo como la esencia del jazz, es improvisatoria, como el Creador, siempre haciendo algo creativo, cada gota de lluvia es diferente así es que siempre tiene algo que hacer que

no estaba hecho en una forma creativa, no hay fin para la creatividad.

D.S.W.- Estoy de acuerdo contigo.

F.M.- Mi última pregunta. Sonny ¿qué le diría a David?

S.R.- Le diría que me siento orgulloso de que haya estado en la música todos estos años y más cuando no ha conseguido el reconocimiento que merece. La gente trata de encasillarte, como él mismo contaba, y eso puede sacarte de la música: por eso estoy orgulloso de que se haya mantenido y de que trate de vivir esa vida espiritual de reglas doradas porque es muy importante para la música y, según hemos comentado a lo largo de esta charla, son temas paralelos el uno con el otro. Estoy feliz de que David persevere.

D.S.W.- Yo quiero agradecerte, Sonny, por darme inspiración y ser casi como la figura de un padre a lo largo de los años. Hay muchos tipos sin vida espiritual, envueltos en muchas cosas y algunas destructivas pero tú no eres de ellos hasta donde yo conozco y, como dije al principio, has sido el catalizador que me ha llevado a interesarme por los conocimientos espirituales, todavía más, a saber cuál era mi destino para esta encarnación. Es maravilloso tener esta relación contigo. Lo valoro muchísimo y quiero agradecerte esta conversación.

© Franck Médioni 2005

© De la traducción y edición:
Cuadernos De Jazz 2005

DISCOGRAFÍA MÁS RECIENTE

Sonny Rollins

2000: *This Is what I Do* (Milestone)

2001: *Without a Song:*

The 9/11 Concert (Milestone) *

* Editado a finales de agosto de 2005

David S. Ware

2000: *Surrendered* (Columbia)

2001: *Corridors & Parallels* (AUM Fidelity)

Live in the Netherlands (Splasc(H))

2002: *Freedom Suite* (AUM Fidelity)

2003: *Threads* (Thirsty Ear)

2005: *Live in the World* (Thirsty Ear)

Sonny Rollins & David S. Ware