

El árbol de la oscuridad florece desde hace algún tiempo al socaire de una foto-síntesis reencontrada: la melodía. El continuo oficio de las suaves brisas ha despojado de la música de **Tomasz Stanko** el follaje superfluo, las notas ornamentales y acrobáticas que antaño la poblaban. Tras esa catarsis nos ofrece ahora el perfil y la belleza de un tronco casi desnudo. Su joven cuarteto nutre con los justos minerales la savia de un sonido que busca la pureza para mantenerlo erguido.

Texto: **Quinito L. Mourelle**

Fotos: **Raúl Mao** Ilustración: **Naiel Ibarrola**

Tomasz Stanko

El viaje del caos al orden

Me gustaría comentar con usted una paradoja de su biografía difícil de entender... ¿Por qué decidió hacerse trompetista después de ver a Dave Brubeck tocando el piano?

Son dos cosas diferentes. Brubeck fue mi primera toma de contacto con la música de jazz en directo. Mis primeras experiencias con la trompeta se deben a otro tipo de circunstancia muy diferente y es que, de pequeño, estuve con los scouts. Desde los 7 años cursé estudios musicales con el piano y el violín -mi padre era músico de jazz-, pero después de siete años de educación decidí dejar de tocar música clásica y volver a tocar cosas de jazz. Como le he dicho, por aquel entonces estaba en los scouts, sabía tocar un poco la trompeta y un amigo de mi padre era profesor de trompeta... no sé, creo que todo vino de forma natural.

¿Cuál es la importancia de Krzysztof Komeda en su música? ¿Qué conceptos aprendió a su lado?

Creo que Komeda fue el primer músico de jazz verdaderamente grande con el que toqué. La primera lección que aprendí de él fue la simplicidad. Era un músico con la misma predisposición para la novedad y para la tradición. Aunque conocía muy bien la tradición siempre buscaba nuevos conceptos, diferentes composiciones. Creo que esa es la herencia que he tomado de él porque yo también respeto y busco a partes iguales la novedad y el pasado.

¿Qué opina del free jazz que hacen las nuevas generaciones?

Muchos músicos jóvenes saben lo que es el free, conocen el estilo y pueden tocarlo. El free jazz es para mí algo más que un estilo, es una filosofía o una ideología, pero también encierra sus

DISCOGRAFÍA SELECTA

• COMO LÍDER

- 1970: *Music for K* (Polish Jazz Vol. 22)
- 1975: *Balladyna* (ECM)
- 1982: *Music 81* (Polish Jazz Vol. 69)
- 1987: *The Montreux Performance* (ITM)
- 1991: *Bluish* (Power Bros)
- 1993: *Bosonossa and other Ballads* (Gowi)
- 1994: *Matka Joanna* (ECM)
- 1996: *Leosia* (ECM)
- 1997: *Litania-The Music of Krzysztof Komeda* (ECM)
- 1998: *From the Green Hill* (ECM)
- 2001: *Soul of Things* (ECM)
- 2003: *Suspended Night* (ECM)
- 2004: *Freedom in August* (FiRe)

2005: *Lontano* (ECM)

• Con KRZYSZTOF KOMEDA

- 1962-64: *The Complete Recordings of Krzysztof Komeda. Live at Jazz Jamboree Vol.17 & 18* (Polonia Records)
- 1963: *The Complete Recordings of Krzysztof Komeda. Live at Jazz Jamboree Vol.3 & 4* (Polonia Records)
- 1965: *Astigmatic Vol. 5* (Polish Records)
- Con CECIL TAYLOR
- 1984: *Winger Serpent [Sliding Quadrants]* (Soul Note)
- 1988: *Alms/Tirgarten [Spree]* (FMP)
- Con GARY PEACOCK
- 1981: *Voice from the Past-Paradigm* (ECM)

“ME GUSTAN UN PUÑADO DE ACORDES Y TAMBIÉN UNOS

peligros y creo que a veces se adora al free pero no se toca con cautela, con el cuidado que merece. El free es una disciplina especial.

Cuando escucha ahora sus discos del pasado ¿le sigue pareciendo aquel un discurso moderno o usted tiene ya poco que ver con las ideas planteadas entonces?

Creo que la música que hago ahora tiene bastante que ver con aquello. El sonido es diferente pero la concepción es similar y pivota entre la melodía y la expresión. Me gustan esos dos puntos: la lírica y la expresión salvaje, como la que se obtiene con el free.

Sin embargo, su música ahora parece mucho más melódica y menos abstracta... ¿puede tener alguna “culpabilidad” al respecto el concurso del piano?

Probablemente sí... seguro. El piano aporta otra concepción armónica

PATRONES MELÓDICOS

MUY DETERMINADOS.

MIS COMPOSICIONES

SON EN REALIDAD MUY

SIMILARES”

y un regusto melódico a mi música. Eso me atrae. Creo que a medida que voy avanzando mi dirección es esa: la simplicidad, el viaje del caos al orden, de la vanguardia a la tradición.

¿Sigue estando en el lado de la oscuridad, del dolor?

Sí. Soy ese tipo de persona. Yo vengo del norte, donde la luz es diferente. La luz es muy importante para la música y para la vida en general y probablemente esa luz melancólica de Polonia me ha construido, ha formado mi personalidad y mi carácter. Respecto al dolor... en realidad yo nunca he mencionado el dolor, sino la infelicidad. Es

algo que puede encontrarse, por ejemplo, en los fados portugueses. La vida es felicidad e infelicidad juntas. Para vivir la vida plenamente tienes que tener en tu interior los dos polos.

¿Cómo músico de jazz qué le aporta la composición de música para bandas sonoras?

En ese contexto aprendo por la irregularidad que implica, frente a la forma muy regular –sobre todo en el pasado– del jazz. El metraje de las películas te dicta la estructura de la música y cada nueva estructura tiene una lógica diferente que te obliga a plantearte todo desde otra óptica.

Usted ha dicho en el pasado que había estado tocando la misma canción durante toda su vida. ¿Sigue pensando lo mismo?

Creo que sí porque en realidad me gustan un puñado de acordes y también unos patrones melódicos muy determinados. Mis composiciones son en realidad muy similares. Tengo mis frases melódicas y mis figuraciones rítmicas favoritas, e insisto en ellas una y otra vez buscando nuevas formas de combinar esos pocos elementos. Por supuesto, no es todo idéntico, pero la razón de aquella afirmación se encuentra en esos elementos que he comentado.

Y, hablando de acordes ¿cuáles son esos acordes que le obsesionan?

Son básicamente acordes con la sexta disminuida y aquellos con la cuarta aumentada, y en general los disminuidos son acordes que puedes encontrar en bossa novas y también en los fados.

¿Tenía algo que ver el título de su grabación *Bosonossa and other Ballads* con esa querencia?

No realmente, pero sí estoy en consonancia con la música brasileña. Me gustan mucho Hermeto Pascoal, Caetano Veloso...

Incluso los momentos más furibundos de algunas de sus improvisaciones destilan

► una gran espiritualidad ¿es usted religioso?

No. No soy una persona religiosa. Mi verdadera religión es la vida, el secreto de la vida, el contraste entre la felicidad y la infelicidad...esas son las cosas profundas para mí. No necesito vivir como una persona religiosa. Respeto todas las religiones pero no sigo ninguna. Sí lo era cuando era pequeño, pero no ahora. Puede que Dios sea un producto o un efecto de nuestro pensamiento, pero eso es algo que pienso para mí mismo y no necesito transmitir. Me importan más los seres humanos.

¿Le parece bien que se hable de jazz polaco?

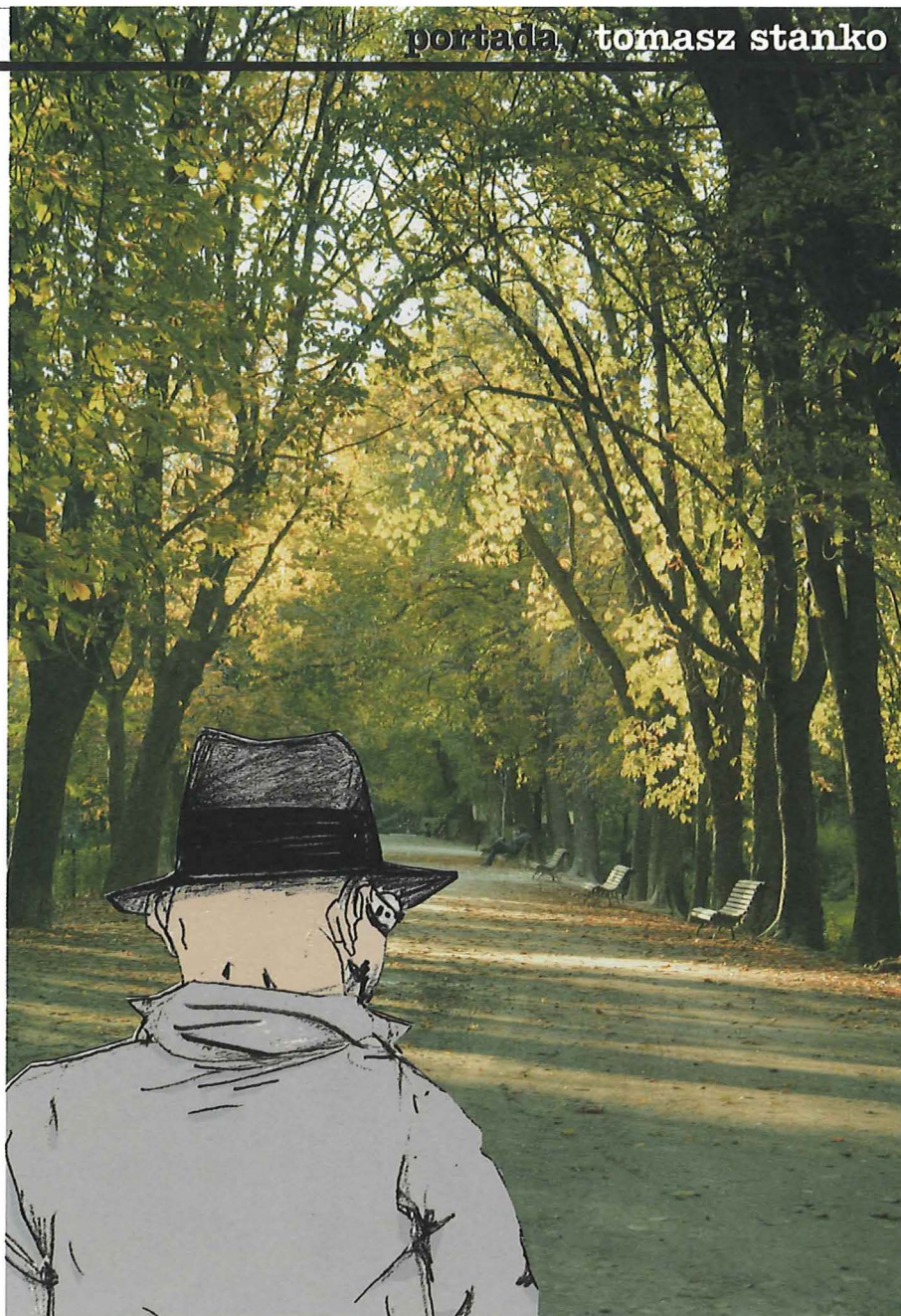
No creo que exista el jazz polaco como tal. Me parece una megalomanía. Somos muy pequeños para tener un estilo propio. Tenemos algunos músicos grandes como Komeda, pero en todos los países tienen o han tenido un par de músicos buenos.

En *Music for K*, una de sus obras más laureadas, usted goza de menos tiempo para sus improvisaciones que sus compañeros de formación ¿Cuál es la importancia del silencio en su música?

Creo que he aprendido eso de Miles Davis. El silencio es muy importante. Me gusta mucho. Quizá esa es la razón por la que grabo para ECM.

A pesar del cambio que ha experimentado su música ¿le interesaría volver a tocar con Cecil Taylor, por ejemplo?

Absolutamente, y puede que vuelva a hacerlo. No importa si mi música ahora es más simple o más cercana a la tradición o si decido hacer free jazz o vanguardia, porque aunque sean lenguajes diferentes el interior, el fondo de las cosas, es lo que importa. En música me encanta tocar muchos lenguajes pero siempre con mi sonido individual. Creo que el sonido es como un pegamento para todo. No importa lo que toque. Aunque me guste tocar ahora una música más atmosférica, volver al free es fácil para mí. También pienso desde hace algún tiempo en grabar algo con viejos músicos de swing. No hay una

“YO VENGO DEL NORTE, DONDE LA LUZ ES DIFERENTE. LA LUZ ES MUY IMPORTANTE PARA LA MÚSICA Y PARA LA VIDA EN GENERAL Y PROBABLEMENTE ESA LUZ MELANCÓLICA DE POLONIA ME HA CONSTRUIDO, HA FORMADO MI PERSONALIDAD Y MI CARÁCTER”.

gran diferencia entre las músicas de Albert Ayler y Coleman Hawkins. Tienen las mismas raíces.

Teniendo en cuenta esas raíces, su experiencia y la música que compone y escucha actualmente ¿cuál cree que es la dirección que tomará el jazz en el futuro? El collage. Cada vez más y más. Cada día somos más pequeños y tenemos la opción de conocer más y más músicas y la conexión que existe entre ellas. El futuro será una gran amalgama. Es muy difícil encontrar algo nuevo. ●

ROSTER
2007

VIENNA ART ORCHESTRA (GIRA 30 ANIVERSARIO)

- **MARC COPLAND QUARTET** (con John Abercrombie, Billy Hart & Drew Gress)
TRIO (con Gary Peacock & Bill Stewart)
- **JOACHIM KÜHN IBERIA TRIO** (con Baldo Martínez & Ramón López)
JOACHIM KÜHN (piano solo)
- **NGUYỄN LÊ: ELB TRIO** (con Peter Erskine & Michel Benita)
- **STEFANO BOLLANI**
- **DIANGO BATES HUMAN CHAIN**
- **RABIH ABOU-KHALIL & JOACHIM KÜHN TRIO**
RABIH ABOU-KHALIL GROUP
- **GILAD ATZMON'S NEW QUARTET**
- **JOHN SURMAN / JEAN PAUL CELEA / DANIEL HUMAIR TRIO**
- **TRI-EZ** (Agustí FernándeZ, Baldo MartínEZ, Ramón LópEZ)
- **AGUSTÍ FERNÁNDEZ QUARTET – LONELY WOMAN**
AGUSTÍ FERNÁNDEZ / BARRY GUY / RAMÓN LÓPEZ TRIO
- **BALDO MARTÍNEZ** (Grupo – Grand Ensemble Proyecto Miño - Dúo con Carlo Actis Dato)
- **ALBERTO CONDE TRIO**
- **TRIO EXKLUSIV**
- **WOLFGANG REISINGER "REFUSION"** David Liebman, Marc Ducret, Wolfgang Mitterer,
Jean Paul Celea, Matthew Garrison & Wolfgang Reisinger