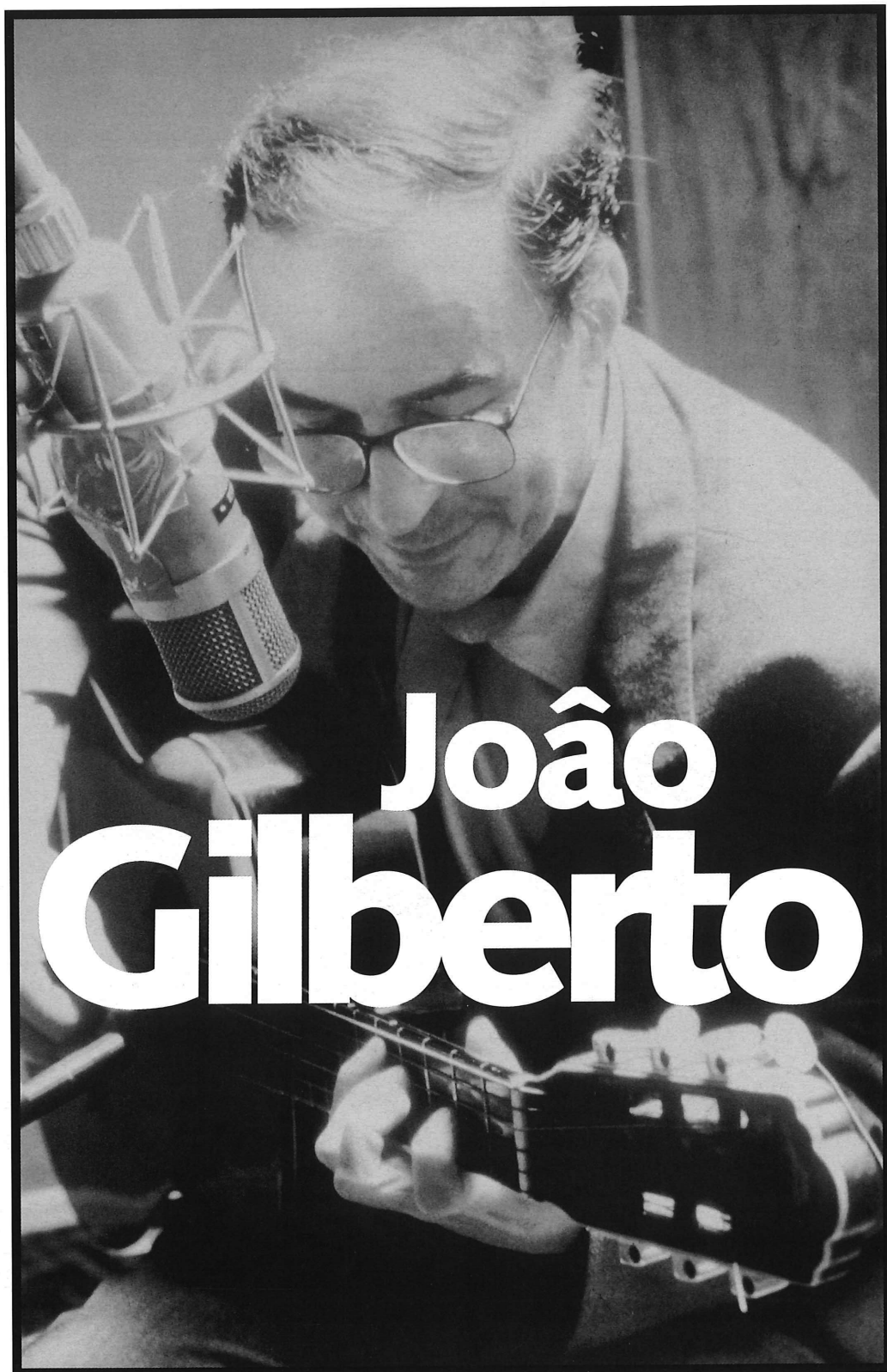

HOTEL CHARLIE PARKER

■ JOÃO GILBERTO

■ Por Joan-Ramon Villalbí

LA DE JOÃO GILBERTO ES UNA DE LAS APORTACIONES MÁS INTERESANTES A LA MÚSICA POPULAR DEL SIGLO XX. SU CONTRIBUCIÓN A LA BOSSA NOVA FUE IMPORTANTÍSIMA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MESTIZAJE DE LA MÚSICA BRASILEÑA CON EL JAZZ A PRINCIPIOS DE LOS SESENTA, UN HITO SIN EL QUE MUCHAS OTRAS COSAS NO HUBIERAN SIDO POSIBLES. SIN EMBARGO, BUENA PARTE DE LA OBRA CAPITAL DE JOÃO GILBERTO PERMANECE HOY SEMIOCULTA, CUANDO NO DESCATALOGADA E INASEQUIBLE.

João Gilberto

GalapaJazz

III Festival Internacional de Jazz de Galapagar del 1 al 6 de Julio en el Velódromo

1 de Julio

Zur-**EGURA**

Concierto **20º** Aniversario

Nuevos Medios

Jorge **Pardo**, Tinodi **Geraldo**,

Carles **Benavent**.

Diego **Carrasco** y su grupo

Diego **Amador** y su grupo

2 de Julio

Pedro **Ruy Blas** + homenaje a **Dolores**

Bill Evans

3 de Julio

La **Calle Caliente**

Maceo Parker

4 de Julio

Wagon **Cookin'**

Gabriela **Anders**

John **Scofield**,

Joe **Lovano**,

Dave **Holland**,

& Al **Foster**

5 de Julio

Jeff **Lorber**

Chaka **Khan**

6 de Julio

Courtney **Pine**

Marcus **Miller**

10 € 12 € 18 € 20 €

abono del festival 80 €

para más información visita nuestra web www.galapajazz.com y en los teléfonos **918587800** y **918586473**

Todos los conciertos comenzarán a las **21:30** horas
línea especial **Galapagar Moncloa** tras los conciertos

venta anticipada en

y en la taquilla del Teatro
Jacinto Benavente

Ayuntamiento de Galapagar

El Corte Inglés

02"

universijazz

Palacio de Santa Cruz. 22, 23, 24 y 25 de julio de 2002

L.22

Lunes, 22 de julio. 22:00 horas

Bluedays

Buddy Miles & Tonky Blues Band

M.23

Martes, 23 de julio. 22:00 horas

Zaratan Connection

Adrian Iaies Cuarteto*Tango Reflections*

X.24

Miércoles, 24 de julio. 22:00 horas

Pixie & Dixie Band

David Murray Big Band*Havana Mood*

J.25

Jueves, 25 de julio. 22:00 horas

Concierto Didáctico

José Luis Gutierrez Cuarteto

José Antonio Galicia "Camaleón"*Flamenco Jazz*

Director Artístico: José Luis Gutierrez

Venta anticipada de **entradas** desde el 15 de julio en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria (Palacio de Sta. Cruz, 2ª planta. Plaza de Sta. Cruz s/n, 47002) en horario de 10.00 a 14.00 horas. Antes de cada actuación en horario de 19:00 a 22:00 horas en la taquilla del Palacio Santa Cruz.

Precio único 6 euros.
Universidad de Valladolid

Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
Centro Buendía

UNIVERSAL

presenta:

"FUTURE JAZZ FROM NORWAY"

Festival de Jazz de San Sebastián 2002

Día 24 de julio

Nils Petter Molvaer
"np3"

0044001353420
Emarcy / Universal

Bugge Wesseltolft
"Moving"

0044001779527
Jazzland / Universal

JAZZLAND

www.jazzlandrec.com

Institut Valencià de Cultura

www.universalmusic.es

injuve 2002

jazz ibiza

Del 23 al 27 de julio
Parque Reina Sofía a las 22.00 h.

Martes 23

Arteca Swing + Fussió
David Murray Big Band

Miércoles 24

Zur-E Gura
Jerry González Jazz Quartet

Jueves 25

Alberto Sánchez Group
U-street All Stars
Ganador del Festival de Getxo, 2001

Viernes 26

Susana Raya & Angel A. Muñoz Jazz Dúo
Perico Sambeat Quartet

Sábado 27

Llibert Fortuny Trío
Dee Dee Bridgewater

Venta de entradas
los mismos días en el Parque Reina Sofía, a partir de las 19.00 h.

Información 97 139 75 00 / 91 363 78 35

LA CREACIÓN DE LA BOSSA NOVA.

João Gilberto procede de la zona de Bahía, donde la música brasileña mantiene las conexiones más fuertes con la africana. Allí inició su carrera como guitarrista. Sus primeros esfuerzos son como parte del grupo Garotos do rua (Los chicos de la calle), con los que en 1951 graba dos discos de 78 rpm, seguidos de otro, ya a su nombre, en 1952. Trasladado a Río, sigue una vida bohemia, sin trabajo ni dinero. Conecta con el pianista y compositor Antonio Carlos Jobim y con el poeta y diplomático Vinicius de Moraes. Su amistad y colaboración serán decisivas para la modernización y evolución de la música popular brasileña, configurando lo que se vendrá en llamar bossa nova (nueva ola). Pero las cosas no van bien y João cae en la depresión, fumando cantidades notables de marihuana y pasando días enteros *colgado*. Sus amigos se lo llevan al campo, donde trabaja y pule sin cesar temas, voz y toque, hasta que emerge, limpio de adicciones y en posesión de su estilo definitivo. Se casa con Astrud Weinert, hija del cónsul alemán, mientras perfecciona su forma de interpretar. La contribución de João Gilberto a la creación de la bossa nova se fundamenta en el ritmo, pero tiene una expresión doble.

En primer lugar, João aporta una forma distinta de tocar la guitarra, la batida, bautizada por algunos "violao gago" (guitarra tartamuda). Si antes la música popular brasileña se construye sobre la base rítmica de todo un conjunto, con un rol importante para la percusión, la batida de Gilberto condensa toda una batería de samba en una simple guitarra acústica, posibilitando un tema sincopado rítmicamente con sólo una voz y una guitarra. Inicialmente difícilísima de imitar, la batida combina la melodía y la percusión (como decía el Gato Pérez del ventilador en la rumba catalana).

En segundo lugar, João desarrolla una forma de cantar que se distancia de lo que era habitual en aquellos tiempos en Brasil. Lejos del vibrato habitual, la voz de João Gilberto, nasal y apenas susurrada, se emparenta con el cool jazz de un modo impensable antes de que la electrónica permitiera amplificar el sonido. Pero además, João mantiene un sentido del ritmo implacable en la voz (¡Miles Davis dijo que tendría ritmo leyendo el periódico!), que combina con la guitarra de forma única, completando los acordes con la voz, y mezclando el ritmo del toque con el de su fraseo vocal en un cóctel integral.

Las innovaciones de João permiten una forma de música nueva, donde el intérprete es viable y completo con sólo la voz y la guitarra. Es viable en esta austera desnudez, pero naturalmente puede mejorar con arreglos inteligentes, y aquí entra en escena Antonio Carlos Jobim. Pianista, compositor y arreglista de sólida formación (estudió con el músico dodecafonista Koellreuter), Jobim pulió con Gilberto varias decenas de piezas, que quedaron grabadas entre 1958 y 1961. Las primeras aparecieron en dos 78 rpm, y luego fueron llenando tres LPs. En 1990 se recopilan en un doble CD, del que hablaremos más adelante. Jobim participó también en el encuentro con Stan Getz, aportando sus arreglos y su piano.

LA DIFUSIÓN MUNDIAL

João Gilberto participó en dos operaciones musicales y comerciales que tuvieron un impacto excepcional sobre la música popular de los años sesenta. En primer lugar, su música formó parte de la banda sonora de la película *Orfeo Negro*,

que ganó el gran premio del Festival de Cannes de 1959. En segundo lugar, y con un mayor impacto para el mundo del jazz, fue importantísima la grabación del disco *Getz/Gilberto*, con arreglos de Jobim (que también tocaba el piano) que resultó en la popularidad universal de una de sus piezas, *Garota de Ipanema*.

ORFEO NEGRO

La música de esta película es una ecléctica sucesión de pequeñas delicias de Luiz Bonfá por un lado, y de composiciones de Vinicius de Moraes con Antonio Carlos Jobim, éstas con João Gilberto como intérprete. Destacan su deliciosa versión de *A felicidade*, y también *Manha de carnaval* de Bonfá. La popularidad del largometraje y de su banda sonora catapultó a la bossa nova de forma internacional.

GETZ/GILBERTO Y LA GAROTA DE IPANEMA

El lanzamiento de este tema como single, con la voz de Astrud (que era entonces la Sra. Gilberto) y mutilado en las estrofas cantadas en portugués por João, tuvo un éxito comercial sin precedentes en el verano de 1964. *La chica de Ipanema* desplazó a los Beatles del *hit parade*. Stan Getz había explorado los sonidos brasileños desde 1962, con Charlie Byrd primero y Luiz Bonfá después, pero con la grabación en Nueva York del álbum *Getz/Gilberto* se abría una fase nueva que sería muy productiva para Getz como intérprete, para Jobim como compositor, y para Verve como discográfica. El disco es una delicia absoluta, una joya minimalista, con la guitarra de Gilberto y el piano de Jobim tejiendo una base rítmica sobre la que la voz de João y el tenor de Stan Getz vuelan en arabescos sonoros, más sincopados los de João, más densos los de Getz. En un par de temas se desliza la voz casi infantil de Astrud con alguna estrofa en inglés.

VOZ Y GUITARRA

Merece la pena detenerse en la esencia de la contribución de João Gilberto a la bossa nova: la voz y el toque únicos que aportó. Los discos nos permiten apreciar dos versiones consecutivas del clásico de Jobim y Moraes *Chega de saudade*: la procedente del LP *Canción del amor excesivo* de la cantante Elisete Cardoso, publicado en abril de 1958 (con João Gilberto a la guitarra en apenas dos cortes: su estilo incomodaba a la cantante), y la del propio Gilberto, grabada en octubre de 1958. El compositor del tema, Antonio Carlos Jobim, dirigió y arregló ambos registros, en los que además tocó el piano. En el periodo que transcurre entre ambas grabaciones se puede fechar el inicio de la bossa nova.

En las dos es característica la batida de João. Es un modo de tocar emparentado con el de Luiz Bonfá, (que había combinado su dominio de la guitarra clásica y su amor por las melodías populares), y también con el estilo de piano de João Donato (que debía mucho al de Thelonious Monk). Lo característico del modo de tocar de Gilberto es que resume la esencia de todos los ritmos afrobrasileños en una combinación única de ritmo y melodía. Del mismo modo que el piano solo de John Lewis condensa y supera todo el jazz que le precedió (de *Satchmo* al bop de Charlie Parker, pasando por la big band de Basie), la guitarra de Gilberto es un destilado de toda la música popular brasileña anterior.

Pero lo que separa más las dos grabaciones de *Chega de saudade* es la voz. João Gilberto canta esta canción de un modo radicalmente distinto a como lo hace Elisete Cardoso, que canta al modo más clásico de las vocalistas de samba. João canta susurrando apenas las palabras, como si estuviera confesando su tristeza al oído de un amante. Y la combinación de voz y guitarra resulta en una mezcla de ritmos absolutamente sin precedentes. Escuchada a bajo volumen, es un susurro sincopado. Si se sube el volumen, emerge toda una polirritmia africana en tono menor.

POCO, BUENO Y ESCONDIDO

En muchas tiendas de discos, un vistazo a los estantes revelará la ausencia de João Gilberto y en cambio la variada y amplia presencia de su ex mujer Astrud. La incapacidad de la industria musical para distinguir el grano de la paja y ofrecer al público con dignidad una de las obras más importantes de la música popular brasileña y el jazz del siglo XX es un clamor al cielo. Por otra parte, el disco *Getz/Gilberto*, cuyos autores firmaron al alimón, suele estar clasificado únicamente como obra de Stan Getz y en la sección de jazz de las tiendas. La discografía de João se suele situar en las secciones de música hispanoamericana o brasileña y éste es uno de los problemas de estar en la frontera entre géneros.

El ritmo de producción de João Gilberto es escaso y se distancia de lo habitual para un artista comercial. Por otra parte, no se aprecian en su carrera altibajos: el nivel de calidad es uniformemente alto, sin concesiones (aunque es evidente que su mayor impacto como innovador fue el inicial). Pero incluso para un artista exigente, poco predispuesto a publicar lo que no perciba como excelente, aunque intercale aquí y allá un disco en directo, su producción sorprende por lo parca. Algo inexplicable sin tener en cuenta sus desapariciones. La primera dio como fruto su maduración. João se fue de la ciudad *colgado* y deprimido, pero con la idea de su proyecto, de lo que quería hacer. Resurgió unos meses más tarde, con su original y espléndida conjunción de voz y guitarra formulada de manera definitiva, limpio y listo para regalar al mundo una música nueva.

La segunda desaparición sigue al gran éxito de *Garota de Ipanema*. Un éxito cuyos réditos se repartieron de modo poco equitativo: según Fontana, para Astrud Gilberto 120 dólares por cantar en la sesión; para João, 23.000 dólares; Stan Getz ganó tanto dinero que se compró una casa que dejaba chiquita a Tara, la mansión de la plantación "que el viento se llevó". Poco después, el disco *Getz/Gilberto 2*, grabado en directo en el Carnegie Hall, permite apreciar algunas claves. Recoge una corta actuación del cuarteto de Getz, seguida de la del trío de João (una excelente oportunidad para escuchar sus temas clásicos acompañados por un bajo y un baterista más jazzy), y finalmente lo cierran el cuarteto de Getz con Astrud y João Gilberto. En esta reunión final, secuela del éxito comercial del disco anterior, se aprecia el creciente protagonismo de Astrud, que introduce su voccilla en todas las canciones, mientras que la de João apunta apenas en un par. Stan Getz anuncia que Astrud va a interpretar con su marido y el cuarteto el tema *Always Trust Your Heart*, que presenta por error como *Never Trust Your Heart*. ¿Acto fallido? ¿Premonición? Quien pronto será la ex-señora Gilberto graba otro disco con Stan Getz y su

cuarteto (*Getz a Go-Go*, confusa mezcla de directo y estudio), y sigue luego una carrera en solitario en los EE.UU., de resultados dudosos (al menos musicalmente). Stan Getz reconduce su trayectoria hacia nuevas direcciones (no sin dificultades para romper con la imagen comercial de música para *cocktail parties* que su fase de bossa nova ha producido), mientras João Gilberto se hunde en la oscuridad. Separación matrimonial, crisis personal y profesional... en cualquier caso, el silencio. Entre 1966 y 1980, João Gilberto residió en los EE.UU., salvo el periodo de 1969-70 que vivió en México. En todos estos años graba apenas tres discos a su nombre y otro como acompañante de Stan Getz, compartiendo las interpretaciones vocales con su nueva esposa, la cantante Miucha (Buarque de Hollanda, hermana de Chico, de quien tendrá una hija: Bebel Gilberto). Se ha hablado mucho de su fragilidad emocional, de la depresión que le ha rondado durante años, atenazando su creatividad. En la trayectoria de João Gilberto hay afán de búsqueda de la perfección. Se recuerdan sus recitales suspendidos por el ruido ambiental. Se explica la historia de su gato, herido mortalmente al caer por la ventana (según una leyenda urbana, saltó al oírle volver a empezar *O pato* por millonésima vez; es falso: João llegó a su casa y lo encontró herido). En tres años, de 1958 a 1961, grabó tres *elepés* y fundó la bossa nova. Después, en cuarenta años, de 1961 a 2001, grabó en estudio sólo siete más a su nombre, además de cuatro directos y uno con Stan Getz. No es precisamente un artista prolífico. Pero tampoco un charlatán: sólo abre la boca cuando tiene algo para contar. Y entonces vale la pena escuchar.

Además de su inmensa influencia y sus grabaciones maestras, su legado musical incluye a su hija Bebel. En *Tanto tempo*, un disco de debut tan de NYC como brasileño, grabado cuando Bebel pasa de los treinta años, introduce en la música *lounge* del cambio de siglo aires de bossa nova, con visibles influencias de su padre en temas como *Bananeira* o *Samba da benção*, vertiendo calor latino en la frialdad *dance*.

COMENTARIOS AL OPUS GRABADO

Al final de este trabajo se relacionan todos los discos originales grabados por João y editados en CD, así como algunas de sus colaboraciones con otros artistas. Debido al éxito comercial de sus piezas en los años sesenta, João Gilberto aparece en muchos otros discos, algunos de los cuales parecen originales pero no son en realidad más que canciones extraídas de ellos. Esta producción se puede agrupar en seis bloques, que no son exactamente cronológicos ya que en parte se superponen.

O MITO. Con la salvedad de tres singles grabados en 1951 y 1952, los primeros registros de João aparecieron en tres LPs entre 1958 y 1961, que se han recopilado en un CD doble titulado *O mito* en Brasil (Emi-Odeón) y *The Legendary João Gilberto* (Capitol Jazz) en el mercado internacional. Este *cedé* está descatalogado hoy, sin embargo, el aficionado debe saber que en España se editó y distribuyó en 1997, en dos volúmenes separados y como parte de una colección de discos de jazz editada por el grupo Time-Life (The Blue Note Collection), para su venta en quioscos. Ocasionalmente, estos volúmenes aparecen en rastros, mercadillos o tiendas de segunda mano y oportunidades. Son la maravilla quintaesencial de la bossa nova con un leve tinte de jazz. Están *Chega da saudade*, *Bim*

bom, Desafinado, o Barquinho, Samba de uma nota só ... y el tema *O pato*, uno de mis favoritos, con el arreglo original (ese saxo barítono graznando...).

CON STAN GETZ. Tres discos se pueden agrupar en este bloque. *Getz/Gilberto* es de una perfección formal extraordinaria y su impacto e influencia en la música posterior son notables. Aunque Stan Getz había experimentado con melodías de bossa nova junto a Charlie Byrd, con los arreglos para big band de Gary McFarland, e incluso con Luiz Bonfá, otro dotado guitarrista brasileño, el paradigma del encuentro entre el jazz y la bossa nova surge de esta grabación. Es comprensible, dado que la música de Gilberto tiene muchos puntos de contacto con el cool jazz del que procede Getz. Por otra parte, el piano de Jobim, autor del grueso del repertorio, nunca ha sonado tan jazzy. Su secuela, *Getz/Gilberto 2*, es un buen disco aunque no llega a la altura del anterior: se trata de un plato recalentado del mismo menú (de todos modos, personalmente aprecio el calor del directo para los temas que Getz y Gilberto interpretan juntos y disfruto del toque más jazz de los seis temas de João en trío, bien distintos de las versiones de unos años antes). El disco *Best of Two Worlds*, doce años después, puede comprenderse como un intento de recuperar el éxito anterior. La música es excelente, pero a nuestros oídos le falta la frescura que tenían las grabaciones de 1963, y carece de la fuerza de lo nuevo, de la búsqueda de nuevos caminos. Sin embargo, no deja de ser un buen disco que los amantes de João, de Stan y del género apreciarán: la versión de *Agua de março* es una delicia comparable sólo a la de Jobim con Elis Regina. Por cierto, que la cantante Miucha le da veinte vueltas a Astrud como vocalista, aunque quizás no sea tan fotogénica. Quizás sea Stan Getz quien flojea más en esta ocasión.

LOS DISCOS DESNUDOS. Hay dos discos fundamentales de João grabados en estudio en una espléndida desnudez: son el disco blanco, y el último disco.

El disco blanco, titulado simplemente *João Gilberto*, es una de las grandes grabaciones del músico y de la música popular brasileña. João vuelve en él a un repertorio totalmente brasileño incorporando temas de los modernos tropicalistas como Gilberto Gil. En su sencillez minimalista, sin orquesta ni arreglos, con un suspiro de percusión en el fondo, está en los límites de lo que se entiende por bossa nova. Aquí, voz y guitarra se juntan, se entrelazan, se contrastan, se complementan, y envuelven al silencio, que es también uno de los componentes de la grabación. Pero hay también temas instrumentales que nos muestran el esplendor del toque preciso de João, donde melodía y ritmo se expresan a la vez mediante las seis cuerdas solas.

El último (hasta hoy), *João voz e violão*, está producido por Caetano Veloso (que modestamente dice que no hizo nada y se limitó a estar por allí mientras João cantaba y tocaba). Esta grabación recupera al mejor Gilberto, un João al que el silencio es tan importante como el sonido y donde voz y guitarra se funden, entremezclan y separan de forma magistral. Con un repertorio que oscila entre la música popular brasileña, con énfasis en las clásicas bossas de Jobim (¡menuda versión de *Desafinado*! compárese con la de 1958, o con la de 1963 con Stan Getz), composiciones más modernas de sus sucesores Gil-

berto Gil o Caetano Veloso, y piezas más internacionales, como un hermoso *Eclipse* de Lecuona. Caetano puede minimizar su rol como productor: lo que resulta evidente es que su hábito está presente, que supo crear un ambiente propicio para la expresión del artista y la grabación y que, probablemente, ayudó a una atinada selección de temas y tomas. El resultado es un redondo disco de madurez que no podemos proclamar como el mejor de João porque ha de competir con otras joyas, pero que es claramente una obra maestra.

LOS DISCOS DE TRANSICIÓN. En la discografía del artista hay dos títulos que comparten elementos de diverso tipo y que pueden considerarse de transición. Son el disco mexicano (*Ela e carioca*), que marca el final del largo silencio que siguió al éxito de las grabaciones con Stan Getz, rompiendo con el jazz y anticipando la simplicidad del disco blanco; y el disco que marca el retorno a Brasil tras la estancia en América del Norte (titulado precisamente *Brasil*).

Ela e carioca tiene como protagonistas principales la voz y la guitarra, con unos arreglos orquestales poco lucidos cuyo mayor mérito es la discreción. Tres clásicos en español (dos boleros mexicanos de Agustín Lara y Consuelo Velázquez, y una canción cubana de Ernesto Lecuona), junto a una pieza de Irving Berlin y un puñado de temas de Jobim y otros músicos brasileños (incluido un bello tema instrumental del propio Gilberto), componen esta grabación. En cierto modo anuncia la llegada de la nueva obra mayor de João, que será el disco blanco.

Brasil. Este disco es una celebración brasileña, una fiesta con tres jóvenes estrellas de Bahía, el estado natal de João, surgidos de la estela de la bossa nova: Gilberto Gil, Caetano Veloso y, su hermana, Maria Bethania. Contraste de voces, fiesta esplendorosa, todo en este disco rezuma la alegría del reencontro con las raíces. En buena parte parece recoger una fiesta nocturna íntima en casa del artista, cantando con sus amigos un repertorio esencialmente brasileño (la excepción es el standard *All of Me*, pero éste ha sido muy bien naturalizado por Haroldo Barbosa), para marcar la alegría del retorno. La grabación se reparte entre Río y Los Angeles, donde se superpusieron unos arreglos discretos y atinados de Johnny Mandel, que aguantan razonablemente bien el paso del tiempo. Este álbum se encuentra hoy en CD, pero también circula en una edición conjunta con *Amoroso*, en un único volumen.

LOS DISCOS SUPERPRODUCIDOS. Hay grabaciones en las que João cede protagonismo al afán de los productores por marcar estilo y envolver su música con añadidos elaborados, en lo que podríamos considerar un cierto exceso de producción.

Amoroso, con arreglos de Claus Ogerman, está grabado entre 1976 y 1977 cuenta con el acompañamiento de músicos de jazz como Grady Tate a la batería, pero adolece de un cierto exceso sonoro, con unos teclados electrónicos que disputan el protagonismo a la voz y la guitarra sin merecerlo. La voz de João está en plena forma, su versión de la hermosa canción italiana *Estate* es deliciosa y, aunque su inglés es algo macarrónico, interpreta el *'s Wonderful* de los Gershwin con convicción. Es interesante su larga versión del *Bésame mucho* de Consuelo Velázquez, ya interpretado en el disco mexicano

unos años antes. Un tema muy sincopado y en su estilo de Barbosa y Jaques, junto con cuatro composiciones de Jobim marcan el tono brasileño de este álbum. Este disco se ha editado de forma conjunta con *Brasil* en un único CD. Los arreglos de Ogerman, que también trabajó con Jobim, fueron en su día muy celebrados: para mi gusto son a veces excesivos, pero en algunas piezas mantienen un buen equilibrio.

En *João* amplía su repertorio con más temas populares brasileños (desde la samba canción de entreguerras de Noel Rosa hasta la contemporaneidad de Caetano Veloso), y otros del cancionero internacional: Charles Trénet, Fred Bongusto, Cole Porter... Esta grabación se realizó en dos fases: la voz y la

guitarra se recogieron primero en Brasil y la gran orquesta se insertó posteriormente en los EEUU. El resultado es de nuevo discutible: los arreglos de Clare Fisher son relativamente predecibles y añaden poco. Para mi gusto, tienden a hacer de las piezas íntimas de João algo más digerible y apto para el hilo musical. Claro, que siempre podemos cerrar una oreja, hacer abstracción de ellas, y recuperar mentalmente los temas originales en todo su sencillo esplendor.

LOS DIRECTOS. Los discos en directo de João nos lo devuelven en su formato quintesencial: voz y guitarra, con el aliciente y la fragilidad del directo, y en general sin cuerdas ni vientos. Es difícil destacar uno sobre otro. Aunque ocasionalmente se superponen arreglos orquestales, se trata de lo mismo, grabado en un día más o menos triste, con este u otro tema en el repertorio, muchas veces ya grabado en otra versión. Y sin embargo, el aficionado atento notará los matices que distinguen una versión de otra, sin que sea posible declarar ninguna como superior. ¿Cómo comparar el *Chega de saudade* del directo en la TV O Globo de 1980, donde comparte la interpretación con la voz infantil de su hija Bebel, con la versión de 1958? Ambas son distintas, y sin embargo las dos rozan la perfección. El buen gusto y el afán de perfección de João han impedido que circularan grabaciones poco inspiradas, con el resultado de que toda la oferta grabada tiene interés. Ahora

bien, los directos no pueden competir con los discos desnudos: estos los superan, gracias a la repetición de tomas; además, en algún directo se han superpuesto arreglos de acierto dudoso.

UNA GUÍA DE INICIACIÓN PARA EL AMANTE DE JAZZ

Sin duda, el punto de partida para quien se aproxime por primera vez a este monstruo ha de ser el *Getz/Gilberto* de 1963. Para nosotros, este disco merece su preeminencia por su proximidad al lenguaje más tradicional del jazz, por su perfección formal y por contener la esencia del mejor Gilberto. A partir de aquí, hay dos opciones, con probabilidad complementarias. Una consiste en remontarse cinco años atrás y descubrir las grabaciones que consolidaron el lenguaje de la bossa nova entre 1958 y 1961, con *O mito / The Legendary João Gilberto*, encontrando buena parte del repertorio interpretado con Stan Getz en un guiso anterior, de sabor más brasileño aunque con claras influencias del cool. La otra, consiste en seguir con las obras maestras posteriores. Y aquí se puede optar entre el Gilberto libre de ornamentaciones o algunas grabaciones arregladas. Para quien prefiera su simplicidad de maestro zen, hay dos opciones: el disco blanco (*João Gilberto*, Verve 1973), o la última grabación (*João voz e violão*, Universal/Verve 2000). Para quien se encuentre más a gusto con el sonido orquestal, tal vez lo mejor sea el discreto encanto de *Brasil*, o el superproducido *Amoroso* (quizás la opción más razonable sea el CD que los reúne). Entre los años que van de 1958 a 2000 (y lo que pueda venir), se extiende toda la riqueza y diversidad del conjunto de su discografía: ningún disco carece de interés.

Discografía en CD

DISCOGRAFÍA COMPLETA ORIGINAL A SU NOMBRE:

- 1958-61: *The Legendary João Gilberto / O mito* (Pacific/Emi-Odeón)
- 1963: *Getz/Gilberto* (Verve)
- 1964: *Getz/Gilberto 2* (Verve)
- 1970: *Ela e carioca* (Orfeón Videovox México / Sony)
- 1973: *João Gilberto* (Verve)
- 1977: *Amoroso* (Warner Bros)
- 1980: *João Gilberto Prado Pereira de Oliveira* (Warner)
- 1981: *Brasil* (Warner Bros)
- 1985: *Live in Montreux* (Elektra)
- 1991: *João* (Philips)
- 1994: *Eu sei que vou te amar* (Sony)
- 2000: *João voz e violão* (Verve)

DISCOGRAFÍA SELECCIONADA CON OTROS:

- Con Elisete Cardoso**
- 1958: *Canção do amor demais* (Movieplay Brazil)
(Gilberto en dos temas)
- Con Luiz Bonfá y Antonio Carlos Jobim**
- 1959: *Orfeu Negro/Black Orpheus B.S.O.* (Verve)
- Con Stan Getz**
- 1976: *Best of Two Worlds.* (CBS/Sony)
(João canta con Miucha y toca la guitarra)

Agradecimiento: el autor quiere expresar su reconocimiento a Laura Perner McCarthy, cuya página web sobre João Gilberto (www.silkpurse.org) le ha sido muy útil para reconstruir aspectos oscuros de la discografía.

La cultura pasa por aquí

AV Monografías
Ábaco
Academia
ADE Teatro
Afers Internacionals
Álbum
Archipiélago
Arquitectura Viva
Archivos
de la Filmoteca
Arte y parte
Astrágalo
Atlántica Internacional
Aula, Historia Social
L'Avenç
Ayer
Boletín de la
Institución Libre de
Enseñanza
CD Compact
El Ciervo
Clarín

Claves de Razón
Práctica
CLIJ
El Croquis
Cuadernos
de la Academia
Cuadernos de Alzate
Cuadernos
Hispanoamericanos
Cuadernos de Jazz
DCidob
Debats
Delibros
Dezeme
Dirigido
Doce Notas
Doce Notas
Preliminares
Ecología Política
El Ecologista
Er, Revista de Filosofía
Exit, Imagen y cultura
Experimenta

El Extramundi y los
Papeles de Iria Flavia
FotoVideo
Goldberg
Grial
Guadalimar
Guaraguao
Hélice, revista de poesía
Historia, Antropología y
Fuentes Orales
Historia Social
Ínsula
Intramuros
Jakín
Lápiz
Lateral
Leer en primavera,
verano, otoño, invierno
Letra Internacional
Letras Libres
Leviatán
Litoral

Mas Jazz
Matador
Melómano
Mientras Tanto
La Mirada Limpia
Nickel Odeon
Nuestro Tiempo
Nueva Revista
Ópera Actual
La Página
Pasajes
Papeles de la FIM
Papers d'Art
Política Exterior
Por la Danza
Primer Acto
Quimera
Quórum
Raíces
Reales Sitios
Reseña

Revista
HispanoCubana
Revista de Estudios
Orteguianos
RevistaAtlántica
de Poesía
Revista de Libros
Revista de Occidente
Ritmo
Scherzo
El Siglo que viene
Síntesis
Sistema
Temas para el Debate
A Trabe de Ouro
Turia
Utopías/Nuestra
Bandera
Veintiuno
El Viejo Topo
Visual
Zona Abierta

Asociación de
Revistas Culturales
de España

Exposición, información, venta y suscripciones:

Hortaleza, 75. 28004 Madrid
Teléf.: 91 308 60 66
Fax: 91 319 92 67
<http://www.arce.es>
e-mail: info@arce.es