

Alcanzada la maestría interpretativa que venía pidiendo la sublimación de su sonido, superadas las limitaciones de estilo y liderazgo y tras haber encontrado a los elegidos para llevar a cabo su misión, **Coltrane** da un paso más hacia su cima creativa al fichar por Impulse!. Esta caja contiene las cinco primeras ediciones originales.

Coltrane en plenitud básica

• John Coltrane: The Impulse! Albums Volume One

La llegada a Impulse! en mayo de 1961 pone fin a un periodo de transición determinante (iniciado en el 59) y anuncia un cambio decisivo en la evolución creativa del músico. En esta etapa se diluyen las fronteras entre el Coltrane solista y el compositor en favor del creador guiado espiritualmente a la consecución de un sonido expansivo, al mismo tiempo urgente y sereno. Cansado de tener que postergar la materialización de sus ideas, abandona el grupo de Miles Davis en abril de 1960. Atrás han quedado los años de superación técnica, de asimilación de estilos (r&b, blues, bebop, jazz modal) y recursos a todos los niveles. Años de una búsqueda

casi obsesiva encaminada a satisfacer anhelos musicales y de espíritu, que le llevarán del magisterio de Monk a Ornette y de África a India. La apertura lingüística y física del sonido de su instrumento (ampliado a soprano meses antes en *My Favorite Things*, Atlantic) requerían de un espacio instrumental sólido, dinámico y en comunión sensitiva.

Mientras alternaba un “falso” quinteto junto a Eric Dolphy, en estas grabaciones se completa el cuarteto histórico con la llegada de Jimmy Garrison. Pese a gozar de

prestigio como solista, su huida de la lectura establecida, el incremento de la intensidad y crudeza de su fraseo hicieron que los dos primeros trabajos en Impulse! fueran muy discutidos. La política del sello ante la dialéctica de apoyar un arte en progreso (su trayectoria posterior habla por sí misma) o al comercio, cuestión que queda reflejada en este volumen, la estudia el productor Bob Thiele, que decide intercalar entregas de un material más arriesgado (*Africa/Brass*, *At the Village Vanguard*) seguidas de otro más homogéneo y atractivo (*Coltrane*, *Ballads*, *Duke Ellington & John Coltrane*). Esta antología básica (producción comprendida entre mayo de 1961 y noviembre del 62) contiene las portadas, las fotos del interior y los textos (en tamaño ilegible) de los *elepés* originales a precio reducido; no incluye tomas alternativas ni adicionales de las sesiones registradas en el estudio de Rudy Van Gelder.

En *Africa/Brass* (para una big band de dos contrabajos, con apuntes de McCoy Tyner, arreglos y dirección de Dolphy) Coltrane evidencia unas inquietudes orientalistas que ya

• The Impulse! Albums: Volume One

[0602517488328-2 (5 CDs)]

John Coltrane (st,ss) con:

Booker Little, Freddie Hubbard (tp); Eric Dolphy (sa, cl-b, fl), Pat Patrick (sb), Julius Watkins, Donald Corrado, Bob Northern, Jimmy Buffington, Robert Swishhelm (cf); Bill Barber (tuba), Julian Priester, Carl Bowman, Charles Greenlee (bom-bardino); McCoy Tyner, Duke Ellington (p); Jimmy Garrison, Aaron Bell, Reggie Workman, Art Davis (b); Elvin Jones, Sam Woodyard (bat).

John Coltrane: *The Impulse! Albums: Volume One* contiene los siguientes LPs:

• Africa/Brass.

(Impulse! AS-6)
Nueva Jersey, 23 de mayo y 7 de junio de 1961

• At the Village Vanguard

(Impulse! AS-10)
Nueva York, 2 y 3 de noviembre de 1961

• Coltrane

(Impulse! AS-21)
Nueva Jersey, abril y junio de 1962

• Duke Ellington & John Coltrane

(Impulse! AS-30)
Nueva Jersey, 26 de septiembre de 1962

• Ballads

(Impulse! AS-32)
Nueva Jersey, 21 de diciembre de 1961, 18 de septiembre y 13 de noviembre de 1962

no abandonaría. *Africa*, la pieza central, comienza con una característica línea de bajo cantable y se abre al plano general de los sucesos solistas. Las voces en colisión y un aparente desorden confieren cierto primitivismo a un sonido abrupto y orgánico. Planos y perfiles se juxtaponen alrededor del núcleo organizativo, el cuarteto. Un esquema colectivo rompedor que antecede a *Ascension* (1965). La elección de *Greensleaves*, canción tradicional inglesa, recoge, como antes lo hiciera con *My Favorite Things*, el gusto de *Trane* por las tonadas populares y el folclore. Es una melodía sencilla en forma de vals lento que interpreta al soprano. *Blue Minor* fue la primera en grabarse y salió en una toma. Se inspira en un blues antiguo con desarrollo modal sostenido de principio a fin por el centelleante swing de Elvin Jones.

At the Village Vanguard (sin *Impressions ni India*) se abre con *Spiritual*, donde encontramos a Dolphy dentro de un conjunto que funciona más como cuarteto e invitado que como quinteto. Reggie Workman ocupa aún el puesto de Jimmy Garrison. Suya es la voz pendular del tema, canto oscilante inspirado en un espiritual como indica su título. Un espacio colectivo de lirismo suspendido que sirve de anunciación lo abre. Fórmula con la que también se resuelve, que hizo suya Coltrane y que sugiere cierta conexión con el inicio de las ragas indias. Las paletas de Dolphy (clarinete bajo) y Coltrane (alternando tenor y soprano) mezclan colores (incisivos y brillantes) y figuras (fraseo desdibujado y líneas en progresión) complementarios. *Softly in a Morning Sunrise* queda situada en medio de estas dos piedras angulares. *Chasin' the Trane*, la mejor versión de la colección registrada, es un blues rápido que despega con el tenor arrastrando consigo a la batería en un emparejamiento extenuante. En su incontenible monólogo, Coltrane explora todos los recursos de su instrumento, engarzando imaginativas progresiones de acordes en escalas. La energía y la velocidad desplegadas, la fuerza insistente del tenor y el calor que desprende la batería diluyen su esencia de blues. En este duelo se produce una compenetración emocional y física del acto creativo única entre los dos músicos, aunque Coltrane parece ir siempre por delante de Jones.

“El jazz es una mezcla de emociones entre tensión y liberación”. Este pensamiento define a la perfección a un cuarteto ya con-

CHUCK STEWART

**“PESE A GOZAR DE
PRESTIGIO COMO
SOLISTA, SU HUIDA DE
LA LECTURA ESTABLE-
CIDA, EL INCREMENTO
DE LA INTENSIDAD Y
CRUDEZA DE SU FRASEO
HICIERON QUE LOS DOS
PRIMEROS TRABAJOS
EN IMPULSE! FUERAN
MUY DISCUTIDOS”**

solidado en *Coltrane*, disco que reúne elementos discursivos de sus trabajos previos y de los inmediatamente posteriores. Las líneas melódicas aparecen contorneadas y los perfiles instrumentales aunque suavizados no pierden el latido candente. La intensidad sostenida ocupa el espacio, el sentimiento de blues emana desde el interior y la temperatura se hace reflexiva. Arabescos del soprano y ritmo de vals en *The Inch Word*, acordes colgantes y repetitivos de Tynes en *Tunja*, el diálogo de conjunto consigue especial expresividad respirando espiritualidad y swing en el inicial *Out of this World*.

Ballads es una confesión íntima descrita desde la concisión lírica. El criterio unificador en torno al género presta la homogeneidad afectiva a un repertorio de viejos y atípicos standards, grabado sin linealidad cronológica y con la frustrada intención de apaciguar las críticas. Coltrane, que tenía una memoria enciclopédica para las melodías, da un aliento nuevo a *You Don't Know what Love Is*, *Easy to Remember* o a ese tratado sobre la delicadeza que es *Say It (Over and over again)*. Algunos interpretaron, erróneamente, que este trabajo señalaba un nuevo rumbo en su evolución,

alejado de las largas y febriles disertaciones. Esta teoría parecía corroborarse en las dos entregas siguientes junto a invitados ilustres: *Duke Ellington & John Coltrane* y *John Coltrane & Johnny Hartman*. Se ha dicho en repetidas ocasiones que entre las tres componen una trilogía. A ambos artistas le interesaba esta alianza: al veterano le situaba en un contexto renovador; al más joven y a su sello les permitía elaborar un producto de calidad para un amplio mercado. Los dos asistieron a la sesión con su propia base rítmica. *Trane* apacigua su tendencia al desbordamiento y se amolda al repertorio ellingtoniano. Aunque en *Take the Coltrane*, con el personal del saxofonista, la intensidad se acrecienta y parece poner en aprietos al pianista, el material elegido posibilita la interacción entre las dos personalidades, más cómplices en baladas como *My Little Brown Book* o en el blues *The Feeling of Jazz*, pieza ya clásica escrita por Ellington para esta sesión. Inmortal la versión de *You Don't Know what Love Is*. ●