

El sello Poll Winners reinventa treinta discos que han recibido 5 estrellas en la revista *Down Beat*, ensamblando cada uno con otro o con partes de otro del mismo autor. Un cóctel de estrellas y *bonus tracks* que invita a sentarse y escuchar. O a sentarse y tratar de responder algunas preguntas.

De 5 estrellas

...y bonus tracks

Para establecer un marco referencial, podemos pensar en una *big band* con solistas extraordinarios, que viene sonando en nuestras cabezas desde la primera vez que escuchamos estos discos. Las melodías se mezclan, pero incluso en la confusión, incluso si la música tan compleja nos queda con el tiempo como un esqueleto, por ejemplo un silbido, el recuerdo tendrá siempre la vieja novedad de la frescura.

Saxofonistas: John Coltrane (*Giant Steps*), Zoot Sims (*Zoot*), Cannonball Adderley (*Somethin' Else, Quintet in Chicago*), Jimmy Giuffre (*The Jimmy Giuffre 3*), Johnny Hodges (*The Big Sound*), Art Pepper (*Art Pepper + Eleven*), Gerry Mulligan (*Gerry Mulligan meets Ben Webster*), Benny Carter (*Urbane Jazz*).

Trompetistas: Miles Davis (*Miles Ahead*, 'Round about Midnight, Cookin', Kind of Blue), Roy Eldridge (*Urbane*

Jazz, con Benny Carter), Harry Edison (*Sweets*), Clifford Brown (*Sarah Vaughan Featuring Clifford Brown*), Art Farmer (*Modern Art*).

Pianistas: Duke Ellington (*Festival Session*), Count Basie (*Dance Along with Basie*), Oscar Peterson (*Stuff Smith / Oscar Peterson, The Oscar Peterson Trio at the Stratford Shakespearean Festival*), Red Garland (*Groovy*), Bill Evans (*Modern Art*, con Art Farmer), Thelonious Monk (*Monk Himself, Monk's Music*), Dave Brubeck (*Gone with the Wind*).

Guitarrista: Django Reinhardt (*The Best of Django Reinhardt*).

Violinista: Stuff Smith (*Stuff Smith / Oscar Peterson*).

Contrabajista: Charles Mingus (*Mingus Ah Um*).

Bateristas: selección de aquellos que más aparecen; Jimmy Cobb, Philly Joe Jones, Alvin Stoller.

Vocalistas: Ella Fitzgerald (*Ella Fitzgerald at the Opera House*), Billie Holiday (*Lady Sings the Blues*), Sarah Vaughan (*Sarah Vaughan Featuring Clifford Brown*).

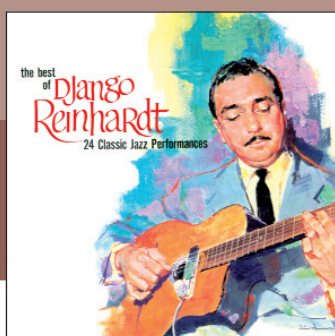
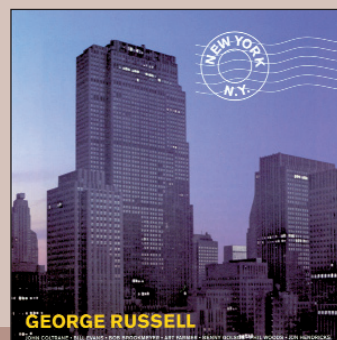
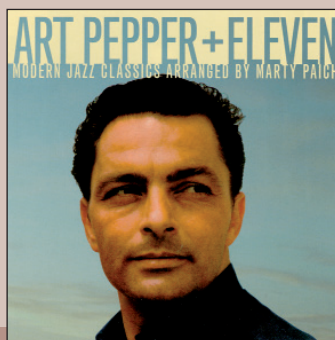
Compositores, arreglistas... Gil Evans (*Great Jazz Standards + New Bottle, Old Wine*), George Russell (*New York N. Y.*).

Al escuchar una colección ya eternizada en el *Hall of Fame* del jazz y con un precedente crítico tan rotundo, pero además en este caso a veces embellecida, a veces descafeinada con tantos *bonus tracks*, dan ganas de levantar la mano y hacerle varias preguntas no a la historia del jazz que encierra para siempre muchos de estos hitos, sino a Poll Winners Records, aunque será más fácil y más rápido que conteste yo.

¿Hay que juzgar a los discos en su contexto? ¿Todos ellos merecerían hoy 5 estrellas? ¿Merecieron todos en esa época las 5 estrellas?

¿Son los discos incluidos como *bonus tracks* los segundos mejores, o al menos los ideales para acompañar al de 5 estrellas? ¿Hay un nivel parejo dentro de los 5 estrellas?

The Most Influential Jazz Albums According to the Critics of Down Beat Magazine. Algunos de estos críticos -Ira Gitler, Ralph J. Gleason, Nat Hentoff y

Leonard Feather- fueron igual de famosos que los músicos sobre los que escribían. Sus opiniones influían tanto como los discos evaluados. Responderé a las preguntas cambiándole el título a la colección: *The Most Influential Jazz Albums According to Me*.

Sabido es que el final de los 50 fue una de las épocas más productivas del jazz, en especial la comprendida entre los años 1952-1959. La mayoría de los discos de esta colección se grabaron en ese período. Establecer un canon, separar a los elegidos de las influencias y proyectarlos para que resistan la crítica del tiempo, implica un pasaje: el de la subjetividad a la objetividad, a la exposición que viene cargada de opinión, incompatible ya con la primera virginidad de la escucha. Pienso en los rivales de ese período, que no están en los *bonus tracks*. Esto puede servir también para delimitar el contexto en que esta selección fue juzgada. Por citar a algunos ausentes (aunque siempre estarán en la caja de la historia): *Piano Reflections* (1953), de Duke Ellington, un disco que serviría para descubrir al Ellington pia-

nista; *The Third World* (1955), de Herbie Nichols; *Saxophone Colossus* (1956), de Sonny Rollins; *Orgy in Rhythm* (1957), de Art Blakey; *Jazz in Silhouette* (1958), de Sun Ra; *The Shape of Jazz to Come* (1959), de Ornette Coleman.

Entre tantas estrellas hay algunas oxidadas, porque de los treinta discos, los 5 estrellas dentro de los 5 estrellas, son trece: Billie Holiday, *Lady Sings the Blues*; Ella Fitzgerald, *At the Opera House*; Django Reinhardt, *The Best of Django Reinhardt*; Thelonious Monk, *Monk's Music*; John Coltrane, *Giant Steps*; Miles Davis, *Kind of Blue*; George Russell, *New York N. Y.*, Cannonball Adderley • John Coltrane, *Quintet in Chicago*; Art Farmer • Bill Evans, *Modern Art*, Sarah Vaughan, *Sarah Vaughan Featuring Clifford Brown*, Jimmy Giuffre, *The Jimmy Giuffre 3*, Duke Ellington, *Festival Session*, Art Pepper, *Art Pepper + Eleven*.

Volviendo a las ausencias y a las comparaciones depredadoras, no creo que *Gerry Mulligan Meets Ben Webster*, un disco de baladas, con tiempos y diná-

micas repetitivas, sea superior a uno de los mejores discos de la década de los 50, que apareció en el mismo año que el citado: *The Shape of Jazz to Come* (1959), de Ornette Coleman.

Entre los discos que esconden otros discos (un estilo de reedición: el jazz laberíntico), los hay que aportan, como *Sarah Vaughan in the Land of Hi-Fi*, incluido en el disco con Clifford Brown, o *Trav'lin Light*, dentro de *The Jimmy Giuffre 3*; en otros casos, la suma de temas más bien resta calidad o es más de lo mismo: *Sophisticated Swing*, incluido en *Somethin' Else*, o *Jazz Impressions of Eurasia*, que sigue en el mismo disco a *Gone with the Wind*, de Dave Brubeck Quartet.

En muchos casos los *bonus tracks* superan en número a los *tracks* del disco 5 estrellas. Hay dos discos en los que el *bonus album* debería empatar en estrellas con el principal, caso de *Cookin'*, 5 estrellas, que viene con *Steamin'*, cuatro estrellas y media, y en los dos álbumes citados de Giuffre. Y en otro, el *bonus album* es superior al de 5 estrellas que lo contiene: ►

► *New Bottle, Old Wine*, incluido en *Great Jazz Standards*, de Gil Evans.

Esto en cuanto al oído. En cuanto al ojo, hay portadas extrañas, infantilmente adulteradas, que mantienen elementos de la original pero que fueron retocadas, inexplicablemente, con detalles que intentan imitar a la primera. Por ejemplo, en *Urbane Jazz* (Roy Eldridge • Benny Carter), la tipografía de los nombres y del cartel del cine es otra, no está integrada en el diseño, fue puesta por una mano apurada. Si miramos el reverso de la cajita encontramos la original, impresa en un tamaño reducido. En otros casos se mantiene la foto pero se cambian los colores o se limpia algún detalle, como en Dave Brubeck, en *Monk Himself* o en *Cannonball • Coltrane*; en otros discos se rediseña la por-

tada: *Modern Art*, *Kind of Blue*, *Somethin' Else*. Quizá el caso más ingenioso-comparable al de una zapatilla con cuatro tiras imitando a la famosa de tres tiras-es el de *Lady Sings the Blues*. En un vistazo rápido, la portada es la misma, pero Billie se movió. Desde la original mira con reflexión hacia fuera del disco, la boca es triste, caída. El retrato va más con la música. En esta reedición se utilizó otra foto, pero ni siquiera de la misma sesión. Billie tiene

pendientes y cadena, y parece cantar, aunque podía estarle

diciendo algo a su compañero de mesa. Es una foto más alegre. En fin, portadas que son dos estrellas. Por suerte, cuando sopla Coltrane, no sopla un tal Coltrin.

Poll Winners Records, sello máscara de *Down Beat*, es otra discográfica que ha cortado la historia y nos facilita el acceso a épocas y trabajos únicos condensados. ¿La realidad se parece cada vez más a internet? En aquellos años hubo gente que reunió estas joyas en una vida. Los mejores discos del jazz que fueron grabados en casi una década, podemos volver a escucharlos en una semana. Qué lástima no haber vivido en ese tiempo. Qué suerte haber nacido tarde.