

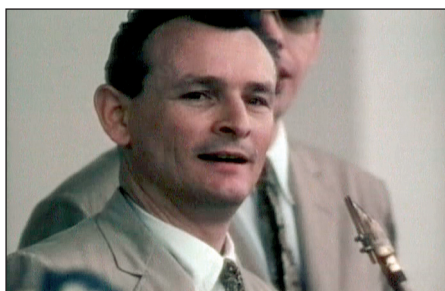
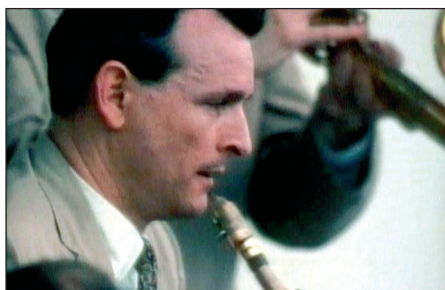
James Peter Giuffre (Dallas, 26/04/1921), fallecido el pasado 24 de abril, músico con una extraordinaria capacidad para la adaptación a los más diversos contextos, recorrió caminos trillados y avanzó por otros tan inciertos como inexplorados: sin duda toda una avanzadilla del free jazz demostrando que audacia y serenidad podían llevar al límite de la creatividad.

El hecho de que sus primeros pasos en la música los diera con el clarinete marcó sin ningún género de dudas su devenir como instrumentista. Sin embargo, el clarinete iría a menos en aquellos primeros años del bop en los que Giuffre inició su carrera profesional. El vertiginoso fraseo bop se adaptaba con dificultades a la complicada digitación del clarinete por lo que Giuffre, como muchos otros colegas, buscó sustitutos en otros instrumentos, primos cercanos unos y otros no tanto del suyo propio: los saxofones tenor y barítono y la flauta.

A sus estudios musicales académicos Giuffre unió los “doctorados” realizados en diversas bandas de la época (Boyd Raeburn, Gene Roland y Jimmy Dorsey), cosa habitual en aquellos años. La importancia de esta experiencia radicaba en que un músico de pupitre de cualquiera de las bandas citadas tenía que ser capaz de leer música a primera vista y por consecuencia, tener un dominio instrumental a prueba de cualquier circunstancia: y en algunos casos, en los que el talento lo permitía, la oportunidad de realizar solos sobre determinados temas. A cambio, los pupitres devolvían una disciplina instrumental de primer orden y un conocimiento profundo de las composicio-

Jimmy Giuffre

Un precursor tranquilo

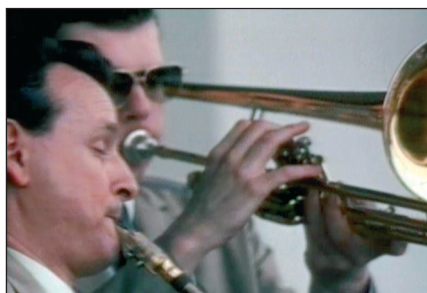
nes y de los arreglos que las configuraban. Y para los que eran capaces de realizar solos, la manera más directa de darse a conocer.

En esos pupitres se formó Giuffre y su primera oportunidad profesional de peso no le surgió por sus habilidades como solista sino como compositor de un tema, *Four Brothers*, escrito

cuando trabajaba para Gene Roland y que Woody Herman tocó en 1947 sin que, contrariamente a lo que se suele pensar, Giuffre formara parte de los Brothers ya que no ingresaría en la banda hasta dos años después, en 1949. El caso es que *Four Brothers* fue lo que diríamos ahora un bombazo y tema señero para la orquesta hasta su disolución. La dinámica musical que contenía el tema encajaba en el periodo en el que fue escrito: un conjunto de frases bop perfectamente enlazadas sobre la base de una brillante armonización de los tres tenores y un barítono de la sección de saxos, los “cuatro hermanos” del rebaño (*herd*) de Herman.

Pero no fue hasta bien entrada la década de los cincuenta cuando Giuffre pudo desarrollar de una manera mucho más amplia sus habilidades como saxofonista y arreglista. Fue en la costa oeste, en diversos grupos formados por el grueso del llamado estilo West Coast: Shorty Rogers, Howard Rumsey y Shelly Manne, principalmente. Su participación en estos grupos fue como músico de pupitre, siendo utilizado el sonido profundo de su saxo barítono como fondo de sección y participando ocasionalmente como solista y en la escritura de arreglos.

El primer aldabonazo de su carrera se produjo con *Shelly Manne's The Three & The Two*, de 1954, con Shorty Rogers como tercer instrumentista. La música de este disco marcó el futuro de Giuffre hacia aquellos caminos inciertos e inexplorados a los que hacía referencia al principio. Flirteos con la música de tradición europea, ausencia de una temática clara, todo ello como una especie de anticipo del free que había de venir. *Tangents in Jazz* (1955), o *The J. Giuffre Clarinet* (1956), incidían en el tradicionalismo rítmico habitual de la West Coast, pero también en la ejecución de contrapuntos entre todos los instrumentos del grupo, utilización del vasto folclore tejano, y en una tendencia cada día más acusada por temas en tono menor que unidos al liso sonido de su clarinete -instrumento que volvió a utilizar cada vez con

más frecuencia-, daban ese timbre tan característico a su música.

La formación del trío, a mediados de los cincuenta, marcó un antes y un después en su carrera. Inicialmente con Ralph Peña y Jim Hall, *Jimmy Giuffre 3* (1957); después con el mismo Hall y Bob Brookmeyer, *Western Suite* (1958); cambió a éste por Red Mitchell, *Seven Pieces* (1959); y finalmente, en los sesenta, con Paul Bley y Steve Swallow [*Fusion, Thesis* (1961) y *Free Fall* (1962)], último de los tríos de Giuffre antes de desaparecer casi por completo durante veinte años. Del primero al último de los tríos hubo claras diferencias que son las que marcaron el camino hacia una abstracción cada vez más intensa, abstracción que no tenía demasiado que ver con el informalismo free pero que de manera clara lo inspiraba. La música del trío era, desde el principio, libre; con la libertad que surge del conocimiento mutuo, del enorme talento y los sobreentendidos y de la complicidad entre los músicos. Sobre esta base, la evolución del trío tuvo bastante que ver con la de los diferentes colaboradores. Con Hall y Peña la música era muy espontánea y fluía con enorme facilidad. Con Brookmeyer el contrapunto y la estructuración, el arreglo, fueron primordiales. Con Mitchell guardaba las esencias de ambas. El trío último volvía a las bases de la música con Manne y Rogers, ahondando en la tradición europea y sin perder de vista la tradición texana del country y del blues que alimentaron toda su obra. Pienso que fueron muy destacables, al margen del trío, su colaboración como arreglista para Lee Konitz *You and Lee* (1959), obra maestra incontestable del género, y para Anita O'Day.

El devenir de Giuffre no son sólo esos siete u ocho años que acabo de repasar pero sí que figuran en ellos los jalones indispensables, su aportación a la historia del jazz. En la obra siguiente, escasa y dispersa, Giuffre supo adaptarse a los nuevos tiempos incluyendo bajos eléctricos e instrumentos electrónicos, sintetizadores, etc., que dieron otros colores a una base ya conocida. ●

MALLORCA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

JAZZ

SA POBLA

del 6 al 26 d'agost de 2008 • Plaça Major 22,30h

06/08 13/08 19/08 26/08

JOHN ZORN ACUSTIC MASADA
with special guest
URI CAINE & CYRO BAPTISTA
NICHOLAS PAYTON TRIO
BIG YUYU HOT BAND
JIMMY WEINSTEIN'S
TRAVELLING SCHOOL BAND

www.ajsapobla.net/jazz

Mallorca
Illes Balears

www.artescenic.es

Ajuntament
de sa Pobla

Govern
de les Illes Balears
Conselleria de Turisme

Govern
de les Illes Balears
Conselleria
d'Educació i Cultura
Direcció General de Cultura

Govern
de les Illes Balears
Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia

Consell de
Mallorca
■ Departament de Cultura

Obra Social
SA NOSTRA Caixa de Balears