

Giant Steps

Jesús Moreno

A finales de la década de los cincuenta, Coltrane ya tenía asegurada una página en la historia del jazz: potente saxo *hard-bop* en múltiples sesiones para Prestige y otras casas más, miembro de formaciones tan prestigiosas como las de Miles Davis y Thelonious Monk, un sello propio es su instrumento con las denominadas "láminas de sonido"... Era ya una figura. Pero una cosa es ser una figura y otra ser uno de los innovadores, revolucionarios..., o como quiera llamárseles, del jazz. Pocos son los que han marcado los caminos a seguir. Coltrane pudo y supo dar el paso que diferencia esas categorías y lo hizo con la grabación de un álbum cuyo título es significativo: *Giant Steps*. Coltrane daba el gran paso. Con esta grabación tomará cuerpo el gran Coltrane, el saxo que prácticamente "acomplejará" a todos los que posteriormente se dediquen a este instrumento y a no pocos de los que elijan otro. Hasta su muerte seguirá una carrera ascendente, de búsqueda, en la que su música irá adquiriendo complejidad y carácter absolutamente personal. Ese no pararse a estandarizar su sonido le acarreará no pocas deserciones entre sus adeptos, abrumados por la densidad que adquiere su propuesta musical.

Giant Steps es algo más que un disco de escucha obligada. Para su grabación, en la primavera del 59, Coltrane se rodeó de algunos viejos conocidos, unos por ser compañeros en las formaciones de Miles y otros de grabaciones en diversas sesiones: Tommy Flanagan, Paul Chambers, Art Taylor, Wynton Kelly, Jimmy Coob. En él, aparecen los dos Coltrane que se irán alternando en los años siguientes: el capaz de escupir el infierno entre los dientes de *Giant Steps* y el baladista a prueba de bombas de *Naima*. En la actualidad, en la versión CD junto al original *Giant Steps* se ofrecen, como "temas regalo", los de las sesiones que por las mismas fechas organizó con algunos cambios de personal: Cedar Walton, Lex Humpries, Steve Davis. La comparación de los temas que tienen versión con diferente formación es curiosa, pero lo que se saca en claro es que Coltrane estaba ya muy por delante de sus compañeros y que, salvo Chambers, todos andaban un tanto confundidos (perdidos).

V. Wilmer.

Complementarias de estas sesiones son las realizadas a finales del mismo año, publicadas bajo el título *Coltrane Jazz* (como las anteriores para Atlantic). Coltrane tiene mucho que decir, pero no tiene un grupo que redondee su faena y le lleve a cotas todavía más altas. El grupo irá tomando cuerpo con la inclusión de McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabajo (posteriormente sustituido) y Elvin Jones a la batería. Es el primer paso hacia lo que luego será uno de los cuartetos más influyentes e importantes de la historia del jazz. Con éstos graba (para Atlantic) *My Favorite Things*, *Coltrane Sounds* y *Coltrane Plays The Blues*.

My Favorite Things, el tema que da título al álbum, es uno de esos números escritos para un musical (*The Sound of Music*, por O. Hammerstein) de los que tanto se han servido los improvisadores del jazz. Con su versión pone de moda el saxo soprano, un instrumento algo olvidado. Desde entonces pocos saxofonistas se resistirán a utilizarlo como segundo instrumento con el que doblarse (y muy pocos harán como Steve Lacy, utilizándolo como único). Hay que hacer notar que, para Coltrane, el saxo soprano no fue meramente un instrumento con el que doblarse sino que se preocupó de dotarlo de una personalidad y voz propia tal y como había hecho con el tenor.

Coltrane Plays The Blues es algo así como el doctorado. *Trane* se enfrenta a un repertorio íntegro de blues y pasa la prueba *cum laude*. Curioso el comentario de contraportada de una de las ediciones francesas de los años setenta: "Un álbum a hacer escuchar a los aficionados al folk, rhythm and blues y pop. Estos últimos ya sensibilizados al blues, se aprovecharán también de un acercamiento al jazz en un terreno conocido". (Y pensar que ahora tenemos como banderín de enganche la fusión. ¡Vaya diferencia de nivell!)

En el 61, en lugar de explotar el filón del cuarteto, decide ampliar el grupo con la inclusión de otras voces: Wes Montgomery (con quien no llega a grabar y que permanece poco tiempo en el grupo) y Eric Dolphy. Lamentablemente, la estancia de Dolphy en las filas del grupo no está bien reflejada por las grabaciones. Este será el responsable de la incursión de Coltrane en el universo orquestal haciendo los arreglos de *Africa Brass* (grabado ya para Impulse), pero su papel solista, al contrario que durante su estancia junto a Mingus, donde gozó de amplio espacio y está bien documentado, es escaso. *Olé*, para Atlantic (última sesión para este sello), es la mejor grabación del quinteto, del que circulan un buen número de grabacio-

nes en directo, más o menos piratas, de baja calidad de sonido. La inclusión de Dolphy fue muy criticada, incluso por los restantes miembros del grupo. Coltrane siempre consideró a éste como uno de sus mejores amigos y se dejó influir por sus concepciones, que eran bastante diferentes a las suyas. Como prueba de la diferencia basta escuchar las intervenciones de ambos en *Spiritual (Live At The Village Vanguard)*. No son ni tan siquiera complementarios. Sus concepciones son altamente personales, y el resultado conjunto, de una belleza sobrecogedora.

Con la base de las orquestaciones de Dolphy en *Africa Brass*, el discurso de Coltrane se va radicalizando, haciéndose más complejo. Un radicalismo aún más patente en *Chasin' The Trane (Live at The Village Vanguard)*, tema que le grangea buenas dosis de incomprensión y en el que el propio cuarteto se ve desbordado por la energía del líder.

Elvin Jones aguanta buena parte del peso de la interpretación y se muestra como el motor de mayor potencia de que dispondrá Coltrane, hasta la aparición de Rasied Ali, para llevarle un poco más allá de lo que el grupo daba de sí.

Muy probablemente, como concesión para contrarrestar las críticas por su "endurecimiento" en diciembre del 61 (y ya con Jimmy Garrison en algunos temas al contrabajo), graba *Ballads*, sesión de la que no se sentirá muy satisfecho, justificándolo con problemas de boquilla.

Pero su cuarteto ya está constituido con la formación que será clásica, Coltrane-Tyner-Garrison-Jones. Todo un modelo en el que los papeles están perfectamente repartidos y que permite a Coltrane lanzarse a largas improvisaciones pletóricas de ideas, particularmente en sus intervenciones en directo (*Afro Blues Impressions, Live in Paris...*), y que en buena parte de sus émulos dará lugar a la clásica y aburrida longorrea de cualquier solista con pretensiones (pero sin tantas ideas).

Paralelamente a las giras y grabaciones en las que se va consolidando el cuarteto, Coltrane realiza dos grabaciones, cuando menos curiosas. La primera junto a Ellington en el 62, y la segunda con el cantante Johnny Hartman, un año después. (Coltrane mantuvo hasta el 61 su colaboración esporádica con Miles y en el 60 había grabado una sesión, que no resultó especialmente "rompedora", con los músicos del padre del free, Omette Coleman.) Grabar junto a uno de los gigantes de todos los tiempos con una concepción personal definida por años de clasicismo, o acompañar a un cantante, fueron dos retos de los que Coltrane salió airoso y fortalecido.

A mediados de los sesenta, tras afianzar el primer paso de gigante y con un grupo que le respondía como una máquina bien engrasada, ya estaba dispuesto a dar uno nuevo: *A Love Supreme*. ■

DISCOGRAFIA 1959-1964

- 1959: *Alternate Takes* (Atlantic).
- Giant Steps* (Atlantic).
- 1959-60: *Coltrane Jazz* (Atlantic).
- 1960: *John Coltrane Quartet (Roulette/Vogue)* (1).
- My Favorite Things* (Atlantic).
- Coltrane Plays The Blues* (Atlantic).
- Coltrane's Sound* (Atlantic).
- 1961: *Africa Brass* (Impulse).
- The Africa Brass Sessions* (Impulse).
- Trane's Modes* (Impulse).
- Olé* (Atlantic).
- Impressions* (Impulse).
- Live At The Village Vanguard* (Impulse).
- John Coltrane, The Other Village Vanguard Tapes* (Impulse).
- From The Original Master Tapes* (Impulse).
- Greensleeves* (Impulse).
- The Complete Copenhagen Concert (Magnetic)* (2).
- 1961-62: *Ballads* (Impulse).
- 1962: *Coltrane* (Impulse).
- Bye Bye Blackbird* (Pablo Live).
- The Complete Graz Concert 1962 (Magnetic)*.
- The Complete 1962 Stockholm Concert (Magnetic)*(3).
- 1963: *To The Beat Of A Different Drum* (Impulse).
- Selflessnes* (Impulse).
- Live At Birdland* (Impulse).
- European Tour* (Pablo Live).
- Afro Blue Impressions* (Pablo Live).
- The Paris Concert* (Pablo Live).
- The Complete Paris Concert (Magnetic)*.
- 1963-1965: *Live At Birdland And The Half Note* (Cool & Blue).
- 1964: *Crescent* (Impulse).
- Varios: *The Definitive Jazz Scene Vol. 3*, incluye el tema *Villia* y el Vol. 2 de la misma serie, el tema *Dear Old Stockholm*, grabados en marzo y abril de 1963 respectivamente. Edición Impulse.

(1) Editado en España en un doble LP como: *The Best Of Dizzy Gillespie, Charlie Parker & John Coltrane (Roulette/Marfer)*.

(2-3) El sello Jazz Door editó en 1991 un doble compacto con el título *Visit To Scandinavia*, que reúne material grabado de los conciertos referenciados.