

La rosa de los vientos o la música libre de Hermeto Pascoal

Adolfo A. Montejo

Con el reconocimiento de medio mundo musical, con la admiración de Miles Davis y considerado por el propio Gil Evans como "un genio", el "bruxo" Hermeto, como es llamado cariñosamente en Brasil, representa un universo musical por sí mismo, capaz de seducir con los más insospechados sonidos.

Experimentador sin condiciones ni prejuicios, es comparado con el Rey Midas, por su capacidad de convertir en música todo lo que toca. Después de una larga gira veraniega por Europa de un mes y medio, a su paso por el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y gracias a la amabilidad cómplice de Jovino dos Santos Neto, pianista y miembro más veterano del grupo, pudimos hablar con él, de la naturaleza de su música y de su compromiso.

"Me preguntan lo que yo toco y respondo que no sé lo que es. Pueden ser colores, climas, temperaturas. Varios grados de temperaturas. Si yo me limitase a quedarme en un instrumento solo, para expresar todo eso, sería como usar un único pincel para todos los cuadros."

"Hay que constituirse un universo y gusto propio antes de chocar con las reglas."

Hermeto Pascoal.

En la Edición del último Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz (1990), tuvo lugar la celebración inusitada de una música cuya naturaleza rompe los límites de los cánones establecidos con sólo nombrar a su autor: Hermeto Pascoal (Lagoa da Canoa, Arapiraca, Alagoas, 1936). En compañía y comunión de su grupo, con quien lleva trabajando más de 11 años, la música abrió alas, como suele suceder en sus actuaciones, donde los propios músicos ignoran prácticamente el repertorio y el orden de los temas.

"Tratamos de no saber. Porque si se tiene una música en la cabeza, uno no encuentra un clima diferente. Cuando te juntas con otros músicos, hay que dejar mezclar la música en la cabeza, para que salga por sí sola, siendo así, la llama es otra y el estilo, otro también."

¿Como si cada actuación fuese diferente en fondo y forma?

– "Mismamente cuando tocamos las músicas ya grabadas, lo hacemos de una manera diferente, con otro arreglo. La gente asiste a un show nuestro como si fuesen varios conciertos, de cinco o seis grupos. La variedad es muy grande."

Las referencias a conciertos como Montreux (1979 grabado en disco), Madrid (1985) o Vitoria (1990) tienen una solitaria semejanza: la necesidad de una duración mínima: 5 horas, 2 horas y 2 horas y media respectivamente. "Nuestro show debe tener el mínimo de dos o tres horas; y no da tiempo a presentar todo en un concierto solamente."

Muy otra es la realidad discográfica para Hermeto, ya que la relación con la propia

música durante las actuaciones y las grabaciones, cambia hasta el punto de convertirse en dos trabajos diferentes.

– "No tienen nada que ver el show con el disco, son dos cosas maravillosas, dos opciones bonitas de trabajo. Para nosotros es mucho más rico así. El problema es que las grabadoras quieren que el músico haga lo que le dicen; presentar solamente el disco en un teatro y nada más. Yo no. Los músicos que hacen esto, es porque no tienen realmente ideas, por eso se tiene que ser creativo".

Sobre la paradójica evolución instrumental de Hermeto Pascoal puede dar fe un ilustre recorrido que empieza en su lugar de origen: "Hasta los 14 años que es cuando salí de mi tierra, yo tocaba el acordeón de más recursos, la sanfona mayor", y pasa por innumerables clubes y pianos-bar paulistanos, donde toca inpenitentemente de todo: "Trabajé mucho el piano en boites y bares que ya no hay, en lugares de turistas, y tocaba todos los estilos, tocaba de todo: música gitana, pasodobles...". En 1964 descubre la flauta, y como por arte de magia, en un mes ya es reconocido como el flautista en la grabación "Caminho" del cantante Walter Santos (futuro copropietario del sello Som da Gente). Poco antes de esta fecha también podemos encontrar con la divertida anécdota de haber tocado el contrabajo sin saber: fue en Sao Paulo, donde Hermeto fue confundido con Sivuca, por un amigo de éste, quien buscaba angustiadamente un contrabajista. Hermeto se propuso a sí mismo, sin haber tocado nunca tal instrumento: "En la misma noche, ya empecé a dominar el instrumento, y luego, el dueño del club no quería que me fuera".

Todo un periplo autodidacta, intuitivo y casi salvaje que descansa en una filosofía expresada por el mismo Hermeto hace años, a propósito de su aprendizaje en la sanfona a los 13 años: "Tocaba por intuición, sin cono-

Foto: Fedenco González

cer la tonalidad. Pero creo que hay que desarrollar todo eso antes de caer en la teoría; hay que constituirse un universo y gusto propio antes de chocar con las reglas". Un universo que incluye una parafernalia instrumental tan usual como inusual: varios tipos de saxos, varios géneros de flautas (flautín, dulce y de bambú), clavineta, piano, harmonio, teclados electrónicos, guitarra, guitarra caipira, cavaquinho, clarinete, gaita, el instrumento japonés safo y un sinfín de percusiones netamente brasileñas: zabumba, caxixi, tamborin, surdo, pandeiro, reco-reco, así como innumerables cacharros de cocina, artilugios inimaginables y toda clase de objetos fuera de su contexto habitual.

Todo un universo tímbrico irrefrenable, abierto a la fantasía y a la improvisación, que desemboca en una concepción instrumental plural: la sonoridad del grupo, como si de un instrumento preferido se tratase.

—“Ahora yo puedo hacer los arreglos, fluctuando por encima del grupo, creando por encima de lo que está aconteciendo. Así muchas cosas de las que hago allí, son una revelación. Eso sí, la improvisación es con pocas notas para no empastar, para no mezclar con lo que está escrito. Para mí lo mejor es que toquen bien, que improvisen bien, así todo queda a la voluntad, y entonces yo puedo seguir creando por encima.”

De todas las experiencias anteriores guarda **Hermeto Pascoal** una memoria agradecida. De la brasileña, la creación de grupos como **Som Quatro** (1962), **Sambrassa Trio** (1964) y **Quarteto Novo** (1966), y el acompañamiento, de una manera u otra, a cantantes como **Walter Santos**, **Gerardo Vandr ** y **Ed  Lobo**.

—“Encuentro que fue todo muy importante. Lider  todos esos grupos. Y este grupo de ahora sale de todas esas cosas, es una continuación. Nosotros ya llevamos 12 años con el grupo y todo está muy maduro y bien cohesionado.”

Del interés que tuvo la experiencia americana (Miles, Flora Purim, arreglista, etc.) tiene su recuerdo:

—“En Estados Unidos hubo una época muy buena para el Jazz, por los años 73 y 74. El grupo de Miles estaba mejor que el de hoy. Los músicos estaban todos interesados en tocar música sería, después los empresarios y las grabadoras consiguieron colocar en sus cabezas que el dinero era más impor-

tante que la música y ellos se hicieron ricos, físicamente, no espiritualmente. Nosotros queremos ganar menos dinero y tocar más."

Todos los caminos musicales de Hermeto acaban conduciendo a su actual grupo, a la comunidad musical creada en Jabour, suburbio rural cada vez más urbanizado, lejano de Rio, donde Hermeto vive hace más de 35 años y donde los músicos del grupo conviven como una familia. "Todos vivimos cerca y ensayamos de lunes a viernes desde las dos hasta las ocho de la tarde." Lugar también donde es frecuente recibir visitas de músicos de todo el mundo para compartir la música, dentro de la escuela suígeneris de Jabour: "Es otra escuela, mía, nuestra, más cuidadosa y con más calidad, por la manera de escribir y por muchas cosas. Todo es diferente". Un curso de *hermetología* por el que ha pasado lo más representativo de los instrumentistas brasileños (N. Ornellas, M. Senise, M. Montearroyos, R. Mascarenhas, P. Braga, Z. Assumpção y un largo etcétera).

Medio mundo ya sabe lo que Hermeto ha entregado a la música. Pero uno se pregunta qué le ha enseñado ella a él, qué le entrega la música a Hermeto:

—"Me da todo. Todo lo que yo sé fue inspirado y va a ser inspirado por la música. Todo. Las personas de otras áreas (médicos, motoristas... son para mí muy importantes en cuanto a música, porque la música me lleva a ellos. Yo hago la música que la gente hace."

¿La música libre es la rosa de los vientos, la música no está presa en ningún sitio?

—"Exactamente la música es para todos los lados. En la voluntad de componer una música, hay que respetar las ideas, las intuiciones y tener una buena relación. Es por eso que se debe dejarlo estar; cuando a lo mejor estoy comiendo y voy escribiendo música, es porque está con voluntad de venir."¹

Como en el encuentro de dos músicas, la que depende de la persona y la que depende de la propia música, como en una alquimia, es fundamental la relación, la combinación. ¿Una conciencia o una magia?

—"Encuentro que las dos cosas. Por que el músico es un mago, un ser mágico, que de repente se transforma en un medio, en algo espiritual; la música es una cosa sagrada para el músico, es su religión. Y se tiene que concretar la música para el público, para el pueblo, para poder respetar a sus semejan-

tes. Cuando se toca un instrumento uno siente como si estuviera haciendo magia, sólo que la magia musical no tiene secretos, ella está aquí, abierta, no es fantasía, es ella misma, es realidad. Aquello que está aconteciendo en el momento, está sucediendo. Todo el mundo viaja en el sonido, escucha el sonido, cada uno con una pulsación diferente. Cuando la música es la misma todo el mundo tiene que sentir juntos lo mismo. Las cosas para mí son sólo iguales cuando tienen cosas diferentes para unir, para juntar, para volver a una cosa sola, porque dentro de ella hay un mundo."

¿El origen de la música está en cualquier sonido?

—"Todo es música, todo es sonido. No existe nada que no sea música, sonido: el aire, el viento, el mar, la arena, el suelo, los zapatos, la camisa, sus ojos, sus cabellos, sus orejas, todo tiene sonido."

El ánimo de la música está en la naturaleza, también en los animales y Hermeto tiene sus preferencias:

—"Me gusta mucho mi papagayo,² Floriana, que ya grabé en un disco y que es muy buen músico. Y un perro que tengo en casa que se llama Spock y que tengo una música escrita con su nombre.³ Me gustan mucho también los cerdos, el ganso, el pato... Encuentro que todos los animales tienen sensibilidad, todos son musicales, nada más es preciso escuchar, ellos no escuchan la música que la gente hace, ellos escuchan la música de ellos mismos. A veces voy con un instrumento al campo, con un saxofón y toco para una especie de gallina y se queda mirando; así nos vamos aclimatando mutuamente."

"Cuando se toca un instrumento uno siente como si estuviera haciendo magia, sólo que la magia musical no tiene secretos, ella está aquí, abierta, no es fantasía, es ella misma, es realidad."

Sólo esta concepción plural de la música le permitió el año pasado en Dinamarca, hacer música sinfónica, tocar con una big band, con el grupo en una misma semana, desarrollar todas las opciones y combinarlas. Sólo una concepción rítmico-armónica particularísima: ritmos brasileños (nordestinos, bossa nova) jazz y música erudita y europea conduce a la comunión de la música:

—"Yo conozco la música del mundo entero. Yo soy un ciudadano brasileño pero un músico universal. Hasta los treinta años toqué mucho así, yo junté todas esas músicas a mi formación del interior, nordestina, y junté todo porque la música es universal. El músico no adelanta hoy en día en insistir en un solo estilo de música, es muy cansado."

"La música me da todo. Todo lo que yo sé fue inspirado y va a ser inspirado por la música."

La vinculación de todas clases de timbres, específicamente musicales y naturales forma parte del misterio de su alquimia sonora y conduce a la materialidad de su música: el sonido y el ruido. También a la esencia de su trabajo, a la exploración de una nueva naturaleza sonora basada en la experimentación continua.

—"Es muy importante la exploración, si se tiene curiosidad de hacer algo. Es algo que lleva la persona, yo no consigo quedarme parado, con la cabeza reposada. A veces, mientras los músicos van a ensayar, probar el sonido y me quedo en el hotel descansando, compongo música, toco algún instrumento y de ahí viene la inspiración. Tiene que haber intuición y creatividad juntas, sólo entonces las cosas vienen, porque somos nosotros los que tenemos que hacerlas."

Como una expresión del espíritu, la música dice mucho del alma para Hermeto.

—"Ella es un estado. Ella asegura un mundo para que la gente viva. Es la mayor fuente, sin fin, de alegría y placer. ¡Canté y toqué mi gente hasta el amanecer! La música es alma. Es más importante tener el alma tranquila que un plato de comida. Comida siempre se encuentra, en casa de amigos, donde sea, con poco, pero si la música la dejas escapar, desaparece, porque el viento que pasa por aquí no retorna, sólo vuelve

para los pesimistas, hace como un caracol —con el movimiento de sus manos me indica— él se mueve así, rueda así, hace un caracol y después se va... y hay que estar atento."

Pocos músicos otorgan un lugar de honor, un papel tan generoso a su público, hasta el punto de hacer desaparecer las distancias al uso.

—“Las personas me llegan así: *Hermeto, estoy impresionado de escuchar estos sonidos. Yo les digo, tú también eres un músico. A quien le gusta la música es músico, no es sólo aquél que toca un instrumento, el verdadero músico es aquél que siente la música. Para nosotros es muy importante la relación con el público, lo que él encuentra en nuestros shows. Yo ya empecé a trabajar en las escuelas primarias, en las universidades, de generación en generación. Antiguamente, en un concierto nuestro sólo había jóvenes de 20 años, hoy en día hay niños, adolescentes y personas de 80 años: se universalizó el público también.*”

¿Se puede pensar en la existencia de un jazz brasileño, con señas de identidad propias, como hay música instrumental?

—“Quien rotula ese negocio son los mismos americanos, que clasifican todo: rock brasileño, jazz brasileño... Para mí, no existe como nombre, existe la música. El jazz es un término apenas, solamente una referencia. Y es para vender discos, sobre todo. La música instrumental es la que no tiene cantante. Y yo considero cantante, sin palabras, a un instrumento. Nosotros utilizamos siempre la voz como un instrumento. Es la música lo que se tiene que valorar, para poder hacerlo hay que salirse de las etiquetas que atrapan. Lo único que admito es lo siguiente: qué música hago: universal. ¿Por qué es universal?, porque no tengo preconceptos, es música creativa, llena, sin ninguna frontera.”

El tiempo pasa, la hora de comer se acerca y la entrevista ha ido adquiriendo cada vez más el tono de una conversación sobre el estado de la música brasileña, sobre Elis Regina: “Brasil debía prestigiar, dar más énfasis al aniversario de ella, porque contribuyó, contribuye y va a contribuir eternamente a la música de Brasil en el mundo. Tengo un recuerdo muy hermoso, porque nuestro encuentro en Montreux fue una cosa del destino. Parece que fue Dios quien me dijo: Hermeto toca un poquito con ella,

que está llegando el tiempo de irse ella. Fue algo así. Cuando ella canta ‘Asa branca’,⁴ parece que se está despidiendo”; o el honor que le produce tener su nombre en avenidas y escuelas de Alagoas.”

Poco a poco se han ido uniendo el resto de los miembros del grupo, **Carlos Malta, Itiberê, Pernambuco...** como en una mesa redonda. Queda por tanto, el último rigor informativo: los planes, los proyectos.

—“Hay un próximo disco a punto de ser lanzado, último en la grabadora Som da Gente, y en este mismo año, vamos a grabar a EEUU, en la Polygram.”

Mi curiosidad me traiciona y acabo preguntando por los títulos, la manera como vienen.

—“Los títulos no los escogemos. Hacemos como en los shows, vamos al estudio con 40 músicas listas y allí se decide: ahora éste, ahora aquélla, no hay nada programado, lo que va a ser grabado, es escogido en un momento. Después de grabada y mezclada sale el nombre de la música. Primero nace el niño, después se le pone el nombre, es lo mismo. La música siempre es lo primero, todo lo demás viene después.”

Hermetología discográfica:

“Hermeto” (Buddah Records, 1971).

“A música livre de Hermeto Pascoal” (Sinter/Polygram, 1973).

“Slaves Mass” (Wea, 1977).

“Zabumbe-bum-á” (Wea, 1979).

“Hermeto Pascoal ao vivo em Montreux” (Wea, 1979).

“Cerebro magnético” (Wea, 1980).

“Hermeto Pascoal Grupo” (Som da Gente, 1982).

“Lagoa da Canoa Municipio de Arapiraca” (Som da Gente, 1984).

“Brasil Universo” (Som da Gente, 1986).

“So não toca quem não quer” (Som da Gente, 1987).

“Por diferentes caminhos” (Som da Gente, 1988).

Notas:

- 1 Clara referencia a lo ocurrido en un restaurante de Vitoria, donde compuso un tema en una servilleta. Posteriormente, fue ensayado y tocado en su actuación.
- 2 Se refiere al tema “Papagaio alegre” del disco “Lagoa da Canoa Municipio de Arapiraca”.
- 3 Se trata del tema “Spock na escada” del mismo disco citado.
- 4 Tema incluido en el disco de Elis Regina, grabado en directo en el Festival de Montreux de 1978, a dúo con Hermeto Pascoal al piano. Editado después de su muerte.

SOM DA GENTE (traducido al castellano: “El sonido de nuestro pueblo”, o sencillamente “Nuestro sonido”) marca un hito en el panorama discográfico brasileño de la década de los 80 al convertirse en la primera compañía independiente especializada en la Música Popular Instrumental.

Su aparición en 1981 abrió las puertas de los estudios de grabación y un nuevo campo de posibilidades a muchos instrumentistas brasileños: jóvenes músicos deseosos de mostrar su valía, otros ya veteranos y de reconocido talento que no habían tenido oportunidad de grabar su propia música e, incluso, algunos nombres famosos cansados de las imposiciones comerciales de las grandes compañías y en busca de mayor libertad en su trabajo. Todos encontraron en SOM DA GENTE el apoyo necesario y un gran estímulo para su creatividad.

ALEMAO “Longe dos olhos, perto do coração” (81)

ALEMAO “Alemao bem brasileiro” (87)

AMILSON GODOY (88)

ARTUR MAIA “Maia” (90)

CAMA DE GATO “Cama de gato” (86)

CAMA DE GATO “Guerra fria” (88)

CIDO BIANCHI (85)

D’ALMA (81)

D’ALMA (84)

EDSON JOSE ALVES “Preamor instrumental” (88)

FREDERA “Aurora vermelha” (81)

GRUPO KALI “Kali” (85)

HECTOR COSTITA “Paracachum” (85)

HELIO DELMIRO “Chama” (84)

HERALDO DO MONTE “Cordas vivas” (85)

HERALDO DO MONTE “Cordas mágicas” (86)

HERMETO PASCOAL “Hermeto Pascoal & Grupo” (82)

HERMETO PASCOAL “Lagoa da Canoa” (84)

HERMETO PASCOAL “Brasil Universo” (86)

HERMETO PASCOAL “So nao toca quem nao quer” (87)

HERMETO PASCOAL “Por diferentes caminhos” (88) 2 LPs

MARCO PEREIRA “Violao popular brasileiro...” (85)

MARCO PEREIRA “Circulo das cordas” (88)

NATAN MARQUES & RICARDO LEAO “Comboio” (87)

NATAN MARQUES & RICARDO LEAO “Dois” (89)

ORQUESTRA DE CORDAS DEDILHADAS DE

PERNAMBUCO (87)

ORQUESTRA DE HARMONICAS DE CURITIBA (88)

OSWALDINHO DA CUICA “Preto no branco” (85)

OSWALDINHO DO ACORDEON “Céu e chão” (83)

PASCOAL MEIRELLES “Anna” (87)

ULISSES ROCHA “Casamata” (89)

ZONAZUL (86)

ZONAZUL “Luzanoz” (89)

IMPORTADO POR:

TANGARÁ

Av. Infanta Carlota, 31 - 08029 Barcelona
Tel. (93) 322 62 89