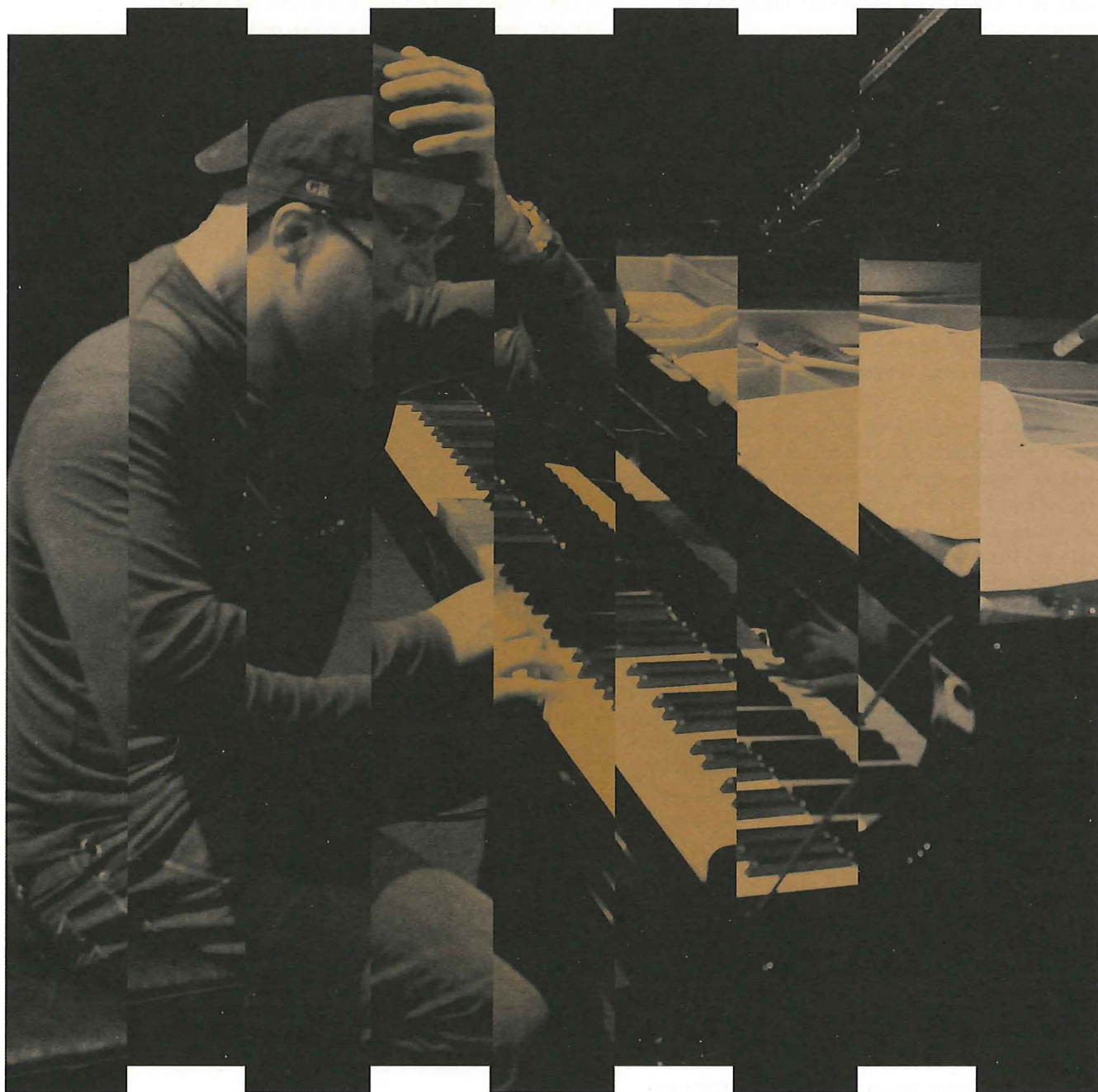

Gonzalo

Pausado y amable, este cubano nacido en 1963 tiene muchas tablas y no sólo en la música, sino también en la vida. Es, desde hace tiempo, un grande del piano, melódica y armónicamente complejo, denso y sabroso, como el ron añejo de su patria. Rítmicamente impe-

cable, sus improvisaciones son de esas que dejan huella, no en vano -ya se

sabe-, en la improvisación, el manejo del *tempo* lo es todo, o casi todo, que no es lo mismo pero es igual, como diría otro cubano ilustre.

Rubalcaba

¿Cómo surgió la idea de la gira en colaboración con Joao Bosco?

Bueno, en el año 2003, en abril o por ahí, se hizo una especie de encuentro entre músicos brasileños y músicos de diferentes países, sobre todo latino americanos, en una isla cercana a Sao Paulo llamada Isla Bella. Allí tuve la suerte de tocar con Joao. De ahí surgieron ideas de hacer una gira en Brasil y eso derivó en conciertos a lo largo de todo el mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa, y ha culminado en esta gira de cuatro semanas con la banda de Joao, y con las miras de, quizás, un disco en un futuro próximo.

Es decir, que esta colaboración se plasmará en un disco...

Sí, incluso esta gira iba a servir como plataforma de disco pero finalmente no salió.

¿Sería en la misma línea que la grabación en directo de Irakere con Iván Lins?

Sí, yo pienso que más que nada lo que intentaba hacerse con un disco en directo es capturar un momento único, que refleje la comunicación con el público, pero esto también demanda determinadas condiciones técnicas de sonido.

Según lo que acaba de comentar, la grabación sería en estudio...

Estos días hemos estado hablando de eso, grabar en vivo o grabar en estudio. De todas formas, hay algo que nos confiere mucha confianza, y es que, ahora mismo, todos nos sentimos muy conectados con la idea y todo nos

Ron Añejo

parece fácil. El repertorio fluye y se ha producido una verdadera integración. Por tanto, eso nos da la posibilidad de hacer tanto un disco en vivo como en estudio de la manera más espontánea posible, sin que se sienta que hay todavía cosas por aprender.

El disco sería con temas propios suyos, de Joao, o...

Sería básicamente alrededor de lo que tocamos en la gira, temas de Joao, de Jobim, de otros compositores brasileños, cosas originales mías y otras de autores tradicionales cubanos.

Hablando de discos, se detecta una clara evolución hacia el intimismo melódico en sus últimas grabaciones, llegando finalmente a un álbum que lleva por título *Solo*. ¿Es este un signo de madurez?, ¿sencillamente un escalón más en su carrera?, ¿ambas cosas?

Yo pienso que la madurez se da independientemente de los proyectos en que uno decida trabajar. Puede haber proyectos más o menos íntimos o más o menos líricos y puede no haber madurez. Los años lo llevan a uno a pensar las cosas de una manera mejor estructurada, a economizar y a ir más a

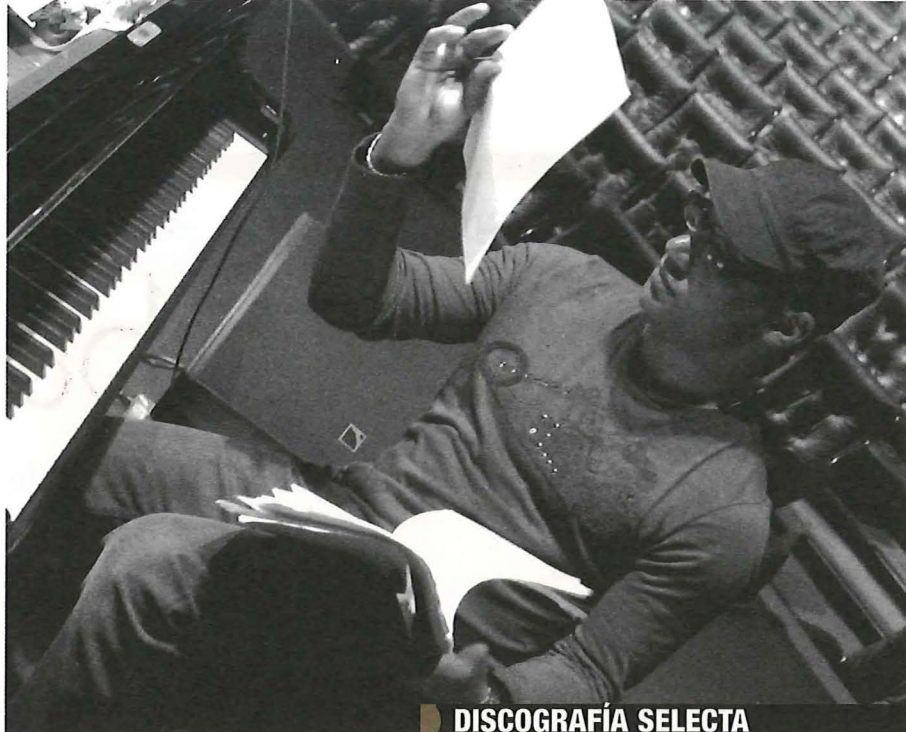
la esencia de las cosas, desarrollando las ideas. En fin, lo mejor que puede haber pasado es que haya madurado

Déjeme felicitarle por su reciente Grammy al mejor álbum de jazz latino por su disco *Solo*. ¿El título se refiere al número de instrumentos en la grabación, o hace también referencia a un estado de ánimo?

Como se comenta en el disco, quizás esta sea la grabación donde menos solo estoy, por varias razones. Si lo miramos desde el punto de vista artístico es un disco lleno de autores, lleno de músicas que vienen de épocas diferentes, tendencias diferentes. Yo nunca he sido una persona de grupos, ni siquiera en mi vida privada. He sido muy celoso de la privacidad, del núcleo esencial de la familia, de los verdaderos amigos, de los que demuestran ser amigos en todas las etapas, no solamente cuando se gana un Grammy, y eso cuesta mucho trabajo, especialmente en una profesión como ésta. El mayor y el más fino trabajo es detectar dónde realmente hay sentimientos puros en las personas que te rodean. Y por otro lado, al cabo de los cuarenta y tres años que tengo, me he dado cuenta de que no le tengo miedo a la soledad, que me gusta la soledad, que sé desenvolverse con ella, y que la necesito en ocasiones, especialmente para crear.

Entonces el disco es un manifiesto de ese estar en soledad que usted necesita...

Solo es un disco que además, desde el punto de vista discográfico, hacía rato parecía tener que haberse hecho. Se ▶

DISCOGRAFÍA SELECTA

• COMO LÍDER

- 1987: *Mi gran pasión* (Messidor)
- 1990: *Discovery. Live at Montreux* (Blue Note)
- 1991: *The Blessing* (Blue Note)
- 1992: *Suite 4 y 20* (Blue Note)
- 1993: *Diz* (Blue Note)
- 1998: *Inner voyage* (Blue Note)
- 2000: *Supernova* (Blue Note)
- 2004: *Paseo* (Blue Note)
- 2005: *Solo* (Blue Note)

► hace un poco obligatorio en las carreras de los pianistas tener un disco en solitario. Era mi interés desde hace muchos años, pero tecnicismos en el contrato con la compañía que esperaba que este disco se hiciera en otro momento y no antes, lo retrasaron. Pero, también, esto trae como consecuencia que tuve mucho más tiempo para desarrollarme, para desarrollar un concepto para un disco solo que además yo pienso que es un reto bastante grande cuando ya hay una discografía muy grande y muy amplia de discos de piano solo de grandes intérpretes. Lo más difícil no era tocar, lo más difícil era emprender un concepto, un camino.

La etiqueta latino aplicada a su música, ¿le parece correcta?, ¿le desagrada?

No, a mi me parece que es muy necesaria. Es muy importante que el mapa de lo latino adquiera muchos más colores, más estados de creación artística. Lo que más me preocupa no es que se le llame de una forma u otra, sino que esa denominación limite el contenido de la música. Pienso que hay muchísimas cosas por descubrir, promover y divulgar dentro de la música latinoamericana. Se ha tomado siempre lo latino dentro del marco de lo festivo, incluso hasta de lo alardoso, de lo fanfarrioso, pero, dentro de la música latinoamericana hay otras facetas, otras intenciones y desarrollos. Yo pienso que en los trabajos con Charlie Haden, como *Nocturno* o *La tierra del sol*, se

da testimonio de esto. Hay compositores con un vuelo lírico e intelectual increíble que vienen del mundo latino. Lo importante es que haya posibilidades para que todas las caras de la cultura latinoamericana se reconozcan.

¿Quiénes han sido sus principales influencias y referencias?

Esa siempre es una pregunta que lo obliga a uno a no quedar bien con todos, pero yo tengo que decir que la primera influencia fue en mi casa. La familia, el entorno, mis hermanos, mi papá, tíos, primos, la memoria de mi abuelo, de las generaciones que ya no estaban pero habían dejado un legado, una experiencia. Después vino la escuela clásica, la referencia de los jazzistas, sobre todo de la era del bebop, Dizzy, Bud Powell, Charlie Parker entre otros. Pianistas hay una lista muy amplia que empieza con cubanos como Peruchín, Frank Emilio, Lili Martínez y Bebo entre otros. Ya después, en la adolescencia, entro en contacto con

Chucho o Emiliano Salvador entre otros. Por supuesto está también la referencia norteamericana de Bill Evans, la generación de los sesenta en la que estaban Herbie Hancock, McCoy Tyner, en fin,.... los grandes.

Me gustaría hablar un poco de Charlie Haden, ¿qué significó para usted trabajar con él?

Charlie, después de Dizzy, se convirtió en el promotor en ese entonces de mi carrera, cuando yo empezaba. Nos conocimos en el año 86 en Cuba y ahí empezó todo. Empezó una amistad y una relación profesional paralela que aún se mantiene. La ventaja con Charlie es su vocación de querer saber de todo, de querer ir más allá de su entorno. Esa necesidad de explorar otras áreas, otras culturas, otra manera de hacer la música, hizo posible una relación que todavía existe, hizo posible discos como *Nocturno*. Con él yo diría que exploré muchísimos espacios alrededor del mundo y pude perfeccionarme un poco en el lenguaje de trío, ya con un repertorio mucho más jazzístico.

En relación con *Nocturno*. ¿Cuánto hay de Haden y cuánto de Rubalcaba en este proyecto?

Yo estoy muy comprometido con ese disco desde muchos puntos de vista, no solamente como intérprete sino también como productor, como director musical. Yo pienso que la actividad mía dentro del disco era una responsabilidad muy grande, lo que pasa es que me apoyaba en ejemplos que, de alguna manera, ya había tanteado en discos míos anteriores por ejemplo en *Suite 4 y 20* del año 92, que es precisamente un disco de boleros, de música latinoamericana lírica manejada y presentada de otra manera.

Nocturno es un paso más, digamos más asentado, con otro ropaje ya que en el disco no sólo participan músicos latinoamericanos, sino también músicos como Joe Lovano, Pat Metheny o el propio Charlie. Hay más que nada una colaboración. En el disco que comenté anteriormente éramos todos conocedores o miembros de una cultura que

Gonzalo Rubalcaba

conocíamos, que manejábamos de manera natural y fuimos a un estudio a proponerla de otra forma. En *Nocturno* se trataba de ver cómo los músicos reaccionaban ante un material desconocido, compuesto y nacido en un contexto totalmente diferente, y eso era lo interesante del proyecto, porque a ellos nunca se les dijo, y yo nunca pretendí que tocaran dentro del estilo, sino que aportaran al estilo, y yo pienso que eso es lo que hace al disco mucho más intemporal.

Charlie Haden es un hombre profundamente comprometido social y políticamente. Su comunión con él, ¿se limita a aspectos musicales, o también incluye estos criterios?

Depende. Yo siempre he dicho que no hay ningún ser humano que no tome partido en lo que acontece a su alrededor, algunos con una incidencia mucho más evidentemente de gestión política, y algunos más como una opinión. Sería muy irresponsable por mi parte, si de alguna forma no formulara un criterio acerca de donde uno vive. Por lo tanto, ahí puede haber temas en los que compartimos, otros temas en los que no compartimos, pero lo más importante es que eso nunca se ha traducido en daño al respeto entre los dos. Hemos sido capaces de hablar, de discutir, de analizar, siempre guardando el espacio de cada uno.

Es de esperar que ese fructífero noviazgo Haden-Rubalcaba continúe.

¿Hay proyectos a la vista?

No sé. Charlie está ahora ilusionado con volver, que ya lo está haciendo, con la Liberation Orchestra. Ha hecho giras con ella. A principios del 2006 estuvimos en Japón como dúo y, de repente puede surgir pero no hay nada oficial.

Es tarde ya, y Joao Bosco y el resto de músicos esperan a Gonzalo. Hay que volver al hotel a descansar un par de horas y de nuevo al aeropuerto.

¿Cómo se puede tocar así noche tras noche?

No se puede, pero se toca.

Fundación Pedro Barrié de la Maza

XII Ciclo de JAZZ

A Coruña • Vigo • abril-mayo 07 MÚSICA + CINE

música

14 de abril • Palacio de la Ópera de A Coruña
"New Orleans Parade" Tradicional Jazz All Stars

19 de abril • Auditorio de la Fundación en Vigo
Toshiko Akiyoshi Trio + Lew Tabackin

21 de abril • Palacio de la Ópera de A Coruña
Jon Faddis + Cyrus Chesnut Trio

26 de abril • Auditorio de la Fundación en Vigo
Eric Reed Trio + Jam Session con músicos gallegos

28 de abril • Palacio de la Ópera de A Coruña
Dee Dee Bridgewater Malian Project

3 de mayo • Palacio de la Ópera de A Coruña
Lonnie Smith Trio

5 de mayo • Auditorio de la Fundación en Vigo
Miriam Aida Bossa Acoustic Nonet

cine

12 de abril • Auditorio de la Fundación en A Coruña
New Orleans, 1947, de Arthur Lubin

13 de abril • Auditorio de la Fundación en A Coruña
Paris Blues, 1961, de Sydney Lumet

18 de abril • Auditorio de la Fundación en Vigo
Kansas City, 1996, de Robert Altman

25 de abril • Auditorio de la Fundación en Vigo
Sweet Love, Bitter, 1966, de Herbert Danska

Banco Pastor

FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA

Cantón Grande, 9 • 15003 A Coruña

Policarpo Sanz, 31 • 36202 Vigo

Teléfonos: 981 060 091 / 659 459 030

www.fbarrie.org • comunicacion@fbarrie.org