

Dentro de la inmensa obra de John Coltrane existen numerosas colaboraciones y encuentros con otros músicos, especialmente antes de la formación de su célebre cuarteto. Como el espacio disponible es escaso y en estas mismas páginas encontrará el lector analizadas más pormenorizadamente las diferentes fases de su trayectoria, he intentado simplemente recoger algunas de las más significativas colaboraciones de Trane. Un primer hito es el encuentro con Sonny Rollins en *Tenor Madness*. Son conocidas las circunstancias que rodearon esta grabación del 24 de mayo de 1956 para la casa Prestige. Trane se hallaba accidentalmente en el estudio, pues la sección rítmica eran Red Garland, Paul Chambers y Philly Joe Jones, sus compañeros en el quinteto de Miles Davis, siendo invitado por Rollins a unirse a ellos para realizar una pieza. Esta *chase*, de trece minutos, permite adecuadamente contrastar los dos estilos perfectamente diferenciados de ambos tenores. Rollins es ya un maestro consumado e influyente, pero este primer Trane, que se encuentra en los primeros peldaños de su evolución, muestra una voz propia inconfundible.

Tenor Madness

Encuentros

Federico García Herraiz

Una de las grabaciones Prestige más redonda, donde Coltrane supo adecuarse y sacar brillante partido a la música del compositor, arreglista y pianista Tadd Dameron, fue *Mating Call*, realizada en cuarteto el 30 de noviembre de 1956. Su interés es grande. No solamente es la penúltima sesión discográfica de la escasa y accidentada obra del insigne y malogrado *bopper*. Aparecen allí joyas dameronianas del calibre de *On A Misty Night* y *Soultrane*, obviamente dedicada al saxofonista, que las interpreta con inspirado lirismo.

Es bien conocida la colaboración con Monk. Coltrane consideró decisivo este período en su desarrollo musical: "El trabajo con Monk me llevó junto a un arquitecto musical de primerísimo orden" (1). Según los cronistas y privilegiados espectadores, el cuarteto de Monk con Coltrane que actuó en el Five Spot neoyorquino de junio a diciembre de 1957, fue uno de los grandes acontecimientos jazzísticos de la década. Desgraciadamente, las razones contractuales que ligaban a Thelonious con Riverside, y a Trane con Prestige, impidieron la realización de grabaciones en directo. Además, el pianista no guardaba buen recuerdo de su anterior contrato con Prestige, a la que responsabilizaba en parte del largo período de oscurantismo del que entonces comenzaba a salir. Así pues, las sesiones de estudio de este cuarteto tuvieron lugar casi un año después, en julio-agosto de 1958 (las del sexteto de Monk, con Hawkins y Trane, son de junio del 57). Aun así, las versiones de *Ruby, my dear*, de *Nutty* y de *Trinkle Tinkle*, son impactantes y muestran el grado de comprensión e integración en el universo monkiano a que había llegado Coltrane.

También hubo fracasos. Como el encuentro con Cecil Taylor en *Hard Driving Jazz* (posteriormente reeditado como *Coltrane Time*, aprovechando Solid State el éxito del saxofonista) para la United Artist en octubre de 1958. Según declaraba el pianista, fue una sesión llena de problemas. Aceptó de buen grado la presencia de Trane, por el que sentía respeto y al que consideraba un músico abierto. Pero no pudo elegir al resto de músicos: pensaba en Ted Curson y la casa impuso al veterano y, por otro lado, excelente Kenny Dorham, que se mostró malhumorado y despreciativo todo el tiempo. Una toma de *Caravan* fue rechazada y Taylor confesaba problemas con el repertorio elegido (2). La escucha de las piezas publicadas produce la impresión de dos discursos paralelos, que no llegan a integrarse plenamente. Algunos especulan con que fue un encuentro demasiado prematuro, que debía haber tenido lugar más posteriormente.

De otro cariz es *The Avant Garde*, el encuentro con Don Cherry y los músicos de Ornette Coleman a finales de junio y principios de julio de 1960. Quizá, hay que lamentar la ausencia del convidado de piedra: el propio Ornette, cuyos temas ocupan la mayor parte del disco. Para *Trane* era un reto tocar la música colemaniana, entonces un indudable polo de referencia para la vanguardia. Pero, la impresión que se desgaja de la grabación es que nuestro saxofonista comprende perfectamente los propósitos y planteamientos musicales colemanianos, pero no se siente *concernido* a fondo por ellos. Su vía es otra. Su lenguaje ya está a punto, aparece por primera vez el soprano en *The Invisible* y, menos de tres meses después, en septiembre, aparecen los primeros registros de su cuarteto con Tyner y Billy Higgins, inmediatamente sustituido por Elvin Jones.

Dentro del extenso período de transformaciones que se abrió a partir de entonces y que debía durar hasta el final de su vida, hay varias sesiones —especialmente para la casa Impulse— que pueden parecer anómalas en el conjunto de la obra coltraneana. Son los álbumes con Duke Ellington y con Johnny Hartman (también habría que añadir *Ballads*). El encuentro con Duke fue una idea feliz del productor Bob Thiele. Ellington describía así ese 26 de septiembre de 1962: "Grabamos algunas de las piezas con su sección rítmica y otras con la mía. Sin problemas, sin sudores —John Coltrane era un tipo (cat) hermoso. La grabación fue tan fluida que realizamos el álbum en una sola sesión, y eso es raro. Amo cada minuto de él" (3). Si bien Duke a veces permanece silencioso tras Coltrane, en algún momento con Elvin detrás, hay momentos de gran belleza, como la versión sobria e intensa que realizan de *In A Sentimental Mood*. Y no es mal elogio que fuera la favorita de Hodges.

Para acabar, brevemente, ante la idea de realizar un disco del cuarteto de Trane con un cantante, el saxofonista escogió a Johnny Hartman. A principios de marzo de 1963 tenía lugar una de las cimas del canto jazzístico: la bella voz de barítono de Hartman se complementaba maravillosamente con Trane y sus compañeros en versiones enormemente emotivas de estándares como *My One And Only Love* o *Lush Life*. ■

Notas

(1) Recogido en las célebres, y tantas veces reproducidas, declaraciones a *Jazz Review* (diciembre 1958) y a *Down Beat* (septiembre 1960).

(2) En A.B. Spellman: *Black Music: Pour Lives*, pág. 68 a 70.

(3) En Duke Ellington: *Music Is My Mistress*, pág. 244.

Sonny Rollins.

D. Redferns

DISCOGRAFIA 1955-1963

Con Paul Chambers:

1955-56: *High Step* (Blue Note).
Whims Of Chambers (Blue Note).

Con Elmo Hope:

1956: *Two Tenors* (Prestige).
Informal Jazz (Prestige).

Con Sonny Rollins:

1956: *Tenor Madness* (Prestige).

Con Al Cohn, Hank Mobley, Zoot Sims (Prestige All Stars):

1956: *Tenor Conclave* (Prestige).

Con Tadd Dameron:

1956: *Mating Call*** (Prestige).

Con Mal Waldron:

1957: *Interplay For Two Trumpets And Two Tenors* (Prestige).
Mal 2 (Prestige).
The Dealers (Prestige).

Con Art Taylor:

1957: *Taylor's Wailers* (Prestige).

Con Johnny Griffin:

1957: *Blowing Session* (Blue Note).

Con Thelonious Monk:

1957: *Thelonious Himself* (Riverside).
Monk's Music (Riverside/Jazzland).
1958: *Thelonious Monk And John Coltrane* (Jazzland).

Con Tommy Flanagan:

1957: *The Cats* (New Jazz).

Con Cecil Payne, Pepper Adams (Prestige All Stars):

1957: *Dakar* (Prestige).

Con Paul Quinichette:

1957: *Cattin'With* (Prestige)*.

Con Red Garland:

1957: *All Morning Long* (Prestige).
Soul Junction (Prestige).
Dig It (Prestige).
High Pressure (Prestige).

Con Sonny Clark:

1957: *Sonny's Crib* (Blue Note).

Con Frank Wess, Paul Quinichette (Prestige All Stars):

1957: *Wheelin'And Dealin* (Prestige/Status).

Con Ray Draper:

1957: *The Ray Draper Quintet Featuring John Coltrane* (New Jazz).
1958: *A Tuba Jazz* (Jubilee).

Con Art Blakey:

1957: *Art Blakey Big Band* (Bethlehem).

Con Gene Ammons:

1958: *Groove Blues* (Prestige).
The Big Sound (Prestige).

Con Kenny Burrell:

1958: *Kenny Burrell With John Coltrane* (New Jazz/Prestige).

Con Wilbur Harden:

1958: *Mainstream 1958* (Savoy).
Tanganyika Strut (Savoy).
Jazz Way Out (Savoy).

Con Michel Legrand:

1958: *Le Grand Jazz* (Columbia).
1958-59: *In Rio* (Columbia).

Con George Russell:

1958: *New York, N.Y.* (Decca).

Con Cecil Taylor:

1958: *Coltrane Jazz* (United Artists)***.

Con Milt Jackson:

1959: *Bags And Trane* (Atlantic).
The Coltrane Legacy (Atlantic)*.

Con Julian Cannonball Adderley:

1959: *In Chicago* (Mercury).

Con Don Cherry:

1960: *The Avant-Garde* (Atlantic)*.

Con Duke Ellington:

1962: *Duke Ellington And John Coltrane* (Impulse).

Con Johnny Hartman:

1963: *John Coltrane And Johnny Hartman* (Impulse)*.

Este apartado discográfico reúne las colaboraciones de Coltrane con otros líderes.

(*) Editadas con J.C. como líder.

(**) Editado también como *On A Misty Night*.

(***) Editado originalmente como *Hard Driving Jazz*.