

Grandes del Jazz-flamenco en España.

Francisco Manuel Sánchez Molina. “Plati”.
Licenciado en Saxofón.
Alumno en Flamencología.

PEDRO ITURRALDE

Para empezar a hablar de este estilo musical debemos hacerlo con el precursor de este en España, **Pedro Iturralde**, que haya por los años sesenta, empezó a impulsar este estilo de música: Jazz-Flamenco. Durante esa década, sacó tres discos: el primero titulado “Flamenco-Jazz”, y que grabaría en el año 1967, durante su participación en el Festival de jazz de Berlín, y que surgía de encuentros musicales del jazz-

men con músicos de Japón, India, Argentina, España, Túnez, etc. Allí le sugirieron que porqué no incluía a un guitarrista flamenco en su quinteto, que finalmente sería Paco de Algeciras, más tarde llamado Paco de Lucía. Este disco no fue publicado en España hasta 1974 por problemas legales. En él se pueden escuchar temas andaluces reestructurados como “Veleta de tu viento” (va-

Vito”, y unas temas sacados de “El amor brujo” donde Paco de Lucia intercala uno toques puros. En estas piezas Iturralde arregló las partituras para acoplarlas a la guitarra flamenca, no solo para los temas y falsetas sino para que sirvieran a la improvisación.

Un tiempo después grabaría “Jazz flamenco 1” y “Jazz flamenco 2”. En el primero aparecerían dos guitarristas, Paco de Algeciras y Paco de Antequera, en el segundo ya aparece solo Paco

de Algeciras (Paco de Lucía). En el primer disco, introduce “Las morillas de Jaén”, “Zorongo gitano”, “Soleares” y “Café de Chinitas” que es un tema de origen popular y en el cual Pedro saca un magnifico arreglo en el que Paco de Antequera nos introduce en la melodía y su guitarra dialoga con el soprano, cuyo sonido llena de emoción; después la batería hace un cambio de ritmo lanzando a

provisación y que se remata con la guitarra por soleá. Así acaba el disco, con la guitarra y el saxo imitando el cante por soleá.

En "Jazz Flamenco 2", aparecen grandes músicos de toda Europa como Dino Piana (trombón), Paul Grasi (piano), Eric Meter (contrabajo), Paco de Lucía (guitarra), etc... y que interpretan temas como: "Bulerias", "Adios Granada", "Homenaje a Granados" y "Anda jaleo", del cual Pedro decía en el disco: "Si un pueblo llora, surge el drama; si un pueblo ríe, viene la juerga, la algarada, el alboroto... Si es Andalucía la que a la vez ríe y canta, "vaya jaleo". Con la guitarra, suspiros, risas, besos, todo es alegre, risueño, nostálgico, sonriente, barroco... Con ella Andalucía está ya aquí ante nosotros, y cuando estalla el piano, entonces se nos mete dentro del alma. ¿Guitarra, piano, saxo

soprano, Andalucía, juerga, manzanilla? Anda Jaleo".

Un tiempo después sacaría "Flamenco Studio" (CBS, 1975), en el que aparece Paco Cerero como guitarrista y piezas compuestas de Pepe Nieto. Más tarde, también publicaría "Una noche en el Central" (Nueva época, 1993) y "Etnofonías" (Dado Dadá, 1999), estos sin atisbos flamencos.

Pedro, al ser referido al Jazz-Flamenco dijo:

"Mi historia denominada Jazz - Flamenco empieza en mi pueblo cuando yo oía por la radio un guitarra fantástico que después de mucho tiempo me enteré que era

Sabicas (nacido en Pamplona). O en el Café Comercio de Logroño donde teníamos que acompañar bailarinas que interpretaban Falla, Turina, Albeniz o Granados. Pero sobretodo en Atenas (1958-59), donde yo hacia improvisaciones sobre una composición mía titulada Veleta de tu viento e improvisaba con un estilo que yo le llamaba “andalucismo” y que allí tenia gran aceptación por la relación evidente entre algunas canciones griegas y las canciones andaluzas basadas en la escala frígia. Cuando regresé a Madrid seguí con esta idea y tomé de las canciones populares de García Lorca, el zorongo gitano, que lo tocábamos con gran éxito en el W.JAZZ y también lo incluí en uno de los programas de Radio Nacional de España para la Unión Europea de Radio y que se llamaba “Club de Jazz” (de Juan María Mantilla, presentado por Matías Prats (padre). Esto seria hacia 1966. Posiblemente debido a esta grabación para la UER, me vino la oferta de actuar en el JAZZ FESTIVAL DE BERLÍN presentando esta música que yo la hacia sin guitarra, y Joachin Ernest Berent (director del festival) me sugirió añadir un guitarra flamenco al quinteto mío. En junio de 1967 se edito mi primer LP (Hispavox) con el título de “Jazz

– Flamenco “con Paco de Antequera a la guitarra flamenca, y que fue después sustituido por Paco de Algeciras (Paco de Lucía). En noviembre del mismo año fuimos al festival de jazz de Berlín y grabé para la casa MPS el LP Flamenco Jazz Pedro Iturralde Quintet – Paco de Lucía guitarra flamenca. En enero de 1968, con el mismo grupo, grabé el 2º volumen (ahora ambos en CD bajo el sello Blue Note). Después grabé para CBS Flamenco Studio con arreglos de Pepe Nieto. Como ya expliqué en mi primer LP, debo reiterar que a pesar de la denominación Jazz Flamenco, yo nunca intenté hacer “cante jondo “por el que tengo gran respeto y admiración, sino hacer jazz interpretando temas andaluces (o temas de compositores clásicos españoles que a su vez expresan Andalucía) y así producir un Jazz moderno con espíritu de Andalucía”.

JORGE PARDO

Desde muy joven ha tocado con grandes músicos como Tete Montoliú, Lou Bennety Pedro Iturralde del que afirma: “Quizás por los elementos que el tenía en aquella época y la corta experiencia en el flamenco no se

pudo hacer más, pero Pedro dio un paso muy bonito que movió los oídos de muchas personas no sólo de España, sino también de Europa, América, etc”.

Jorge ha realizado giras por Europa, Japón, América, etc... junto a las bandas de Jaime Marques y Pedro Ruy-Blas el grupo Dolores y con figuras como Astrud Gilberto o Chick Corea, con el cual realiza una gira actualmente en las cuales ha visitado las ciudades andaluzas de Granada, Jaén y Córdoba a la cual pertenece esta foto.

Su primer disco titulado “Jorge Pardo” data de 1982 y su segundo “El canto de los guerreros” de 1984 en el cual colaboran Paco de Lucía, Tomatito, Ramón de Algeciras, entre otros. En 1987, y después de realizar continuas giras con el Paco de Lucía sextet, graba el disco “A mi aire” con temas flamencos muy profundos.

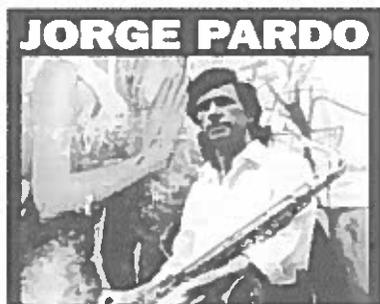
Ya en la década de los 70 graba “Las cigarras son quizás sordas” (1991) y “Veloz hacia su sino” (1993) en el que colaboran grandes artistas, como el Potito y Antonio Carmona del grupo Ketama que cantan un par de temas, y en el que se pueden escuchar, por ejemplo, un solo de saxo tenor inspirado en Charlie Parker sobre un redoble de palmas que se mezclan con una soleá por bulerías a la que sobrevuela un soprano, y en la que también se puede escuchar una pieza de flauta por alegrías y que fusiona lo moro y el jazz a ritmo de tango.

En el disco “Veloz hacia su sino” hace una mezcla de flamenco con tintes jazzísticos y rasgos brasileños y en el que curiosamente aparece Paco de Lucía haciendo coros en un tema. En este disco también se puede oír una versión del “Round about midnight” de Dexter Gordon y en que colabora José Miguel Carmona de Ketama.

En el año 1994 grabaría un disco junto a figuras de la salsa puertorriqueña en el que colaboran Carles Benavent, El Bola, entre otros y que se titulaba “Descarga Boricúa” y también graba otro disco junto a Chano

Domínguez, que es un homenaje a Paco de Lucía.

Jorge es un asiduo colaborador de los grupos Ketama y la Barbería y realiza grabaciones con el sello discográfico Nuevos Medios. Se divide entre el Jazz y el flamenco y se mueve libremente por ambos estilos sin esfuerzos.

Jorge Pardo deja francas expresiones sobre su experiencia:

“Mi corazón está dividido básicamente entre el jazz y el flamenco. Son músicas que se complementan pero a la vez son muy contradictorias. En el flamenco tienes que decir algo muy interesante en muy poco tiempo, que sorprenda, y tienes 32 compases para decirlo y no puedes errar. Es directo y con mucho arrebato, todo tiene que tener vida, fuego, no se puede bajar el nivel. En el jazz la improvisación es más relajada, te puedes

tomar tiempo para situarte en la rueda de los compases y puedes ir en crescendo en el solo, hasta conseguir un clímax si te sale, y si no, también vale alguna frase bien hecha. Son las dos cosas que ahora me resultan más difíciles de casar, pero las que más me atraen”.

CARLES BENAVENT

Es uno de los músicos más significativos de este estilo en España y reconocido mundialmente, de hecho ha colaborado con músicos de la talla de Chick Corea y Miles Davis y ha realizado numerosas grabaciones. Desde la década de los 80 toca con Paco de Lucía y todavía continúa realizando actuaciones con él. En los 70 empezó a rozar el flamenco con Música Urbana y hace algo jondo en sus discos junto a Joan Albert Amargós. Bajo su nombre sólo publicó un disco en 1983, basado básicamente en el Jazz Moderno, hasta que al fin da a conocer “Agüita que corre” y que sus temas en su mayoría son duetos, con escasa combinación de instrumentos y que fue preparado durante tres años, y en el que se puede escuchar unos tanguillos con mandolina y en el cual hace cantar al bajo, en el

cual en "dicen de mí" interpreta la voz de Camaron junto a la guitarra de Paco de Lucía, algo espectacular.

Un mes después de publicar este disco Carles sufrió un accidente de tráfico que afectó a su brazo izquierdo y que le dejó bastante tiempo lejos de los escenarios. Pero como se pudo ver en el concierto realizado en Córdoba en Noviembre de 2005, este hecho a pasado a la historia, como pudo demostrar el magnífico músico, dejando a más de uno con la boca abierta.

Carles Benavent junto a Chick Corea.

OTROS FIGURAS DE ESTE ESTILO:

Como no, podíamos hablar de Paco de Lucía, que es quien más y mejores reconocimientos ha obtenido, donde hay que destacar colaboraciones con John McLaughlin, Al Di Meola, Chick Corea, Larry Coryeli, etc...

Algunos de los recursos jazzísticos que usaba Paco de Lucía eran, por ejemplo, marcar la armonía con la púa mientras improvisaba otro instrumento o tomar un recurso para su música de la pulsación del Jazz, rodeando la nota que se quiere destacar por otras tocadas más rápido, añadiendo efecto rítmico; así refleja al cantautor y deja colorido moruno con notas secundarias.

Se podrían destacar muchos discos, pero vamos a citar uno par de ellos y que destacan en este terreno, grabados con Carles Benavent, Rubem Dantas, Jorge Pardo y sus hermanos Pepe y Ramón, y titulados "Live...one summer night"(1984) y "Live in América"(1993).

Otros artistas destacados son los madrileños Dolores que colaboraron en alguna ocasión con Paco de Lucía y más tarde con Jorge Pardo. También el grupo Guadalquivir, perteneciente al rock andaluz y que hicieron un aliño que tenía algunos elementos de estas músicas e incluso un grupo que marcó una época como Triana mezcla los dos campos.

También Pata Negra hizo una versión de "How high the moon" con toques de jazz y recursos

flamencos. Unos guitarristas gallegos incluso se atrevieron a pasar por fandangos el tema "All blues" de Miles Davis. Otro guitarrista, Gerardo Nuñez, graba un disco titulado "Flamencos en Nueva York", que contiene un homenaje a Gil Evans con el saxofonista Javier Paxariño.

Hace doce años se creó un proyecto titulado "Jazzpaña", dedicado a Gil Evans y Camarón. Vince Mendoza y Arif Mardin, magníficos arreglistas y compositores, impulsaron esta idea desde Alemania y bajo el espíritu de "Sketches of Spain" y algunos instrumentistas americanos, dieron el empuje para esta idea. Un gran ejemplo son los tangos

que llevan las guitarras de J. Manuel Cañizares y Al Di Meola, y los saxos de Jorge Pardoy Michael Brecker y otros grandes como Carles Benavent, Dantas, etc...y con el cante de Ramón el Portugues, que desputa en una mutación de "soy gitano" con una duración de 64 minutos y un total de 38 músicos para una big band que hace de este un disco de estructuras y que incluso estuvo nominado a dos grammys.

BIBLIOGRAFÍA

- El Jazz-Flamenco en España. Recortes de prensa.
- www.flamencoworld.com
- www.adolphesax.com