

EL LEGADO

de John Coltrane

Javier Valerio

Profesor de saxofón,
Escuela de Artes Musicales, U.C.R.

John Coltrane nació en Hamlet, Carolina del Norte, el 23 de septiembre de 1926. Junto con Miles Davis, Coltrane tuvo y mantiene el impacto más importante en el jazz desde la década de los años sesenta.

Su intenso tono místico en el saxofón tenor, sus largas improvisaciones modales y su asombrosa técnica han dominado el pensamiento de los músicos en todos los instrumentos alrededor del mundo. La carrera musical de John Coltrane, cuya genialidad y exploración, lo llevan ineluctablemente a sus grandes innovaciones y triunfos, se cimienta en una serie de descubrimientos resultado de dos elementos: un trabajo arduo y una profunda introspección.

A muy temprana edad, el interés musical de John Coltrane, de por sí innato, se incrementa considerablemente cuando escuchó, en la radio, al dis-

tinguido saxofonista Johnny Hodges tocando con la famosa *Banda de Duke Ellington*, cuya excelente ejecución atrajo inmediatamente a Coltrane y lo impulsó a tomar la decisión de tocar el saxofón alto en lugar del clarinete, su primer instrumento en la banda del colegio.

Más tarde, se interesó por otro nuevo ídolo, Lester Young, a quien escuchó ejecutando con la tradicional *Banda de Count Basie* a finales de los años treinta. Lester Young era uno de los músicos de vanguardia más sobresalientes de su tiempo, con un estilo propio, precursor del jazz moderno que se encontraba en los albores de su nacimiento a principios de los años cuarenta. Su influencia sobre Coltrane, al igual que sobre otros músicos importantes de su época, fue determinante para la definición de su camino.

Años más tarde, Coltrane ejecutaba saxofón alto con la banda de *Eddie Vinson's Band* y, por insistencia del mismo Vinson, Coltrane cambió al saxofón tenor, lo que fue motivo para que empezara a encontrar su propia voz en este instrumento más grande, a pesar de que al principio se mostraba renuente a cambiar después de haber logrado tanto avance en la ejecución del saxofón alto.

Después de este periodo de experimentación, Coltrane concluyó que haber cambiado al saxofón tenor, le abrió una gran área sonora antes desconocida y se dio cuenta de que este instrumento no contaba con nadie que lo hubiese desarrollado con la influencia e ideas tan dominantes como las que Charlie Parker logró con el saxofón alto. Esto lo motivó a examinar y a escuchar más a fondo el trabajo realizado por los saxofonistas tenores antecesores a su época, especialmente a Lester Young quien había desarrollado una frase melódica muy particular. Mientras estuvo con la banda de Eddie Vinson, Coltrane logró ser reconocido por sus compañeros músicos como un hombre completamente devoto a su arte, con una práctica constante del instrumento. Coltrane descubre la importancia a la escucha de la música clásica europea, y se enfoca muy detalladamente en su armonía y se concentra en la aplicación de ese conocimiento en el elemento de la improvisación con el saxofón.

Si bien existen grabaciones de John Coltrane desde principios de 1946, su

verdadera carrera se expande durante doce años entre 1955 y 1967, época en la que Coltrane modificó el jazz moderno e influye enormemente en nuevas generaciones de músicos. Los años de 1956 a 1959 y 1961 son ejemplos de facetas importantes experimentadas por Coltrane durante su carrera musical.

Los años cincuenta, época de constantes cambios en los movimientos artísticos fueron para el jazz una era de exploración y su evolución fue aún más rápida que la revolución que este tuvo con el movimiento Be Bop durante los años cuarenta.

Coltrane no tenía idea de cuán significativa sería su participación para la historia del jazz cuando se unió al famoso quinteto de Miles Davis en 1955. Junto a Miles, Coltrane dominó el panorama musical de principios y mediados de los años sesenta, tocando los saxofones tenor y soprano con gracia, intensidad y belleza espiritual. Este quinteto vino a presidir sobre una era de la historia del jazz que ha sido descrita como la era de oro del clasicismo del jazz y un puente entre la revolución del Bop de los años cuarenta y la revolución del "Free jazz" de los años sesenta.

Coltrane se transformó en la figura central alrededor de la cual gran parte de esta revolución se desarrolló y de no haber sido por la gran inmersión que él consiguió en la música de los años cincuenta y su ferviente creatividad en el jazz, no habría descubierto

MÚSICA

Cannonball Adderley, Paul Chambers, Miles Davis y John Coltrane. Foto: Frank Driggs.

las conclusiones musicales particulares a las que él eventualmente llegó.

Coltrane fue miembro de la primera edición del quinteto de Davis desde octubre de 1955 a abril de 1957, periodo en el que se vio la gran influencia de las grabaciones de Davis y las primeras señales de la gran habilidad que poseía.

Coltrane demostró un desarrollo exploratorio único, semejante al estilo vertical de Coleman Hawkins a pesar de que los críticos desaprobaban el tono de Coltrane pues lo encontraban demasiado duro, con frases fragmentadas en sus primeras sesiones con Miles.

En 1956, Coltrane dejó a Miles para tratar su dependencia de las drogas y el alcohol y, a finales de 1957, Coltrane trabajó para Thelonious Monk en el *New York's Five Spot*, un lugar de mucho prestigio musical. Este período está marcado

por su renacimiento espiritual y renovada devoción a la música. La sofisticada, aunque poco ortodoxa, armonía de Monk, imitaba los experimentos de Coltrane de súper imponer acordes sobre acordes relacionados. El espacio que Monk le permitió para sus extendidos solos proporcionó a Coltrane un camino para explorar aun más sus ideas.

En 1958, regresa con el quinteto de Miles Davis y participa con él en sesiones de grabación muy importantes tales como *Milestones*, y *Kind of Blue*. Al regreso al quinteto, con una técnica más avanzada y un conocimiento mayor de armonía, Coltrane ya demostraba su creación de "música continua" mientras improvisaba armónicamente.

Su obsesión por los acordes llegó a su punto máximo con la grabación *Giant Steps* con la disquera *Atlantic* y su talento

como compositor melódico se demuestra en *Naima* dedicada a su primera mujer. Este período define un Coltrane que muestra una técnica que ha desarrollado a la perfección junto con la creación de multifónicos, descubriendo diferentes caminos para utilizarla más allá que como un simple efecto.

El primer cuarteto de Coltrane debuta en abril de 1960 con el famoso pianista McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones, quienes estuvieron en el momento indicado para la maratónica de sesiones de grabación para la firma Atlantic. Su primer disco ha sido una de las grabaciones más influyentes en la historia del jazz: *My Favorite Things*. Esta grabación se distingue por el uso del sax soprano, instrumento que fascinaba a Coltrane y que desde los tiempos de Sidney Bechet y con la excepción de Steve Lacy, nadie había incorporado al jazz moderno.

John Coltrane, 1960. Foto: Bill Smith.

Aunque las ventas de *My Favorite Things* fueron exitosas, en sus actuaciones en vivo Coltrane adquirió un estilo más libre, expresivo y un enfoque colectivo frecuentemente más experimentales de lo que el público esperaba. Gradualmente, sus ideas musicales llegan a ser cada vez más complejas, expande la idea de un *blues* y la amplía vocalizando frases, tomando el saxofón y las emociones humanas a los máximos extremos sin nunca volver a ver atrás.

Al igual que otros músicos, Coltrane fue cautivado por las posibilidades de la mezcla de la música del Oriente, África, India y España con elementos de jazz tradicionales descubriendo, a través de esto, la conexión vital entre el *blues* y los lugares exóticos alrededor del mundo. Coltrane incorpora a su música el interés por folclores ajenos a la tradición europea, como, por ejemplo, el flamenco, en su grabación *Olé Coltrane* con la disquera Atlantic, la música y ritmos africanos en su grabación *Dahomey Dance*; y la música india en *Aisha*.

A principios de 1961, Coltrane firma un contrato con la prestigiosa compañía disquera Impulse con la que realiza su primera grabación con orquesta y una sección de instrumentos africanos que se constituyó en una gran revelación musical para muchos,

por el innovador enlace entre jazz moderno y la música africana. En esto su estilo estuvo siempre en una fase de evolución más avanzada que sus últimas grabaciones. Al mismo tiempo, su interés en el "Free jazz" y las melodías lineales fue estimulado al escuchar a Ornette Coleman, John Gilmore y, especialmente, a Eric Dolphy —miembro del grupo de Coltrane, en 1961-62. Esta influencia se ilustra muy claramente en la grabación *Chasin' the Trane*, del álbum *Live at the Village Vanguard*. Sus solos o improvisaciones, en este periodo, eran modales, basados en una escala simple o un par de acordes; además, creó sus propias estructuras armónicas utilizando ciclos en vez de progresiones armónicas que dan una gran libertad para realizar sus improvisaciones, las cuales se fueron convirtiendo, al igual que los ciclos, en estructuras armónicas cada vez más complejas.

No es sino hasta este año, 1961, que Coltrane es considerado verdaderamente un dios del jazz, comenzando con su triunfal concierto en vivo en el Village Vanguard y concluyendo con varias grabaciones antes de su muerte en 1967.

Durante sus años con la empresa Impulse, Coltrane no solamente rompió la barrera del sonido con su perseverante experimentación y catarsis en sus improvisaciones, sino que, a la vez, dirigió uno de los legendarios cuartetos con estrellas del jazz como el pianista McCoy

Tyner, bajista Jimmy Garrison y percusionista Elvin Jones. Por algún motivo, la producción de Coltrane durante 1962 fue más conservadora, pero incluye varias grabaciones significativas como un álbum de baladas que realizó con Duke Ellington.

En 1964, el período modal de Coltrane llegó a la cima con *A Love Supreme*, una suite compuesta sobre un tema de 4 notas, la cual refleja el pensamiento de Coltrane: "la música es una forma de meditación o plegaria". Esta consta de cuatro temas dedicados a Dios, como dice la frase "God to whom all praise is due" (Dios, a quien se debe toda adoración). Los tres temas originales son *Acknowledgement*, *Resolution*, *Pursuance* y *Psalm*. La última parte sigue el recitado de un poema incluido en la carpeta del propio disco. Esta grabación manifiesta el mejor trabajo de la agrupación Coltrane-Tyner-Jones-Garrison.

A Love Supreme consigue el oro 36 años después de su lanzamiento original. Esta legendaria grabación, cuyo lanzamiento fue en 1965, recibió el premio de la RIAA (Recording Industry Association of America) y fue el primer premio otorgado a un saxofonista influyente. En el momento de su publicación, Coltrane vendió más de medio millón de discos de *A Love Supreme*. En los años noventa superó el millón de copias vendidas. Dicho disco tuvo muchísima influencia tanto en el jazz como en la música *rock*.

El Cuarteto de John Coltrane, 1962. De izquierda a derecha, McCoy Tyner (piano), John Coltrane (sax tenor), Jimmy Garrison (chelo) y Elvin Jones (batería). Foto: Duncan Schied.

Tal fue el impacto que la revista *Rock De Lux*, eligió dicho disco como uno de los 100 mejores discos en la historia de la música rock.

En 1965, Coltrane abandona el tipo de armonía y melodía típicas del jazz moderno, busca nuevos sonidos y coloración tónica en su instrumento, reflejado en su disco *Meditation* y otra grabación donde utiliza un *Big Band Ascension*. Esta última, por ejemplo, recibió cinco estrellas en la revista *Down Beat*. Esta grabación provoca muchas reacciones opuestas entre los seguidores de Coltrane. Uno de sus críticos señaló: "Este es posiblemente el más poderoso sonido humano jamás grabado", mientras otro comentarista comparaba la obra de Coltrane con un "asalto y el único modo de defenderme es no escucharlo". Debido a este nuevo

sonido y camino de experimentación, muchos de sus aficionados y críticos lo abandonaron.

En 1966, el cuarteto de Coltrane llega a su fin con la salida de los miembros Mc Tyner y Elvin Jones debido a la fuerte tensión interna generada por el tenaz cuestionamiento de Coltrane en la búsqueda de nuevas direcciones. McCoy Tyner se quejaba de que no podía ni siquiera oírse a sí mismo; Elvin, por su lado, debido a la obsesión de Coltrane de tener más percusionistas en el grupo para su experimentación, rehusó compartir su silla con otro baterista.

John Coltrane cambia a sus músicos en función de su nuevo sonido y su enfermedad le obliga a espaciar sus grabaciones. Lo más destacable en sus últimos años fue otra actuación en el *Village Vanguard* y una gira por Japón.

MÚSICA

Su último grupo estaba compuesto por su esposa Alice, en el piano; Rashied Ali, en la percusión, y el bajista Jimmy Garrison. En sus últimas grabaciones de 1967, incluidas las aparecidas tras su muerte, dan la impresión de que iban encaminadas en una dirección donde el protagonismo era la pureza del sonido.

A pesar de su corta existencia, son cuantiosas las grabaciones en las que Coltrane ejecutó, sea como un miembro o como líder durante su carrera. Entre las disqueras más importantes se encuentran: *Atlantic, Impulse, JVC, Blue Note, Original Jazz Classics*, las cuales han mantenido el legado creado por John Coltrane. De las grabaciones más importantes se encuentran:

1958

- Black Pearls* (10 enero, 1958- 23 mayo, 1958) JVC
- The Believer* (10 enero, 1958- 26 de diciembre, 1958) Original Jazz Classics
- Soultrane* (7 de febrero, 1958) Original Jazz Classics
- Jazzlore: Countdown, Vol. 24* (13 de marzo, 1958) Savoy
- Dial Africa* (13 de mayo, 1958- 24 de junio, 1958) Savoy
- Gold Coast* (13 de mayo, 1958- 24 de junio, 1958) Savoy
- Settin' the Pace* (26 de mayo, 1958) Original Jazz Classics
- Standard Coltrane* (11 de julio, 1958) Original Jazz Classics
- The Stardust Sessions* (11 de julio, 1958) Prestige
- Coltrane Time* (13 de octubre, 1958) Blue Note
- Like Sonny* (Noviembre, 1958) Roulette

1959

- The Coltrane Legacy* (15 de enero, 1959- 25 de mayo, 1961) Atlantic
- Heavyweight Champion: The Complete Atlantic Recordings* (15 de enero, 1959- 25 de mayo, 1961) Rhino/Atlantic
- Alternate Takes* (1 de abril, 1959) Atlantic
- Giant Steps* (4 de mayo, 1959) Atlantic (Selección discográfica)
- Coltrane Jazz* (24 de noviembre, 1959- 2 de diciembre, 1959) Atlantic

1960

- The Avant Garde* (20 de junio, 1960-8 de julio, 1960) Atlantic
- Coltrane Plays the Blues* (24 de octubre, 1960) Atlantic
- Coltrane's Sound* (24 de octubre, 1960) Atlantic
- My Favorite Things* (24 de octubre, 1960-26 de octubre, 1960)
- Atlantic* (Selección discográfica)

1961

- Live at the Village Vanguard: The Master Takes* (1961) GRP
(Selección discográfica)
Complete Africa/Brass Sessions (23 de mayo, 1961, 4 de junio 1961)
Impulse!
Ole Coltrane (25 de mayo, 1961) Atlantic
The Complete Paris Concerts (18 noviembre, 1961) Magnetic
Ballads (21 de diciembre, 1961) Impulse! (Selección discográfica)

1962

- From the Original Master Tapes* (23 de mayo, 1961-1962) MCA
Complete 1961 Village Vanguard Recordings (1 de noviembre, 1961- 5 de noviembre, 1961) Impulse. (Selección discográfica)
Other Village Vanguard Tapes (1 de noviembre, 1961-5 de noviembre, 1961) Impulse.
Live at the Village Vanguard (2 de noviembre, 1961-3 de noviembre, 1961) Impulse.
Coltrane [Impulse] (11 de abril, 1962-29 de junio, 1962) Impulse.
The Paris Concert (17 de noviembre, 1962) Original Jazz Classics
Visit to Scandinavia (19 de noviembre, 1962+ 22 de noviembre, 1962)
Jazz Door
Everytime We Say Goodbye (28 de noviembre, 1962) Natasha

1963

- Newport '63* (2 de noviembre, 1961- 7 de noviembre, 1963) Impulse.
Impressions (5 de noviembre, 1961- 29 de abril, 1963) Impulse.
Live at Birdland (8 de octubre, 1963) Impulse.
Afro Blue Impressions (1963) Pablo
The European Tour (22 de octubre, 1963) Pablo
John Coltrane and Johnny Hartman (7 de marzo, 1963) Impulse.
John Coltrane Quartet Live at the Half Note (Feb 23, 1963-May 7, 1965)
Audio Fidelity

1964

- The Gentle Side of John Coltrane* (1961-1964) GRP
Crescent (27 de abril, 1964, 1 de junio, 1964) Impulse. (Selección discográfica).
A Love Supreme (9 de diciembre, 1964) Impulse. (Selección discográfica)

MÚSICA

1965

- Live Trane* (22 de noviembre, 1961- 28 de julio, 1965) BYG
Bye Bye Blackbird (1962) Original Jazz Classics
Dear Old Stockholm (29 de abril, 1963- 26 de mayo, 1965) Impulse.
Selflessness (7 de julio, 1963-octubre, 1965) Impulse.
Feelin' Good (18 de febrero, 1965-Sep 22 de setiembre, 1965) Impulse.
John Coltrane Quartet Plays Chim Chim Cheree, Song of Praise, Nature Boy, Brazilia (18 de febrero, 1965) Impulse! (Selección discográfica)
Transition (26 de mayo, 1965-10 de junio, 1965) Impulse.
Kula Se Mama (16 de junio, 1965- 14 de octubre, 1965) Impulse.
Ascension (28 de junio, 1965) Impulse. (Selección discográfica)
The Major Works of John Coltrane (28 de junio, 1965-14 de octubre, 1965) Impulse.
New Thing at Newport (2 de julio, 1965) Impulse.
Sun Ship (26 de agosto, 1965) Impulse. (Selección discográfica)
First Meditations (30 de setiembre, 1965) Impulse. (Selección discográfica)
Live in Seattle (30 de setiembre, 1965) Impulse.
Om (1 de octubre, 1965) Impulse.
Meditations (23 de noviembre, 1965) Impulse. (Selección discográfica)
Live in Antibes (1965) France's Concert

1966

- Live at the Village Vanguard Again!* (28 de mayo, 1966) Impulse.
Live in Japan (11 de julio, 1966-12 de julio, 1966) Impulse.

1967

- Stellar Regions* (15 de febrero, 1967) Impulse. (Selección discográfica)
Expression (15 de febrero, 1967- 7 de marzo, 1967) Impulse.
Interstellar Space (22 de febrero, 1967) Impulse.

John Coltrane. Foto: Bob Parent.

John Coltrane con su saxofón e innovaciones musicales se convirtió en uno de los creadores más importantes de toda la historia del jazz. Su muerte, en 1967, a consecuencia de una infección hepática le privó alcanzar su sueño más significativo: poder visitar y sentir la riqueza cultural del continente africano.

Él fue uno de esos pocos hombres, en arte o en otras cosas, que son capaces de hacer revolución. Se convirtió en el más visible exponente de la "avant-garde", movimiento que postulaba la libertad total y que recibió el rechazo de la vieja

guardia. Sus improvisaciones se volvieron épicas y apocalípticas, sin dejar de absorber las influencias, tanto religiosas como musicales, de la cultura oriental. Indiferente a las críticas, siguió fiel a su premisa de buscar nuevos rumbos.

Coltrane, al morir dejó un legado tan extenso que un músico puede dedicar toda su vida a seguir sólo una de las tantas rutas que él inició.

Bibliografía

ALKYER, FRANK, ED.

1995 **Down Beat: 60 Years of jazz.** Winona, MN: Hal Leonard.

FRAIM, JOHN

1996 **Spirit Catcher- The life and art of John Coltrane.** Greathouse.

GRIDLEY, MARK C.

1994 **Jazz styles: history and analysis.** 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

NIENSON, ERIC

1993 **Ascension: John Coltrane and his quest.** St. Martin's Press.

THOMAS, J. C.

1975 **Chasin' The Trane: the music and mystique of John Coltrane.** Da Capo Press, Inc.