

26/07/06

"Espíritu de cuerpo"

Por Diego Fisherman

Paula Shocron es una de las grandes figuras del piano en el panorama del jazz actual y, como ya lo había demostrado en su anterior disco, donde tocaba sola, tiene una voz propia e identificable, tanto como instrumentista como en el papel de compositora, situada en la posible intersección entre Thelonious Monk y el Cuchi Leguizamón. Y Marcelo Gutfraind es un guitarrista que, a una muy buena técnica, suma un estilo sumamente personal, en el que se destaca su manera de frasear y de concebir frases angulares y potentes. En *Percepciones*, recién publicado por el sello independiente rosarino BlueArt, ambos músicos muestran una apuesta en la que sus virtudes solistas se convierten en méritos colectivos. El cuarteto que ambos lideran, donde el contrabajo de Julián Montauti y la batería de Carto Brandán resultan piezas fundamentales, se enriquece, en los temas "Bronce" y "Caleidoscopio" con el saxo de Pablo Puntoriero. Se destacan, además, "Vuelve viento", "Lejanías" y "La jungla".

30/06/05

Entrevista a Paula Shocrón

Por Diego Fischerman

"Tocar sola es habitual para mí"

Página 26 Jueves 30 de junio de 2005 | Página 12

La notable pianista rosarina, que hoy presenta *La voz que te lleva*, su CD de piano solo, habla sobre su lugar en el circuito de jazz de Buenos Aires.

POR DIEGO FISCHERMAN

La conjunción de ciertos datos podría explicarlo todo. Sin embargo, es obvio, no toda niña que tenga un piano en la casa de los abuelos, en cuya casa se escuche folklore y que descubra por casualidad y se intrigue por una selección azarosa de discos de jazz oídos en los del tío, se convertirá, al crecer, en una de las figuras más importantes del jazz de su país. Qué es lo que hizo, entonces, que la rosarina Paula Shocrón sea hoy una de las pianistas fundamentales de Argentina, que su disco de piano solo, recién editado por BlueArt, sea uno de los mejores publicados últimamente y que esté entre los instrumentistas más requeridos del ambiente, seguirá siendo, hasta cierto punto, un misterio. No lo es, en cambio, el detalle de su toque, la precisión de sus articulaciones, la musicalidad de su fraseo y la riqueza de sus matices. Ni, tampoco, la originalidad de sus composiciones, donde se codean con naturalidad y sin ninguna clase de impostación el swing y el impulso del jazz con ciertos elementos de la tradición folklórica rural.

"La idea de hacer un disco de piano solo surgió casi sin pensarlo", dice Shocrón, que hoy a las 21 lo presentará en vivo en Notorious (Callao 966). "Primero estuvo la propuesta de hacer un concierto con esas características durante el Festival de Jazz de Rosario del año pasado. Me interesó porque, por un lado, el hecho de tocar sola es habi-

Shocrón actuará esta noche a las 21 en Notorious.

MUSICA ENTREVISTA A PAULA SHOCRÓN

"Tocar sola es habitual para mí"

tual para mí. Todo pianista toca solo en su casa y tiene ese contacto íntimo con el instrumento como parte de su vida. Me resultaba atractivo, también, el hecho de tocar con más libertad, de no tener que ceñirme a lo que estuvieran tocando otros, de poder detenerme en un lugar o pasar de largo según me diera la gana en el momento. Y lo que resultó determinante fue que se trataba de tocar en un instrumento que me gustaba mucho." Shocrón se refiere al piano del Centro Cultural Parque de España, donde Gerardo Gandini y Ernesto Jodos registraron también –ambos en vivo– sus discos de piano solo. Y, como en esos casos, fue el productor Horacio Vargas, creador del sello BlueArt, quien generó la idea. "Apenas había terminado de tocar cuando él me dijo que eso había que grabarlo. Lo pensé un par de días y le dije que sí."

El disco tomó el nombre de uno de los temas compuestos por Sho-

cron, *La voz que te lleva*, y la decisión de hacerlo, según la pianista, tuvo que ver, también, con el hecho de "estar en un momento de transición; en ese momento ya no estaba tocando demasiado con músicos de Rosario, estaba empezando a pensar en instalarme en Buenos Aires, ya estaba trabajando con gente de acá, aunque todavía no con regularidad, y sentía que estaba pasando un tren al que tenía que subirme y del que este disco era una parte fundamental". Si bien los álbumes de piano solo suelen ser la culminación de la carrera para muchos músicos de jazz, en este caso se trató casi del principio. "No fue pensado de esa manera –afirma Shocrón–, simplemente sucedió así. Y grabarlo fue muy fácil; muy espontáneo. Lo grabé prácticamente en un solo día." Desde hace cuatro años, la pianista venía con asiduidad a Buenos Aires y sus proyectos se conectaban cada vez más con los de músicos de

esta ciudad. Actualmente, además de tocar sola y con su trío –junto al contrabajista Jerónimo Carmona y el baterista Carto Brandán–, forma parte del cuarteto del saxofonista Luis Nacht.

En las notas incluidas en el folleto del CD, Ernesto Jodos, que fue su maestro, confiesa que, a pesar del pedido de Paula Shocrón, no puede dejar de mencionar el hecho excepcional de que se trata de una mujer. Excepcionalidad a la que hay que agregarle la de su edad. Ya los 20 años se hablaba de ella como de una de las revelaciones del jazz y ahora, a los 25, es una figura consolidada. "Tengo muy claro que en esto soy un músico más –dice, y remarca la masculinidad del sustantivo–. Lo femenino queda para otros lugares. Con los tacos no se pueden tocar los pedales del piano. En cuanto al estilo, ignoro si hay realmente una manera femenina de tocar, pero supongo que sí. Pienso en pianistas como Geri Allen o Marilyn Crispell y creo que hay una mayor libertad, más juego, más improvisación, incluso a riesgo de meter la pata. Me parece que las mujeres somos más de decidir en el momento y de salir con cualquier cosa; de tomar un rumbo insospechado o hacer que una melodía derive en una frase totalmente impensada."

22/06/05

"La voz que te lleva"

Paula Shocrón BlueArt, 2005

LANZAMIENTOS

8 **Un momento en el sonido** Vicente Amigo
Sony/BMG, 2005

Desde la rumba *Demipati* hasta la taranta *Un momento en el sonido* que cierra y le da nombre al CD, los nueve tracks exhiben la vitalidad desbordante de este guitarrista del que se ha dicho –un lugar común en el género– que será “el nuevo Paco De Lucía”. Pronóstico reservado (en principio, a Vicente Amigo le faltan Camarón de la Isla y el contexto en el que surgió Paco) que no va en desmedro de su talento: Amigo se destaca por la originalidad de su toque, aquí favorecido por el aporte de cantaores como Potito y Blas Córdoba. F.D.

9 **La voz que te lleva** Paula Shocrón
BlueArt, 2005

Con un estilo en el que el detalle en las articulaciones, los contrastes entre pequeños matices, la tensión entre lo ligado y lo *staccato* y la imaginación en las subdivisiones rítmicas resultan esenciales, la pianista Paula Shocrón confirma, en este CD solista, su ubicación entre los principales músicos actuales de jazz argentino y demuestra que tiene qué decir, tanto en temas propios –brillantes *Vuelve viento* y *La voz que te lleva*– como en versiones sumamente creativas de clásicos como *Evidence*, de Monk. D. F.

7 **Suerte loca** Bardos Cadeneros
Acqua Records, 2005

Tres guitarras y un cantor alcanzan para hacer lucir tangos, valeses y milongas (recordando, de paso, que hubo tango antes de la época de oro de las orquestas del '40). El repertorio está poblado de valsecitos y temas criollos, embellecidos por la voz de Hernán Lucero. Hay temas poco conocidos y otros del repertorio de Gardel, pero algunos son difíciles de sacar del molde conocido, como *Amores de estudiante*. Invitados como Rodolfo Mederos, Colacho Brizuela y la pianista Hilda Herrera aportan al al trabajo. K.M.

9 **Unplugged** Café Tacuba
Warner, 2005

La edición en CD y DVD de este MTV *Unplugged* permite asomarse al Café Tacuba modelo 1995... ¡que ya era buenísimo! El show producido por MTV en sus estudios de Miami presenta una versión del grupo “rara” para ese entonces, con baterista humano, invitados como el violinista Alejandro Flores y –claro– Gustavo Santaolalla, y un formato acústico que hace lucir canciones de buena cepa como *La ingrata*, *La chica banda*, *Esa noche*, *María* y *El baile y el salón*. Un documento que envejeció muy bien. E. F.

"El sonido compacto del jazz" Shocrón-Gutfraind Cuarteto hoy en Plaza cívica
 Dos músicos con sólidas trayectorias se unieron para grabar el disco "Percepciones", que presentan hoy con entrada gratuita.

ESPECTACULOS

SHOCRON-GUTFRAIND CUARTETO, HOY EN PLAZA CIVICA

El sonido compacto del jazz

Por **Edgardo Pérez Castillo**

Si bien para algunos oídos puede sonar extraño eso de compartir el liderazgo, el cuarteto que encabezan Marcelo Gutfraind y Paula Shocrón podría citarse como un buen ejemplo sobre las bondades del asunto. Aunque, claro, se trata en este caso de dos músicos con sólidas trayectorias individuales que, reunidos en un conjunto que hoy integran además Carto Brandán (batería) y Julián Montauti (contrabajo), encontraron una voz unificada para hacer de sus composiciones personales una obra homogénea a nivel grupal. Al menos eso es lo que se desprende de *Percepciones*, el disco que esta noche presentarán en un concierto gratuito que se desarrollará a las 21 en la Plaza Cívica, San Lorenzo 1949.

En diálogo con **Rosario/12**, el guitarrista bonaerense y la pianista rosarina se refirieron a ese sonido compacto de un cuarteto que transita por el jazz, pero que encuentra también fuertes puntos de contacto con el folklore argentino. "Con Paula venimos tocando desde el 2001, entonces básicamente la comunión que existe entre su música y la mía hace que nosotros seamos homogéneos todo el tiempo. O sea, yo entiendo los temas de Paula y ella entiende los míos. Es como si, en algún punto, los temas fueran de los dos. De hecho, así es como lo trabajamos. Cuando Paula trae un tema o yo expongo algo mío, después lo trabajamos en conjunto, proponemos ideas y va quedando una cuestión homogénea. Por eso también nos sentimos cómodos tocando lo que estamos tocando", apuntó Gutfraind.

Por su parte, Shocrón distinguió: "Creo que la homogeneidad está más en la cuestión de los arreglos, porque los temas de por sí son bastante diferentes. Las composiciones en sí son distintas, tienen cada una su propia personalidad. Pero en cuanto a los arreglos, de hecho somos los mismos músicos que trabajamos tanto para las composiciones de Marcelo como para las mías y ahí es donde entra la cuestión homogeneizadora. Los arreglos están hechos para el cuarteto y, además, más allá de que el compositor tire la primera idea, los arreglos se hacen entre todos, o sea que esa homogeneidad no sólo está dada por nosotros dos sino también por Carto y por Julián, que también apor-

Dos músicos con sólidas trayectorias se unieron para grabar el disco *Percepciones*, que presentan hoy con entrada gratuita.

La pianista rosarina Paula Shocrón.

"La homogeneidad está más en la cuestión de los arreglos."

tan creatividad desde su lugar".

Mientras tanto, al momento de prestar sus servicios a la labor de acompañantes, la dupla no tiene inconvenientes en salirse de los roles tradicionales, según destacó el guitarrista: "El hecho de que te pidan cosas que no hacés frecuentemente está bueno. Hay temas donde Paula prefiere que yo no acompañe, entonces tengo que buscar otro tipo de situaciones, funcionar más como un saxo. La guitarra tiene una parte armónica muy interesante, y como ella es muy activa tocando busca que la acompañe de otra manera, con sonoridades que son relativamente nuevas a la guitarra. Eso está buenísimo, porque tengo que tocar desde otro lugar y es divertido. Lo mismo ocurre con Paula".

Centrando esta presentación en las obras registradas en *Percepciones* —placa editada por el sello BlueArt Records—, el Shocrón-Gutfraind Cuarteto incluirá también algunas nuevas composiciones, que, según distinguió la pianista, se distancian de la sonoridad folklórica que marcan a muchas de

las creaciones que llevan su firma en este disco (y entre las que brilla inclusive una notable interacción entre el jazz y las coplas porteñas). "Creo que eso es algo que aparece solo, pero a veces no aparece. No me siento en una especie de hilo conductor en relación con el folklore, aunque sí a veces surgen cosas que tienen que ver con eso, pe-

Hablando del otro

Shocrón x Gutfraind: "Por suerte hay aspectos de Paula que me siguen sorprendiendo. Más allá de que empezamos a tocar en el 2001 y estamos todo el tiempo tocando juntos, siempre estamos estudiando cosas nuevas, entonces rítmicamente ella es muy interesante en el tipo de líneas que hace o en su forma de acompañar. A veces nosotros solemos tocar contrapuntísticamente y, como eso no sabés para dónde va, creo que en un punto siempre nos estamos sorprendiendo".

Gutfraind x Shocrón:

"Marcelo es un músico excelente, y eso no me sorprende. Es alguien con mucha más experiencia y trayectoria que yo. Lo admiro mucho y he aprendido mucho de él en todos estos años. Un poco él me buscó, me encontré y yo doy gracias a eso porque la verdad es que todos estos años tocando con él fueron un aprendizaje muy grande para mí. No sólo en lo que tiene que ver con la formación de guitarra y piano, sino también en una cuestión humana".

ro yo no las busco. Así las composiciones nuevas por ahí tienen otro color, otra idea que no tiene tanto que ver con el folklore. Depende de la situación, no hay una pauta en cuanto a la composición. Si sale eso es porque está, es la música con la que me crié, entonces va a ir apareciendo, pero no está forzada", concluyó la compositora.

"La música importa, pero debe haber una manera femenina de tocar"

Por Edgardo Pérez Castillo

Una posible opción es considerar al hecho como una mera coincidencia. Sin embargo, los tres últimos llamados realizados por el cronista para contactar a Paula Shocron encuentran a la joven pianista rosarina montada en diferentes medios de transporte público (colectivo, subte y tren, en ese orden). De allí surge una segunda alternativa: comprender que la autora del flamante *La voz que te lleva* —dicen, el primer disco de jazz de una instrumentista argentina— no encuentra descanso desde su arribo a la Capital Federal, ciudad en la que buscó ampliar las fronteras de un futuro difícil de pronosticar.

Después de integrar al trío Fuga de Cerebros y el cuarteto La Revancha, Paula Shocron emigró a Buenos Aires para alimentar una escena mucho más dinámica que la rosarina. A pesar de ello, fue en esta ciudad en donde la pianista gestó su primer disco solista, luego de una actuación de solo piano en el marco del último Festival de Jazz Rosario, y de una posterior propuesta del sello local BlueArt Records. "Este no es un proyecto que yo tenía en la cabeza a nivel disco. La idea de tocar sola estaba, pero pensaba que podían pasar otras cosas en el medio", reconoce hoy Shocron, a punto de presentar en sociedad ese material, en un concierto que tendrá lugar esta noche, a partir de las 21.30, en el Centro Cultural Parque de España.

Allí la artista subirá en soledad al escenario del Príncipe de Asturias para abordar el repertorio incluido en *La voz que te lleva*. A saber: cinco obras propias de notable intensidad, junto a tres versiones de Theonious Monk (de quien Shocron parece haber heredado una notable cuota de talento), donde se muestra capaz de abordar con frescura las obras del célebre pianista o de crear composiciones que varían entre una rítmica contagiosa y una vibrante intimidad. En su diálogo telefónico con Rosario12, Shocron relató parte del proceso de creación de esas y cada una de sus composiciones.

"Yo hice la carrera de composición y siempre me costó mucho sentarme con la hoja en blanco, que en realidad es lo que nunca hay que hacer—confió—. Creo que todo viene de ir probando. A veces uno está tocando, se te van las manos y empezás a tocar algo que te gusta. Parás, repetís y empezás a ver si eso funciona, o a partir de una idea chiquita sí empezás a escribir. Pero siempre con el piano de por medio. Nunca me senté con la partitura en blanco a componer. Igualmente lo mío viene mucho por escuchar el piano, al que escucho por más que no lo esté tocando y en base a eso por ahí también compongo las voces ya sea para piano solo o para otra formación."

—De hecho en el disco hay cierta espontaneidad, algo que, más allá de la improvisación, se presenta como espontáneo y fresco.

—Sí, creo que eso sí, porque un poco es mi forma de tocar y mi forma de estar en el momento en que estoy tocando. Además yo empecé a tocar desde muy chica, y creo que eso me sirvió para conocer el instrumento. Hoy en día yo conozco el instrumento, sé los ataques, sé dónde soy fuerte y en dónde soy más débil.

La joven pianista de jazz Paula Shocron presenta hoy su primer disco en el Parque de España. "La idea de tocar sola estaba, pero pensé que podían pasar otras cosas en el medio", reconoce.

Paula Shocron nació en Rosario, pero actualmente vive en Buenos Aires.

"A veces uno está tocando, se te van las manos y empezás a tocar algo que te gusta."

—¿En los momentos en que "se van las manos" empieza a descubrir influencias?

—A esta altura me parece que no. En realidad me empecé a descubrir las influencias cuando las empecé a escuchar más desde afuera, después de haber grabado, o cuando escucho mi propio tema tocado por otros. Ahí veo una mezcla de cosas, está el folklore atrás, pero no es algo que genero yo, no es consciente. Sí por ahí tocando me voy de vez en cuando al ritmo de la chacarera, cuando estoy tocando un standard en tres en una juntada de músicos. Ahí me pinta tocar algo folklórico y se me cagan de risa, pero es una fuerza rítmica que no puedo negar.

A pesar de que su autora reconoce que la sucesión de temas en el disco no tuvo lugar de manera

Folklórico: "Ahí me pinta tocar algo folklórico y se me cagan de risa, pero es una fuerza rítmica que no puedo negar", dijo la pianista de jazz.

racional, *La voz que te lleva* fluye con una naturalidad notable, dejando una agradable sensación de unidad. Puesta al tanto de ello, Shocron reconoce: "Es que yo un poco lo decidí por lo que me llevaba naturalmente. Lo decidí desde mi percepción, otra persona es probable que no lo reciba igual, aunque a veces hay percepciones bastante comunes entre unos y otros. Es como una cuestión psi-

cológica esto que te lleva de un lugar a otro".

Sin detenerse demasiado en las distinciones de género—"obviamente en algunas personas despierta curiosidad ver polleras en el escenario, pero estoy convencida de que no tengo que mirar para ese lado, no me quiero agarrar de eso. Ni para bien ni para mal, ni tirarme a menos ni tampoco aprovechar para mostrar las gambas para que esté todo bien. La música es lo que importa, y debe haber una manera femenina de tocar. Muchas personas lo notan y yo misma lo noto en pianistas femeninas, pero no hay que subrayar demasiado en eso"—, Shocron estrenará esta noche su primer disco solista, ese que la respaldará en esto de ser una de las firmes promesas de la escena del jazz argentino.