

BIOGRAFIA

João Donato de Oliveira Neto nació en Rio Branco, la capital del Acre, en el 17 de agosto de 1934. Su padre, también llamado João Donato, era piloto de aviones y en su tiempo libre tocaba el mandolín. La madre cantaba y la hermana mayor, Eneyda, estudiaba para ser concertista de piano. EL menor, Lysias, pendía para las letras e se tornaría el principal eu para as letras e acabaría se tornando o principal colaborador en las composiciones del hermano.

El primer instrumento de João fue el acordeón, en el cual, a los ocho años, compuso su primera música, el vals "Nini". Antes de completar 12 anos, el padre le ofertó acordeones de 24 y 120 balos. En 1945, Donato padre es trasferido, ella la familia deja Rio Branco rumbo a Rio de Janeiro.

El comienzo de un recorrido para otros lugares. Luego, el circuito musical se ha vuelto el de los bailes de los colegios de Tijuca y adyacencias. Tentó la suerte en el programa de Ary Barroso. Intransigente, Ary se recuso enfáticamente a escucharlo, bajo la alegación de que a el "no gustaba los niños prodígio". Suerte que habían oídos más atentos.

Al profesionalizarse, en 1949, con 15 años, Donato tenía en su currículo las mitológicas sesiones improvisadas realizadas en la casa del cantor Dick Farney y en el Sinatra-Farney Fã Club, del cual era un miembro. Johnny Alf, Nora Ney, Dóris Monteiro, Paulo Moura y hasta mismo Jô Soares, en el bongó, estaban entre los componentes de esas vitaminadas sesiones.

EN la primera grabación en que participa, como integrante de la banda del flautista Altamiro Carrilho, Donato toca el acordeón en las dos pistas del 78 RPM: "*Brejeiro*", de Ernesto Nazareth, y "*Feliz aniversario*", del propio Altamiro. Luego después, migra para el grupo del violinista Fafá Lemos, como suplente de Chiquinho do Acordeon.

A partir de 1953, ahora como pianista, Donato comienza a comandar sus propias formaciones instrumentales,— Donato e seu Conjunto, Donato Trio, el grupo Os Namorados – con quien labza, en 78 RPM, versiones instrumentales para estándares de la música americana (como “*Tenderly*”, sucesso de Nat King Cole) y brasileña (como “*Se acaso você chegasse*” del compositor de samba gaucho Lupicínio Rodrigues).

Tres años después, la Odeon escala un iniciante para hacer la dirección musical de “*Chá Dançante*” (1956), primero vinilo de Donato y su conjunto. Un cierto Antonio Carlos - que después se ha vuelto en nombre de aeropuerto – haría el disco del hijo del aviador. El repertorio escogido por Tom Jobim era mismo para despegar en cualquier baile de debutante: “*No rancho fundo*” (Lamartine Babo – Ary Barroso), “*Carinhoso*” (Pixinguinha – João de Barro), “*Baião*” (Luiz Gonzaga – Humberto), “*Peguei um ita no norte*” (Dorival Caymmi).

En seguida, Donato passa una temporada de dos años en São Paulo. Cuando vuelve a Rio, la Bossa Nova estaba deflagrada. El propio João Gilberto reveló por ahí que tiraba la batida de guitarra revolucionaria al ver Donato tocar piano. En aquel mismo 1958, graba “*Minha saudade*” y “*Mambinho*”, colaboraciones entre los dos João, el Donato y el Gilberto.

Invitado por Nanai (ex integrante del grupo Os Namorados) parte para una temporada de seis semanas en un casino en Lake Tahoe (Nevada). Donato relativizó la influencia del Jazz, insertó la música del Caribe en las orquestras de Mongo Santamaría, Johnny Martinez, Cal Tjader y Tito Puente. Y hasta mismo giró con João Gilberto por la Europa.

1962, hora de volver al Brasil. Al menos en al tiempo justo de concebir dos clásicos siempre de moda de la música instrumental brasileña – “*Muito à vontade*” (1962) y “*A Bossa muito moderna de João Donato*” (1963), ambos por la Polydor, relanzados en el no comienzo de los años 2000 en CD por la

Dubas. Es Donato al piano, Milton Banana en la batería, Tião Neto en el bajo e Amaury Rodríguez en la percusión.

Sobre *“Muito à vontade”*, el periodista Ruy Castro escribió, cuando de su relanzamiento en CD: “fue su primer disco al piano y en realidad el primer para valer, con nueve de sus composiciones entre las 12 pistas (...). Donato, que estaba morando en los Estados Unidos durante la explosión de la Bossa Nova, era una leyenda entre los músicos más jóvenes - para algunos, por las historias que oían, el debía ser algo así como el *curupira* (en el folclore brasileño, un coco cuyos pies apuntan hacia atrás) o una serpiente de agua. Este disco les abrió nuevos horizontes e devolvió Donato a un movimiento que el, sin lo saber, ayudara a construir”. Alla estan *“Muito à vontade”*, *“Minha saudade”*, *“Sambou, sambou”*, *“Jodel”*.

“A Bossa muito moderna” introduce más algunos temas originalmente instrumentales que, muchos años después, se tornarían obligatorios en cualquier cancionero de la música popular brasileña. Entre ellas *“Índio perdido”*, que cambiaria para *“Lugar comum”*, cuando recibió letra de Gilberto Gil. Gil también es colaborador en los versos que transformarían *“Villa Grazia”* en *“Bananeira”*. Y *“Silk Stop”* es el tema original sobre el cual Martinho da Vila escribiría *“Gaiolas Abertas”*. La influenciad e la música cubana es evidente en *“Bluchanga”*, de los tiempos en que Donato tocaba con Mongo Santamaría.

Arruma la pianola y vuelve para los EUA. De esta vez, la temporada se extendería por casi una década. Trabajó con Nelson Riddle, Herbie Mann, Chet Baker, Cal Tjader, Bud Shank, Armando Peraza, etc. Formó, al lado de João Gilberto, Jobim, Moacir Santos, Eumir Deodato, Sergio Mendes e Astrud Gilberto, el equipo de los que tornaran Brasil realmente reconocido internacionalmente por su música.

“Piano of João Donato: The new sound of Brazil” (1965) y “Donato / Deodato” (1969) salieron por la RCA y permanecen fuera de catálogo en Brasil. Mas el vinilo que mejor representa la segunda temporada americana es “A Bad

Donato” (1970), hecho para el sello Blue Thumb, de California, y relanzado en CD por la Dubas. Grabado en Los Angeles, “A Bad Donato” condensa funk, psicodélica, soul music, sonidos afro-cubanos, jazz fusion. Un Donato danzante, repleto de *groove* y veneno sonoro – muy conectado al experimentalismo del sueño californiano - , considerado un de los 100 mejores discos de todos los tiempos por la Revista Rolling Stone.

En Navidad de 72, Donato pasó por Rio y visitó el compositor Marcos Valle. Allí encontró el cantor Agostinho dos Santos, que sugirió a Donato que pusiera letras en sus creaciones instrumentales. Fue la contraseña para que los irresistibles temas de Donato ganasen los contornos de canción popular. Valle aprovechó para invitarlo a grabar un nuevo vinilo en Brasil, con el repertorio formado a partir de ese nuevo cancionero. João estaba de vuelta, absolutamente reinventado.

Donato cuenta como fue a la periodista Lia Baron: “Yo iba a grabar instrumental dentro de algunos días y Agostinho dos Santos dijo: ‘Vas a grabar tocando piano de nuevo? Todo mundo ya oyó eso. Si yo fuera tu, grabaría cantando”. Atendida la sugestión, Donato deja de ser un integrante exclusivo del campo instrumental y entra para la música popular brasileña. Allá de Gil, Martinho y Lysias, Chico Buarque, Caetano Veloso, Cazuza, Arnaldo Antunes, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Ronaldo Bastos, Abel Silva, Geraldo Carneiro u has ta mismo el poeta Haroldo de Campos y el fonaudiólogo e escritor Pedro Bloch se tornaron colaboradores de João.

“*Quem é quem*”, lanzado por la Emi, en 1973 trae las músicas “*Terremoto*”, “*Chorou, chorou*” (ambas con letra de Paulo César Pinheiro), “*Até quem sabe*” (con Lysias), “*Cadê Jodel?*” (con Marcos Valle). Hasta mismo Dorival Caymmi envía una música inédita, “*Cala a boca, Menino*”. En carta enviada a João Gilberto, en 13 de septiembre de 73, Donato no esconde el entusiasmo: “Es mi mejor trabajo en vinilos hasta el momento, tomándose en cuenta el tiempo que llevó, lo que demuestra el enorme cuidado máximo cuidado con que todo aconteció. Y el resultado es un vinilo que yo simplemente considero

adorable". También fue considerado un de los 100 mejores vinilos de todos los tiempos por la Revista Rolling Stone. En 2008 *"Quem é Quem"* fue el tema de programa enteramente dedicado a él, por el Canal Brasil, presentado por Charles Gavin; y del libro escrito por el productor y músico Kassim.

El álbum siguiente, *"Lugar comum"* (1975), por la Philips, da secuencia al Donato vocalista, con la mayor parte del repertorio formado por ex-temas instrumentales. Hay colaboraciones con Caetano Veloso (*"Naturalmente"*), Gutemberg Guarabyra (*"É menina"*), Rubens Confete (*"Xangô é de Baê"*). Solamente con Gil son ocho, entre ellas *"Tudo tem"*, *"A bruxa de mentira"*, *"Deixei recado"*, *"Que besteira"*, *"Emoriô"* y por lo menos dos estándares para cualquier antología de la canción popular: la pista-título es *"Bananeira"*.

En el texto que preparó para el lanzamiento en CD de *"Lugar comum"*, por la Dubas, Donato se acuerda de un cierto día de verano en los años 70, en la casa de Caetano. Él había se acercado de los músicos de Bahía al punto de hacer la dirección musical del espectáculo *"Cantar"*, de Gal Costa, registrado en vinilo el año anterior: *"Todos estaban allá: Bethânia, Gal, Caetano con Dedé y Moreno (...). Ellos tenían mis dos vinilos "Muito à vontade" y "A bossa muito moderna" y yo siempre provocaba, les desafiando a hacer las letras. Cuando surgió esa melodía, Gil inventó que era "bananeira não sei / bananeira sei lá (...). Entonces yo dijo: "quintal do seu olhar". Y él: "olhar do coração. Como se fuera un ping-pong en la segunda parte"*.

Uds. se acuerdan de la gira que Donato hizo en Europa con João Gilberto, en seguida a la primera temporada americana? Pues fue en una aldehuela italiana que la bananeira fue plantada. Donato explica: *"Mis primeras letras surgieran a partir de esos temas instrumentales ya grabados, que yo pensaba que no iban a tener letra nunca. "Bananeira" era "Villa Grazia", el nombre de la pequeña posada donde nos quedamos a Lucca, en Italia, acompañando João Gilberto en una temporada (...). Noventa e nueve por ciento de mis músicas instrumentales cambiaron el nombre, por causa de la letra"*.

Después de ese período, Donato se quedó casi veinte años sin grabar. La tendencia de la época parecía no absorber lo que, felizmente, la turba pop comenzó a percibir a partir de los años 90. La vuelta de João al mundo del vinilo acontece en 1996 (él había lanzado nada más que el instrumental e in directo *“Leilíadas”*, por la Philips, en 86), con el álbum *“Coisas tão simples”*, producido por João Augusto, para la EMI. El vinilo trae “Doralinda”, colaboración con Cazuzza, además de nuevas colaboraciones con Lysias (*“Fonte da saudade”*), Norman Gimbel (*“Everyday”*), Toshiro Ono (*“Summer of temptation”*).

De lá pra cá, Donato tem lançado seus álbuns sobretudo por três gravadoras independientes: Pela Lumiar, de Almir Chediak: “Café com pão” (com o baterista Eluir de Moraes, 1997); “Só danço samba” (1999); os três volumes da coleção Songbook (1999), além de “Remando na raia” (2001), encontro com Emilio Santiago (2003) e o reencontro com Maria Tita (2006). Na Deckdisc, faz “Ê Lalá Lay-Ê” (2001), “Managarroba” (2002) e o instrumental “O piano de João Donato”, produzidos pelo roqueiro Rafael Ramos, além do disco gravado com Wanda Sá (2003).

Por la Biscoito Fino, salieron los encuentros instrumentales con Paulo Moura (*“Dois panos pra manga”*, 2006) y Bud Shank (*“Uma tarde com”*, este también en DVD). Por la Biscoito, Donato hizo aún el DVD *“Donatural”* (2005), donde recibe – en grabación en directo en el Espaço Sérgio Porto, en Rio – diversas generaciones de colaboradores: de Gilberto Gil al DJ Marcelinho da Lua; de Emilio Santiago a Marcelo D2; de Leila Pinheiro a Joyce, y aún Ângela Rô Rô e el hijo Donatinho, fiera de los teclados y de los samplers.

El escritor americano Allen Thayer sentencia, entre las doce páginas que escribió sobre João para la revista neoyorquina de Jazz, *Wax Poetics*, en 2007: “João Donato merece un lugar entre las leyendas de la música brasileña, al lado de Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Dorival Caymmi, Ary Barroso y muchos otros, a pesar de su (...) experimentación con varios géneros de música tornar un desafío clasificarlo”.

Ya el *blogger* Alexandre Carvalho dos Santos no se preocupa con clasificaciones. En texto expuesto en la Internet, el sugiere la música de Donato para curar la depresión: “Recomiendo un espectáculo de João Donato no solamente para quien se interesa por una música de primera grandeza, un pianista impresionante e una selección de composiciones históricas. Recomiendo para quien necesita un antidepresivo, una sesión de acupuntura o cualquier otra forma de relajación profundo. Yo tuvo mi dosis en un domingo a la noche, en un espectáculo en São Paulo. *Timing* perfecto para comenzar la semana acreditando que la felicidad existe, a pesar del patrón”.

João Donato vive en el barrio de Urca, en Rio. El es casado con la periodista Ivone Belem, desde 2001. Es padre de Jodel, Joana y Donatinho.

Julio Moura