

FOLHA DE SÃO PAULO - 4/11/2007

João at full speed

Author of classics such as "The Frog", João Donato releases a piano solo CD, other with Bud Shank and makes shows in SP

RONALDO EVANGELISTA
COLLABORATION TO A FOLHA

The history of Brazilian music runs through curious paths.

Who could forecast that João Donato - one of the most influent and fundamental piano-players of the bossa nova, a representative of Brazilian music in the United States in the 60's, a sought arranger and author of cultivated albums of the 70's - would reach the heyday of his production now, after the turning of the century?

For this was the way it happened to the author of "The Frog", and "Common Place", a collaborator of several and known composers, such as Caetano Veloso and Gilberto Gil, and unanimously

pointed out as one of the brightest artists of the Brazilian music. Of the few more than 20 albums he released in his 50-year album career, practically half of them were produced as of the last decade to this date.

Now, sealing off this period of intense creation, Donato presents two albums at a time, by different labels, - further to presenting shows in São Paulo for releasing them, with guests.

"O Piano de João Donato", one of the CD's to be released this month, has a special flavor: it is his first piano solo album. A common stuff for jazz-influenced pianists, especially those having such a proper style, as Donato's, the impression left is that this album is late.

"Now I thought I could say my little things in one piano solo album", he states to the Folha. "Before, I thought time hadn't come yet. Because I'm more laconic than prolix in my style, I'd rather sublimate things through a tender side of the music than by pyrotechnics", he explains by telephone, sitting, as he says, at the piano and with his usual peaceful mind.

"I've put myself on this more
" 'economic" side of people, as Miles
Davis and Chet Baker, of pianists such
as Thelonius Monk and Horace Silver.
Since I don't have all that speed, I
had to get off on a tangent.

Therefore, a piano solo album of my own
should not be appreciated for its
skill, but for its limitation, that is
sweet. Since you only have to
concentrate in the piano, you can hear
all your thoughts. You don't admire
anything, you just feel". The same
serenity that features his music, it is
clear, is what assures his high and
talented productivity to this date.
"Productions do not stop exactly for
that reason", he says, "I keep on
playing, slow and ever. Long pathways,
small paces, in order not to trample.
If not, you get tired in the midst of
the trip and end out doing nothing."

Bud Shank

This almost Zen relationship with time
is one of the sources of the other CD
to be soon released. "Uma Tarde com Bud
Shank e João Donato" was recorded in

2004, when the North-American saxophonist came to Brazil for a presentation and spent two afternoons in a studio with Donato, improvising and reactivating old recollections.

Why Donato and Shank had already a story together: when the pianist lived in California, in the 60's, Shank was one of his main partners, and together they made some albums and a handful of live presentations.

"When we were in the studio featuring this album", recalls Donato, "Bud told me he never had traveled so far in a cut. Of course he was talking about music, but he was also talking about time, of memory. We cut that album just like that, unexpectedly, without rehearsal. It has been a long time without us seeing each other. We got to the studio and recorded the tunes I knew, the tunes he knew, that we recalled and suggested one to the other".

Donato, eventually, is one of those musicians of no time or era. "Art has no change, only ripeness", says he, that will be 73 years old in August. "You're today what you're all the time.

I play the same way I've always did, I just am more mature."

JOÃO DONATO

When: Friday, at 21:00 pm; Sat. and Sun., at 20:30 pm

Where: Auditório Ibirapuera - parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, tel. 0/xx/11/5908-4299)

Price: R\$ 30

Critic/music

In two releases, Donato shows new forms of his music

Impromptu keeps on being the fundamental base of the pianist, that plays and thinks with the infinite sound possibilities

There is a tale of the Argentinean writer Julio Cortazar inspired on saxophonist Charlie Parker, called "O Perseguidor". In a very simple way, its character says that, in jazz, time is something else. A tune with three

minutes has not just three minutes, but the time of all ideas inserted therein.

Music is harmony, melody and rhythm. And music is what you feel when you hear our play such harmony, melody and rhythm.

With João Donato is this way: his piano takes you within the music, shows you all its possibilities. It is almost a metaphor of life itself: each moment, everything changes. In Donato's music, impromptu is the most important. What he feels in that moment is what turns into that music. As of a base, a tune, a theme, Donato strolls, improvises, and shows his ideas, as a consciousness flow registered in notes.

When we put a Donato's album in the audio system we can hear all his thoughts, as he says himself. What will those thoughts be and whereto they will go is something that depends on each person - and of what each person will feel while hearing Donato. Just like as when he sits in front of the piano, before knowing what he will feel and which notes he will chose for expressing this - the possibilities are infinite.

What is common between the two new Donato's releasing is that both have the strong trace of improvisation, exactly as his nature is.

In "The Piano.", without any previous rehearsals or second takes, Donato simply lets his memory rescue tunes and thereupon he is smoothly led to the piano. There are his old compositions such as "Fim de Sonho". There are new compositions such as "Ivone". There are tunes he heard a long time ago in old jazz albums, such as "Paradise Found", of the American trumpeter Shorty Rogers.

It is an album that relates with piano solo classic recordings of musicians such as Bill Evans and Thelonius Monk, very much for Donato's musical personality, an incomparable musician, with a peculiar style. Donato made great albums in several different formats, but it is a delight to hear him for the first time this way, backed up by him only.

Exuberating in his intimacy, gorgeous in delight, he suggests rhythms, reveals harmonies, comes and goes with

tunes.

Already in "Tarde com Bud Shank." Donato shows the freedom he feels to be himself within a more traditionally jazziest climate - and how he discretely layers in this climate his Brazilian, Latin, swung, melodic influences. They play American standards, such as "But not for me" and "Night and Day", They play Donato's compositions such as "Minha Saudade" and "Gaiolas Abertas". Totally at ease, Donato plays with the tunes, exchanges ideas with Shank, together they discover and show us new possibilities within each one of those tunes.

Because, eventually, each music Donato plays, such as life, is full of possibilities.

(RONALDO EVANGELISTA)

O PIANO DE JOÃO DONATO

Artist: João Donato

Release: Deckdisc

Price: R\$ 30, average

Evaluation: great

UMA TARDE COM BUD SHANK E JOÃO DONATO

Artist: João Donato and Bud Shank

Release: Biscoito Fino
Price: R\$ 30, average

IN PORTUGUESE

João à toda
Autor de clássicos como "A Rã", João
Donato lança um CD de piano solo, outro
com Bud Shank e faz shows em SP
RONALDO EVANGELISTA
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

A história da música brasileira corre
por caminhos curiosos.

Quem poderia prever que João Donato -
pianista dos mais influentes e
fundamentais da bossa nova,
representante da música brasileira nos
Estados Unidos nos anos 60, arranjador
disputado e autor de cultuados álbuns
nos anos 70- alcançaria o auge de sua
produção agora, depois da virada do
século?

Pois foi assim que aconteceu com o
autor de "A Rã" e "Lugar Comum",
parceiro de muitos e conhecidos
compositores, como Caetano Veloso e
Gilberto Gil, e por todos apontados
como um dos artistas mais luminosos da
música brasileira. Dos pouco mais de 20

álbuns que lançou nos seus 50 anos de carreira em disco, praticamente metade deles foi produzida da última década para cá.

Agora, selando esse período de criação intensa, Donato apresenta dois álbuns ao mesmo tempo, por gravadoras diferentes -e ainda faz shows em São Paulo para lançá-los, com convidados. "O Piano de João Donato", um dos CDs lançados neste mês, tem um sabor especial: é seu primeiro disco de piano solo. Coisa comum entre pianistas de influência jazzística, em especial os de estilo tão próprio, como é o caso de Donato, fica a impressão de que esse disco demorou. Mas ele diz que a demora é culpa dele mesmo, que esperava o momento certo.

"Eu agora achei que poderia dizer minhas pequenas coisas em um disco de piano solo", diz à Folha. "Antes, eu achava que ainda não estava na hora. Porque sou mais lacônico do que prolixo no meu estilo, gosto mais de sublimar as coisas pelo lado carinhoso da música do que pela pirotecnia", explica pelo telefone, sentado, segundo diz, ao piano -e a bordo de sua calma de espírito habitual.

"Eu me coloquei nesse lado mais "econômico", de gente como Miles Davis

e Chet Baker, de pianistas como Thelonious Monk e Horace Silver. Como não tenho essa velocidade toda, eu tive que sair pela tangente.

Então, um disco de piano solo meu não se mostra pela habilidade, mas pela limitação, que é doce. Como você fica só concentrado no piano, dá para ouvir todos os seus pensamentos. Você não fica admirando nada, só sentindo."

A mesma calma que caracteriza sua música, fica claro, é o que garante sua alta e talentosa produtividade até hoje. "As produções não param exatamente por isso", diz. "Continuo tocando, devagar e sempre. Caminhos longos, passos pequenos, para não atropelar. Senão, você cansa no meio da viagem e acaba não fazendo nada."

Bud Shank

Essa relação quase zen com o tempo é uma das fontes do outro CD que sai agora. "Uma Tarde com Bud Shank e João Donato" foi gravado em 2004, quando o saxofonista norte-americano veio ao Brasil se apresentar e passou duas tardes em um estúdio com Donato, improvisando e reativando antigas memórias.

Porque Donato e Shank já tinham história juntos: quando o pianista

morou na Califórnia, durante a década de 60, Shank era um de seus principais parceiros, e juntos fizeram alguns discos e um punhado de apresentações ao vivo.

"Quando estávamos no estúdio fazendo esse disco", lembra Donato, "Bud me disse que nunca tinha viajado tão longe numa gravação. É claro que ele estava falando da música, mas estava falando também do tempo, da memória. Gravamos esse disco assim, de surpresa, sem ensaio. Nós não nos víamos havia muito tempo. Fomos para o estúdio e gravamos as músicas que eu sabia, que ele sabia, que lembrávamos e que sugeríamos um ao outro".

Donato, afinal, é daqueles músicos que não têm tempo nem época. "A arte não tem mudança, só amadurecimento", diz ele, que completará 73 anos em, agosto. "Você é hoje o que é o tempo todo. Eu toco igual a sempre toquei, só fiquei mais maduro."

--

JOÃO DONATO

Quando: sex., às 21h; sáb. e dom., às 20h30

Onde: Auditório Ibirapuera - parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, tel. 0/xx/11/5908-4299)

Quanto: R\$ 30

Crítica/música

Em dois lançamentos, Donato mostra novas formas de sua música. Improviso continua sendo a peça fundamental do pianista, que brinca e pensa com as infinitas possibilidades sonoras.

Há um conto do escritor argentino Julio Cortázar inspirado no saxofonista Charlie Parker, chamado "O Perseguidor". De maneira simplificada, seu personagem diz que, no jazz, o tempo é outro. Uma música de três minutos não tem apenas três minutos, mas o tempo de todas as idéias contidas ali.

Música é harmonia, melodia e ritmo. E música é o que você sente quando ouve ou toca essa harmonia, melodia e ritmo. Com João Donato é assim: seu piano te leva para dentro da música, te mostra

todas as possibilidades dela. É quase uma metáfora da própria vida: a cada momento, tudo muda. Na música de Donato, o improviso é o mais importante. O que ele sente naquele momento é o que vira aquela música. A partir de uma base, uma melodia, um tema, Donato passeia, improvisa, mostra suas idéias, como um fluxo de consciência registrado em notas.

Ao colocar um disco de Donato para tocar na vitrola, conseguimos ouvir todos os seus pensamentos, como diz ele próprio. Quais serão e para onde irão esses pensamentos é algo que depende de cada um -e do que cada um vai sentir ao ouvir Donato. Como quando ele se senta na frente do piano, antes de saber o que vai sentir e que notas vai escolher para expressar aquilo -as possibilidades são infinitas.

O que há em comum entre os dois novos lançamentos de Donato é que ambos têm a forte marca da improvisação, exatamente como é de sua natureza.

Em "O Piano...", sem ensaios prévios ou segundos takes, Donato simplesmente deixa sua memória resgatar músicas e sobre elas se deixa levar delicadamente ao piano. Há antigas composições suas,

como "Fim de Sonho". Há novas composições suas, como "Ivone". Há músicas que ouviu há muito em antigos discos de jazz, como "Paradise Found", do trompetista americano Shorty Rogers. É um disco que se relaciona com gravações clássicas de piano solo de músicos como Bill Evans e Thelonious Monk, muito pela personalidade musical de Donato, músico incomparável, de estilo particular. Donato fez grandes discos em vários formatos diferentes, mas é uma delícia pela primeira vez poder ouvi-lo assim, acompanhado apenas por si mesmo.

Exuberante em seu intimismo, grandioso na delicadeza, ele sugere ritmos, revela harmonias, vem e vai com melodias.

Já em "Tarde com Bud Shank...", Donato mostra a liberdade que sente para ser ele mesmo dentro de um clima mais tradicionalmente jazzístico -e como insere discretamente neste clima suas influências brasileiras, latinas, suingadas, melódicas. Tocam standards americanos como "But Not for Me" e "Night and Day", tocam composições de Donato como "Minha Saudade" e "Gaiolas Abertas". Completamente à vontade, Donato brinca com as músicas, troca

idéias com Shank, juntos descobrem e nos mostram novas possibilidades dentro de cada uma daquelas melodias.

Porque, afinal, cada música que Donato toca, assim como a vida, é cheia de possibilidades. (RONALDO EVANGELISTA)

O PIANO DE JOÃO DONATO

Artista: João Donato

Lançamento: Deckdisc

Quanto: R\$ 30, em média

Avaliação: ótimo

UMA TARDE COM BUD SHANK E JOÃO DONATO

Artista: João Donato e Bud Shank

Lançamento: Biscoito Fino

Quanto: R\$ 30, em média

Avaliação: ótimo