BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA & BERT JORIS // MARIA MENDES QUARTET

Smooth Shake is niet enkel een gepaste omschrijving voor deze *double bill*, maar ook de titel van het recentste album van het gerenommeerde **Brussels Jazz Orchestra** met trompettist, componist en arrangeur **Bert Joris**. Dat Joris en het orkest een bijzondere synergie hebben, werd in het verleden al uitvoeren bewezen met albums *The Music Of Bert Joris* (2002), *Dangerous Liaison* (2006) en *Signs And Signatures* (2010) en de concerten die eraan gekoppeld werden. Met *Smooth Shake* wordt die traditie stijlvol en naadloos verdergezet.

“Een warm geluid, daar ben ik naar op zoek gegaan voor deze plaat. Ik wilde een sound die je omarmt en energie geeft, als een stevige vriendschap. Het is een kalme plaat geworden en toch nodigt ze uit tot bewegen, tot dansen. Niet te uitbundig, maar smoothly.” Zachtjes dansen, dat is Joris ten voeten uit. ‘s Mans naam is intussen een synoniem geworden voor raffinement en elegantie, voor soepele passen en natuurlijke zwier. Niet enkel door zijn composities en arrangementen, maar ook zijn trompetspel. Dat is uitgesproken warm en lyrisch, herinnert niet zozeer aan de gekwetste fragiliteit van een Miles Davis, als aan de lijzig-elegante klanken van Chet Baker of Tom Harrell.

Het Brussels Jazz Orchestra verwierf intussen naam en faam in binnen- en buitenland met zijn albums, concerten en uiteenlopende producties, die allemaal tijdloze klasse centraal stellen. Laat er echter geen twijfel over bestaan: het BJO is een goed geoliede machine die niet enkel uitblinkt in de balzaal, maar ook minder evidente, avontuurlijke registers kan opentrekken, zoals hun samenwerking met de Canadese componist en bandleider Darcy James Argue al aantoonde. Of werp eens een blik op hun huidige repertoire en stel vast hoe ze heen een weer bewegen tussen de wereld van Jacques Brel, symfonische jazz, en bewerkingen van protestsongs of Thelonious Monk, om nog maar te zwijgen ver hun recente duik in de *urban scene* van Brussel.

Wie de vorige samenwerkingen van het BJO en Joris hoorde, weet tot wat deze artiesten in staat zijn. Joris staat garant voor zorgvuldig uitgewerkte composities met een innemende elegantie, maar weet ook hoe hij de individuele talenten en geluiden van het orkest maximaal kan laten renderen binnen de groepscontext. Het is een manier om de traditionele *big band* levend en relevant te houden in de 21ste eeuw.

*

Smooth Shake is ook geen slechte omschrijving voor het geluid van **Maria Mendes** op haar albums *Along The Road* (2012) en *Innocentia* (2015). Net als het orkest en Joris voelt Mendes zich immers het meest comfortabel als ze in de weer is met lyrische composities die zonder bruuskeren onder de huid kruipen. Het is een stiel die de Portugese zangeres leerde in binnen- en buitenland, en ook regelmatig langs Nederland en België voerde. Op haar recentste album zocht ze naar een evenwicht tussen composities uit de traditie, en bracht deze samen met eigen materiaal en werk van een handvol Braziliaanse componisten.

Zet *standards*, interpretaties van popsongs en zijstappen naar de Braziliaanse school bij elkaar, en de kans is groot dat je meteen denkt aan wijlen Toots Thielemans. Dat was ook zijn favoriete speelzone. En dat is eigenlijk wel treffend, want Mendes liet zich voor het album en haar concerten omringen door muzikanten die ooit nog grote sier maakten aan de zijde van de man met de harmonica. Pianist Karel Boehlee en Jasper van Hulten stonden talloze keren met Toots op het podium, en worden nu geflankeerd door bassist Jasper Somsen. Klarinettist Steven Kamperman vervolledigt het plaatje, neemt de rol van Anat Cohen op het album over.

En dan is er natuurlijk nog Mendes zelf, die gezegend is met een natuurlijk souplesse en kristalheldere stem. Als Portugese is ze natuurlijk vertrouwd met de *fado* van haar geboorteland, maar van zwaarmoedigheid is zelden sprake in haar muziek, die eerder een zachte hunkering of optimistische hoop uitdraagt. Door haar recentste album te openen met Charlie Chaplins “Smile”, vooral bekend in de versie van Nat King Cole, geeft ze alleszins te kennen geen behoefte te hebben aan zwaar emotioneel geladen, laat staan *donkere* muziek. In plaats daarvan koos ze een handvol songs die de luisteraars trakteren op een tintelende lichtvoetigheid.

Stilistisch gaat het behoorlijk breed, want Mendes gaat van Disneyklassieker “When You Wish Upon A Star”, eigen stukken en bewerkingen van o.m. Pat Metheny, naar de Braziliaanse muziek via Jobim, Pascoal en Villa-Lobos. Het is een reis langs jazz, lichte klassiek, pop en wiegende *bossa nova*, waarbij ze ook regelmatig uitpakt met een sterkere ritmiek en haar opmerkelijke *scat-*talent. Het is een teder, gracieus geluid met een beetje mysterie. Opnieuw: een *zachte dans*, op één lijn met het BJO en Joris. Een fusie lijkt haast onvermijdelijk.

Guy Peters