

Kiko Berenguer (Paris y St Georges de Didonne, Francia. 3 y 4 de abril de 2019) [Conciertos]

Por P. Al Maced.

Estreno en Francia del saxofonista Kiko Berenguer y su Cuarteto.

Kiko Berenguer, saxofonista valenciano, acompañado de su cuarteto, fue invitado en el marco del proyecto *Cuando el jazz se cruza con el flamenco* en París, en el Sunset-Sunside y en Saint-Georges de Didonne, que a pesar de ser una modesta ciudad del Suroeste de Francia, suele descubrir al público a músicos a quienes no se les ha reconocido todavía dentro del hexágono.

En el famoso club parisino, a lo largo de tres sets, Kiko fue destilando sus mejores composiciones, escritas minuciosamente y en las que cada nota tiene su sitio sin dejar lugar al azar. Fueron dialogando sus saxofones con la guitarra flamenca de Juan del Pilar y el cajón y la batería de Miguel Asensio, mientras César Giner actuaba de moderador con el bajo eléctrico.

Se alcanzó el climax en el primer set con “Canastera” y “Narsong”. Después del receso fueron emergiendo “Conversa”, “Mi Camino” y “Reencuentro” de entre ocho preciosos temas.

El público pudo percatarse de las cualidades de Kiko Berenguer durante el tercer momento, cuando tocó un clásico del bolero “Ayer te Vi Llorar” y terminó de manera muy hermosa la actuación con “Canela y Menta”.

Al día siguiente se notaba una gran expectación en el Centro

cultural de Saint-Georges de Didonne, donde una conferencia previa puso a los asistentes sobre la pista de la fusión del jazz y flamenco, en la que se escucharon fragmentos de Negro Aquilino, Montoya, Hampton, Miles Davis, Pedro Iturralde, Paco de Lucía, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Juan Manuel Cañizares, Miguel Núñez y hasta la Barbería del Sur...

Kiko Berenguer entra de lleno en su propósito con “Blue Rumba” único tema que no es de su autoría y “Aire”, tema emblemático de su último disco. El diálogo entre los dos géneros vuelve a poner de realce el profundo conocimiento del jazz y de los fundamentos del flamenco que posee Berenguer y la técnica impecable con la que hacer brotar el alma de sus saxófonos.

El artista, con la gran personalidad y originalidad que le caracterizan, se destaca de los líderes actuales del jazz-flamenco tales como Chano Domínguez y Jorge Pardo. Sin virtuosidad innecesaria, sin notas redundantes. Un hermoso sonido muy fluido singulariza su expresión en especial con “Canastera” y “Narsong” cuya bella melodía fue respaldada por el bajo y las palmas de los músicos que recibieron intensos aplausos a lo largo de sus intervenciones.

César Giner recalcó el diálogo entablado gracias a su dominio del bajo, como lo atestiguaron sus solos que conmovieron a la asistencia mientras el sabor de la guitarra flamenca estalló entre los dedos de Juan del Pilar, en sus introducciones e improvisaciones. Se saboreó la gran destreza de Miquel tanto

con la batería como con el cajón, peculiarmente en “Dancing with the Moon”.

Como el día anterior, el precioso “Canela y Menta” puso punto final al show y el público, entusiasmado, se puso a aplaudir y a felicitar al cuarteto.

En una sala donde el público está directamente en el escenario fue fácil para los aficionados, al final del concierto, acercarse al saxofonista y sus compañeros y ofrecerles sus felicitaciones que también merecen la asociación local, El Tren Latino, organizador del evento y los servicios culturales del ayuntamiento para asumir el riesgo de traer por primera vez en Francia a Kiko Berenguer.

Texto: © **P. Al Maced**, 2019

Fotos en el Sunset (2 primeras fotografías) : © Patrick Martineau, 20149

Fotos en St Georges de Didonne (4 últimas fotografías) © Jean Patrick Bouty, 2019

Frank Catalano Quartet (XXIX Festival Polisònic. Gandia, Valencia. 2018-08-03) [Concierto]

Por P. Al Maced y Juan José Todolí.

XXIX Festival Polisònic, Gandia

- Fecha: 3 de agosto 2018
- Lugar: Jardín de la Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós, Gandía, Valencia
- Grupo:
 - Frank Catalano Quartet**
 - Frank Catalano, saxo tenor
 - Manu Dalmace, batería
 - Jean Bardy, bajo eléctrico
 - Valérie Benzaquine, *Nord Stage*

Entre sus manifestaciones veraniegas el Festival Polisònic suele ofrecer unos conciertos de jazz.

Este año, el 3 de agosto, programó al saxofonista de Chicago Frank Catalano. Constituía todo un acontecimiento (1) ya que tocaba por primera vez en España. En los magníficos jardines de la Casa de la Cultura le acompañaba su agrupación francesa con la que triunfó el año pasado en sus conciertos en Francia, en especial en el Sunset Sunside de París.

Frank le regaló a una asistencia numerosa un juego energético como sabe hacerlo, fiel a la fama que le convierte en el representante de “la energía *coltraneana* del siglo XXI” según la revista norteamericana *Down Beat*.

Ya desde las primeras notas de “Things Ain’t What They Used To Be” el soplo se hace potente y el sonido del tenor va invadiendo el espacio. A pesar de tocar a menudo con otras formaciones a Catalano le gusta la formación de cuarteto tradicional por permitir a sus compañeros escucharse unos a

otros, lo cual favorece el diálogo y la creación *in situ*, un aspecto importante para el saxofonista. Y esa noche se encuentra precisamente en cuarteto en el escenario del Polisónic. En torno a Frank está, el bajista Jean Bardy –que acompañó a Chet Baker, de joven, en París- el baterista Manu Dalmace que viene del rock y cuyo juego responde a los códigos de Jimmy Chamberlin, el baterista norteamericano de Frank que aporta el *groove* a la música de Catalano. En cuanto a la pianista, Valérie Benzaquine, a pesar de tener que sustituir al pianista francés de Frank con escasa antelación, se esmeró en el Nord Stage realizando excelentes solos muy apreciados por el público. También Bardy logró lo mejor de su bajo eléctrico, superando la ausencia de un amplificador de bajo y deleitando a la audiencia con notables intervenciones como solista. El batería, a la escucha de Frank, Valérie y Jean, se mostró a sus anchas con las composiciones del saxofonista, sólido en los acompañamientos, y realizó unos bellos solos en especial con “Big Al’s Theme” y “Shakin”, composición de Catalano que sobresale en el Billboard en Estados Unidos, en la que el saxofonista expresa su velocidad heredada de sus maestros de Chicago, Von Freeman y Eddie Harris.

Durante el concierto Frank va intercalando explicaciones acertadas en torno al jazz, al blues y a los lazos entre dichas músicas y Chicago. Empieza "Bye Bye Blackbird" con una preciosa introducción del saxofonista. Entra el Cuarteto de manera muy equilibrada con un buen groove y un *solo* de Valérie Benzaquine muy aplaudido, al igual que el ritmo delicado de Jean Bardy. Después de cada actuación de los músicos estalla la potencia de Catalano. El magnífico "At Last" que sigue permite al público percibir al saxofonista más melódico. Manu entra en osmosis, con un ritmo sutil que va crescendo hasta alcanzar el climax. Después de resaltar la importancia que tuvo Coltrane en su concepción del jazz, Frank lanza "Impressions", tema difícil que pone en alerta a Manu, Jean y Valérie para satisfacer a su líder. Todo un exitazo. "My one and only love" es otro guiño a Trane con unas lindas secciones del baterista. Atento, Catalano ofrece espacio a los músicos, sabe solicitarles, aprovechar sus iniciativas y les va valorizando, asintiendo después de cada tema. Valérie Benzaquine, impactante, agresiva con las teclas tanto con los estándares – más específicamente "Night & Day", "Our Love is here to stay"- como con "Shakin" o "Big Al's theme". Resulta espléndido al introducir, de manera delicada, "Fly me to the Moon". Se pone de realce Jean Bardy en unos magníficos solos con "Shakin" y "Cold Duck Time", que termina con la actuación ofrecida por el cuarteto de Frank Catalano.

Conviene subrayar la magnífica iniciativa de Eudald González al incluir al saxofonista norteamericano en su programación.

Mientras que numerosos músicos hacen malabarismos fuera del jazz para asombrar al público, Catalano se sumerge en las raíces del jazz, revisita a los maestros y, apoyándose en la historia de la música, trae al jazz su toque personal, moderno y vivo.

Texto: © P. Al Maced, 2018
fotografías: © Juan José Todolí, 2018

Notas:

(1) Discografía de Franc Catalano como líder o co-líder

CD 1998. *Cut it out*, 1998, Delmark 501

CD 1999. *You talkin' to me*, Delmark 525

CD 1999. *Pins "N" Needles*, Chicago Lake Side Jazz. 607

CD 2001. *Live at the Green Mill*, Delmark 536

CD 2004. *Street jazz*, A 440, Music Group 555

CD 2007. *Love Bugaloo*, Village Again 059

CD 2008. *Bang*, Savoy Jazz 17734

CD 2009. *Mighty Burner*, Bright Records 501

CD 2010. *From the Blue Note (N.Y.)*, Live Records 007

CD 2012. *Old Skool*, Blue Sky Fable 009

CD 2012. *Topics of conversation*, Blue Sky Fable 011

CD 2012-2013. *Love supreme collective*, Ropeadope 237

CD 2014. *God's gonna cut you down*, Blujazz 3434

CD 2015. *Havana Nu Beat Suite*, Ropeadope 288

CD 2017. *Tokyo 9, Live*, Ropeadope 618