

Kucich, Charlín y Barroso Trío: modernidad asequible, por Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara [Entrevista]

"This is new" (New Mood Jazz, 2005) es el título del nuevo disco del trío formado por **Germán Kucich** (piano), **Paco Charlín** (contrabajo) y **Juanma Barroso** (batería). Han pasado cuatro años desde que se editara su espléndido trabajo de debut *"Y después...Qué?"* (Ingo Música), con la salvedad de la incorporación del gallego **Paco Charlín** en lugar de Carlos Ibáñez, en el contrabajo. Un tiempo que, vistos los resultados, ha merecido la pena, ya que estamos ante un disco más maduro, más evolucionado y más elaborado que el anterior. De estas y otras cuestiones, hablaron los tres componentes del grupo en el programa *"Universos Paralelos"*, que dirige y presenta **Sergio Cabanillas** en Onda Verde de Madrid (107.9 FM), ayudado en sus labores entrevistadoras por **Enrique Farelo** y **Carlos Lara**. Transcripción por **Carlos Lara**.

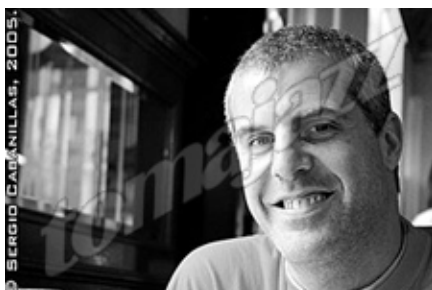

*German Kucich,
Juanma Barroso,
Paco Charlin
This is New
New Mood Jazz –*

*Paco Charlín / Juanma
Barroso / Germán
Kucich
© Sergio Cabanillas,
2005*

ENRIQUE FARELO: Mi primera pregunta va dirigida especialmente a Germán Kucich. Vuestro anterior disco “Y después... Qué?” parecía que presagiaba algo y ya se ha visto que ha tenido una continuidad en el nuevo. Me gustaría que comentaras, en primer lugar, hasta qué punto se ha producido esa continuidad que ya se vislumbraba en vuestro anterior trabajo. Y, por otro lado, saber si consideras que tenéis, salvando las distancias, algún paralelismo con el trío de Esbjorn Svensson (E.S.T.) o el histórico de Bill Evans.

*Germán Kucich
© Sergio Cabanillas,
2005*

GERMAN KUCICH: El primer disco fue el primer proyecto que pudimos grabar, en el que participaba Carlos Ibáñez en el contrabajo y Juanma a la batería. Posteriormente, decidimos mantener las ideas que ya teníamos, incorporando a Paco. Respecto a nuestro estilo y las referencias a otros grupos que haces, puedo decirte que cuando grabamos el primer disco no habíamos escuchado a E.S.T., aunque obviamente sí y mucho a Bill Evans. La idea que tenía Bill Evans sobre lo que debe ser un trío de jazz no se le escapa a nadie. Se puede estar más cerca o más alejado de ella, pero a la postre es una influencia que tienen la mayoría de los tríos de jazz, formados por piano, bajo y batería.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Quizá Enrique se refería al hacer las referencias a E.S.T. y Bill Evans, a si vuestra forma de entender el jazz, va más por el jazz contemporáneo, donde se permiten ciertas disonancias y se asumen más riesgos, por otra forma más tradicional o quizás habéis decidido tirar por la calle del medio.

GERMAN KUCICH: Yo diría que en el término medio se encuentra la base o el fundamento sobre lo que yo puedo construir luego todo, ya sea la parte de composición o de improvisación. Quizá en este nuevo disco, efectivamente, tratamos de experimentar más con otro tipo de elementos y los temas se inclinan hacia el lado más moderno. Con el paso del tiempo, ha habido una cierta evolución en la forma de tocar y de componer los temas, lo que ha hecho que broten diferentes enfoques o nuevas texturas en nuestra música.

Juanma Barroso

© Sergio Cabanillas,
2005

JUANMA BARROSO: La verdad es que no creo mucho en lo de catalogar las cosas. Este trío que se mencionaba antes (E.S.T.), lo he oído nombrar, pero aún no lo he escuchado. De lo que se trata en un trío de jazz es que las tres personas que están tocando juntas tengan algo en común que decirse, aunque cada uno venga de diferentes caminos de la música. Por tanto, a mí no me dicen nada los estereotipos aplicados a la música. Lo que sí es lógico es que, según pasa el tiempo, haya cosas que vas escuchando y te gusta introducirlas, pero no me he planteado definir este tipo de circunstancias. A mí lo que más me gusta y más he estudiado es la tradición de la música negra de los 50, pero también me gusta mucho lo que se hace ahora.

CARLOS LARA: Independientemente de todo, lo que sí se nota muy claramente en los dos discos es que tenéis un gran conocimiento de lo que es la tradición del jazz, presente en cada uno de vuestros temas...

GERMAN KUCICH: Es verdad que la base tradicional está ahí. Humildemente trato de buscar cosas que al menos yo no he escuchado, aportar y conseguir sonidos nuevos.

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: Sería como tratar de encontrarle una arista más al jazz.

GERMAN KUCICH: Claro, es como una necesidad que yo al menos tengo. Ya llevamos años en esto y tratamos de buscar nuevas formas de hacer las cosas o hacer lo mismo pero de otra manera. En definitiva, esto es lo divertido y lo que nos mueve. Porque hacer las cosas como las hacía hace años, ahora mismo me aburre y no nos estimula a seguir.

INCORPORACIÓN DE PACO CHARLÍN

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: ¿Qué ha cambiado entre el disco nuevo y el primero?

GERMAN KUCICH: Creo que tanto en Juanma como en mí se aprecia una cierta evolución musical. Sin hablar de Paco, que...

Paco Charlín
© Sergio Cabanillas,
2005

PACO CHARLIN: ... está todavía evolucionando (risas).

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Ya que hablamos de Paco Charlín, ¿nos podrías contar como entras a formar parte de este trío y cómo se ha fraguado el disco?

PACO CHARLIN: Conozco a Germán y a Juanma desde hace año y medio, y todo surgió a raíz de unas actuaciones que hicimos con Bobby Martínez en el Café Central de Madrid. A partir de ese momento, comenzamos a tocar juntos y a vernos más, ya que nos sentíamos muy cómodos tocando los tres. Realizamos algunas actuaciones, compusimos algunos temas y por fin, nos decidimos a grabar. No conocía el trabajo de ellos dos, pero al tocar juntos hemos visto que teníamos gustos e inquietudes parecidas, con lo que la química empezó a funcionar. Lo que buscamos es divertirnos tocando juntos y mejorar cada vez que lo hacemos.

GERMAN KUCICH: Lo que está diciendo Paco es muy cierto, porque eso se nota a la hora de tocar. Hay muchos músicos famosos y conocidos que se juntan para tocar, pero el resultado no es el que te esperabas y por tanto no funcionan. Se trata de buscar un sonido único, en el que la compenetración de los músicos quede tan patente que no sean éstos los que sobresalgan, sino que la música que generan sea la auténtica protagonista.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Tanto en el último como en el primer disco firmáis con vuestros nombres, no es, por poner un ejemplo, el Germán Kucich Trío. ¿Funcionáis como un grupo o hay alguien que lidere el mismo?

PACO CHARLIN: Volviendo un poco a lo que dije antes, queremos reflejar lo que aportamos los tres por igual. Tanto en los ensayos como en las composiciones, funcionamos de mutuo acuerdo y sin que nadie dirija. A la hora de grabar o de poner nombre al trío, no se destaca a ninguno de los tres, sino que queremos dejar patente que es un grupo de tres personas que tienen el mismo protagonismo.

VERSIONES

*Juanma Barroso
/ Germán
Kucich / Paco
Charlín*

© Sergio
Cabanillas,
2005

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Con respecto a las versiones de los temas que no son originales, ¿qué proceso seguís para elegirlos?

PACO CHARLIN: Esto depende de lo que esté uno escuchando en ese momento, o proponiendo temas que a alguno le gustaría “versionear”, y si nos gusta a los tres, pues lo hacemos. Depende de que a los tres nos apetezca.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: En el último disco hay un tema que quizá sorprenda un poco como es el “Isn’t she lovely” de Stevie Wonder, ¿Qué significado tiene un tema así en un trío como el vuestro?

GERMAN KUCICH: Se trata de un arreglo mío. La verdad es que Stevie Wonder me encanta y me gustaría tocar muchas más canciones de él. Un día me encontraba en el piano desarrollando una serie de ideas y me salió ese arreglo, al igual que Juanma tiene un arreglo de un tema de Monk. Con respecto al tema de Stevie Wonder tengo que decir que le considero un gran compositor de canciones y por eso incluimos una suya.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Se nota que para tí la melodía es muy importante y hasta cierto punto, la simplicidad de la frase que define el tema como puede ser el caso del tema “Astro Alma”.

GERMAN KUCICH: Es verdad que la melodía es importante. Para mí los temas son como aproximaciones en los que puede primar más la melodía o la armonía. Siempre me ha gustado hacer temas con melodías simples, sin necesidad de introducir muchos acordes o elementos más complicados.

PACO CHARLIN: Creo que al contar con las versiones, se pone en evidencia que no podemos escapar de lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. En mi caso descubrí el jazz muy tarde. No nací escuchando a Coltrane, ni siquiera a Stevie Wonder. Con los años te vas formando musicalmente con lo que escuchas. No podemos escapar de las raíces y si intentas escapar ya estás siendo alguien que no eres realmente. Cuando uno tiene sus raíces y se aprecia como interpreta los temas creo que está aportando algo nuevo.

GERMAN KUCICH: Influye también mucho la honestidad que le pongas al hacer eso. No hay que hacerlo como una pose o para ser más comercial.

RAÍCES E INFLUENCIAS

*Paco Charlín /
Juanma Barroso
/ Germán
Kucich*

*© Sergio
Cabanillas,
2005*

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Hablando de raíces e influencias musicales. ¿Cómo ha influido el tango en un argentino como

Germán Kucich?

GERMAN KUCICH: Cuando era niño, no escuchaba ni tangos ni chacareras. No me gustaban. Por tanto no puedo venir a España, ponerme el poncho y empezar a tocar chacareras con el bombo y unos cuantos arreglos. Además, no lo siento honesto y encima me aburre. No todos los músicos españoles tocan flamenco, ni los argentinos son amantes del tango.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: No me refería al estereotipo del tango, sino a situaciones como por ejemplo la de Perico Sambeat que no hace flamenco puro, pero en su música se nota la influencia del mismo.

GERMAN KUCICH: A lo mejor él siente ese tipo de música y le puede gustar coger determinados elementos del flamenco. Respeto el tango, pero yo no puedo tocar ese tipo de música al piano. A veces lo he pensado: igual haciendo versiones de tango vendemos más discos, pero no me sale de manera sincera. Me gusta mucho más la música de Brasil que la de Argentina.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Volviendo a las influencias musicales, ¿Qué tipo de música ha marcado vuestra vida al margen del jazz?

PACO CHARLIN: Donde vivo (Galicia) lo que más se escucha es la música folk y la tradicional gallega.

JUANMA BARROSO: De lo que más me acuerdo es que era muy rockero y mi grupos preferidos eran Led Zeppelin, Deep Purple o Police y después seguí evolucionando hacia otras músicas tipo soul como Sly and the Family Stone o los Jackson Five. Pero he estado bastantes años enamorado del rock. Cuando empecé con el jazz inicié un proceso de alejamiento de ese tipo de música y desde hace unos años he vuelto a escucharla de nuevo.

GERMAN KUCICH: La música que escuchas a esa edad no se olvida nunca. Es verdad que a partir de que te metes en el jazz

parece que desaparece todo lo demás. De joven no escuchaba jazz, ni en mi familia nadie es músico, pero hay algunos grupos que se quedan ahí guardados en la memoria. Grupos como King Crimson, Yes, Beatles, Zeppelin, etc. Que era lo que escuchaba todo el mundo de mi generación en Argentina, y no precisamente el tango. Cuando yo era chaval, el tango era una cosa de viejos. Sin embargo ahora ha habido como una especie de recuperación de esta música y a los jóvenes les gusta.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: En el nuevo disco hay un tema –“Ava Gardner”- que daba nombre a un cuarteto del que formó parte Germán Kucich, me imagino que querrías rendirle un homenaje a su autor Sergio Rafaelli.

GERMAN KUCICH: Sergio Rafaelli, compositor del tema que incluimos en el nuevo disco, es un amigo guitarrista. Un colega de La Plata con el que empecé a descubrir el jazz y la buena música. El tema surgió de unas partituras que tenía en casa desde hace quince años, lo propuse al grupo y decidimos arreglarlo nosotros.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Se trata de un tema que tiene un cierto toque a Thelonius Monk, al igual que el arreglo que ha hecho Juanma Barroso del famoso Monk's Dream, ¿Cómo decidiste trabajar este tema?

JUANMA BARROSO: Este tema lo llevo interpretando desde que empecé a tocar jazz y me gusta mucho. Lo tocaba en la versión original de 4 x 4. Cuando vino la época esta de los 7 x 4, decidí probar algo nuevo. Tenía una idea en la cabeza y lo que sucede es que no es como un 7 x 4 normal, he cambiado la melodía para que fuera teniendo sentido y una vez probado, la cosa funcionó y decidimos incluirlo en el disco.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Otra de las características del disco “This is new” es que se nota mucho, al igual que sucede con el trío de Abe Rábade, que se apoyan mucho la mano izquierda de Germán y el contra de Paco, algo que no suele ser

frecuente escucharlo en otro tipo de tríos.

GERMAN KUCICH: : Eso se debe a que en los últimos años me dio por hacer este tipo de cosas. Hacer la melodía directamente con la mano izquierda o buscar los contrapuntos. Es un recurso que refuerza la melodía, aunque es bastante normal utilizarlo.

TRÍOS INESTABLES

Paco Charlín

© Sergio
Cabanillas, 2005

Germán Kucich

© Sergio
Cabanillas, 2005

Juanma Barroso

© Sergio
Cabanillas, 2005

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: En España tenemos pocos tríos estables, ¿A qué se debe que los tríos no se consoliden como sucede en otros países?

GERMAN KUCICH: El trío es una formación que siempre me ha gustado y he tratado de mantenerla estable. Es difícil porque las circunstancias en España son adversas hacia este tipo de formaciones.

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: ¿En qué formación os sentís más a gusto?

GERMAN KUCICH: Me siento a gusto en cualquier formación mientras me guste la música que se está haciendo. El trío es quizá donde me pueda expresar mejor, pero me encanta tocar en cualquier otro tipo de formato.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: No pensáis que esa falta de estabilidad de los grupos se puede deber, a parte de otras cosas artísticas, al ámbito puramente laboral de cómo funciona el jazz en España y a la necesidad imperiosa de diversificar el trabajo para evitar el paro.

JUANMA BARROSO: Para mí el trabajo es la primero. Aparte de los distintos trabajos que cada uno realicemos, lo que te gustaría es tocar más, consolidar el grupo, pero que te contraten como trío está muy complicado. Los que contratan no tienen mucha idea y lo que buscan es un reclamo hacia la gente que tiene una pequeña afición al jazz o está empezando y buscan grupos para llenar festivales. No les importa que alguien haga buena música, porque no encaja con unos supuestos gustos mayoritarios. Cuando se empiezan a cerrar los circuitos para grupos de calidad, o hay una multinacional que los respalda o los proyectos empiezan a decaer, aunque sigues tocando para quien te contrate y sigues en otra historia.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Hablando de un trío que tiene una cierta estabilidad. Parece que de Abe Rábade, del que forma parte Paco Charlín, sí tiene continuidad, ¿Cómo es el trabajo con Abe Rábade y su trío, y como ha sido tu participación en el último trabajo de Perico Sambeat?

PACO CHARLIN: Como Abe y yo vivimos en Galicia, trabajamos juntos muy frecuentemente. El trabajo con Abe, aunque es similar al que hago con Germán y Juanma donde cada uno aporta sus ideas, se diferencia en que quien toma las decisiones y dirige el grupo es el propio Abe. Con respecto al disco de Perico, mi incorporación y trabajo se ciñó a lo que él quería. Pero al final, el trabajo es similar en todos los grupos.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: ¿Consideras que estás viviendo un buen momento desde el punto de vista musical por estar colaborando con una serie de músicos que tienen cierta relevancia en el jazz nacional?

PACO CHARLIN: Aunque llevo muy poco tiempo en el jazz, supongo que así es. La verdad es que no me puedo quejar. No estoy metido de lleno en el cogollo del jazz, porque vivo lejos de donde se cuecen las cosas, pero llevo cinco años tocando jazz, muchos menos que Juanma y Germán y aún estoy empezando. Tampoco tengo muy claro lo que quiero hacer de momento, estoy en un proceso de definición del sonido y por eso estoy en varios grupos. Creo que cuanto más experimente con todo tipo de músicos de jazz, ello me reportará el bagaje que necesito para seguir avanzando y llegar a mi propio estilo.

NUEVOS PROYECTOS

*Paco Charlín / Juanma Barroso / Germán Kucich
© Sergio Cabanillas,
2005*

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: A pesar de ello parece que tiene varios proyectos interesantes...

PACO CHARLIN: Esta es la ventaja de tocar con músicos como Germán, Perico, Abe o Juanma, que poco a poco vas queriendo poner en práctica tus propias ideas musicales. Tengo algunas

cosas grabadas pero cuando sea el momento las daré a conocer.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: ¿Qué músicos o estilos han marcado vuestra vida como profesionales?

PACO CHARLIN: A mí no solamente me han marcado algunos bajistas, sino todo tipo de épocas en la historia del jazz, como el swing, bebop o hard bop. Destaco todo tipo de discos que llegan a mis manos de gente conocida, como aquella que no lo es tanto. Siempre me aportan ideas o conceptos nuevos. Tanto en Madrid, como en Barcelona , Londres o Nueva York están pasando cosas y hay grupos muy buenos que no conocemos, pero que no tienen la suerte de ser publicitados como otros.

JUANMA BARROSO: En este sentido, como influencias destacaría a Miles, Coltrane, Shorter, como mis músicos sagrados. De los bateristas, Philly Joe Jones siempre fue mi héroe. También hay cosas de ahora que me interesan mucho. algunas no tienen que ver con el jazz y que te enriquecen.

GERMAN KUCICH: En cuanto a pianistas, los que más me han gustado han sido Bud Powell, Monk, Tristano, Hancock, McCoy, unos más que otros. También el gran quinteto de Miles es mi grupo favorito de siempre. Asimismo, me gusta mucho la música clásica, especialmente Bach, Stravisnky o Ravel.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Y llegado el momento de terminar esta entrevista, ¿podéis hablarnos de vuestros proyectos más inmediatos?

PACO CHARLIN: Continuar dando clases en el seminario permanente de jazz de Pontevedra, seguir con este proyecto de trío, tocar con Perico y hacer un disco con Jesús Santandreu y Vicente Espí, un batería valenciano que va a grabar un disco homenaje a Coltrane.

JUANMA BARROSO: En mi caso lo mismo, seguir dando clases y en cuanto al trío seguir con él, porque el directo es fundamental para desarrollar y consolidar nuestro estilo. Y pensar ya en

el siguiente disco del trío, en el que a lo mejor tenemos un invitado sorpresa. En febrero, espero terminar de grabar un disco a trío con Larry Willis. También aparecerá el nuevo disco de Bobby Martínez, en el que participamos. Por último, en el mes de mayo haremos una gira con Sonny Fortune, en la que también participará Germán.

GERMAN KUCICH: Entre mis proyectos, lo más importante por ahora es centrarme en este trío y seguir dando mis clases.

© Sergio Cabanillas – Enrique Farelo – Carlos Lara, Tomajazz
2005