

Top Jazz 2004, el jazz a 10 años vista. Por Jesús Gonzalo

TOP JAZZ 2004, A 10 AÑOS VISTA

Esta guía se publicó hace una década, el domingo 2 de enero de 2004, en el periódico Diario de Sevilla. Hemos creído oportuno recuperarla para testar el paso del tiempo contrastando con el presente lo que entonces marcaba el pulso del momento. Con ello conseguimos ofrecer luz a una época y calibrar los cambios que la tecnología ha introducido en las publicaciones. Aquí encontrarán no sólo cedés, sino libros y DVDs. Evidentemente, no estábamos en tiempo de crisis y los modos de consumo de cultura, ni el IVA, eran los que tenemos hoy. También podrán encontrar nombres que entonces despuntaban y que hoy se han consolidado como referencia. Algunos ya nos dejaron. Pero si se fijan, John Coltrane ese año era noticia gracias a un libro y un estupendo DVD de un directo de Branford Marsalis que devolvieron a la actualidad la obra 'A love supreme'. Y John Zorn, que cumplía 50 años, entregaba un montón de discos conmemorativos y un DVD en directo dedicado a su proyecto de mayor protección, Masada, que cumplía también una década activo. Y salió la mejor biografía sobre la atormentada vida de Chet Baker, el mito maldito. Bebo Valdés, recuperado del ostracismo, entregó su disco doble tras el boom de *Calle 54*. Steve Lacy, referente de la modernidad y de la intelectualidad en el jazz, nos dejó tras su vuelta de un "exilio" en París de 30 años. En España, Abé Rábade despuntaba

entonces con su trío, formato al que sigue siendo fiel.

Con una variedad bastante amplia y completa de estilos, épocas y formatos, entren y disfruten de un viaje a un pasado no muy lejano que igual, eso depende de la opinión de cada lector, fue quizá mejor que el 2014 que nos dejó...

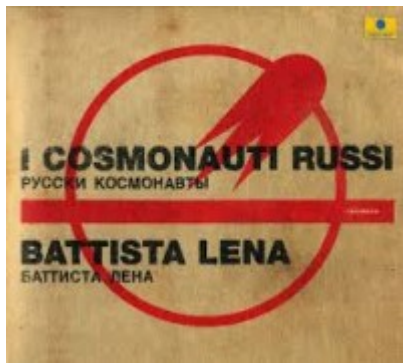
© Jesús Gonzalo, 2015

EUROPA, UN REFUGIO CREATIVO

El jazz es un lenguaje universal y de progreso. La libertad que conlleva siempre ha resultado molesta, desde sus orígenes. Pero como es historia, patrimonio cultural exclusivo de los EEUU, dicen, es mejor convertirlo en algo en *conserva*. Mientras que Wynton Marsalis abandona el Lincoln Center, centro que custodia el jazz tradicional, la Administración Bush ha vetado la participación, hasta ahora imparable pese al embargo, de músicos estadounidenses en la edición de 2004 del festival de La Habana. Su falta de apoyo a la actividad artística afecta, cómo no, al jazz, en un país donde la cultura o es mercado o no interesa.

¿Europa, espejo agradecido? A mediados de los años 60 se produjo un éxodo desde Nueva York. No había trabajo para los músicos más inventivos de la ciudad. Steve Lacy, que nos dejó este año, fue uno de los que se vieron obligados a cruzar el charco para instalarse en París. Ahora se produce un fenómeno migratorio parecido. La calidad de los sellos europeos es incuestionable, frente a los productos de *fábrica* –el boom *crooner*– de las multinacionales americanas. Italia, Alemania y Francia siguen en cabeza en publicaciones y creatividad.

LA ÓRBITA ITALIANA

I Cosmonauta russi ● Battista Lena ● Lable Bleu /Karonte

■ Carrera cósmica soviética, tres astronautas rusos emprenden una odisea espacial. Uno de ellos narra la historia. El decorado ilusionista, de ironía y ternura, hace derivar las marchas militares hacia lo circense y las procesiones sicilianas. Las peripecias orbitales de estos tres héroes quedan suspendidas en un lugar imaginario entre el rojo comunista y el azul mediterráneo.

ROZAMIENTO ABSTRACTO

The sublime and... ● Tim Berne ● Thirsty Ear

■ Berne siempre ha defendido el valor en directo de su música y este trabajo recoge fielmente el poder de su grupo más activo en estos momentos. La vehemencia expresionista, la extensión de los flujos sonoros y la disolución de los perfiles definen un discurso en rozamiento bizarro y único. Vanguardia

EL PIANO ARISTOCRÁTICO

Live in Tokio ● Brad Mehldau ● Nonesuch/ Warner

■ Sensibilidad romántica vestida de contemporánea, el serpenteo disonante de Monk, la intensidad sentimental de Bill Evans y el contrapunto de Bach. Su madurez interpretativa participa del mundo apasionado e intelectual. Gershwin, Cole Porter o Radiohead, la canción popular revisitada para la modernidad.

LOS SILENCIOS TRANSITIVOS

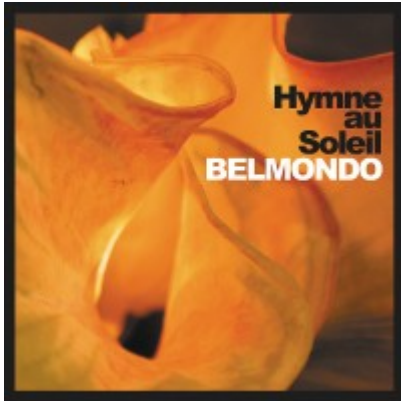

Angles of respose ● Joe Maneri/Barre Philips/Mat Maneri
● ECM

■ El léxico que introduce Joe Maneri procede de la música contemporánea, el serialismo y la microtonalidad. Los tres se vuelven a reunir en un encuentro que provoca pliegues en el silencio. Es un cruce afilado y al tiempo inasible.

Improvisación escurridiza que desvela erosiones en el vacío.

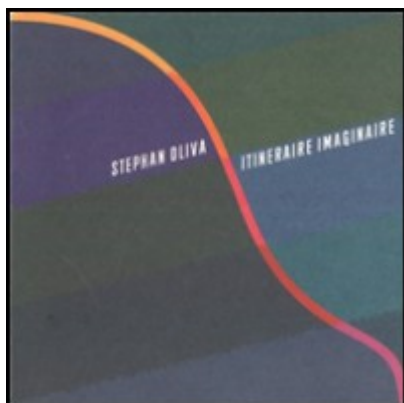
POLIFONÍA REFINADA

Hymne au Soleil ● Belmondo ● Discograph/ Karonte

■ Los hermanos Belmondo consiguen un resultado de hermosa factura. Las composiciones son de principios del siglo pasado. Luz de colores tenues, que se materializa en la suavidad de contrastes. Gil Evans y Miles Davis, Rodrigo y Falla, dan pie a Fauré y Ravel. Polifonía modal, impresionismo y jazz

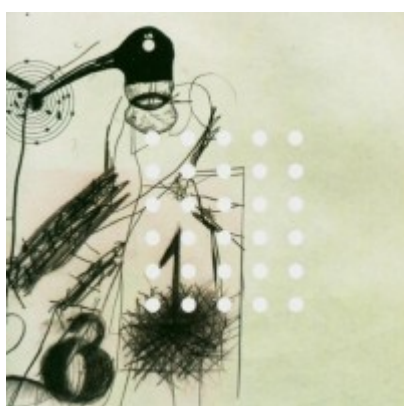
FICCIONES PRECIOSISTAS

Itineraire Imaginaire ● Stéphane Oliva ● Sketch /Harmonia Mundi

■ El pianista francés nos ofrece un relato borgiano. Los títulos recogen esta influencia de misterio y geometría. *Resonancia de un silencio, paradoja, elipse o espirales* forman un *círculo abierto* alrededor de un motivo que le da coherencia narrativa. La melancolía late desde un interior que cambia y se abrevia en dibujos esquivos.

ESLABÓN DE FUTURO

Junk Magic ● Craig Taborn ● *Thirsty Ear*

■ Más allá de las constelaciones de Sun Ra, en un espacio hecho de materia misteriosa pero no oscura. La fantasía entre electrónica e improvisación queda atraída por las fuerzas gravitatorias del jazz, ya debilitadas en la lejanía del origen. Nombre imprescindible en las nuevas rutas de un largo viaje llamado jazz. Como pianista, teclista,

improvisador o manipulador de tecnología punta, el futuro se abre paso.

BARTÓK EN LOS APALACHES

Class Trip ● John Abercrombie ● ECM

■ Cuando entra en acción un violín como el de Mark Feldman es casi imposible no toparse con un campo camerístico inigualable. Al lado de la guitarra de Abercrombie, cruce de expresionismo y *country*, la batería de Joey Baron y el bajo de Marc Johnson, este proyecto es ensalza el detalle no forzado, la sabiduría melódica y el folk erudito.

ADIÓS AL ARTE DEL PROGRESO

School days ● Steve Lacy ● hat0LOGY /Harmonia Mundi

■ El día 4 de junio de 2004 moría en Boston. A todos nos queda el sabor amargo de un adiós que nos hurta sus invenciones de poesía y estructura. Recientemente había recuperado la alianza con el trombonista Roswell Rudd. Esta reedición de mediados de los 60 nos devuelve su arte

visionario.

AFINIDAD VIAJERA DESDE EUROPA

Concerts ● Michel Portal-Richard Galliano ● Dreyfus /Nuevos Medios

■ El disco *Blow up* obtuvo una excelente acogida. Era una mezcla vitalista de un folclore que viaja entre África y los Balcanes, la improvisación virtuosa, el tango de Piazzolla e instrumentos populares (clarinetes y acordeón). Ésta es su continuación; en ella se escogen temas de tres conciertos, entre 1998 y 2003. Vital.

LA EDAD DORADA PASO A PASO

Les Trésors du Jazz 1953 ● Varios artistas ● Le Chant du Monde/ Harmonia Mundi ● 10 CD

■ Cuarta entrega que recopila, mes a mes, las grabaciones más importantes de 1953. Es un momento increíblemente fértil, el paso del *bebop* hacia nuevos estilos. Miles Davis, Charlie

Parker, Gerry Mulligan, Stan Getz, Monk... Una lista imprescindible.

MEMORIA VIVA

Bebo de Cuba ● Bebo Valdés ● Calle 54 Records/ BMG● 2CD + DVD

■ Enciclopedia viva de la música cubana. En los años 50 ya era asesor del Tropicana. Casi un siglo de estos sonidos gozosos quedan recogidos entre el *El Solar de Bebo* y *La Suite Cubana*, para noneto y una orquesta en la mejor tradición del jazz afrocubano. Un disco doble que se completa con el DVD *Cuaderno de Nueva York*. Se le devuelve, así, su justa dimensión: compositor, pianista y director de orquesta.

EL SUPREMO ARTE DE COLTRANE

Coltrane's A love supreme, Live in Amsterdam ● Branford Marsalis ● Inglés ● Marsalis Music /Karonte

■ Pocos se atreverían con esta pieza angular de la creación en el siglo XX. Pocos, por no decir que ninguno, sabrían hacerlo mejor que Branford Marsalis, una eminencia en cuanto a la historia del saxofón en el jazz que cuando

escuchó por primera vez *A love supreme*, siendo casi un niño, pasó seis meses oyéndolo tres veces al día. Ahora, y sin ánimo de convertir una pieza única como ésta en un estándar

—algo por otro lado imposible—, Branford y su cuarteto (Joy Calderazzo, Eric Revis y Jeff 'Tain' Watts), uno de los más en forma de la actualidad, revisan el palpitar anhelante de este histórico canto panteísta. Lo hacen desde el conocimiento profundo de la obra, y por ello no caen en una lectura conformista. Subrayan el *swing* mateniendo los ciclos himnicos y la intensidad del original, pero añaden luminosas variaciones *bluesy* y un lirismo menos acuciante que el de Coltrane.

Este DVD viene acompañado de un CD con el registro del concierto en el local Bimhuis de Amsterdam. Entre los extras cabe resaltar la larga entrevista a Alice Coltrane, viuda del músico, así como las impresiones que sobre esta obra maestra añaden saxofonistas de la talla de Michael Brecker, David Sánchez y Miguel Zenón. Por último, el apartado titulado *Branford Casual* nos enseña el día del concierto en la vida de su protagonista, los pequeños detalles que nunca vemos.

SEDA BRASILEÑA

Amorosa ● Rosa Passos ● Sony

■ La cantante bahiana nos ofrece uno de sus mejores trabajos, un homenaje al disco *Amoroso* (1977) de João Gilberto. El matiz satinado de la bossa nova que ejercita aparece bien enfundado por las colaboraciones, entre las que destacan Yo-Yo Ma, Paquito D`Rivera y Paulo Braga. El *swing* se hace más presente para revitalizar el género.

TIEMPO DE HACER BALANCE

Sentimental Journey ● Ben Sidran ● Go Jazz /Karonte ● 2CD

■ Figura decisiva en la divulgación del jazz y dentro de éste ese estilo suave del *smooth jazz*. Sidran se comporta como un personaje lorquiano, aislado en la actual coyuntura cultural de los EEUU. Esta recopilación recoge lo mejor de su carrera. Blues cálido, *funk* de *crooner*, herencia de Horace Silver y Chet Baker.

NUEVOS TALENTOS

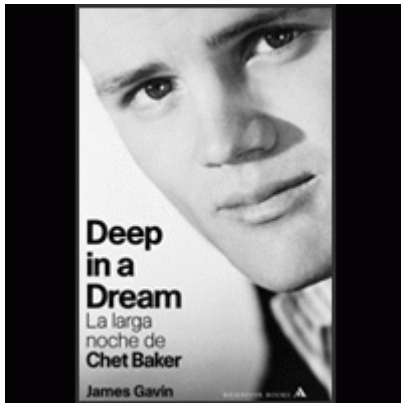
Ghu! ● Abe Rábade ● Karonte

■ Al trío del joven pianista gallego Abe Rábade se le suman, para este debut, las excelentes colaboraciones de Chris Kase, el saxofonista valenciano Jesús Santandreu y de otro gallego, el guitarrista Michel González. Jazz sin medias tintas, musculoso y vivo. El pulso firme de una estructura nivelada en exposiciones de tema y sucesión de solos. Compacto y vigoroso jazz hispano.

LIBROS

ÁNGEL Y DEMONIO

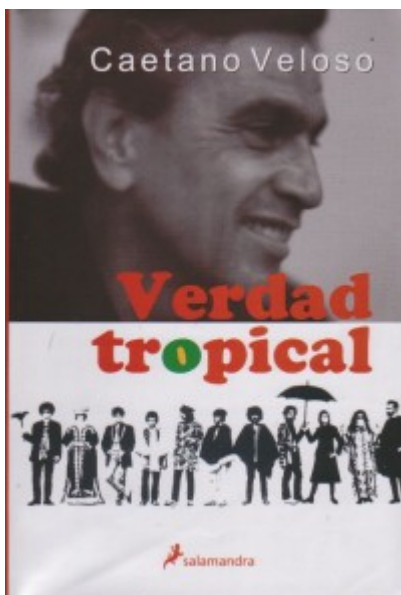

Deep in a dream. La larga noche de Chet Baker ● James Gavin
● Reservoir Books/ Mondadori

■ Apasionante reconstrucción cronológica de la obra, la vida y el entorno de un músico que en los 50 saltó a la fama como “la gran promesa blanca”. Nació con un don que brilló lo justo entre un océano de sombras. Como otros de la generación pos-Bird, malgastó su talento y arrastró su vida a la decadencia y la autodestrucción

EL BRASIL ‘CANÍBAL’

Verdad Tropical ● Caetano Veloso ● Salamandra.

■ La meteorología de los trópicos es fundamentalmente inestable. Hablar de “verdad tropical” implica un juego de ironía. Cultura, vida, círculos artísticos y política son

los centros temáticos que con precisión lingüística y densidad de ideas Caetano hace su yos. El tropicalista canta desde la antropofagia cultural de su tierra. No le falta razón, ni tampoco polémica.

LA ASCENSIÓN DE COLTRANE

A Love Supreme y John Coltrane ● Ashley Kahn ● Alba Editorial

■ “Es como si le hubieran encomendado una misión”, comentaba Miles Davis. Como si lo que aconteció antes y después en la vida y obra de John Coltrane fueran hechos atraídos de forma irremediable hacia esta grabación, tres años antes de su muerte. A medida que el sonido y su alma se expandían, el silencio estaba cada vez más cerca.

LAS ESTACIONES DEL NUEVO TANGO

Astor Piazzolla ● Natalio Gorín ● Alba Editorial

■ “Nací en Mar del Plata, me crié en Nueva York, encontré mi camino en París pero toco música argentina, la de Buenos Aires”. El tango era un arte popular de origen callejero hasta que llegó él. Persona tierna y sensible, polémica e íntegra a la vez, dicen que fue todo un carácter. Un espíritu infatigable, una música que respira eternidad. De la primavera al otoño porteños.

DISCO-LIBRO

PEQUEÑAS-GRANDES HISTORIAS

Charlie Christian ● BDJazz-2CD ÉDITIONS NOCTURNE / Resistencia

■ Hay un antes y un después de este guitarrista. Su vida artística apenas duró dos años, 1939-41. Elegante colección, editada en formato de disco libro con pastas duras, que recoge grabaciones con Benny Goodman y en solitario, un breve apunte biográfico y una cronología. El cómic ilustra la realidad efímera de unos sonidos que marcaron época.

DVD

ABRE LOS OJOS Y ESCUCHA

Live at Tonic 1999 ● Masada ● Película de Antonio Ferrera
● Tzadik

■ Ahora que este grupo se prodiga poco en directo, aparece un documento en vivo. Nacida en Nueva York en 1994, Masada ha sido la iniciativa más productiva y exitosa de su autor. *Live at Tonic* – base de operaciones situada en el Lower East Side– nos abre los ojos a lo que los sonidos ya nos describían: una comunión asombrosa. Desde casa, uno de los testimonios más refrescantes y completos de la fecunda singladura de Masada.

© Jesús Gonzalo, 2004