

Swiss Movement. Por Juanma Castro Medina

Hola amigos, teníamos ganas de traer este directo a nuestra web. Se trata de un concierto grabado en 1969 desde el Festival de Jazz de Montreux, Suiza. En él, se reúnen tres magníficos músicos. Un pianista: Les McCann. Un saxo tenor: Eddie Harris. Y un trompetista: Benny Bailey. Los dos primeros coincidieron en el festival de forma independiente. Un festival que incluían nombres como Kenny Burrell, Kenny Clarke, Phil Woods o Tommy Flannagan entre otros (ver cartel del evento). El tercero fue invitado para la ocasión. El

resultado es el mejor disco de *soul-jazz* de la historia y un éxito de ventas sin precedentes en la época.

Todo parece indicar que fue el teclista Les McCann quien se interesó vivamente por tocar con los otros dos artistas. Él, aportó los músicos con los que tocaba por esa fecha: Leroy Vinnegar al contrabajo y Donald Dean a la batería. Todos juntos formaron un quinteto eventual, improvisado y emotivo, como el mismísimo *jazz*, y que pasaría a la historia de esta música.

Pero pasemos a hablar, someramente, de los tres protagonistas de este álbum. Les McCann es un pianista y vocalista influenciado por Bud Powell que abandonó la senda del *bop* y el *hard bop* para dedicarse a realizar música más comercial. El *soul-jazz* y el *funk* fueron los estilos que trabajó. Algo parecido le ocurrió al saxo tenor Eddie Harris, que comenzó como un *hardboper* clásico y poco a poco fue tomando caminos alternativos como los de la fusión y finalmente el *soul* y el *funk*. Como curiosidad decir que ambos músicos terminaron por electrificar sus instrumentos. Por último, el trompetista Benny Bailey, uno de los muchos músicos expatriados y una de

las debilidades del que escribe. Un trompetista versátil donde los haya, de tradición *bopera* e influenciado por Clifford Brown y Fats Navarro, Bailey podía lidiar con los más diversos estilos. Es uno de esos músicos de músicos que no fue muy conocido por la gran masa, pero sí entre sus compañeros y entre los verdaderos amantes de esta música.

El título del disco fue *Swiss Movement*, una expresión usada en el mundo de la relojería para certificar los relojes hechos fuera de Suiza, pero montados a la manera suiza. Es un certificado de calidad que le viene como anillo al dedo al álbum. Comenzamos con el tema "Compared to what?", compuesto por Gene McDaniel con una letra de protesta contra el presidente Nixon y la labor de los EE.UU en la Guerra de Vietnam, con frases como: "La posesión es la motivación" ; "El presidente tiene su guerra"; "La gente no sabe exactamente la razón", entre otras muchas frases reivindicativas. Como curiosidad, este tema aparece en la película *Casino* de Scorsese cuando la voz en *off* va narrando cómo funciona el submundo del juego en Las Vegas. Si cuando estás escuchando esto, logras mantener los pies inmóviles, es que estás muerto. Sin más. He escuchado pocas cosas con más swing. Me río de los *hits* discotequeros de hoy en día y de los pelotazos musicales de los hijos de folclóricas.

Sin solución de continuidad el disco progresa con "Cold Duck Time", un tema escrito por el Eddie Harris que sigue la línea de "Compared To What?" Aunque con menos intensidad. Si escuchamos atentamente, y como anécdota, podemos escuchar la gran ovación que el público regala a Ella Fitzgerald, que participó en el festival, cuando esta se sienta a disfrutar de la música de sus amigos. El título tiene detrás una historia llamativa. *Cold Duck* es el nombre que se le da a un vino espumoso norteamericano realizado con una ancestral receta alemana. La leyenda cuenta que el príncipe de Sajonia Wenceslao Clemens, ordenó mezclar todos los posos de las botellas de vino sin terminar, con champagne. Al "vino"

resultante le llamaron *Kaltes Ende*, que en Alemán significa muy frío o extremadamente frío. El nombre en inglés *Cold Duck*, deriva fonéticamente de este *Kaltes Ende*.

Con “Kathleen’s Theme”, compuesta por Les McCann, vamos echando el freno a tanto desenfreno. Es tiempo para que el saxo tenor de Eddie Harris investigue y experimente con la melodía de la composición, llegando a niveles casi de vanguardia en su intervención. Un gran corte donde encontramos una progresión de acordes brillante y en la que el trompetista Benny Bailey no interviene.

Y volvemos a la senda del *soul* y el *funk* con “You Got It In Your Soulness”. Muy buena intervención del trío maravilla: McCann, Harris y Bailey, aunque, si tengo que destacar a alguno, es al pianista. Soberbio tema, reconocido por el público con una sonora ovación al final del corte.

Como no hay quinto malo, cerramos el álbum tal y como se editó en el 69, ya que posteriormente salió un *bonus track* que degustaremos más tarde. Pero no adelantemos acontecimientos y centrémonos en la composición “The Generation Gap”, de Les McCann. El tema más sosegado, contemplativo y modal del concierto, que sigue la línea de todo el disco: mucho ritmo y solos exquisitos de los músicos.

Acabamos con “Kaftan”, que son esas prendas largas que las mujeres visten en los países árabes. Este tema fue descartado en 1969 por cuestiones de tiempo/espacio y se perdió en el olvido entre las miles de cintas del archivo de *Atlantic Records*. En 1996 fue descubierto y pasó a formar parte de todas las sucesivas reediciones del disco. Es una composición del contrabajista Leroy Vinnegar con un toque oriental en algunas ocasiones y latino en otras. Como curiosidad, podemos escuchar a Les McCann hablar en un rudimentario francés al inicio del corte. Es una pena que este tema haya dormido el sueño de los justos durante tanto tiempo. A destacar al contrabajista y al batería que hacen verdaderas diabluras con

sus instrumentos.

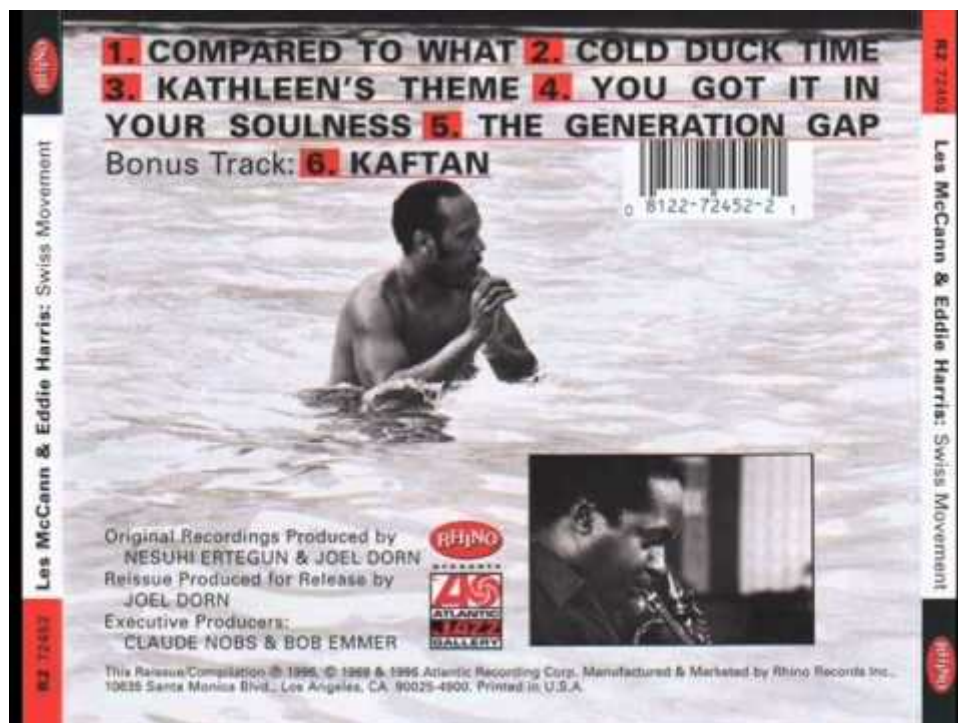
Pero como la cosa va de ternas, y hemos hablado de un trío de músicos, de justicia sería hablar también de otro trío, pero esta vez de gestores. Nos referimos por una parte a los dos productores, Nesuhi Ertegun y Joel Dorn, y por otra, al fundador, director y verdadera alma del Festival, hasta su muerte en 2013, Claude Nobs. Sabido es que Nesuhi ayudó a su hermano Ahmet Ertegun a fundar la compañía *Atlantic Records*, sin olvidarnos de Herb Abramson, allá por 1947, convirtiéndola en una de las más importantes del mundo. Pero no es tan sabido que el padre de los Ertegun, Mehmet Munir Ertegun, fue embajador turco en Suiza (y después en Norteamérica) donde conoció al bueno de Nobs. Esta "amistad" fue la excusa perfecta para que años después Nobs se presentara en Estados Unidos para intentar influir en los hermanos Ertegun y que así accedieran a llevar músicos a su querido festival. Claude Nobs, de madre enfermera y de padre panadero estaba destinado a volcar su constancia entre pucheros y fogones. La cocina fue la rama laboral que primero probó. Después trabajó en la oficina de turismo de su localidad natal, Montreux, desde donde comenzó a mover los hilos pertinentes para que un pueblecito del cantón suizo de Vaud se convirtiera en una de las capitales mundiales del jazz. Por último, Joel Dorn, un productor musical que pudo hacer realidad su sueño de adolescente y trabajar para el sello *Atlantic*, ganando dos premios Grammy con la producción del disco de Roberta Flack: *The First Time Ever I Saw Your Face*, de 1972, y por la canción "Killing My Softly With His Song" de 1974. Dorn trabajó con la flor y nata del jazz, verbigracia, Max Roach, Herbie Mann, Mose Allison, etc... Pero también con lo más granado del soul, del pop y del rock, siendo uno de sus puntos fuertes dulcificar sus productos enfocados hacia el jazz, con algo de música pop, y viceversa. En 2007 Joel Dorn muere de un ataque al corazón, pero su legado no se extingue, ya que su hijo Adam Dorn continúa en el mundo de la farándula, esta vez enfocado a la música disco, con el sobrenombre Mocean Worker. Por último

y para completar el círculo y ser testigos de las alineaciones cósmicas de nuestro universo, Mocean Worker y el guitarrista Charlie Hunter crearon en 2014 un *podcast* titulado *Compared To What?*, como el título principal del concierto con más ventas que su padre produjo y que aquí estamos revisando. En este programa enlatado, los presentadores charlan con algunos personajes del mundo de la música, del cine y del arte en general. *Acta est fabula.*

Pero todavía hay más, amigos. A todo ello hay que sumarle las magnificas instantáneas que el fotógrafo Giuseppe Pino, uno de esos fotógrafos llamados retratista debido a que saben captar la personalidad del fotografiado en un instante, realiza e incluye en el LP. Pino bien merece un artículo propio que quizá sea abordado por el que escribe, ya que suyas son algunas de las fotografías más famosas del mundo del jazz. Por poner un ejemplo, de su autoría es la sobresaliente foto de Miles Davis vestido con abrigo y sombrero sosteniendo una trompeta e introduciendo la punta de su afilada lengua dentro de la boquilla del instrumento (es difícil hablar sobre fotos sin poder visionarlas debido a los derechos de autor). Además, Giuseppe Pino es aficionado al jazz en primer lugar y después, fotógrafo de jazz, un matiz muy importante, aunque evidentemente ha cultivado otros campos de la fotografía. Es más, el gran Pino se hizo fotógrafo después de ver y escuchar a Louis Arsmtrong en concierto, ahí es nada. Pero como digo, esto se tratará en trabajos venideros. En otras fotos de Pino,

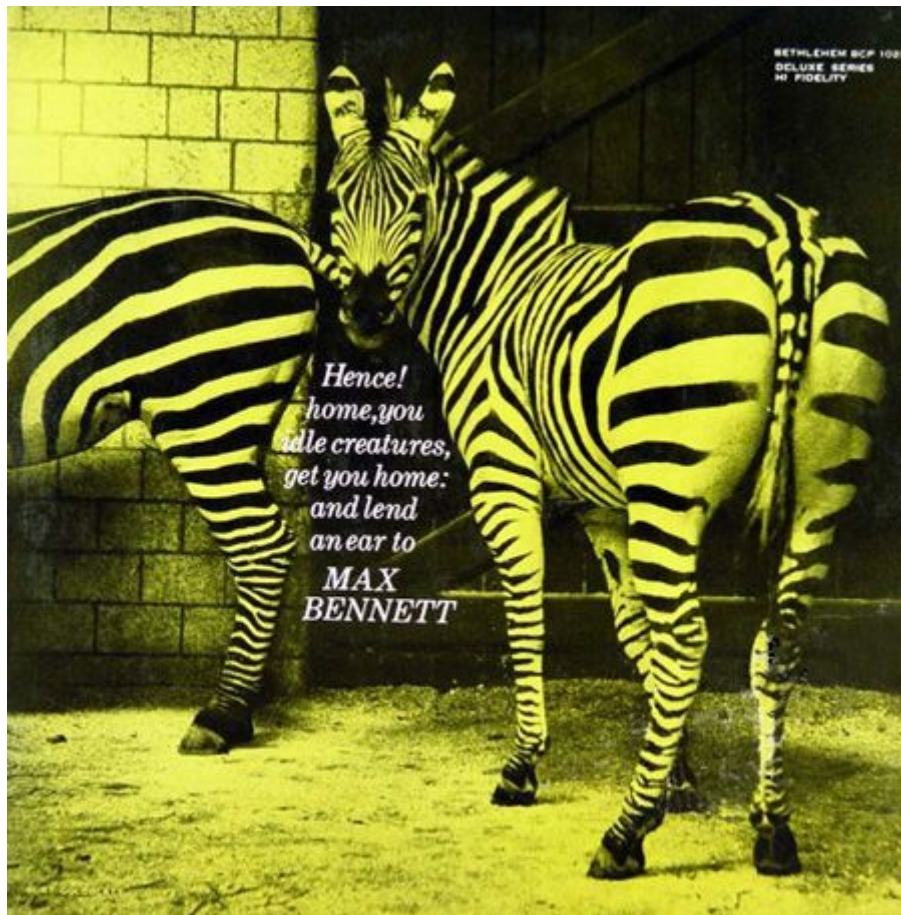
que se incluyen en el LP, aparecen Mccann y Harris charlando de manera distendida, pero sobre todo hay una que me llamó la atención, en ella encontramos al pianista dándose un baño en lo que parece la piscina del hotel donde se alojaba.

Por último, hay que mencionar al diseñador de la portada: Lee Friedlander, del que me duele hablar, ya que considero que el *cover* es lo peor de este álbum de lejos. Y digo que me duele, porque en mi opinión ha sido uno de los mejores diseñadores y fotógrafos del jazz de todos los tiempos y verdadero modernizador del diseño de la casa *Atlantic*. Pero hagamos un poco de historia para articular esta opinión. Cuando Ahmet Ertegun y Herb Abramson fundaron la compañía *Atlantic Records* en el año 47, su catálogo se enfocó sobre todo al *Rythm & Blues*, dedicando una minúscula parte al jazz. Fue en 1955, cuando se unió Nesuhi Ertegun a la compañía, el momento en que el despegue de la música jazz en el sello se hizo patente. Por tanto, habría que diferenciar dos épocas en cuanto a diseños de portadas se refiere. El primero, que iría desde la fundación de la disquera hasta el año 55, e incluso yo iría más allá, hasta finales de los 50, que está caracterizada por unas cubiertas con un diseño muy fino, expresivo y sobre todo

ingeniosas, sin apenas fotos en la portada o si las había eran en blanco y negro. Destacaría a varios diseñadores de esta primera etapa: Robert Guidi (vikingo) y Burt Goldblatt (cebras). En cuanto a la segunda época, que se inicia a finales de los 50 y termina en época difusa, diría que está marcada por la asunción de Marvin Israel de la dirección artística del sello, que desarrolló una política más acorde con los tiempos que corrían, usando colores más impactantes, fuentes de letra más modernas y sobre todo dio cabida a las fotos, realizadas por varios fotógrafos, entre ellos el fotógrafo de cabecera (y como hemos visto también diseñador): Lee Friedlander. En fin, juzguen ustedes. A mi, particularmente no me gusta la portada que realizó para *Swiss Movement*.

Resumiendo, y para terminar con una reflexión, un disco que crea aficionados por sí sólo. Un álbum de isla desierta. Un concierto que vale su peso en oro. Un sonido seminal que imitarían multitud de músicos. Se me acaban los calificativos. En 1971 y al socaire del éxito del *Swiss Movement*, McCann y Harris grabaron juntos un álbum de estudio, titulado *Second Movement*, un buen disco, pero sin la chispa y la intensidad del primero. Tan sólo nos queda congratularnos a todos los que no teníamos edad para estar en el Festival de Montreux del 69, porque es lo más cerca que se puede estar de vivir tan grandioso acontecimiento. Espero que haya gustado y si no tenéis el disco, corred a comprarlo, está a un precio de unos 5 €. Sería un crimen no tenerlo en casa. *Tirez le rideau, la farce est jouée.*

© Juanma Castro Medina, 2015

Les McCann & Eddie Harris: *Swiss Movement*

Les McCann (piano), Eddie Harris (saxo tenor), Benny Bailey (trompeta), Leroy Vinnegar (contrabajo), Donald Dean (batería)

Temas: "Compared To What?"; "Cold Duck Time"; "Kathleen's Theme"; "You Got It In Your Soulness"; "The Generation Gap"; "Kaftan".

Publicado por Atlantic Records. Grabado en 1969. Festival de Montreaux