

Art Ensemble of Chicago: en pie de guerra. Entrevista por Diego Ortega Alonso.

Esta entrevista se realizó el 11 de Noviembre de 2005, viernes, con motivo de la visita del Art Ensemble of Chicago al Festival de Jazz de Granada. Roscoe Mitchell y Famoudou Don Moye, los miembros más veteranos del AEOC (junto al ausente J. Jarman), se prestaron a esta conversación un tanto caótica, rica en contenido.

©Juan Jesús García, 2006

DIEGO ORTEGA ALONSO: ¿Qué ha supuesto para la orientación musical del Art Ensemble of Chicago la sustitución de Lester Bowie y Malachi Favors por nuevos componentes?

ROSCOE MITCHELL: Bien, el Art Ensemble siempre se ha compuesto de cinco individuos y desde siempre hemos partido del supuesto de que seguiremos haciendo música hasta que no quede ninguno de nosotros. No se trata de sustituir a las personas, sino de

que los incorporados aporten su música al Ensemble.

DIEGO ORTEGA ALONSO: ¿Y cuál considera que es la principal aportación de Jaribu Shahid y Corey Wilkes al Art Ensemble?

ROSCOE MITCHELL: A nosotros nos gusta experimentar, explorar la música, no nos ponemos límites en lo que vamos a hacer o hacemos. Siempre estamos buscando qué hacer y a los nuevos miembros del AEOC les sucede lo mismo. Ésa es su principal aportación.

[Se incorpora a la entrevista Famoudou Don Moye].

DIEGO ORTEGA ALONSO: Ustedes han hablado alguna vez del jazz como la música de la explotación, ¿a qué se refieren exactamente con eso?

DON MOYE y ROSCOE MITCHELL: ¿Eso lo dijimos nosotros? [risas]

DON MOYE: El jazz es una música de explotación, o una música explosiva, o música... de gente explotada. Es el nombre, la palabra "jazz", la descripción del jazz, no necesariamente la música.

DIEGO ORTEGA ALONSO: Me refería al hecho de que ustedes prefieren abogar por el concepto de "Great Black Music" [Gran Música Negra] para definir su música... ¿No creen que, dadas las circunstancias actuales, deberíamos hablar de la "Great World Music" [Gran Música del Mundo]?

ROSCOE MITCHELL: No, en absoluto. Cuando nosotros hablamos de la Great Black Music nos referimos a los espirituales, al Dixieland... Toda la historia de la gente africana procedente de la diáspora, en conexión con otro mundo.

DIEGO ORTEGA ALONSO: ¿En conexión con otro mundo?

DON MOYE: Si, claro...¿qué significa el nombre de "World Music"? ¿La música del mundo? ¡Toda la música es música del mundo! Pero nadie puede hacer buena música con referencias de otras

culturas sin estudiarlas a fondo. Me encanta gente como Ravi Shankar o Yehudi Menuhin, pero yo no puedo hacer su música. Hay grupos que lo intentan, intentan hacer diferentes músicas y no consiguen buenos resultados porque no las estudian a fondo.

DIEGO ORTEGA ALONSO: En Granada existe una gran tradición flamenca ¿Conocen esta música?

ROSCOE MITCHELL y DON MOYE: ¡Oh, sí! [Moye gesticula como tocando una guitarra]

DIEGO ORTEGA ALONSO: ¿Creen que existe cierto paralelismo entre el jazz y el flamenco?

ROSCOE MITCHELL : Sí, ambas son músicas que se sustentan en la tradición, en una vieja tradición que se transmite de generación en generación. Ahora bien, supongo que en el flamenco pasará lo mismo que sucede con el jazz: están intentando institucionalizarlo, introducirlo como asignatura en las escuelas, desvirtuarlo, y eso no es el jazz como debe ser...

DIEGO ORTEGA ALONSO: Bien, podemos decir que ustedes, junto con el proyecto Codona de Don Cherry, Colin Walcott y Nana Vasconcelos, y grupos como Oregon, fueron los primeros en adentrarse en el terreno de las músicas étnicas, y es curioso que con lo que ha cambiado la evolución del concepto de lo étnico y de la música folk, ustedes sigan manteniendo esa frescura...

ROSCOE MITCHELL: Cuando uno se ha encontrado a sí mismo y tiene claro lo que quiere hacer es fácil; pero cuando uno está intentando copiar a otros, anda como perdido y no es capaz de expresar un sentimiento personal como es la música.

DON MOYE: La cuestión es vivir la música, hacerte tu propio camino en ella. Si vives la música que haces es muy fácil, es sencillo.

DIEGO ORTEGA ALONSO: ¿Echan de menos algún momento de su carrera?

ROSCOE MITCHELL y DON MOYE: El futuro, lo que sigue.

DIEGO ORTEGA ALONSO: Hablando de futuro, quisiera pasar a hablar de la AACM...

[Don Moye coge mi papel con las preguntas, que está sobre la mesa entre él y yo y señala una que queda más adelante de la que estoy planteándole...]

©Juan Jesús García, 2006

DON MOYE: ¿Y qué hace aquí escrito Turtle, Ken Vandermark y el Empty Bottle? En esta parte [señalando la pregunta concreta], aquí... Nosotros [la AACM] no tenemos relaciones con el Empty Bottle, ni con Ken Vandermark, ni con ninguno de ellos...

DIEGO ORTEGA ALONSO: No... La cuestión es si existe la posibilidad, en un futuro, de algún tipo de colaboración entre ustedes y estas personas...Ken Vandermark, Tortoise...

DON MOYE: No, no existe... Sí existe con gente como Fred Anderson y Hamid Drake, pero no con éstos.

ROSCOE MITCHELL: ¿Qué íbamos a hacer nosotros con éstos?
[risas]

DON MOYE: ¿Lo has sacado de un libro sobre el jazz de Chicago?
[en actitud provocadora]

DIEGO ORTEGA ALONSO: Bien, quiero aclararle una cosa: yo no soy periodista, represento a una asociación de jazz y le estoy trasladando las preguntas que algunos de sus miembros se prestaron a plantear para esta entrevista...

DON MOYE: Oh... bien, pues entonces, hablemos de la AACM y de sus cuarenta años de historia y dejemos al margen al Empty Bottle, ¿vale?

DIEGO ORTEGA ALONSO: Bien, será mejor que no sigamos por ese camino... [risas]

ROSCOE MITCHELL: Sí, será mejor que cambiemos de tema... [risas]

DIEGO ORTEGA ALONSO: ¿Cómo se las apaña una asociación cultural como la AACM frente al panorama republicano que existe en Estados Unidos?

ROSCOE MITCHELL: Bien, la AACM está dedicada a la música creativa, no tiene nada que ver con cuestiones políticas, se centra en la música y es como una comunidad. La gente se reúne en torno a la música y nada nos detiene. Podemos hablar sobre la continuidad de nuestra lucha: la AACM organiza sus propios conciertos, crea sus universidades, la gente puede asistir a las actuaciones de la AACM por todo el mundo...

DIEGO ORTEGA ALONSO: Tengo entendido que el gobierno de EE UU está recortando los presupuestos dedicados a la cultura debido a la guerra de Irak... ¿Recibe la AACM algún tipo de subvención estatal como asociación cultural?

ROSCOE MITCHELL: ¡No! En absoluto, jamás hemos recibido ni un centavo... Pero tampoco hemos tenido dificultades en términos económicos, jamás lo hemos necesitado. Creemos que cada cual debe trabajar con los recursos que tiene y hacer las cosas con lo que se disponga...

DON MOYE: Por ejemplo, la AACM trabaja con dos compañías discográficas. Si alguna vez éstas nos dejaran de producir,

nosotros mismos tendríamos que hacerlo, para seguir adelante... La AACM no ha recibido ninguna subvención estatal en sus 40 años de existencia, así que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. La primera vez que fuimos a Nueva York y tocamos en algunos locales, empezamos tocando con amigos: éstos nos iban echando una mano, y poco a poco fuimos ganando audiencia... El sistema pensaba que con el jazz no se podía hacer dinero, que la gente no iba a pagar para ver un concierto, y una vez que vieron que sí funcionaba –porque nos invitaban y la gente venía a vernos–, entonces empezó el mercado del jazz... ¿Has leído la historia del Art Ensemble of Chicago?

DIEGO ORTEGA ALONSO: He leído fragmentos, hay muy poco traducido al castellano...

DON MOYE: ¿Pero has escuchado la música del AEOC?

DIEGO ORTEGA ALONSO: Claro, hoy mismo les he estado escuchando con Fontella Bass...

DON MOYE: Vale...

DIEGO ORTEGA ALONSO: Bien. Van a tocar en Granada, ayer tocaron en Almería... Ambas provincias andaluzas son puerta de entrada de la inmigración africana a través de la Península Ibérica. Su música siempre ha tenido muy presente el pasado africano... ¿Qué sienten ustedes al tocar en sitios donde entran barcas repletas de inmigrantes africanos?

ROSCOE MITCHELL: Una cosa que he notado es que no hay mucha gente negra por aquí, pero bueno, nosotros estamos aquí para tocar música, ¿me entiendes? Y la gente va y viene... Pero bueno, por ejemplo, en EE UU un estadounidense medio ni siquiera ha oído hablar de nosotros, y eso se debe a que el tipo de jazz que hacemos no interesa que se conozca, no quieren que nuestra forma de tocar sea conocida...

DON MOYE: Una cosa más... Los negros de EE UU hemos

experimentado con la tradición africana, y cuando venimos a tocar aquí (y no me estoy refiriendo a España, sino a toda Europa) venimos a mostrar nuestra música pero, a la vez, nuestra música es el único elemento real de conexión con la comunidad africana, la americana y la europea. Entonces, yo voy a plantearte la pregunta que me has hecho desde mi punto de vista: tú no me tienes que preguntar a mí cómo me siento en relación a la comunidad africana que pueda haber aquí. Eres tú, sois vosotros los que os tenéis que preguntar, como europeos, lo que estáis haciendo con esta gente que viene aquí... Durante mucho tiempo habéis traído a Europa a esta gente como mano de obra, y ahora, con los avances tecnológicos que tenéis, como ya casi no necesitáis a esta gente, no sabéis qué hacer con ellos. Como lo que está pasando ahora en Francia, donde los inmigrantes se están revelando porque ya no tienen ninguna posición social, no sirven para nada. Nosotros usamos nuestra música como elemento de conexión; vosotros tenéis que preguntaros, como europeos, cómo enfrentaros a esta nueva situación.

DIEGO ORTEGA ALONSO: Muchas gracias...

DON MOYE: De nada...

Entrevista: © Diego Ortega Alonso, 2006

Fotografías: © Juan Jesús García, 2006