

1980-2000: recapitulación y fusiones de cara a un nuevo siglo. Especial 25 Discos de Jazz: una Guía Esencial. Por Jorge LG

Introducción

Los últimos veinte años parecen los más tranquilos de la agitada historia del Jazz: su música consiste más en recrear que en innovar. No se da en este periodo un desarrollo formal comparable al que representaron en su día el *Swing*, el *Be Bop* o el *Free*. Al mismo tiempo la revisión del pasado es más accesible y está más abierta a la reinterpretación que nunca, de forma que los músicos indagan nuevas formas de tocar esta música que cuenta ya con una rica tradición de diferentes estilos a renovar o redefinir, a menudo combinándolos entre sí.

El cambio de formato en la música grabada, del LP al CD, ocasiona una avalancha de reediciones que facilitan el acceso a todas las etapas previas de una música que ya va a cumplir su primer siglo, lo que a veces parece pesar como una losa a los músicos aparecidos en esta época postmoderna donde innovar parece tan difícil.

A la vez, los clubs dejan paso a los festivales, el contacto entre los músicos en aquellos se convierte en el contacto en asociaciones, muchas descendientes de las formadas en los sesenta (AACM, BAG), o universidades, e incluso instituciones (Lincoln Center), aunque algunos clubs sobreviven... a duras

penas.

Los músicos surgidos en los 80 parecen dividirse en dos campos, el de los conservadores y el de los que mantienen viva la llama del *Free*, pero los años van pasando, y los dos estilos, que en realidad ni eran los únicos en la escena, ni estuvieron claramente separados, se van mezclando, entrecruzando y enriqueciéndose con otras aportaciones que vienen o de los músicos de épocas anteriores todavía en activo, o de otros campos como las músicas étnicas, el *Hip Hop*, la música improvisada europea, la nueva música electrónica... conformando al final del siglo un panorama tan diversificado y amplio que es imposible separar en estilos, pero en el que aún así se aprecian grandes figuras para afrontar el nuevo siglo en ciernes.

Jorge LG

Discos esenciales

David Murray: Ming

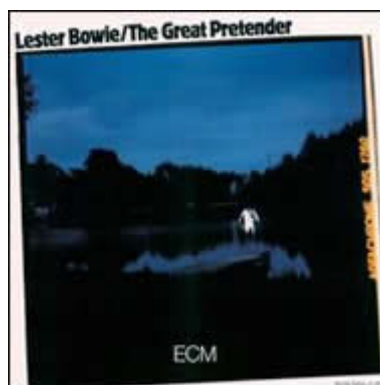
Black Saint 120045

Grabado en julio de 1980

Publicado en 1980

Personal: **David Murray** (saxo tenor y clarinete bajo), **Henry Threadgill** (saxo alto), **Lawrence Butch Morris** (corneta y dirección), **Olu Dara** (trompeta), **George Lewis** (trombón), **Anthony Davis** (piano), **Wilber Morris** (contrabajo), **Steve McCall** (batería).

Formaciones como el octeto de Murray o el septeto de Henry Threadgill combinan los arreglos inspirados en la música de Mingus y la AACM de Chicago con el lenguaje solista del *Free* y los esquemas armónicos más clásicos de las composiciones de Murray. Éste reúne aquí a los principales actores de lo que se desarrolló en los *lofts* de Nueva York en los setenta, en una formación de mediano tamaño que suena como una pequeña *Big Band*, haciendo una música más accesible y madura pero sin perder la energía del entorno en el que nació esta nueva especie *demainstream* en la vanguardia. La música de los *lofts* se vuelve más reposada, pero no menos interesante.

Lester Bowie: The Great Pretender

ECM 829369

Grabado en junio de 1981

Publicado en 1981

Personal: **Lester Bowie** (trompeta), **Donald Smith** (piano y órgano), **Fred Williams** (bajo eléctrico y contrabajo), **Philip Wilson** (batería), **Hamiet Bluiett** (saxo barítono), **Fontella Bass** y **David Peaston** (voces).

Dos versiones llenas de buen humor de dos *standards* casi olvidados, un tema épico dando título al disco con dos vocalistas extraordinarios, un contundente "Rios Negros" con solo ejemplar y coda espectacular del líder –el trompetista más divertido de estos tiempos– y, como colofón, el eco de un

fantasma presente en el estudio: la inspiración, en forma de homenaje al vanguardista más arraigado en la música popular, Albert Ayler. Un disco perfecto de uno de los miembros del gran grupo Art Ensemble Of Chicago, cualquiera de cuyos discos podría estar también en la lista de esenciales de esta década, la pasada... o la siguiente. De lo mejor de la AACM, aún muy activa en los ochenta.

Keith Jarrett: Standards, vols. 1 y 2

ECM 1255 y 1289 (Universal 811966 y 825015)

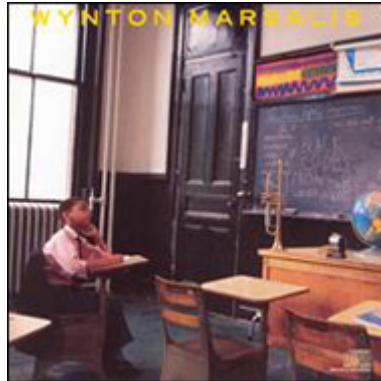
Grabados en enero de 1983

Publicados en 1983

Personal: **Keith Jarrett** (piano), **Gary Peacock** (contrabajo), **Jack DeJohnette** (batería).

El trío de piano redefinido a partir del esquema diseñado por Bill Evans, con el minimalismo íntimo de éste extrañamente entrelazado con el romanticismo exacerbado de Jarrett y su afición a las formas *folk* y a las de la música clásica europea. Estos dos discos inician la historia de un trío que actuará a lo largo de más de veinte años sin síntoma ninguno de agotamiento, como demuestran sus abundantes grabaciones en directo, todas ellas también soberbias. La unidad entre estos tres artistas era perfecta desde el principio, en el que ya se dan esos trances mágicos capaces de reconvertir "God Bless The Child" en un hipnótico himno *gospel-folk*, ejemplo de los

muchos momentos mágicos que irán creando en su obra futura.

Wynton Marsalis: Black Codes (From The Underground)

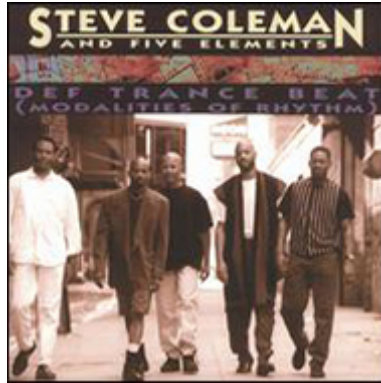
Columbia/Sony CK 40009

Grabado en enero de 1985

Publicado en 1985

Personal: **Wynton Marsalis** (trompeta), **Branford Marsalis** (saxos tenor y soprano), **Kenny Kirkland** (piano), **Charnett Moffett** (contrabajo), **Jeff Tain Watts** (batería).

El disco clásico del *Neo-Bop*: en apariencia su música es muy similar a la del Miles de los sesenta, pero no es una vuelta atrás sin motivo. Éste es un grupo de primeros grandes músicos muy influyentes para las siguientes generaciones, formadas en las décadas del revisionismo de todo un pasado rico en modelos e inspiración. Marsalis y su quinteto combinan el jazz modal de Miles y el *Hard Bop* cargado del ritmo de la Nueva Orleans del líder, con los temas sociales e históricos de su comunidad como *leitmotiv* –a la manera de Max Roach o Archie Shepp veinte años antes– en un disco que suena actual y diferente.

Steve Coleman: Def Trance Beat (Modalities Of Rhythm)

Novus-RCA/BMG 63181

Grabado en junio de 1994

Publicado en 1994

Personal: **Steve Coleman** (saxo alto), **Andy Milne** (piano y teclados), **Reggie Washington** y **Matthew Garrison** (bajo eléctrico), **Gene Lake** (batería), **Ravi Coltrane** y **Craig Handy** (saxos tenores), **Michael Wimberly**, **Jalal Sharriff**, **Kwe Yao Agyapan** y **Ronnie Roc** (percusión).

Ocho temas que realmente representan lo que busca el colectivo M-Base capitaneado por Coleman: estudios de las modalidades del ritmo –objeto principal de su música– más dos adaptaciones de *standards* del *Be-Bop* transformados según este nuevo estilo (“Salt Peanuts” y “Confirmation”), todo ello excelentemente dirigido por el alto ácido e impactante de uno de los grandes solistas y pensadores de las dos últimas décadas. El núcleo duro de sus Five Elements más dos invitados de lujo y varios percusionistas enfatizando en algunos temas ese carácter hipnótico de la música de Coleman que suena siempre tan próxima al *Funk*, el *Hip Hop* y a África. Un nuevo tipo de combo... y de ritmo.

John Zorn's Masada: Sanhedrin (Unreleased & Alternate Takes 1994-1997)

Tzadik 2CD 7346-2 (2 CDs)

Grabado entre 1994 y 1997

Publicado en 2005

Personal: **John Zorn** (saxo alto), **Dave Douglas** (trompeta), **Greg Cohen** (contrabajo), **Joey Baron** (batería).

En los setenta investigó la relación entre la improvisación y la composición con sus *game pieces*. En los ochenta creó bandas sonoras ficticias y enloquecidas ("Spillane") y homenajes inusuales ("News For Lulu"). Al final de esa década dirigió un grupo de jazz tocando *hardcore* ("Naked City") y, en los noventa, su propia versión del cuarteto acústico de Ornette tocando música judía: Masada, una fórmula sencilla que en realidad era la disculpa para plasmar éstas y otras obras maestras aquí y en cualquiera de los otros diez volúmenes grabados en estudio o en directo por este líder hiperactivo del *downtown* de Nueva York, con su grupo más "jazz". Cualquier excusa es buena para hacer gran música, ésa es la lección de Zorn.

... y 10 complementarios

	World Saxophone Quartet: Plays Duke Ellington
	<p>Elektra-Nonesuch/WEA 79137 Grabado en abril de 1986 Publicado en 1986 y 1992 Personal: Oliver Lake y Julius Hemphill (saxos altos), David Murray (saxo tenor), Hamiet Bluiett (saxo barítono).</p>
<p>El cuarteto de saxofones que creará escuela, alternando el concepto “de cámara” con la energía de sus cuatro increíbles solistas. Un póker de ases con solos demoledores sobre la música de Ellington llevada por nuevos caminos, perfecta introducción a uno de los grupos más imitados e influyentes de los ochenta. Un disco apabullante.</p>	

	Anthony Braxton: Five Compositions (Quartet)
	<p>Black Saint 120106 Grabado en julio de 1986 Publicado en 1993 Personal: Anthony Braxton (flauta, clarinete y saxos soprano, alto y tenor), David Rosenboom (piano), Mark Dresser (contrabajo), Gerry Hemingway (batería y percusión).</p>
<p>El cuarteto clásico de Braxton en los ochenta, con Rosenboom sustituyendo a Marilyn Crispell, en este disco arquetípico de su música en ese periodo, uno de los más fértiles del otro gran pensador, fundador y músico de la AACM. Música muy intelectual, pero nada fría, y entroncada con la historia del jazz en una forma poco reconocible, pero muy lógica, que desembocaría después en sorprendentes homenajes. Un genio.</p>	

Dave Holland Quintet: The Razor's Edge

ECM 1353 (Universal 833048)

Grabado en febrero de 1987

Publicado en 1990 y 2000

Personal: **Kenny Wheeler** (corneta, trompeta y fliscorno), **Robin Eubanks** (trombón), **Steve Coleman** (saxo alto), **Dave Holland** (contrabajo), **Marvin Smitty Smith** (batería y percusión).

El primer gran quinteto de un gran músico que comienza a definir con discreción una música nueva y personal abriendo su propia vía para el futuro. La combinación de influencias recibidas a lo largo una carrera apasionante fructifica en una obra llena de solidez y personalidad. Sus grupos más pequeños, su segundo quinteto, y su reciente *big band* son igual de interesantes que sus múltiples colaboraciones.

**Paul Motian: On Broadway,
Vols. 1 Y 2**

Winter & Winter (reedición de
originales JMT) 919029 y
919038

Grabados en noviembre de 1988
y septiembre de 1989

Publicados en 2003 y 2004
(reediciones)

Personal: **Joe Lovano** (saxo
tenor), **Bill Frisell** (guitarra
eléctrica), **Charlie Haden**
(contrabajo), **Paul
Motian**(batería).

Standards de los 30 y los 40, temas de Coltrane, Bill Evans, Rollins y Jim Hall, Lester Young... cuatro músicos increíbles paseándose por la historia de las baladas. Música preciosa, íntima y atemporal, de una belleza que jamás cae en lo empalagoso. Dos grabaciones magistrales, al igual que lo son los discos sobre Monk, sobre Bill Evans y todos y cada uno de los grabados, en estudio o en directo, por este trío.

The Muhal Richard Abrams Orchestra: Blu Blu Blu

Black Saint 120117

Grabado en noviembre de 1990

Publicado en 1991

Personal: **Joel Brandon** (silbidos), **Jack Walrath** (trompeta), **Mark Taylor** (trompa), **Alfred Patterson** (trombón), **Joseph Dailey** (tuba), **Robert DeBellis**, **Eugene GE**, **Patience Higgins** y **John Purcell** (flautas, clarinetes, saxos), **David Fiuczynski** (guitarra eléctrica), **Muhal Richard Abrams** (piano), **Lindsey Horner** y **Brad Jones** (contrabajo), **Warren Smith** (vibráfono y timbales), **Thurman Baker** (batería).

El *Blues* como base para renovar el lenguaje de las *big bands* y de la AACM por su propio líder. Su lema, "Ancient For The Future", cobra aquí todo su sentido, en una música que recoge toda la tradición y se apoya en ella para impulsarse hacia adelante. *Great Black Music* hecha por una *great big band*.

Bill Frisell: Have A Little Faith

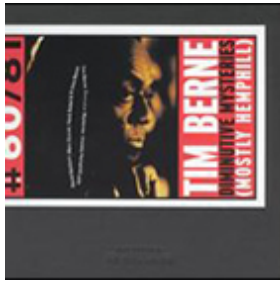
Elektra-Nonesuch/WEA 79301

Grabado en marzo de 1992

Publicado en 1992

Personal: **Bill Frisell** (guitarras), **Don Byron** (clarinete y clarinete bajo), **Guy Klucevsek** (acordeón), **Kermitt Driscoll** (bajo eléctrico y contrabajo), **Joey Baron** (batería).

Charles Ives, Dylan, Madonna, Muddy Waters, Sousa, Sonny Rollins, Copland y Stephen Foster como repertorio de una nueva América, ecléctica, la de las múltiples influencias que convergen en Frisell, que a su vez sobrepasará el ámbito del jazz. Música distinta e inesperada agrupada en *suites* en un manifiesto brutal. Otros nos han acostumbrado a repertorios ajenos al jazz, pero entonces hacía falta valor.

Tim Berne: Diminutive Mysteries (Mostly Hemphill)

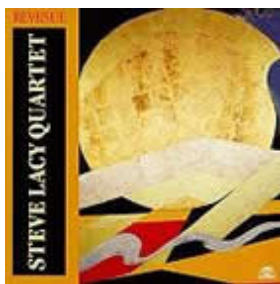
Winter & Winter (reedición de original JMT)
919060

Grabado en septiembre de 1992

Publicado en 2004 (reedición)

Personal: **Tim Berne** (saxos alto y barítono),
David Sanborn (saxos alto y soprano), **Herb Robertson** (corneta, trompeta y fliscorno), **Marc Ducret** (guitarras), **Hank Roberts** (cello), **Mark Dresser** (contrabajo), **Joey Baron** (batería).

El futuro del *Downtown* (Berne) mira al pasado de los *lofts* (la música de su maestro, Hemphill) para seguir adelante por un camino posible para el jazz del futuro, donde la energía urbana de esta música llena de vida es primordial. Unos intérpretes inspirados, entre ellos un sorprendente David Sanborn fuera de su contexto habitual, que convierten el sonido del movimiento de Nueva York en música. Y de la grande.

Steve Lacy Quartet: Revenue

Soul Note 121234

Grabado en febrero de 1993

Publicado en 1995

Personal: **Steve Lacy** (saxo soprano), **Steve Potts** (saxo alto), **Jean-Jacques Avenel** (contrabajo), **John Betsch** (batería).

La influyente música del músico norteamericano más presente en el Viejo Mundo en estas dos décadas. Aquí no toca temas de Monk, ni es éste uno de sus asombrosos dúos con Mal Waldron, pero su música con este cuarteto o su sexteto –cuando se suman su mujer, Irene Aebi, y el pianista Bobby Few– es igual de importante y preciosa. Uno de los muchos maestros siempre

actuales, de una música que no envejece.

	<p style="text-align: center;">Henry Threadgill: Carry The Day</p> <p style="text-align: center;">Columbia/Sony CK 66995 Grabado en 1994 Publicado en 1995</p> <p>Personal: Henry Threadgill (flauta y saxo alto), Marc Taylor (trompa), Wu Man(pipa), Tony Cedras (acordeón), Jason Hwang (violín), Masujaa y Brandon Ross(guitarras), Edwin Rodríguez y Marcus Rojas (tubas), Gene Lake (batería), Miguel Urbina y Johnny Rudas (percusión y voces), Mossa Bildner (voz).</p>
<p>Desde el trío Air o su falso sexteto –en realidad un septeto– de los ochenta, a esta formación con tubas, guitarras, acordeón, y violín, Threadgill continúa su investigación de extraños e hipnóticos arreglos para las instrumentaciones más inusuales. Un sonido muy contemporáneo, sofisticado y, paradójicamente y en gran parte debido al sonido áspero del saxo alto del líder, muy enraizado en el <i>Blues</i>.</p>	

Uri Caine: Urlicht/Primal Light

Winter & Winter 910004

Grabado en junio de 1996

Publicado en 1997

Personal: **Dave Douglas** (trompeta), **Josh Roseman** (trombón), **Don Byron**(clarinete), **Dave Binney** (saxo alto), **Danny Blume** (guitarra), **Mark Feldman**(violín), **Larry Gold** (cello), **Uri Caine** (piano), **Michael Formanek** (contrabajo), **Joey Baron** (batería), **Aaron Bensoussan** (percusión y palmas), **Arto Lindsay** (voz), **DJ Olive** (platos).

Muchos experimentos mezclando el jazz y la música clásica han salido mal, pero no en este caso. En vez de volver a intentar la “tercera corriente”, Caine añade el sentido del humor como tercer ingrediente fundamental, y los fantásticos músicos convocados consiguen que el experimento de interpretar Mahler de forma tan original sea un éxito. Irreverente, divertido y ecléctico, signos de su tiempo.