

Entrevista con Gerry Hemingway. Por Pachi Tapiz

Gerry Hemingway ©
Jordan Hemingway

Gerry Hemingway es uno de los bateristas fundamentales en el jazz en la actualidad. Desde los inicios de su carrera allá por la década de los 70 está en activo en distintos frentes. Durante los últimos meses su actividad ha sido más que notable. A finales de 2010 publicaba simultáneamente tres grabaciones en dúo en su sello Auricle Records; unos meses antes aparecía el cuádruple CD de improvisaciones a dúo con su antiguo "jefe" Anthony Braxton, mientras que Leo Records le publicaba otro disco en dúo con Ivo Perelman. 2011 no está siendo tan productivo de momento, aunque en sus dos primeros

meses el sello letón NoBusiness Records ya ha publicado un nuevo CD en trío en el que participa. Todas y cada una de esas grabaciones son un buen motivo para charlar con él, aunque por fortuna no son ni mejores ni peores que los motivos que ha esgrimido en ocasiones anteriores.

JOHN ZORN, ANTHONY BRAXTON Y LA TRI CENTRIC FOUNDATION

El pasado 18 de junio de 2010 Gerry Hemingway participaba junto a otros artistas en un concierto en Le Poisson Rouge de Nueva York conmemorando el 65 cumpleaños de Anthony Braxton y en beneficio de la [Tri-Centric Foundation](#), cuya página [web](#) se acaba de estrenar el pasado 1 de marzo de 2011. Hemingway tocó en dos formaciones. En primer lugar en cuarteto con John Zorn, Dave Douglas y Brad Jones. Sin embargo la formación que más expectación levantó fue la formada junto a Braxton, Marilyn Crispell y Mark Dresser, o lo que es lo mismo, el mítico Anthony Braxton Quartet.

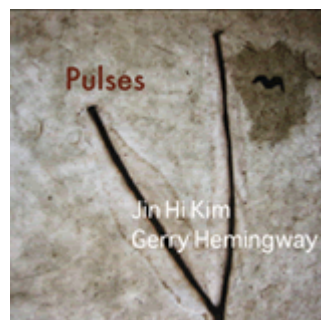
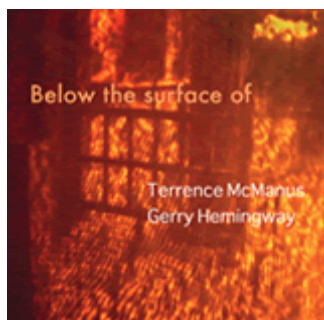
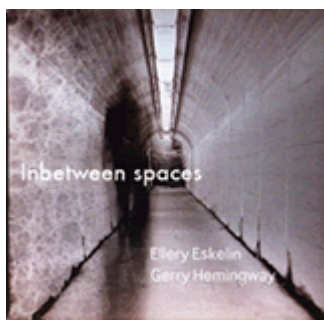

PACHI TAPIZ: El pasado mes de junio tocó en el concierto benéfico por el 65 aniversario de Anthony Braxton en beneficio de la Tri-Centric Foundation con Marilyn Crispell, Mark Dresser y Anthony Braxton. ¿Cómo fue tocar con ellos de nuevo?

GERRY HEMINGWAY: Todos nosotros teníamos un gran recuerdo de este cuarteto. Este grupo tenía una manera única de navegar entre las múltiples disciplinas de composición e improvisación que están enlazadas en el exigente universo musical de Anthony, y lo hacía de una manera fluida, dinámica y orgánica. Cada uno de nosotros también compartimos una parte del legado que consiste en haber desarrollado una amplia parte de su trabajo. Creo que eso nos impactó a cada uno de nosotros de una manera muy positiva. Lo digo tanto en lo musical como en

general en lo relativo al esfuerzo creativo que hubo en las muchas actuaciones que hicimos juntos. Anthony estaba emocionado por la respuesta de los músicos que participaron en este concierto y se mostró muy interesado en que Mark [Dresser], Marilyn [Crispell] y yo volviésemos a su música de nuevo. John Zorn, que también participó en ese concierto (en ese mismo evento tocamos en cuarteto temas antiguos de Braxton con Dave Douglas y Brad Jones) estaba tan interesado por esa reunión que este mismo año va a producir una grabación en Tzadik de música de Braxton por ese trío con Marilyn, Mark y yo. La fecha de grabación está prevista para abril de 2011.

GERRY HEMINGWAY Y LOS DÚOS

Portadas de *Inbetween Spaces*, *Below the surface of* y *Pulses* (Auricle Records)

PACHI TAPIZ: Sus últimas grabaciones (en Auricle u *Old Dogs* con Anthony Braxton entre otras) son mayormente dúos. ¿Es algo casual o es el dúo su formato favorito en este momento?

GERRY HEMINGWAY: Las últimas cinco grabaciones en Auricle son dúos: *Inbetween Spaces* (AUR11) con Ellery Eskelin, *Pulses* (AUR10) con Jin Hi Kim, *Below The Surface Of* (AUR9) con Terrence McManus, *Kinetics* (AUR9) con Thomas Lehn y *Buffalo Pearl* (AUR8) con John Butcher. También está *Old Dogs* a dúo con Anthony Braxton; en unos meses se publicará un dúo en Intakt con Marilyn Crispell. El año pasado también se publicó un dúo con el pianista y saxofonista Ivo Perelman titulado *Apple In The Dark* en Leo Records. Si echas un vistazo un poco más atrás verás que tengo otro dúo con Marilyn Crispell en Knitting Factory Records, otros dos con Thomas Lehn (*Fire Works* y un

primer CD doble en Earstwhile que está casi descatalogado), otro con John Butcher (*Shooters And Bowlers*) y un dúo con la cantante Andrea Goodman titulado *Divine Doorways*. Si miras más atrás todavía tengo dúos con Earl Howard, uno de los cuales forma parte de *Clepton* en New World Records, y también un dúo con Ned Rothenberg que ha reeditado Tzadik (*The Lumina Recordings*). Al principio de mi carrera toqué en dúo de una manera regular con Wadada Leo Smith, y mi primera beca para componer fue para una serie de duetos (*Duets 8 Parts*) en 1977. Así que yo no diría que los dúos son algo casual. Los dúos son importantes para todos los improvisadores, y las improvisaciones son la modalidad musical dominante en la mayoría de esos proyectos. Los dúos son diálogo, una de las relaciones musicales más esenciales, que a menudo aparecen de una manera más cristalina en el formato de dúo. Estaría en segundo lugar únicamente tras el solo a la hora de mostrar la esencia musical de un músico. Creo que esos diálogos muestran un lenguaje muy rico y diverso que ha crecido y florecido en todos esos músicos tan notables con los que he tenido el honor de tocar durante tantos años.

Gerry Hemingway y Terrence McManus ©
Lucy Wood

PACHI TAPIZ: La música de cada una de sus grabaciones es muy diferente. Ha tocado con músicos importantes como Thomas Lehn, John Butcher, Ellery Eskelin o Anthony Braxton. También con otros menos conocidos ¿Qué buscó en sus colaboraciones con Jin Hi Kim y Terrence McManus?

GERRY HEMINGWAY: Hay mucho trabajo en distintos contextos asociado con cada uno de los músicos con quienes he realizado estos proyectos en dúo. Con Terrence McManus, con quien coincidí por medio del bajista Kermit Driscoll, hemos compartido unos cuantos proyectos en los que cada uno hemos invitado al otro. Dimos unos cuantos conciertos en una gira en Nueva Jersey, algunos de los cuales no eran sitios muy interesantes para nuestros amplios intereses musicales, pero debido a que la música tenía un origen muy sincero logramos que gente que habitualmente no pondría mucha atención escuchase atentamente la música. Con Jin Hi Kim he tenido muchos proyectos durante la pasada década. Algunos fueron con otros músicos tradicionales coreanos. A lo largo del tiempo he asimilado parte del lenguaje de la música tradicional en mi propia forma de tocar. Creo que es lo que se debe buscar en este dúo que lo hace diferente de los demás. Este lenguaje al que me estoy refiriendo de la música tradicional coreana es una música a la que he estado atento y que me ha influido a lo largo del tiempo, así que esa es otra pista de por qué este dúo tiene éxito en su búsqueda en el diálogo.

OTROS MÚSICOS, OTRAS MÚSICAS...

PACHI TAPIZ: Todos esos músicos con los que colabora son muy diferentes entre sí, y usted suena distinto, pero a su vez en su sonido hay una cierta unidad. ¿Cómo logra encontrar terrenos neutrales en los que tocar con esos colaboradores?

GERRY HEMINGWAY: Yo no creo que busque terrenos neutrales. ¡Eso sugeriría que esos dúos son más una negociación que un diálogo! Quizás la diferencia surge como resultado de un deseo en cada dúo de intensificar y subrayar la relación única que surge de un modo natural en ese estado de invención musical. Comienza en el aquí y el ahora, permitiendo que esté totalmente presente en ese momento en ese estado que proviene de escuchar al otro y en el que uno encuentra maneras de conectar que provienen de una intuición muy fluida. Es difícil de describir pero palpable por cada uno de los instrumentistas

y oyentes que se toman el mismo nivel de empeño en la escucha que el que los músicos ofrecemos en su creación.

© Nuno Martins

PACHI TAPIZ: A lo largo de su carrera se ha relacionado con las músicas del Mundo y también con músicos que provienen de lugares muy diferentes del Mundo. ¿Qué busca en esos músicos?

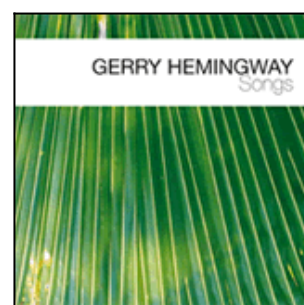
GERRY HEMINGWAY: Mis escuchas y recursos musicales tienen un gran alcance y van en muchas direcciones. A menudo me califico como un oyente omnívoro y un coleccionista de música. Me encanta compartir mis expediciones con estudiantes y colegas músicos. Recibo la inspiración de la música de muchos lugares, algunos de los cuales no tienen una conexión directa con mis proyectos musicales o mi paleta expresiva, pero en los cuales encuentro algo que eleva mi espíritu y que me proporciona alegría. Hay mucho que aprender de las músicas tradicionales del Mundo. Tradiciones que son profundas y espectaculares en lo relativo a sus propiedades sonoras, su herencia cultural, su función social, su poder político y su enorme belleza. Nunca olvidaré cuando escuché la Ópera de Pekin por vez primera, fue extraordinario porque aunque no tenía ni idea del significado de los textos, quedé profundamente impresionado por los cantantes y la música.

PACHI TAPIZ: A lo largo de los años se puede apreciar una

evolución en su música. ¿Nos puede relatar la manera en que han evolucionado tanto su manera de tocar como su concepción de la música?

GERRY HEMINGWAY: Yo diría que mi forma de tocar y mi concepción de la música han estado muy influenciadas por la manera en que escucho. Yo distingo entre oír, que es parte de escuchar, y escuchar, que incluye los conceptos de comprender y traducir. Escuchar está compuesto por las experiencias personales a lo largo del tiempo y asimiladas en varias estéticas que están en juego en las elecciones que hago como como intérprete y compositor. Siempre he pensado en mi forma de tocar como una parte integral de mi forma de escribir y viceversa. De lo que me doy cuenta como una observación general acerca de mi evolución es algo típico del proceso de maduración de muchos músicos y artistas, y es el destilar las ideas hasta sus formas esenciales. Se muestra de una manera más evidente cuando toco solo. Se ha convertido en algo que es menos consistente en un montón de detalles y más atento a conseguir una mayor musicalidad a partir de unos sonidos más sencillos.

PROYECTOS BASADOS EN CANCIONES

Songs

PACHI TAPIZ: A lo largo de su carrera ha grabado en proyectos de música *rock* y *pop*. ¿Tiene algún nuevo proyecto relacionado con el *post-rock* o el *post-pop*?

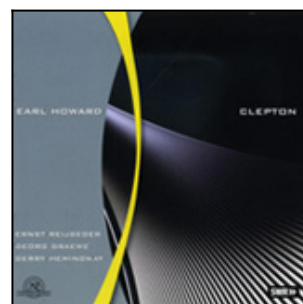
GERRY HEMINGWAY: No, ahora mismo no. El único proyecto basado

en canciones que he iniciado y que está en su fase de formación es un trío con el chelista/cantante Hank Roberts y la intérprete de *steel guitar* Susan Alcorn titulado *A Long Way*. Con él exploramos un repertorio de música rural de los años 20, que tomamos como un punto inicial para un lenguaje improvisacional colectivo y como una especie de reenfoque de unos temas muy actuales que esta música todavía exuda, al menos para mí.

PACHI TAPIZ: Uno de los proyectos más complejos de Gerry Hemingway fue *Songs*, en el que participaron varios antiguos colaboradores e incluso una cantante. ¿Tiene intenciones de retomar algún proyecto similar?

GERRY HEMINGWAY: Por ahora sólo el proyecto que he mencionado. Tienes que comprender que *Songs* llevó casi dos años para su creación y más horas de las que se pueda imaginar; en el proceso casi descuidé el procurarme una subsistencia como músico. Para hacer otro proyecto necesitaría un soporte económico. Estoy muy agradecido a Between The Lines, y a que Volker Dueck de Sunnyside Records estuviese de acuerdo en que se reeditase. Espero que llegue a más oyentes que la primera vez, en que se quedó descatalogado en unos seis meses.

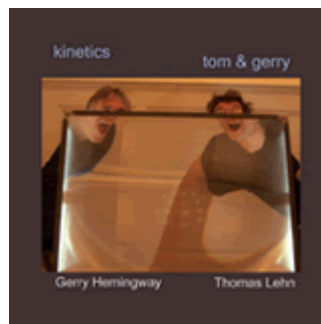
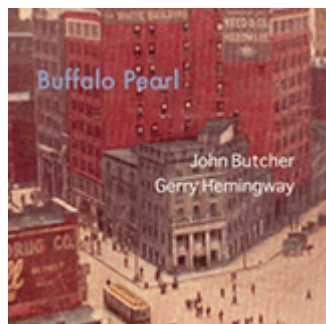
LA MÚSICA ELECTRO ACÚSTICA

Earl Howard
Clepton (New
World Records)

PACHI TAPIZ: *Clepton* es una de mis grabaciones favoritas. Cuando me pidieron que la evaluara no le llegué a dar las cinco estrellas de una obra maestra porque no veía que las piezas más cortas encajaran bien con el concepto de la pieza principal. ¿Qué es lo que le interesa en la música electro acústica? ¿Es esa música una manera de que el jazz siga evolucionando y siga siendo una música creativa?

GERRY HEMINGWAY: La música electro acústica está presente en todo mi repertorio desde *Solo Works*, mi primer disco en solitario en 1982, hasta muchos de mis trabajos en solitario que le siguieron, incluyendo el CD dedicado completamente a trabajos electro acústicos en *Random Acoustics*, los dúos con Thomas Lehn, un trabajo inédito con el intérprete de arpa sintetizada Hal Freedman y el soplador Ned Rothenberg (un trío colectivo llamado IBEX), hasta muchos de los temas en quinteto incluyendo el disco de 2002 *Double Blues Crossing*, y por supuesto mi larga colaboración con el compositor, saxofonista y músico electrónico Earl Howard. *Clepton* es la culminación de un proyecto reciente del trío Graewe/Reijsiger/Hemingway; también enseña el extenso trabajo formativo desde una perspectiva histórica que muestra desde dónde evoluciona esa música, y también qué iniciativas musicales son centrales en nuestro pensamiento colectivo. El jazz ES y SIEMPRE HA SIDO una música creativa. La incorporación de músicos cuyo vocabulario incluye la síntesis de sonido, el *sampling* y el procesamiento de sonido en directo, y en la actualidad otros medios basados en la imagen, son sólo una parte de la cantidad de posibilidades disponibles para muchos músicos, así como de los múltiples idiomas que incluye el jazz. Earl [Howard] es un compositor y músico electrónico excepcional. Ha refinado un mundo musical muy rico con el que cuando experimentas, es irresistible e inmensamente serio desde el punto de vista de la composición y la substancia. Recomiendo examinar con atención la actuación disponible on line en el sitio de Roulette TV: un trío con Anthony Davis y conmigo, más una entrevista con él.

Portadas de *Buffalo Pearl* y *Kinetics* (Auricle Records)

PACHI TAPIZ: ¿Tiene planes para reeditar alguna de sus primeras grabaciones en Auricle Records? En los dos últimos años ha publicado cinco grabaciones, pero hay alguna grabación que ahora mismo no está disponible.

GERRY HEMINGWAY: Todas mis grabaciones en Auricle Records, salvo *Cooked To Perfection* (AUR-5) de BassDrumBone que está agotado y no se reeditará, todavía están disponibles. Todavía vendo los LP desde mi web <http://www.gerryhemingway.com>. Allí están en un solo sitio todas las grabaciones en las que he participado. Los gastos de envío son desde Suiza, donde ahora vivo y trabajo como integrante de la facultad de la Universidad de Lucerna.

PACHI TAPIZ: ¿Cuáles son los siguientes proyectos/CDs en los que está involucrado o en los que aparecerá?

GERRY HEMINGWAY: Ya he mencionado el dúo con Marilyn Crispell en Intakt que será publicado antes del verano. También el trío con Mark y Marilyn sobre la música de Braxton, que aunque no estoy seguro de cuándo se editará, quizás lo sea antes de final de año. A principios de mayo saldrá en Clean Feed un nuevo CD de BassDrumBone titulado *The Other Parade*. También estoy muy ilusionado con una nueva grabación en quinteto titulada *Riptide* que se publicará en Clean Feed en verano. En octubre estrenaré y publicaré mi próximo proyecto en solitario que incluye una película de más de una hora y un CD.

© Texto: Pachi Tapiz 2011

© Fotografías: Nuno Martins, Lucy Wood, Jordan Hemingway