

Rena Rama. Por Julián Ruesga Bono [Artículo]

Por Julián Ruesga Bono.

Rena Rama fue una banda sueca de jazz muy popular en Escandinavia en las décadas de 1970 y 1980. Bengt Berger (batería), Bobo Stensson (piano), Palle Danielsson (contrabajo) y Lennart Åberg (saxos y flauta) la crearon en 1971. El batería Bengt Berger vivía entre India y Suecia investigando y estudiando instrumentos de percusión; Lennart Åberg había tocado con Red Mitchell y Jan Johansson y dirigía el Radiojazzgruppen (Grupo de jazz de la radio nacional sueca); Bobo Stensson había trabajado con Börje Fredriksson, George Russell y Jan Garbarek, y ya tenía publicado su primer

álbum, *Underwear* (ECM, 1971); Palle Danielsson había acompañado a Bill Evans, Eje Thelin, Lee Konitz, Steve Kuhn y Keith Jarrett. El grupo estuvo en activo más de veinte años con grabaciones muy espaciadas en el tiempo, publicaron siete discos, a la vez que sus integrantes trabajaban en otros proyectos musicales. Los músicos permanentes en el grupo fueron Stenson y Åberg, y por sus filas pasaron varios baterías; a Bengt Berger le sustituyó muy pronto Leroy Lowe, y más tarde, Anders Kjellberg y Billy Hart, ocuparían su lugar. En 1985, Anders Jormin sustituyó a Palle Danielsson en el contrabajo.

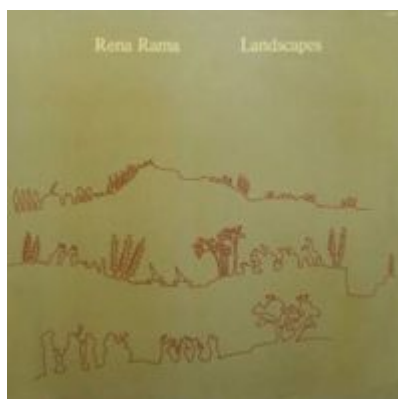
Rena Rama es un grupo muy representativo de un importante momento en el desarrollo del jazz en Suecia. Tanto por la entidad y recorrido de los músicos que lo integraban, como por la música que hacían. Éste fue un periodo de tiempo de indagación y experimentaciones, en el que una nueva generación de músicos buscaban hacer una música más fluida y abierta, distanciándose de las estructuras del bop, explorando nuevos ritmos y sonoridades. Con una patente y efectiva habilidad técnica, y sin muchos prejuicios conceptuales, su arte abarcó un amplio abanico de referentes y vínculos sonoros: el free jazz, la música popular y folklórica de diferentes espacios culturales, el rock progresivo, la música académica contemporánea y sus vanguardias, la electrónica, y algunas otras formas musicales. Grupos como Sevda, Egba, Oriental Wind, G.L.Unit, Arbete & Fritid, Mount Everest, Gunder Hägg, Solar Plexus, Iskra, Musikteatergruppen Oktober, Pärson Sound, Mwendo Dawa, ..., además de numerosos solistas, crearon un fecundo espacio de creatividad musical y colaboración entre músicos dentro del país, a la vez que tendían puentes con músicos de jazz de otras partes del mundo.

Bobo Stenson, en 1971, participó en una de las primeras grabaciones de la discográfica alemana ECM; el álbum *Sart* (1971), del saxofonista noruego Jan Garbarek, con la participación de Terje Rypdal en la guitarra eléctrica, Arild Andersen en el contrabajo y Jon Christensen en la batería –también músicos noruegos que habían trabajado con George

Russell en conciertos y grabaciones. Dos años después, Stenson co-dirigía el Jan Garbarek-Bobo Stenson Quartet, mientras, Palle Danielsson formaba parte del “cuarteto europeo” de Keith Jarrett junto a Jan Garbarek, y Jon Christensen.

A los pocos meses de su creación, Rena Rama, grabaron un concierto de media hora para la televisión sueca (<https://www.youtube.com/watch?v=r47rHW6pQZ4>), en el que añadieron un gamelán balinés a los instrumentos convencionales de un cuarteto de jazz. Es el primer registro de la banda. Al año siguiente recibieron el premio anual estatal, Jazz i Sverige (Jazz en Suecia), y como resultado publicaron su primer álbum, **Rena Rama** (Caprice, 1973). En este primer álbum la banda desarrollaba una forma de jazz imbuida de influencias africanas, y la música tradicional de Pakistán, India y los Balcanes. Destacan los temas, “Pow Wow” y “Batiali”, este último compuesto por Lennart Åberg a partir de una melodía popular india que había aprendido y arreglado años antes.

Durante algunos años Åberg, Stenson y Danielsson, también estuvieron involucrados en el grupo Oriental Wind, creado por el percusionista turco Okay Themiz, un músico de formación clásica, que se había instalado en Suecia a finales de la década de 1960, tocando con Don Cherry y con otro músico turco, el trompetista Maffy Falay. Themiz y Falay crearon el grupo Sevda, tocando música popular turca junto a músicos de jazz suecos. Al paso de unos años, Themiz organizó su propia banda, que se convirtió en Oriental Wind. Su primer álbum, *Oriental Wind* (Sonet, 1977), estaba centrado en material musical de Turquía, Oriente Medio e India. Después de tocar en su primer disco la colaboración de Åberg, Stenson y Danielsson con Okay Themiz continuó durante bastante tiempo. Rena Rama y Oriental Wind mantuvieron actividades paralelas durante algunos años.

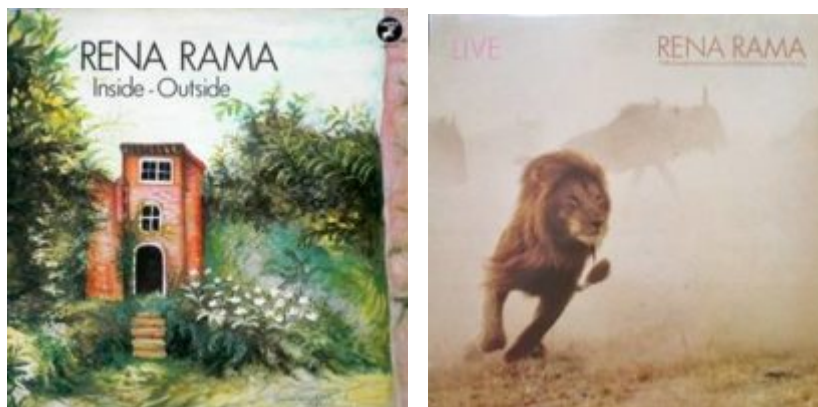

Rena Rama grabó su segundo álbum, **Landscapes**, en 1977 para el sello Japo de la discográfica alemana ECM. Grabado en Oslo, el personal es el mismo que en el primer disco excepto en la batería, ocupada por el estadounidense Leroy Lowe. El toque de Lowe es más ligero que el de Berger y el contrabajo de Palle Danielsson suena más tranquilo, dando por resultado una música más suave y elástica. “Enok”, “Rumanian Folk song” y “Royal song from Dahomey” son los mejores momentos del álbum, tres temas sobresalientes en un álbum muy equilibrado y bien elaborado.

ECM les organizó giras recorriendo clubes de jazz de Alemania y varios festivales europeos. Se presentaron en el festival Jazzyatra, en Bombay, India, en 1978 y 1980, y en ocasiones el cuarteto tenía a Don Cherry (que vivía en Suecia en ese momento) como artista invitado.

El carácter de la música de Rena Rama estaba insuflado por el jazz modal y la influencia de ritmos hindúes, rozando modos africanos, balcánicos y turcos. Su música no era ajena al magisterio de Don Cherry y George Russell que igual que otros músicos norteamericanos habían vivido largas temporadas en Suecia –como Albert Ayler que grabó su primer disco allí. En 1979 graban, **Inside-Outside**, de nuevo para el sello sueco Caprice. El grupo sigue mirando hacia la música de culturas no-occidentales, mantienen el carácter multicultural de su música, volviendo al tono medio del primer álbum, con cambios de atmósferas que ofrecen pasajes de gran belleza. Un jazz

abierto, directo y orgánico, con momentos audaces de gran versatilidad, como “Lisas Piano” y “Banguana Song”.

Live, (Organic Music, 1983), es el cuarto álbum, grabado en directo durante un concierto del grupo en el Club Fasching de Estocolmo el 12 de noviembre de 1975 y publicado en 1983. El álbum consta de tres largos temas, dos tomados de *Landscape*, “Enok” y “Rumanian Folk Song” junto a “Nem Um Talvez” firmado por Hermeto Pascoal –que ya había sido grabado por Miles Davis en *Live-Evil* (Columbia, 1971).

Siete años después editaron el LP, **New album** (Dragon, 1986) ya con el contrabajo de Anders Jormin, y Anders Kjellberg en la batería. Como en todos los álbumes el material grabado son composiciones propias –aquí de Stenson, Aberg y Jormin. El grupo elabora un sonido más jazzístico y urbano, de líneas melódicas claras y transparentes donde la textura del sonido de cada instrumento puede apreciarse. La musicalidad desarrollada se aleja del jazz abierto y exuberante de álbumes anteriores, aquí los músicos entretajan una musicalidad cercana al hard bop. Jormin aporta dos composiciones propias y su particular manera de tocar.

En 1989, publicaron, **Rena Rama with Marilyn Mazur** (Dragon) y a principios de los 90 hicieron giras con Marilyn Mazur, Don Cherry y Kenny Wheeler, entre otros. El álbum, **Dona Nostra** (ECM, 1994), es la documentación grabada de la colaboración con Don Cherry. Rena Rama se disolvió alrededor de 1993, después de la grabación del álbum, *Dona Nostra*, que se

registró en el Rainbow Studio en Oslo, Noruega, en marzo de 1993, con Okay Themiz en las percusiones y Don Cherry a la trompeta.

En origen, *Dona Nostra*, iba a ser un álbum de Rena Rama que finalmente fue publicado con la firma de Don Cherry. Fue la última sesión de grabación de Cherry antes de su muerte, en octubre de 1995. Música introspectiva, tranquila y austera, con un par de temas de Ornette Coleman (“Race Face” y “What Reason could I Give”), dos originales de Åberg y el resto improvisaciones colectivas del grupo. En su momento fue un álbum muy mal valorado por la crítica de jazz norteamericana, y desde hace mucho tiempo rehabilitado por el propio desarrollo del jazz. Cherry vivió en Suecia y trabajó con músicos suecos y extranjeros que vivían en el país –Okay Themiz y los integrantes de Rena Rama fueron algunos de ellos. Estaba interesado en la práctica y desarrollo de la improvisación libre y la conjunción de músicas y sonoridades de diferentes culturas y tradiciones –integró en sus bandas a percusionistas inmigrantes que aportaron a su música tempos y ritmos inusuales. Un concierto de Cherry era una especie de *happening*, la creación ritual de una situación propicia para la improvisación musical colectiva, a la que llamó “música orgánica”. La música es sonido y el sonido es la resonancia en el espacio de los instrumentos que lo hacen ser, de mano de los músicos en el momento de la ejecución, –tiene texturas y las texturas crean capas sonoras en el espacio acústico. Como en la pintura abstracta, se puede trabajar centrándose en el

proceso, en la elaboración de color y texturas, sin prestar atención a las formas, dejando que estas aparezcan espontáneamente en el proceso creativo, a través de la superposición y tensión entre las diferentes capas de color y texturas.

En 1998 se publicó, *The Lost Tapes* (Amigo), –con la participación de Kenny Wheeler a la trompeta y fiscorno y Billy Hart en la batería. Grabado en marzo de 1987, pero no publicado hasta ese momento. Un álbum muy cercano a *New album*, se grabó un año después, con tres composiciones de Wheeler, y una de cada miembro del grupo, Jormin, Åberg y Stenson.

Ocasionalmente, en años posteriores, el grupo se ha reunido para tocar en directo. Stenson, ha continuado colaborando con Åberg, el álbum grabado a dúo, *Bobo Stenson / Lennart Åberg* (Amigo, 2003), es un trabajo memorable. Con Danielsson también ha colaborado, en el cuarteto Sister Maj's Blouse, un grupo creado para tocar composiciones del saxofonista sueco Borje Fredriksson (1937-1968). El primer álbum lo publicaron en 1993, *Sister Maj's Bluse* (Mirrors). Cinco años después le siguió *Epilogue* (Mirrors, 1998), con algunos registros en vivo, igual que el último, *Sister Maj's Bluse in Concert* (Mirrors, 2006). Palle Danielsson ha participado en los álbumes de Lennart Åberg, *Seven Pieces* (Phono Suecia, 2000), *Green Prints* (Caprice, 2002). Bobo Stenson y Anders Jormin han continuado trabajando juntos hasta el día de hoy en diferentes

proyectos y de forma continuada en el Bobo Stenson Trio.

Se puede decir que la música de Rena Rama fue emblemática de un tiempo, el producto cultural de una época de búsquedas y grandes transformaciones, en la que muchos músicos estaban influenciados por los nuevos desarrollos musicales del free jazz y el rock, y se sentían atraídos por el eclecticismo estilístico y las innovaciones compositivas y conceptuales de músicos como Terry Riley, La Monte Young y otros contemporáneos. Su carácter paradigmático reside también en la interacción de sus miembros con otros músicos fuera de su país en la conformación de una escena jazzística internacional en la que los músicos europeos aportaban una musicalidad característica y propia, una forma de hacer y entender la música de jazz desarrollada a partir del jazz norteamericano pero diferente. Actualmente, hay disponibles en el mercado varias grabaciones en CDs, *Rena Rama* (Caprice, 2003) –que reúne dos álbumes en vinilo de la década de 1970, *Rena Rama* (1973) e *Inside-Outside* (1979). También es posible conseguir, *Landscape*, que en el pasado mes de julio ha vuelto a ser publicado, remasterizado en formato digital de alta resolución, por ECM.

Primera formación de Rena Rama, 1971: Bengt Berger, Lennart Åberg, Palle Danielsson y Bobo Stenson

Tomajazz: © Julián Ruesga Bono, 2019