

Agustí Fernández Aurora Trio (31º Festival de Jazz San Juan Evangelista 2012, Madrid, 11-XI-2012)

31º Festival de Jazz San Juan Evangelista 2012. “La improvisación esencia y magia del Jazz”

- **Fecha:** 11 de noviembre de 2012.
- **Lugar:** C.M.U. San Juan Evangelista (Madrid).
- **Componentes:**
Agustí Fernández: piano
Barry Guy: contrabajo
Ramón López: batería
- **Comentario:**

En un gesto de heroicidad sin parangón el Colegio Mayor San Juan Evangelista, el Johnny, nuestro Johnny, ha conseguido organizar su trigésimo primer festival de jazz, breve pero intenso. La jornada final llegó de la mano del pianista mallorquín Agustí Fernández y su trío Aurora, en el que le acompañan el inglés Barry Guy al contrabajo y el alicantino, residente en París, Ramón López a los tambores.

Quien haya escuchado los trabajos discográficos de la banda, *Aurora* y *Morning Glory*, podrá imaginarse los derroteros que tomó el concierto. Pero por mucho que imagine se quedará corto. La intensidad, el dramatismo y la entrega del trío colmó cualquier expectativa. En una demostración de poesía en movimiento donde el lenguaje corporal se fundía con el musical, los tres músicos hablaron con el corazón en la mano, escenificando en sonido la liviandad de una pluma que flota en el aire, el flujo de ideas de cien filósofos en acción y el dolor insoportable de mil bombas cayendo sobre su objetivo.

Aurora es sinónimo de interacción. Cada nota surgía del diálogo entre los tres. Parecen tocar como si les fuera la vida en ello, pero lo que realmente hacen no es tocar, sino escuchar. Escuchan con tanta pasión que cualquier cosa que toquen cobrará sentido de forma natural, al haber surgido del seno de la agrupación. Son lo que tocan. No escuchamos sus instrumentos, sino a ellos mismos. Ya sea Agustí acariciando las teclas del piano, Barry percutiendo las cinco cuerdas de su contrabajo con todo tipo de enseres o Ramón inventando polirritmias imposibles a la batería, el trío consigue que un concepto muy poco convencional resulte natural, lógico, obvio. "Ramón en París", "Annalisa", "La niña de la calle Ibiza", "Zahorí", "Come And Go", "Rounds", "Breakout", "Algarabía" y "David M" conformaron un repertorio sideral. La nueva trilogía de *Star*

Wars escrita, rodada e interpretada por tres talentos insuperables.

Por un instante dejamos de preocuparnos por el negro futuro de nuestro país para disfrutar de un presente luminoso. En tiempos en los que toda gestión cultural es una lucha contra los elementos, hemos podido admirar otra lección de arte, otra tarde mágica. Muchas gracias a Agustí, Barry y Ramón. Y hacemos extensivo el agradecimiento de Agustí a Alejandro Reyes, Presidente y Director Artístico del San Juan Evangelista, nuestro Johnny, por siempre nuestro Johnny.

Texto: © 2012 Arturo Mora Rioja

Fotografías: © 2012 Sergio Cabanillas

Platform 1 (31º Festival de Jazz San Juan Evangelista 2012, Madrid, 27-X-2012)

31º Festival de Jazz San Juan Evangelista 2012. “La improvisación esencia y magia del Jazz”

- **Fecha:** 27 de octubre de 2012.
- **Lugar:** C.M.U. San Juan Evangelista (Madrid).
- **Componentes:**
 - Platform 1
 - Ken Vandermark: saxo tenor y clarinete
 - Magnus Broo: trompeta
 - Steve Swell: trombone.
 - Joe Williamson: contrabajo
 - Michael Vatcher: batería
- **Comentario:**

El nuevo proyecto capitaneado por Ken Vandermark apuesta como todos los suyos por una constante búsqueda de sonidos nuevos y en los que vuelve a demostrar la importancia que este fuera de serie otorga a la interacción comunicativa de los músicos, siempre con altas dosis energéticas de por medio. Platform 1 basa gran parte de su esencia musical en el *feedback* comunicativo entre todos sus componentes. En teoría de la comunicación nos enseñaron que el emisor se puede convertir en receptor y viceversa. No hay un único protagonista que lleve las riendas del proceso creativo, en este caso musical. En Platform 1 el equipo está por encima de las individualidades.

Tanto Vandermark como Magnus Broo no era la primera vez que pisaban el escenario del San Juan. En el año 2008 ya mostraron sus cualidades. A diferencia de las propuestas estilo Peter Brötzmann's Chicago Tentet, la música de Patform 1 se nutre de sonidos más tradicionales, con claras referencias a momentos estelares del jazz, adaptados a una propuesta compacta y llena de matices. Si entonces Vandermark apostaba por el *free-jazz*, en esta ocasión hay una marcada tendencia hacia sonidos más vanguardistas, con grandes fases de música improvisada, intercaladas con otras más orquestales o corales. Música a mitad de camino entre el *bop-free* y la música improvisada, donde el aspecto estético de la misma cobra mayor protagonismo, en detrimento de la fortaleza.

Tanto Vandermark como Broo se ponen al frente de un proyecto en el que el resto de la banda la completan músicos experimentados con gran bagaje y con suficientes garantías. Músicos norteamericanos afincados en Europa, en países donde tienen un gusto exquisito por

el arte musical y por el jazz en especial, como Suecia y Holanda. El trombonista americano Steve Swell es un fiel discípulo de Roswell Rudd, el canadiense Joe Williamson al contrabajo adquiere sus momentos de protagonismo y Michael Vatcher, es un batería gran creador de acentos sonoros y matices.

Joe Williamson puede crear sonidos envolventes con el arco que se rompen con los tres vientos acelerando los sonidos improvisados. La potencia de los vientos realzan todos los temas y desarrollan un equitativo reparto de papeles a lo largo del concierto, siempre manteniendo una casi perfecta asimetría. El tenor de Vandermark pone en el aire un aroma especial a sonido añejo plenamente contemporáneo. En la trompeta de Magnus Broo hay momentos de Clifford Brown y Lee Morgan, pero también se intuyen retazos del Miles Davis más vanguardista. Concierto con buenos momentos de tempestad sonora sorteados por otros más calmados. Tanto en su faceta más emocional como en la visceral, Vandermark convierte sus conciertos en todo un catálogo de mensajes directos en los que no caben las divagaciones.

Texto: © 2012 Carlos Lara

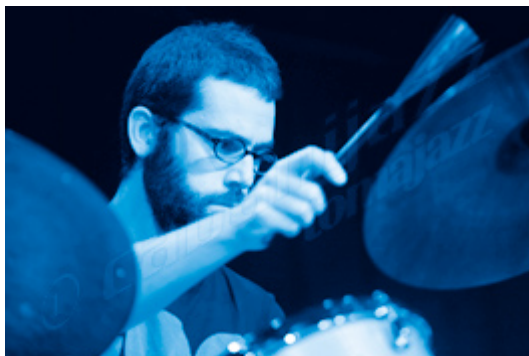
Fotografías: © 2012 Sergio Cabanillas

Sindicato Ornette (31º Festival de Jazz San Juan Evangelista 2012, Madrid, 27-X-2012)

31º Festival de Jazz San Juan Evangelista 2012. “La improvisación esencia y magia del Jazz”

- **Fecha:** 27 de octubre de 2012.
- **Lugar:** C.M.U. San Juan Evangelista (Madrid).
- **Componentes:**
Sindicato Ornette
Albert Cirera: saxos
Julián Sánchez: trompeta
Paco Weht: contrabajo
Ramón Prats: batería
- **Comentario:**

La duda ofende, el jazz es en esencia improvisación y más si hablamos de Ornette Coleman. Este joven cuarteto sigue sus directrices sin

disimulo desde enero del 2010, año en el que se cumplía el 50º aniversario de la publicación de *Free Jazz* (Atlantic) por parte del inventor del *free-jazz*.

Cuarteto cuadrafónico que necesita numerosos oídos y no menos cerebros para su escucha y comprensión. No sé si España es el mejor escenario pero sí parece que lo sea el país vecino, Portugal, donde existe una especial devoción por el *free-jazz* y un sello donde encajaría perfectamente: Clean Feed.

El combo cuenta con Julián Sánchez, trompetista solvente, abundante, dialogante y hermanado con Albert Cirera (sustituto del convaleciente Ernesto Aurignac) en correrías mil. El argentino Paco Weht y Ramón Prats fundamentan la propuesta con contundencia incontestable convirtiendo el grupo en un correcales de altos vuelos disonantes y periodos de

calma y juegos de silencio. Extensas exposiciones que se estirany contraen, sonidos ásperos y penetrantes que enamoran o desenamoran para según quien lo reciba. Sumejor garantía la atención y el respeto del público.

Free-jazz que no olvida el *swing*, sobre todo a trío, donde alternan Albert Cirera, Paco Weht y Ramón Prats ó éstos últimos con Julián Sánchez en un tanto monta, monta tanto. Su música vira desde lo difícil en ejecución y asimilación, miles de notas salen de sus instrumentos invadiendo el espacio de improvisaciones caóticas creando universos de orden y desorden. Anarquía consciente, multitud de instrumentos caen desde el cielo y componen una “sinfonía”. No hay casualidad, hay causalidad. Paradoja que deforma la realidad como Dalí en sus *Relojes Blandos*. La lírica poética también forma parte de la música libre, el riesgo y la improvisación: *Old and New Dreams*, se me ocurre.

Sobraron las palabras, habló la Música libre, directa y viva.

Texto: © 2012 Enrique Farelo

Fotografías: © 2012 Sergio Cabanillas