

Chema Peñalver: Old & New Gypsy Jazz (Lemonsongs, 2011) / Blowing the Groove (Sedajazz Records, 2018) [Grabaciones]

Los viejos clarinetes, como los viejos rockeros, nunca mueren. Instrumento fundamental en los comienzos de esa música que llamamos jazz, alcanzó su apogeo en la Era del Swing para perder su importancia con la llegada de nuevos estilos e instrumentos como el saxo soprano. Pero nunca llegó a desaparecer del panorama, siendo actualmente el castellonense **Chema Peñalver** uno de sus máximos exponentes en España.

Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, músico y docente (Universitat Jaume I de Castellón, Conservatorio Superior de Música de Valencia), forma parte de esa maravillosa constelación de músicos que es **Sedajazz**. Tras sendas incursiones en la música de **Benny Goodman** y **Nueva Orleans**, **Chema Peñalver tributo a Benny Goodman** (Sedajazz Records, 2008) y **Struttin in the front line** (Snibor Records, 2001), el siguiente paso fue recrear al *Quintette du Hot Club de France* en **Old & New Gypsy Jazz** (Lemonsongs, 2011). Un disco que reúne todas las bondades del *gypsy jazz* o *manouche*, con ese *swing* particular que le imprimen la guitarra rítmica y el contrabajo, y esas melodías endiabladamente rápidas que tejen guitarra, violín y clarinete como una locomotora a toda velocidad y que hace que sea casi imposible no mover el cuerpo al escucharla; dentro del gran nivel general, “Minor & Chromatic swing” es un buen ejemplo de lo dicho. Temas propios y tres versiones escogidas entre lo mejor del género: “Petite fleur”, de **Sidney Bechet**, además de “Nuages” y “Daphne”, de **Django Reinhardt**; las dos primeras con un sonido de clarinete limpio, elegante y que nunca intenta sonar “antiguo” (al igual que en el resto del disco). Para acabar una “Daphne” magistral, imaginativa en los arreglos y que contiene hasta un *scat*. Un disco que es todo un baño de alegría.

Blowing the Groove (Sedajazz Records, 2018) nos ofrece un cambio de registro total; dejamos anteriores homenajes a los clásicos para sumergirnos en un jazz mucho más moderno, repleto de *funk* y de *soul*, con una excelente sección rítmica y unos vientos tan jóvenes como solventes (componentes de la UJI Big Band). El contar con un octeto le permite al clarinetista ampliar la gama de colores y unos arreglos más complejos pero sin perder nunca ese sentido del ritmo, ese *groove* “marca de la casa”, especialmente brillante cuando se ponen a tocar en plan *funk setentero* como lo hacen en “New feeling, new look” o “Smooth topsy”, por no hablar de “Blowing the Groove”, con esa línea de bajo, ese teclado, esa poderosa batería, los vientos llenando el espacio como si de una *big band* se tratara,

completados con un clarinete que unas veces lleva la voz cantante y otras mantiene una conversación con dichos vientos. Gran tema, como el explosivo "Vacilón" con el que termina el disco. Pero entre tanto ritmo también hay tiempo para un tema más tranquilo, "Mellizos", que a mi oído le suena con un muy lejano eco a "Naima", de **John Coltrane**; pero aquí acaban las similitudes, con hermoso desarrollo de la melodía a cargo de clarinete y piano, y bajo y batería llevando el tiempo adecuado al tema. Completa el disco la conocida "Sixteen Tons" de **Merle Travis**, rebautizada como "Sixteen tons 'and more'", aludiendo ese "y más" al desarrollo del tema por parte de Chema tras la melodía original.

El clarinete sigue vivo, con **Chema Peñalver** pero también con músicos que están despuntando como el ibicenco afincado en Madrid **Arturo Pueyo**, o **Anat Cohen** o **Louis Sclavis** que también están haciendo cosas interesantes. Solo por citar algunos, que yo he venido aquí a hablar de los discos de **Chema Peñalver**.

© Juan Antonio Serrano Cervantes, 2018

Old & New Gypsy Jazz (Lemonsongs, 2011)

Músicos: Chema Peñalver (clarinete, composición y dirección musical); Raúl Márquez (violín); Fabián Barraza (guitarra solista); Quique Gil (guitarra rítmica); Diego Barberá (contrabajo).

Temas: "Riberboat Gypsy", "CS hot Club", "Paseo Parisino", "Minor & Chromatic swing", "Nuages", "Lyon Rag", "Blue in gypsy", "Petite fleur", "Daphne".

Blowing the Groove (Sedajazz Records, 2018)

Músicos: Jesús Gallardo (batería); Juan de Ribera (piano); José María Parreño (bajo); Adolfo Ceberiro (trompeta); Albero Martín (saxo tenor); Carlos Valls (trombón); Inma Martínez (saxo barítono); Chema Peñalver (clarinete, composición, arreglos y dirección musical); Vicent Colonques (piano en

“Smooth topsy”).

Temas: “New feeling, new look”, “Blowing the Groove”, “Work line”, “Clarinet a la funk”, “Mellizos”, “Good morning Mr. Brown”; “Smooth topsy”, “Sixteen tons ‘and more’”; “Vacilón”.