

HDO 219. Madness Tenors, Carrier – Lambert – Lapin, George Lewis & Splitter Orchester [Podcast]

En el programa 219 del *podcast* HDO del 13 de enero de 2017, tres grabaciones en torno a los gigantes del saxo, el *free* y la improvisación libre.

Be Jazz For Jazz (Cristal Records, 2016) del grupo **Madness Tenors** (1) es una grabación en la que participan **Georges Garzone, Lionel Martin, Mario Stantchev, Benoit Keller** y **Ramón López**. El músico participa en una propuesta que si bien se aleja de los derroteros estilísticos por los que se acostumbra a mover, no sirve sino para confirmar su enorme intuición musical y [el amor por el jazz y la música creativa que comentaba en su reciente entrevista en Tomajazz](#).

La mejor manera de disfrutar de la forma de entender el jazz del baterista **Michel Lambert** y el saxofonista **François Carrier**, es en directo, en buena compañía. A lo largo de los últimos seis años, estos músicos han visitado Rusia en cuatro ocasiones, que ha servido para publicar [un buen puñado de grabaciones en sellos como Leo Records y FMR Records](#). Estos dos músicos canadienses vuelven a publicar una grabación en FMR Records, en esta ocasión registrada en directo en el Experimental Sound Gallery de San Petesburgo el 29 de mayo de 2014, en esta ocasión nuevamente con **Alexey Lapin**, pianista residente en esta ciudad. La estructura de la grabación es la misma que las anteriores: improvisaciones extensas en las que son muy importantes la intensidad, la energía y la interacción. A falta de que alguien se anime a traerlo de gira por nuestro país, grabaciones como *Freedom is Space for the Spirit* (FMR Records, 2016) son un magnífico sustituto sonoro.

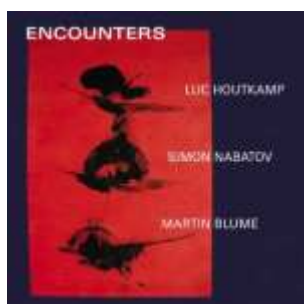
La **Splitter Orchester**, formación con seis años de antigüedad y compuesta por importantes improvisadores libres como **Axel Dörner**, **Andrea Neumann**, **Magda Mayas**, **Werner Däfeldecker**, **Clayton Thomas** o **Michael Thieke** (2), contó con la colaboración del veterano trombonista, compositor e integrante esencial de la AACM (3) **George Lewis** para desarrollar su música. Este creó unas composiciones, que el grupo desarrolló por medio de indicaciones textuales escritas entre sus integrantes en plena ejecución de dichas composiciones. El resultado es *Creative Construction Set* (Mikroton Recordings, 2016) son los “Creative Construction Set” números 1, 2 y 3: ¿composición?; ¿improvisación?; ¿comprovisación?; ¿improcomposición? Música, libertad, diálogo y creatividad en todo caso, empleando el espacio que la creatividad y la libertad requieren.

© **Pachi Tapiz**, 2017

HDO es un *podcast* editado, presentado y producido por **Pachi Tapiz**:

Notas:

1. El nombre del grupo es toda una declaración de intenciones... cambien el orden de las palabras y el resultado es...
2. El listado completo de los integrantes de Splitter Orchestra es: Liz Allbee, Boris Baltschun, Burkhard Beins, Anthea Caddy, Anat Cohavi, Werner Dafeldecker, Mario de Vega, Axel Dörner, Kai Fagaschinski, Robin Hayward, Steve Heather, Chris Heenan, George Lewis, Matthias Müller, Magda Mayas, Andrea Neumann, Morten J. Olsen, Simon James Phillips, Julia Reidy, Ignaz Schick, Michael Thieke, Clayton Thomas, Sabine Vogel, Biliana Voutchkova, Marta Zapparoli.
3. "La Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) es una asociación creada en Chicago en 1965 para la ayuda material y defensa de los intereses profesionales de los músicos de jazz de la ciudad, y a la vez crear foros de encuentro entre los compositores, instrumentistas y orquestas, así como favorecer el surgimiento de nuevos músicos creativos e innovadores."
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Association_for_the_Advancement_of_Creative_Musicians
The Art Ensemble of Chicago, Muhal Richard Abrams, Anthony Braxton, Fred Anderson, Claudia Amine Myers, Henry Threadgill, Wadada Leo Smith, Fred Hopkins o Nicole Mitchell son algunos de los músicos pertenecientes a esta asociación.

**Leo Records, improvisando
libremente: Afro Garage:
Eighteen Ways to Miss Egypt /
Vincent – Kudryatsev –
Logofet: *Free Trees* /
Houtkamp – Nabatov – Blume:
Encounters / Bledsoe – Lapin:
Ghost Icebreaker (Leo
Records, 2014)**

El jazz más libre y la libre improvisación son terrenos más que habituales en el sello Leo Records. De ese modo, no resulta en absoluto extraño que las cuatro primeras referencias publicadas en 2015 sean otras tantas propuestas cuyo eje central es la libre improvisación. No obstante, este es un terreno que en teoría es casi tan amplio como el número de grupos que la practican, por lo que a pesar de que todas estas referencias se pueden acoger a esa etiqueta común, resultan muy diferentes entre sí.

Free Trees del trío formado por los integrantes del grupo Goat's Notes, **Hugues Vincent** (violonchelo), **Vladimir Kudryatsev** (contrabajo) y **Maria Logofet** (violín) es un magnífico ejemplo de la versatilidad que se puede llegar a hallar en este sello. En este grupo se da un interesante contraste entre la música clásica, el empleo de melodías, y el uso de técnicas extendidas para

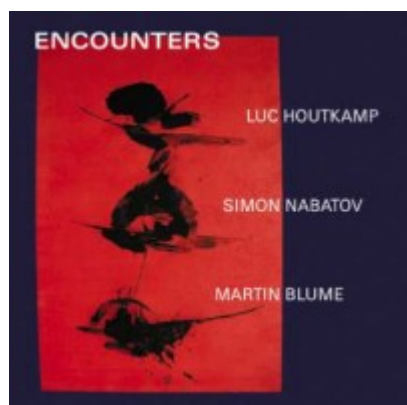
realizar las investigaciones sonoras que el grupo plantea. En más de una y dos ocasiones esto tiene lugar en un mismo tema. En lo relativo a su estructura, *Free Trees* está en las antípodas de lo que ocurre en otras propuestas en las que la música se desarrolla en temas especialmente extensos en lo relativo a su duración. El CD (sencillo) incluye 21 temas. A pesar de estar grabado en directo, estos tienen una duración que varía entre los 38 segundos de "Triptych (Part III)" ("Triptych" al completo con sus tres partes apenas supera los dos minutos y medio), hasta los casi siete minutos de "Fukushima Lullaby". No todo depende de la inspiración espontánea en esta grabación, aunque el contraste entre los diferentes lenguajes hacen que se pueda disfrutar con gran facilidad.

Otro trío, **Afro Garage** (Christoph Baumann -piano-, Jacques Siron -contrabajo, voz-, Dieter Ulrich -batería y *bugle*-), publica su grabación *Eighteen Ways to Miss Egypt*. Esta es su tercera referencia en 23 años de historia, y es una combinación de dos bandas sonoras improvisadas para sendas películas de 2005 y 2011. Ambos

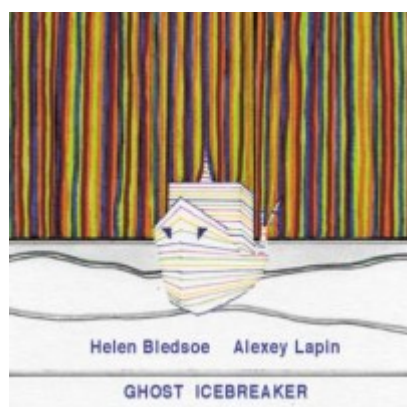
largometrajes ocurren en Egipto, y por ese motivo la música tiene una fuerte inspiración en el país del río Nilo. El CD tiene una duración de poco más de cuarenta y cinco minutos e incluye dieciocho composiciones instantáneas, incluyendo varios temas de piano, contrabajo o batería en solitario. África influye en esta ocasión en lo rítmico (es un elemento presente en una buena parte de las piezas), y también en el idioma inventado con el que Jacques Siron nos lleva de viaje a Egipto, que uno puede suponer es el pleno centro de ese torbellino de vivencias que es Al-Qāhira. Monk también hace su acto de presencia en los dedos de Christoph Baumann y en la música, lo mismo que el empleo de las disonancias o el dejarse llevar por la abstracción y las propuestas abiertas. Hay que alabar el trabajo de edición del CD, ya que aunque los temas

proviengan de las dos películas ya señaladas, los temas se van alternando, logrando dejar la sensación de una grabación de una sola pieza.

Encounters del trío formado por **Luc Houtkamp** (saxos tenor y saxo alto *straight*), **Simon Nabatov** (piano), y **Martin Blume** (batería) plantea una situación que es habitual no tanto en la libre improvisación, como en las grabaciones de este género: la grabación y la publicación de un primer encuentro entre un conjunto

de músicos que busca mostrar la forma en que estos se adentran por un terreno virgen, ya que habitualmente en posteriores encuentros la espontaneidad inicial se puede encontrar contaminada por los encuentros previos. La grabación es arquetípica de este género con temas por encima de los diez minutos (las dos partes de “confronting [the]” se van casi hasta los veinte, mientras que “running [into]” son dieciocho minutos), con una estructura en la que los tres músicos van relatando distintas historias en las que hay picos y valles en cuanto a la intensidad, con momentos de crispación, y de expresionismo sonoro; también de soledad, de silencios, mostrando terrenos muy abiertos. La ya citada “running [into]” que abre majestuosa el CD es un paradigma de esta manera de entender la creación musical libre.

Ghost Icebreaker es una grabación de improvisaciones libres protagonizada por el pianista **Alexey Lapin** y la flautista **Helen Bledsoe**. A lo largo de los primeros temas se van planteando distintas maneras de afrontar la improvisación: “Snow”, “The Rising Star of the Falling Sky” y “Settlement” van alternando la inspiración

en la música clásica con el uso de técnicas extendidas. Sin embargo las tres piezas que siguen a continuación (“Ghost

Icebreaker”, “White Oranges” y “December (One Man’s Day Is Another Man’s Dusk)”) resultan excesivamente similares en cuanto a un planteamiento que muestra una música espaciada, abierta y enigmática. “Into Thin Air” que cierra el CD retorna a las exploraciones en el interior del piano, y a los sonidos que se pueden extraer del cuerpo de una flauta. En esta propuesta aparecen hallazgos interesantes, especialmente debido a que la formación en dúo de flauta y piano no es muy habitual ni en el jazz ni en los terrenos de la improvisación libre, aunque en la parte intermedia del CD predomina una sensación de monotonía, de *deja-vu* sonoro.

© Pachi Tapiz, 2015

Hugues Vincent, Vladimir Kudrytsev, Maria Logofet: *Free Trees*
Hugues Vincent (violonchelo), Vladimir Kudrytsev (contrabajo),
Maria Logofet (violín)

Música por Hugues Vincente, Vladimir Kudrytsev y Maria Logofet
Grabado en directo en abril de 2014 en Rusia en GEZ Club (San
Petesburgo, Rusia) y DOM (Moscu). Publicado en 2014 por Leo
Records. CD LR 75

Afro Garage: *Eighteen Ways to Miss Egypt*

Afro Garage: Christoph Baumann (piano), Jacques Siron
(contrabajo, voz), Dieter Ulrich (batería y *bugle*)

Temas improvisados por Afro Garage.

Grabados en Chapelle, Friburgo (Suiza), en octubre de 2005 y
marzo de 2011. Publicados en 2014 por Leo Records. CD LR 713

Luc Houtkamp, Simon Nabatov, Martin Blume: *Encounters*

Luc Houtkamp (saxos tenor y saxo alto *straight*), Simon Nabatov
(piano), Martin Blume (batería)

Temas improvisados por Luc Houtkamp, Simon Nabatov, Martin
Blume.

Grabado en directo el 23 de marzo de 2014 en LOFT, Colonia,
Alemania. Publicado en 2014 por Leo Records. CD LR 716

Helen Bledsoe, Alexey Lapin: *Ghost Icebreaker*

Helen Bledsoe (flauta), Alexey Lapin (piano)

Temas improvisador por Helen Bledsoe y Alexey Lapin.

Grabado en directo el 27 de diciembre de 2012 en San Petesburgo, Rusia. Publicado en 2014 por Leo Records. CD LR 704

François Carrier, Michel Lambert, Alexey Lapin: The Russian Concerts. Volume 1 (FMR Records, 2014)

No resultan en absoluto extraño la publicación del primer volumen de *The Russian Concerts* (y el anuncio de la segunda entrega a lo largo del presente año en FMR Records), por parte del trío formado por el saxofonista canadiense François Carrier, el baterista Michel Lambert, y el pianista Alexey Lapin. Su

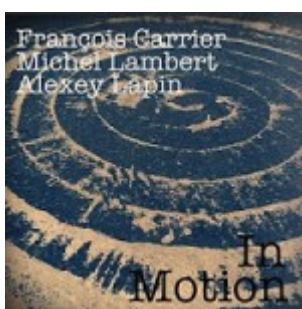
encuentro en directo en Rusia en 2010 fue lo suficientemente fructífero como para aparecer reflejado en forma de tres grabaciones más que recomendables: [Inner Spire](#) (Leo Records), [All Out](#) (FMR Records), e [In Motion](#) (Leo Records nuevamente).

Dos años y algunos meses después este trío repite el planteamiento creativo, dejándolo todo en manos de la improvisación. El resultado es un CD con más de setenta minutos de música repartida en cuatro improvisaciones recogidas en el Centro Cultural DOM y el Centro Cultural Judío Nikitskaya, ambos en Moscu.

Intentar realizar un despiece en palabras de la música, resultaría tan creativo como intentar plasmarla en una colección de extensas partituras. La música de Carrier, Lambert y Lapin es heredera y continuadora de la tradición del *free jazz*, pero sin obviar en ningún momento que su propuesta consiste en crear música. Hay libertad, pero amarrada en todo momento al fuerte carácter melódico de su propuesta. La grabación es capaz de transmitir la intensidad de un buen directo.

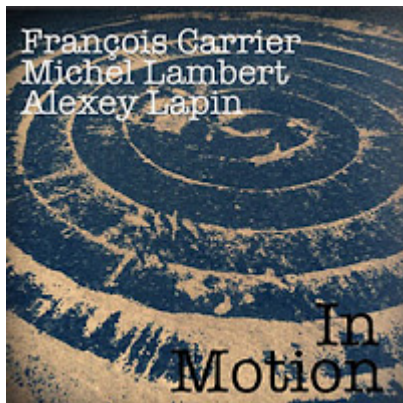
© Pachi Tapiz, 2014

François Carrier, Michel Lambert, Alexey Lapin: *The Russian Concerts. Volume 1* (FMR Records, 2014)

François Carrier, Michel Lambert, Alexey Lapin: *In*

Motion (Leo Records, 2012)

Que en el año 2010 se vea proyectada por un saxofonista canadiense en suelo ruso –o antiguo suelo soviético, ahora que el capitalismo todo lo destroza–, habla de lo alargada (infinita le parece a uno) que es la sombra de **John Coltrane**. Vive con ella, que no de ella, **François Carrier** sin problema alguno, pues ha sabido alumbrar maneras sin eludir el influjo del genio,

asumiéndolo en la búsqueda de vías contemporáneas para una música que dio lo mejor de sí en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Tercera referencia consecutiva que ve la luz para dejar constancia de su paso por el país de Tolstói, *In Motion* (2012) da fe de una actuación en San Petersburgo el 21 de diciembre de 2010, al igual que *All Out* la daba de un concierto el día anterior en la misma ciudad, e *Inner Spire* capturaba al trío en Moscú el 19 del mismo mes. Junto a su baterista **Michel Lambert** y al pianista **Alexey Lapin**, **Carrier** nos ofrece cinco temas “completamente improvisados”, tal cual se asegura en la contraportada del CD y percibe el oyente mínimamente avezado al reproducirlo. Libres de cualquier atadura o corsé –la coartada o el parapeto del himno hundidos en el recuerdo–, los tres intérpretes se mueven entre el expresionismo atonal que desarrolla en sus últimos años de carrera el autor de *A Love Supreme* (“This Grand?”, *tour de force* de dieciocho minutos) y la música concreta (“Is He...”, “All Of A Sudden”, “About To Go”), si bien desde la perspectiva de un jazz orgánico que no abandona la caza de la melodía que siempre acecha. “Love In Space”, para finalizar, sintetiza ambas tendencias en el tema más corto de un trabajo hecho de improvisaciones magníficas que asumen una herencia evidente, pero que, a su vez, no quieren ser dogmáticas o concluyentes, sino parte de ese movimiento al que alude el título.

No puedo terminar este texto sin hablar de quién no está, pues la ausencia de contrabajo en la grabación hace inevitable recordar a **Pierre Côté**, habitual de **Carrier** en sus primeros discos y músico superlativo cuya habilidad con su instrumento impresiona. No quita esto valor alguno a *In Motion* –que nadie

piense mal–, pues **Carrier**, **Lambert** y **Lapin** expulsan sobre el escenario tal cantidad de belleza que no es necesario añadir nada a lo que esculpieron –valiéndose de “un montón de libertad”, como escribe **Roger Chenier** en el libreto del álbum–aquella jornada en San Petersburgo.

© Gonzalo Aróstegui, 2012

François Carrier, Michel Lambert, Alexey Lapin: *In Motion* (Leo Records, 2012) www.leorecords.com

Gonzalo Aróstegui es el autor del *blog* [Ragged Glory](http://RaggedGlory.com) en el que escribe sobre diversas músicas y músicos interesantes.

François Carrier – Michel Lambert – Alexey Lapin: *All Out* (FMR Records, 2011)

Un día después, diez horas de viaje en tren y dos hoteles mediante, de grabar [Inner Spire](#) en Moscú, el trío formado por el saxofonista **François Carrier**, su inseparable compañero el baterista **Michel Lambert**, y el pianista **Alexey Lapin**, grababan en directo en el JFC Jazz Club xs San Petersburgo *All Out*. Una hora y cuarto de música totalmente improvisada en

la que prima su carácter de composiciones instantáneas, ya que las melodías creadas en el momento no dejan de estar presentes en ningún momento.

A lo largo de los siete temas el grupo va modelando la música de modo que da la impresión de que todo el material estuviera escrito de antemano. En ningún momento ninguno de los tres músicos da la impresión de tener prisa por forzar a la música

para que llegue a un lugar determinado, sino todo lo contrario, dejan que fluya con una total naturalidad. **François Carrier** se muestra potente como es habitual en él, aunque menos coltraneano que de costumbre. Le acompañan magníficamente **Michel Lambert** y un versátil **Alexey Lapin**.

Gran trabajo de grupo, entre los tres músicos van planteando distintas estrategias a partir de las que construyen sus improvisaciones. De ese modo si “Blaze” parece un *tour de force* para el saxofonista, en “Wit” (la siguiente pieza) es el baterista es quien lleva la voz cantante. Si los dos primeros temas se mostraban energéticos, en “Standing” se muestran especialmente líricos trabajando a medio tiempo, mientras que en “Distance” muestran su vena *hardbop*. La extensa “Ride”, al igual que le sucede a “Of Breath” (ambas se van más allá de los quince minutos) son unas piezas especialmente interesantes ya que en ellas el grupo hace que su música pase por distintas fases de intensidad, que en unos momentos lanza al grupo a toda velocidad, mientras que en otros trabajan con una especial suavidad. Tras *All Out* e *Inner Spire*, en 2012 se publicará en Leo Records *In Motion*, tercera parada en forma de grabación de la gira de este trío por Rusia.

© Pachi Tapiz, 2011

François Carrier – Michel Lambert – Alexey Lapin: *All Out*

François Carrier (saxo alto), Michel Lambert (batería), Alexey Lapin (piano)

“Blaze” 11:55, “Wit” 9:50, “Standing” 7:50, “Distance” 7:12, “Ride” 15:40, “With It” 6:44, “Of Breath” 15:54

Música completamente improvisada por François Carrier, Michel Lambert y Alexey Lapin

Grabado en directo el 20 de diciembre de 2010 en JFC Jazz Club, San Petersburgo, Rusia. Publicado en 2011 por FMR Records. FMRCD321-0911 www.fmr-records.com

François Carrier / Alexey Lapin / Michel Lambert: Inner Spire (Leo Records, 2011)

John Coltrane es un elemento inspirador constante en la obra del saxofonista canadiense **François Carrier**. Efectivamente, así ocurre en la magnífica improvisación que da título a *Inner Spire*, su última grabación en Leo Records. Un CD que en poco más de cincuenta minutos incluye cinco improvisaciones grabadas en Moscú en concierto en diciembre de 2010

por un trío en el que participan su viejo colega el batería **Michel Lambert** y el pianista ruso **Alexey Lapin**. Mas no es únicamente el espíritu de **Coltrane** es el que sobrevuela la grabación. El de **Monk** también se hace presente en un disco esencialmente de *free jazz* en el que se combinan melodías con el expresionismo característico del género, la intensidad con otros momentos de calma y reflexión.

© Pachi Tapiz, 2011

François Carrier / Alexey Lapin / Michel Lambert: *Inner Spire*

François Carrier (saxo alto), Alexey Lapin (piano), Michel Lambert (batería)

01. "Inner Spire". 02. "Square Away". 03. "Tribe". 04. "Round Trip". 05. "Sacred Flow"

Temas improvisados por François Carrier, Michel Lambert y Alexey Lapin

Grabado en directo el 19 de diciembre de 2010 en DOM Cultural Center en Moscú, Rusia. Publicado en 2011 por Leo Records. CD LR 601 <http://www.leorecords.com/>