

James Brandon Lewis “Unruly Manifesto” (Jimmy Glass Jazz Festival 2019. Valencia) [Concierto]

Por Txomin Dambo y Antonio Porcar Cano.

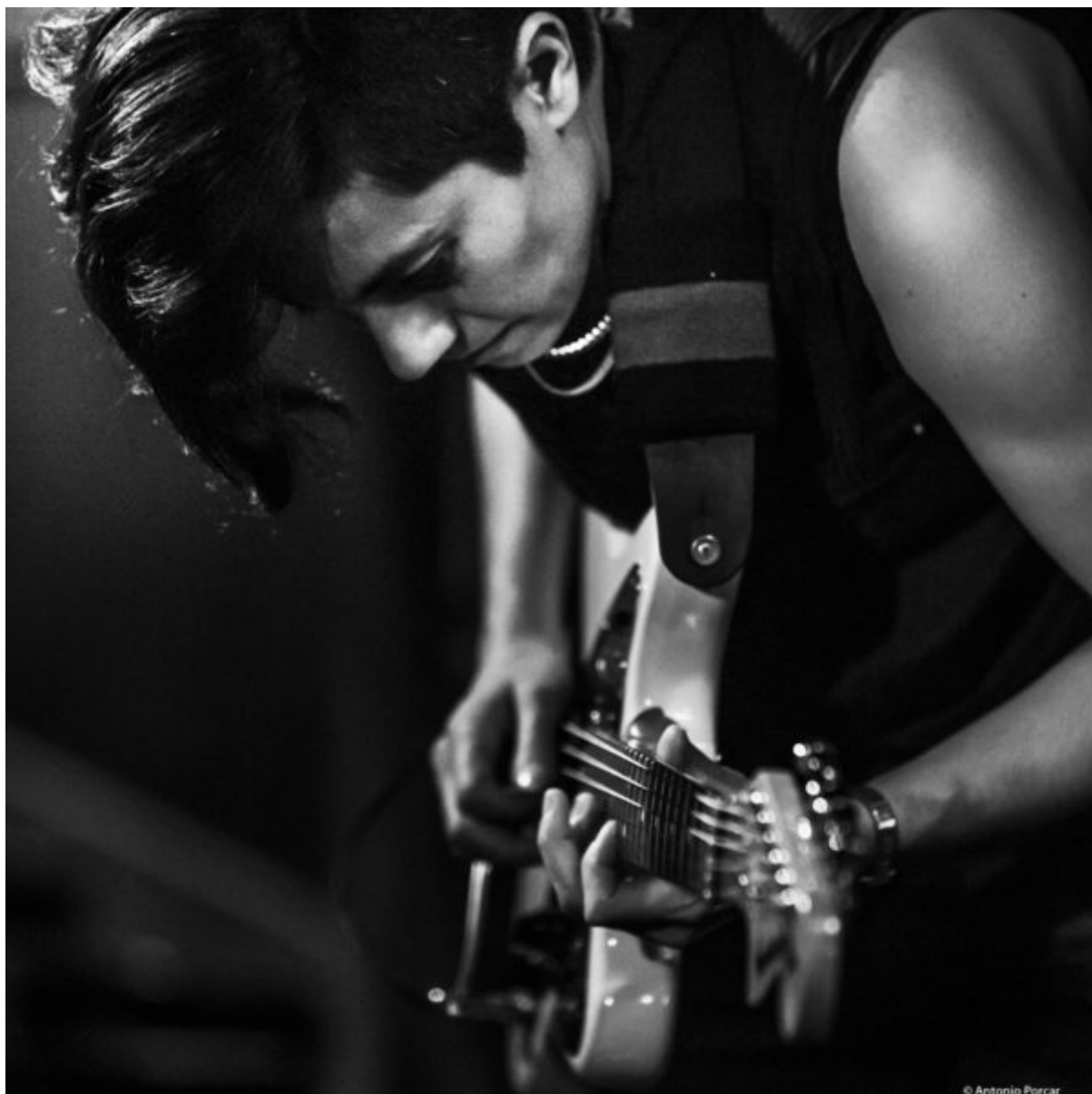
Jimmy Glass Jazz Festival 2019

- Fecha: 5 de noviembre de 2019
- Lugar: Jimmy Glass Jazz Bar, Valencia
- Grupo:
James Brandon Lewis “Unruly Manifesto”
James Brandon Lewis: saxo tenor
Jaimie Branch: trompeta
Ava Mendoza: guitarra eléctrica
Luke Stewart: bajo eléctrico
Warren Cudrup III: batería

Lo que ha pasado en el Jimmy Glass esta noche ha sido inolvidable para los allí presentes. Una auténtica explosión musical *ornetiana* de alta calidad. James Brandon Lewis ha sorprendido y cautivado por completo con la brillante actuación de su quinteto en la presentación de su *Unruly Manifesto* que, más que un manifiesto, es pura acción y más que desorganizado es genuina naturalidad.

Ya antes de empezar Ava Mendoza avisaba a los ocupantes de la mesa de enfrente a su amplificador de que este iba a sonar alto. 'Vosotros habéis elegido sentaros ahí'. Risas. Más risas con James Brandon Lewis cuando saluda a la primera fila de sillas y se entera de que tienen un grupo de WhatsApp.

Comienzan como en el disco con "Year 59". Tema breve que hace la introducción al genial mundo sonoro de James Brandon Lewis. Los arpeggios variantes de la guitarra de Ava Mendoza y un breve obstinado de saxo y trompeta dan paso enseguida y sin pausa a "Unruly Manifesto". Empieza con un potente *groove* de bajo acompañado por acordes de guitarra, Jaimie Branch a la trompeta va elaborando la melodía a la que se suma después el saxo de James Brandon Lewis. La intensidad va subiendo y la guitarra va variando recursos mientras la trompeta y el saxo dislocan la melodía con solos cada vez más *free* hasta la explosión final que hace reaccionar al público por primera vez después de quedar la trompeta sola contra la base rítmica en un brillante solo de Jaimie Branch.

El siguiente solo es para Ava Mendoza y nos lleva, acompañada por un excelente trabajo de bajo y batería, al final del tema que titula el disco. Arranca, sin pausa y entre aplausos, "Pillar 1" breve y dulce melodía que, tras unos gritos de James Brandon Lewis marcando el ritmo nos mete de lleno en "Sir Real". Un *funky* de bajo y batería, rasgado por los acordes de Ava Mendoza, como no se había visto en el Jimmy, tiene a todo el bar bailando con la boca abierta. Se escuchan gritos del público que aplaude la entrada del tema como si hubiera sido un solo mientras se produce un impresionante dúo de Luke Stewart al bajo y de Warren Cudrup lll a la batería que da paso a un endiablado solo de Ava Mendoza que no deja a nadie indiferente y llega a bajar el ritmo del tema para dar

paso a un solo de James Brandon Lewis que va subiendo en intensidad arropado por los acordes de la guitarra, los *grooves* del bajo y los incesantes adornos de la batería. Jaime Branch vuelve a bajar el ritmo para empezar su solo que enseguida crece y se convierte en una demostración de recursos y buen gusto a la que se van sumando guitarra y saxo progresivamente alcanzando el tema una grave intensidad que al rato se va desvaneciendo poco a poco. El público aplaude y vitorea. El tema sigue su curso evolutivo y parece que entramos en la última entrega del primer pase.

En "Eleventh Hour" los arpeggios rockeros de Ava Mendoza vuelven a situarnos en el universo sonoro de James Brandon Lewis. La melodía va entrando poco a poco a cargo de los

vientos para dejar paso a un precioso solo de trompeta con el que el tema gradualmente crece en intensidad y es adornado por los arreglos de James Brandon Lewis y Ava Mendoza provocando los gritos y aplausos del público. Siguen con un conmovedor solo de guitarra seguido de un brillante solo de saxo tenor que nos da cuenta del virtuosismo de James Brandon Lewis. La guitarra y la trompeta se van sumando al solo de James Brandon Lewis con interesantes diálogos y el tema sube en voltaje y cambia, ahora dialogan complementándose saxo y trompeta para desencajar la música de la melodía inicial. Luego bajan el ritmo y nos ofrecen un final más melodioso con James Brandon Lewis cogiendo el timón de la nave y con Jamie Branch adornando sus frases.

Tremenda la ovación del público que llena la sala. Jamie Branch nos tiene encantados, es un placer tener en Valencia lo mejorcito de la escena de Chicago. El legado de Don Cherry se mantiene vivo gracias a músicos como Jamie Branch.

Y así termina el primer pase. Han sido unos 50 minutos que han pasado como un suspiro.

Comienza el segundo pase. James Brandon Lewis vuelve a presentar a la banda y nos explica que no son una banda de hablar sino de tocar, así que en este pase tampoco van a hablar para presentar los temas. Ni habrá pausa entre ellos.

Para empezar este pase nos regalan un tema que no está en el disco. Se trata de "Ca Puronge" de Natalicio Moreira Lima que popularizó Gene Ammons en su disco *Bad! Bossa Nova* (1962). Y lo hacen a su manera. Al principio suena muy parecido al original pero enseguida se enriquece con el tremendo trabajo de Luke Stewart y de Warren Cudrup lll. También con los efectos y adornos varios de guitarra. Al poco tiempo Ava Mendoza se lleva el tema a su terreno pasando del *calipso* al *blues* o al *hard-rock* con un solo que tiene al público

encendido. A los diez minutos del segundo pase ya se oyen los gritos y los silbidos del respetable. El tema ya no se parece nada al original pero sigue estando ahí. Toma el relevo James Brandon Lewis que sube la intensidad y es respondido por el público que grita y también por la elocuente trompeta de Jaimie. Llega un momento en el que James Brandon Lewis salta y grita mientras Ava Mendoza y Jaimie llevan el peso del tema que ahora interpretan en clave de *funk*. El solo final de James Brandon Lewis es espectacular. Baila, salta y es imposible que nadie permanezca quieto en el local. Cuando se suma la trompeta de Jaimie Branch y Ava Mendoza imprime acordes *funkys* el público se vuelve loco. Su versión de "Ca Paronge" dura más de veinte minutos.

Recursos, técnica, buen gusto y un sonido increíble hacen de los solos y los acompañamientos de Ava Mendoza un espectáculo en sí mismos. Si tenemos en cuenta que estos atributos son aplicables al resto de la banda y que además, se compenetran entre ellos a la perfección como una máquina arrolladora, nos podremos hacer a la idea de lo que está pasando en el Jimmy Glass.

El siguiente tema es "Pillar 2" y es muy breve. Un bello interludio que conecta directamente con "Escape". Volvemos así a la música del disco en su faceta más *free* hasta el momento. El respetable sigue el *free* disfrutando mucho. Nadie parece perderse o aburrirse. Y no porque el tema no sea complicado, ni porque no vaya en todas las direcciones posibles, sino porque lo hacen tan bien que cada nota te atrapa. Y son muchas a la vez, y muy salvajemente repartidas. Hacia la mitad del tema cambian otra vez a un modo bastante *rockero* con toques de *funk* y terminan al final con unos minutos de preciosos arreglos que tiran un poco a pop. El público está encantado.

Un muy original solo de bajo hace la intro de "Haden". Otro tema del disco. Dedicado está vez a otro de nuestros héroes,

el gran Charlie Haden.

Del solo de bajo pasan a un genial dúo de bajo y batería con un ritmo frenético. Vuelve a sonar la máquina arrolladora en cuanto se suman los demás componentes y Ava Mendoza nos vuelve a impresionar con su solo que es contestado implacablemente por James Brandon Lewis y por Jamie Branch. Precioso momento cuando el tema iba disparado y James toca una melodía lenta que encaja perfectamente. Final apoteósico y el público como loco. Vuelven a presentar la banda sin dejar de tocar y cuando presenta al último músico se acaba el tema. Más aplausos, gritos, silbidos y bravos.

Como bis, y casi sin pedirlo, nos obsequian con una increíble versión de "Broken Shadows" del disco *Crisis* (1972) de Ornette Coleman a quien James Brandon Lewis dedica este trabajo. Lo hacen a su manera. Empieza muy fuerte y va apagándose gradualmente. Sensacional la manera de entender a Ornette que tiene James Brandon Lewis y como sabe expresarlo.

El segundo pase ha durado casi una hora y cuarto. No sé si puedo describir lo que ha pasado. Se me iba la mente cada dos por tres. La música de James Brandon Lewis te lleva a lugares insospechados a una velocidad de vértigo. Tal vez se pueda decir, dado que este trabajo está dedicado a Ornette Coleman, que estamos ante otro *New shape of jazz to come* actualizado. No se puede pedir más. Ha sido un bolo impresionante. El Jimmy Glass estaba hasta arriba y el ambiente era estupendo.

Había cola para comprar el disco. Yo esperé, me firmó el disco y añadió esta frase: 'La Música solo es el universo, no es humana!'.
'

Y sigo aprendiendo.

Tomajazz:

Texto: © Txomin Dambo, 2020

Fotografías: © Antonio Porcar Cano, 2020