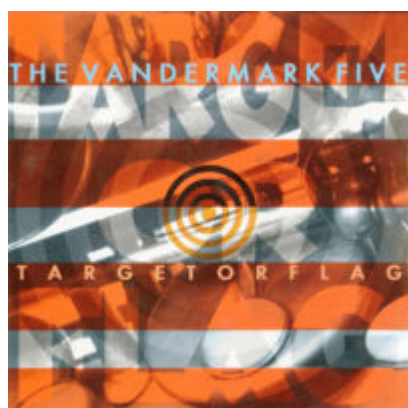

JazzX5#168. The Vandermark Five: Sucker Punch (Target or Flag) [Minipodcast]

Por Pachi Tapiz.

“Sucker Punch”

The Vandermark Five: *Target Or Flag*
(Atavistic)

Ken Vandermark, Mars Williams, Jeb Bishop,
Kent Kessler, Tim Mulvenna

© Pachi Tapiz, 2020

JazzX5 es un minipodcast de HD0 de la Factoría Tomajazz presentado, editado y producido por **Pachi Tapiz**.

JazzX5 comenzó su andadura el 24 de junio de 2019.

Todas las entregas de **JazzX5** están disponibles en

<https://www.tomajazz.com/web/?cat=23120> /

https://www.ivoox.com/jazzx5_bk_list_642835_1.html.

JAZZX5 #35
Le podcast de HD0 de la
Factoría Tomajazz

JazzX5#035. Mount Everest Trio: Orinoco [Minipodcast]

Por Pachi Tapiz.

“Orinoco”. Mount Everest Trio: *Waves From Albert Ayler* (Atavistic. Reed.)

Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist

© Pachi Tapiz, 2019

JazzX5 es un minipodcast de HD0 de la Factoría Tomajazz presentado, editado y producido por Pachi Tapiz.

JazzX5 comenzó su andadura el 24 de junio de 2019.

Todas las entregas de JazzX5 están disponibles [aquí...](#)

Más razones para el jazz: una colección. Unheard Music Series [406]

Una colección: **Unheard Music Series.**

Una colección es como un sello dentro de un sello. Con frecuencia, con una vida autónoma. En 2000, el sello de Chicago Atavistic puso en marcha su colección Unheard Music Series, con el objetivo de recuperar en CD trabajos de jazz de vanguardia de los 60 y 70 que estaban fuera de catálogo cuando no olvidados o inéditos. Durante los 8 años que duró la serie, editaron más de 60 referencias de *free jazz* de importantes músicos americanos (Joe McPhee, Fred Anderson, Sun Ra, Steve Lacy, Clifford Thornton...) y europeos (Brötzmann, Schlippenbach, Globe Unity Orchestra...), de gente menos conocida de ambos lados del Atlántico (Luther Thomas, Mount Everest Trio...), y otros. El último disco que se publicó fue un soberbio concierto de 1964 de Joe Maneri y el baterista Peter Dolger que había permanecido inédito: *Peace Concert*.

Eran ediciones respetuosas, no edulcoradas, con un buen trabajo de audio (hasta donde se podía en ocasiones). El criterio editorial de la colección era excelente.

Selección y comentario © Jack Torrance, 2018

365 razones para amar el jazz: search & destroy. Mount Everest Trio: Waves from Albert Ayler [317]

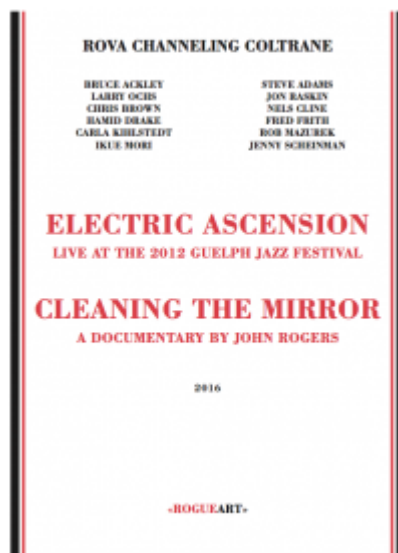

Search & Destroy. Mount Everest Trio: Waves from Albert Ayler (1975. Reeditado en Unheard Music Series, Atavistic)

Seleccionado por **Jack Torrance**

Rova Channeling Coltrane: Electric Ascension (Rogue Art, 2016; CD+DVD+Blu-Ray)

Son ya varias las grabaciones en las que el cuarteto **Rova** ha realizado su aproximación a *Ascension* (Impulse!) de **John Coltrane**. Una obra que el saxofonista grabó en 1965 y que tiene su importancia por ser una de las primeras *big band* de *Free Jazz*. Allí participaron figuras esenciales en este movimiento como fueron aparte del propio cuarteto de Coltrane (con **McCoy Tyner**, **Jimmy Garrison** y **Elvin Jones**), los saxofonistas **Archie Shepp**,

Pharoah Sanders, **Marion Brown** y **John Tchicai**, además de **Freddie Hubbard**, **Dewey Johnson** y **Art Davis**. En 1996 se publicó *John Coltrane's Ascension: Rova's 1995 Live Recording* (Black Saint) interpretada por una formación amplia en la que estaban, entre otros, **Dave Douglas**, **Raphe Malik** o **Glenn Spearman**. En 2003 fue el turno de *Electric Ascension* (Atavistic, 2003) por **Orkestrova**, otra formación amplia. En 2016 se publica finalmente una nueva revisión a nombre de **Rova Channeling Coltrane** en la que además de los cuatro integrantes de la veterana formación de saxofonistas, están **Nels Cline** (sí, el guitarrista de **Wilco**), **Hamid Drake**, **Fred Frith**, **Rob Mazurek**, **Ikue Mori**, **Jenny Scheinman**, **Carla Kihlstedt** y **Chris**

Brown. Los más de veinte años durante los que Rova ha ido reflexionando, reinterpretando y reinventando "Ascension" han conseguido que esta haya transmutado hasta convertirse en algo que sin dejar de ser lo que Coltrane y compañía grabaron en dos tomas allá por 1965, se ha transformado en algo totalmente distinto. En *Electric Ascension* suenan las cinco notas que en la grabación original daban paso a una música que a pesar de los años transcurridos sigue sin dejar indiferente a los oyentes, aunque aquí no lo hace como una hipótesis única a partir de la que desarrollar el discurso (tal y como sucedía en la grabación de Orkestrova mencionada), sino como un elemento más. En el desarrollo de la música se alcanzan algunos momentos de intensidad paroxística asimilables al *free jazz*, pero a su vez otros momentos más calmados abiertos al diálogo y también abiertos a la improvisación libre, así como pasajes que caminan con un magnífico *groove*.

Como complemento a la música, el DVD que incluye las imágenes del concierto incluye el documental *Cleaning The Mirror* de John Rogers en el que se recorre tanto la intrahistoria de esta grabación, como la importancia que *Ascension* ha tenido para los músicos protagonistas que aparecen en el documental.

© Pachi Tapiz, 2016

Rova Channeling Coltrane: *Electric Ascension*

Bruce Ackley (saxo soprano), Steve Adams (saxo alto), Larry Ochs (saxo tenor), Jon Raskin (saxo barítono), Chris Brown (electrónica), Nels Cline (guitarra), Hamid Drake (batería), Fred Frith (bajo), Carla Kihlstedt (violín y electrónica), Rob Mazurek (corneta y electrónica), Ikue Mori (electrónica), Jenny Scheinman (violín), Marc Urselli (ingeniero de sonido)

"Electric Ascension" (partes 1 – 13) (John Coltrane)

Grabado en directo en 2012 en Guelph Jazz Festival

Disco 1. CD: *Electric Ascension* (Grabado en directo en 2012 en

Guelph Jazz Festival)

Disco 2. DVD: *Electric Ascension* (Grabado en directo en 2012 en Guelph Jazz Festival)/ Documental *Cleaning The Mirror* de John Rogers sobre la historia musical y el proceso creativo de *Electric Ascension*. Incluye imágenes y entrevistas con Nels Cline, Andrew Cyrille, Art Davis, Jason Kao Hwang, Eyvind Kang, Rova, Jenny Scheinman, y Elliot Sharp.

Disco 3. Blu-Ray: *Electric Ascension* (Grabado en directo en 2012 en Guelph Jazz Festival). HD, Dolby 5.1, sonido Surround

Vandermark 5. Abriendo el siglo XXI. Por Jesús Gonzalo

Se cumplen 18 años de la fundación de un grupo fundamental en el jazz que se despedía del pasado siglo y comenzaba éste con paso firme. Fue la punta de lanza de una escena como la de Chicago que se revitalizó con con él. Dos formaciones en quinteto y sin piano han marcado decisivamente los últimos veinte años, ambas nacieron en torno a 1997. El quinteto de Dave Holland y éste de Ken Vandermark.

Ken Vandermark

© Rob Miller

Aunque nació cerca de la jazzística Newport y heredó de su padre Stu, procedente de Boston, un apellido de clara filiación nórdica, Ken Vandermark (Warwick, Rhode Island, 1964) llega a Chicago en 1989, ciudad de fuerte tradición para el blues y escaparate de la vanguardia del jazz y el rock independiente. Para Vandermark, el talento y la independencia creativa, señas propias de identidad, no se pueden obtener dentro de un sistema académico. Sin formación musical, solo estudios cinematográficos en Montreal pero músico antes de dejar el instituto, se incorporó a principios de los 90 al NRG

Ensemble de un personaje con ciertos rasgos excéntricos, un músico de culto como Hal Russell, de cuyo imaginativo pastiche sonoro formó parte y en donde conoció al contrabajista Kent Kessler. Poco después se le pudo ver con Joe Morris, otra gran figura de la improvisación libre que proviene de Boston y que como él es imposible de asociar como producto de su más famosa escuela Berklee.

Pese a que Vandermark es un músico con un conocimiento y un respeto profundo de la tradición del jazz (aunque reconoce que no se puede seguir tocando a Charlie Parker porque, entre otras razones, ya lo dijo él todo), su visión creativa parte del *free* (dedicó dos volúmenes *Free Jazz Classics* para temas históricos de este género) y asume influencias de saxofonistas, tres pilares en su estilo, como Albert Ayler, Julius Hemphill o Peter Brötzmann, y autores del *avantgarde* como Don Cherry. Su firme compromiso con la creación de vanguardia lo situó en la independencia sobre cualquier movimiento, como de la AACM de su ciudad.

En la última década se pudo encontrar en proyectos locales tan virulentos/*punk* como Spaceways Inc & Zu y en otros más etéreos y cinemáticos como el Boxhead Ensemble. Siguió colaborando, entre infinidad de encuentros por todo el mundo, con músicos veteranos como Peter Brötzmann y Joe McPhee y también a dúos con otros de una generación más joven como Nate Wooley o Paal Nilseen-Love. También grabó el año pasado un directo con Agustí Fernández y ahora, en este mes de mayo, se unirá al pianista Jason Moran en un estimulante proyecto. En sus tiempos muertos entre aeropuerto y aeropuerto, en una personal e inagotable cruzada nutrida de motivación y compromiso por la vanguardia y por ampliar la audiencias (ha conseguido formar un círculo creativo en países exsoviéticos), Vandermark, siempre infatigable, ha ido entregando una valiosa y profusa serie de crónicas y testimonios de sus experiencias en lo que ha venido en llamar "Notes from the field", que se pueden leer en su web y ahora en su muro de Facebook.

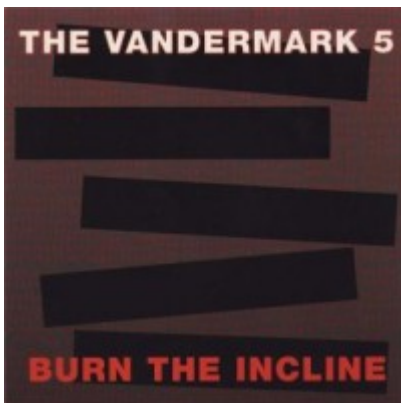
Ken Vandermark. Fotografía © Janite Lafuente, 2013

Siguiendo en el presente inmediato del músico, tras Vandermark 5, acaso su proyecto de mayor proyección, el que ha generado más escritura y el más consolidado en el tiempo de la infinidad en los que ha estado involucrado, destacan sus proyectos Atomic School Days (Atomic al completo más Jeb Bishop, Kjell Nordeson y él), Free Fall (sobre el trío de Jimmy Giuffre con dos miembros de Atomic, Håvard Wiik e Ingebrigt Håker Flaten, con él a los clarinetes), Platform 1 (otro grupo excepcional formado por Joe Williamson, Magnus Broo, Michael Vatcher, Steve Swell) y activa está la propuesta electroacústica Made to break (Devin Hoff, Tim Daisy, Christof Kurzmann y él).

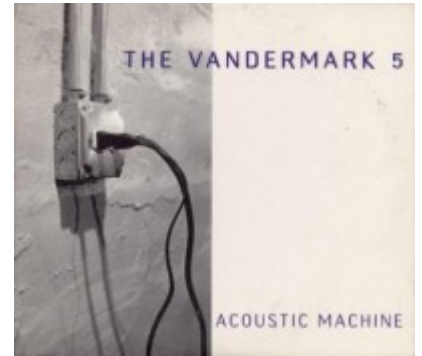
The Vandermark 5 con Fred Lonberg-Holm

Maquina acústica

Antes cuarteto que quinteto, con cuatro distintas formaciones que más abajo detallamos y un núcleo instrumental básico, entre 1997 y 2010 The Vandermark 5 ha editado un puñado de trabajos imprescindibles, producciones todas ellas realizadas en un sello como Atavistic ajeno a la exclusividad jazzística (grabaciones de Glenn Branca y Lydia Lunch) con un enfoque más marcado en el rock *underground* (señalar que a la tradición de ciudad del blues, en los 90 en Chicago a despuntó un nueva escena de rock sin límites expresivos entre los que estaban Tortoise o los por entonces escindidos Gastr del Sol de Jim O'Rourke).

Quizá por ello en sus tres primeros trabajos se evidencia un gusto por el sonido “sucio” y rudo, con un planteamiento compositivo menos menos elaborado. Algo que también se refleja en portadas como *Target or Flag* hasta llegar a *Simpatico*, volviendo luego al diseño y motivos *underground* en *Burn the incline* y que se ajusta luego a la potencia “desenchufada” del mensaje en *Acoustic machine*, alcanzando el clímax de refinación figurativa -también desde el título- en *Airports for light*. La bisagra de esa frontera difusa entre el desgarró y la sofisticación podría estar en el ya citado *Acoustic machine*. Es ahí donde el discurso del grupo alcanza un propósito narrativo y una estructura más compleja.

La inspiración en cada tema puede venir de multitud de fuentes y a ellas va dirigida una dedicatoria. Principalmente son autores que provienen de la música (jazz, soul, contemporánea) y el arte (pintores), siendo posible intentar establecer alguna conexión entre el resultado y la obra del homenajeado... John Cassavetes, György Ligeti, Curtis Mayfield, Jackson Pollock, Gerhard Richter, William Klein, Ab Baars, Sonny Rollins, Glenn Spearman, John Carter son algunas de ellas, que en el caso de *Acoustic Machine* van en su mayoría dirigidas a saxofonistas: de Lester Young a Stan Getz pasando por Archie Shepp o Julius Hemphill.

The Vandermark 5 con Fred Lonberg-Holm

Volumen y energía: combustible

VANDERMARK 5

Beat Reader

Sin instrumentos que aporten alturas como el piano y fuertemente instalados en la potencia y expresividad febril de metales y afilada de guitarras/chelo, con el contrapeso de una todopoderosa base rítmica, este enfoque no sólo empuja sino que levita rozando los timbres electrónicos cuando se sumergen en ambientes etéreos y expresionistas. Energía que golpea o hecha fragmentos que se expanden; cohesión granítica, desbordamiento; acometida de grupo, juego subterráneo, aislamientos; paroxismo abandonado... Intensidad, potencia, precisión, diálogo, explosión de motivos...

Sus discos trasmiten fielmente la tensión del directo, pues se trata de un lenguaje que adopta la presencia y el calor renovado del *free jazz*, que explota en mil direcciones usando

al mismo tiempo patrones de *bop*, blues y *funk*, sonido rock *garage* o distorsión, que se amplía con emparejamientos polifónicos y traslaciones armónicas o colapsa desplegando clima atonal. Su personalidad y trayectoria consideramos queda comprendida en los trabajos *Simpatico*, *Acoustic Machine*, *Airports for Light* y *Beat Reader*, añadiendo quizá la espléndida suite de 20 minutos "Six of one" que cierra *Elements of Style*.

The Horse Jumps and the Ship Is Gone (Not Two Records) es el disco doble en directo, grabado en junio de 2009 en Chicago, que pone fin a la carrera de este organismo irrepetible. V5 nos ofreció una nueva expresividad, una nueva narrativa frente al vacío de no pertenecer a ninguna escuela. Un eco turbulento cuyo aliento de futuro llega hasta hoy.

The Vandermark Five con Jeb Bishop
Fotografía por © Sergio Merino, 2003

© [Jesús Gonzalo](#), 2014

The Vandermark 5

Formaciones:

Ken Vandermark: saxo barítono, clarinete bajo, clarinete; Dave

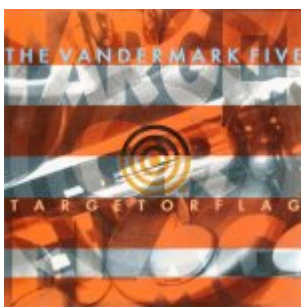
Rempis: saxo / Mars Williams saxo alto y tenor; Jeb Bishop: trombón, guitarra/ Fred Lonberg-Holm: chelo y electrónica ; Kent Kessler: contrabajo; Tim Daisy / Tim Mulvenna: batería.

The Vandermark 5 en Atavistic

- *Single Piece Flow (1997)*
- *Target Or Flag (1998)*
- *Simpatico (1999)*
- *Burn The Incline (2000)*
- *Acoustic Machine (2001)*
- *Airports For Light (2002)*
- *Elements Of Style (2004)*
- *The Colour Of Memory (2005)*
- *A Discontinuous Line (2006)*
- *Beat Reader (2008)*
- *Free Jazz Classics Vols. 1 – 4*

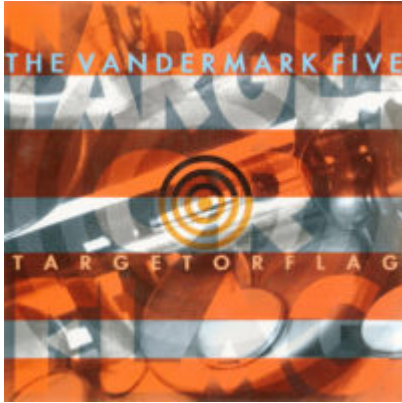
The Vandermark 5 en Not Two

- *Alchemia (2005) 12CD*
- *Four Sides Of The Story (2006)*
- *The Horse Jumps and the Ship Is Gone (2010)*

Tomajazz recomienda... un solo:

“Sucker Punch” (Jeb Bishop, 1998)

Aunque más conocido por su faceta de trombonista, en los inicios de su carrera Jeb Bishop formó parte como guitarrista en diversos grupos de rock alternativo.

En su solo en “Sucker Punch”, a pesar de una forma y urgencia más propias del rock, Jeb Bishop integra su discurso perfectamente con el del resto del grupo. Este tema, dedicado al guitarrista del universo P-Funk Phelps “Catfish” Collins, puede resultar una puerta ideal a los aficionados al rock para introducirse en la música de los Vandermark Five y por extensión, en el jazz.

© Adolphus van Tenzing, 2010

The Vandermark Five – *Target Or Flag* (Atavistic – Green Ufos, 1998)

Tomajazz recomienda... dos versiones de “Ascension” de John Coltrane por ROVA

Rova. John
Coltrane's
Ascension

A lo largo de su historia el cuarteto de saxofones ROVA (fundado en 1977 y cuyo nombre es un acrónimo de los apellidos de sus cuatro fundadores -Jon Raskin, Larry Ochs, Jon Voight, sustituido posteriormente por Steve Adams, y Bruce Ackley) se ha enfrentado en varias ocasiones a la reinterpretación de "Ascension" de John Coltrane.

En 1995 aumentaba su formación con un saxofonista (Glenn Spearman), dos trompetistas (Dave Douglas y Raphé Malik), dos contrabajistas (Lisle Ellis y George Cremasehi), un pianista (Chris Brown) y un batería (Donald Robinson) para reinterpretar esta obra en el 30º aniversario de su grabación. El grupo estructuró la pieza de un modo similar al original, organizada a base de unos solos que recreaban magníficamente la intensidad de la grabación original de Coltrane.

Rova::Orkestro
va - Electric
Ascension

En 2003 volvían a la carga con este tema, pero con una formación (Orkestrova) y planteamiento totalmente distintos, con el título de *Electric Ascension*. Al cuarteto de saxofones ROVA se unían dos violines (Carla Kihlstedt, Jenny Scheinman), guitarra eléctrica (Nels Cline), bajo eléctrico (Fred Frith), batería (Don Robinson), cajas de ritmos y sampler (Ikue Mori), electrónica (Chris Brown), y electrónica más platos (Otomo Yoshihide). En la grabación además de solos, la música (de una gran intensidad) fue expuesta por pequeñas agrupaciones (dúos, tríos, cuartetos). Con esta grabación el cuarteto traladadaba hasta nuestros días, ya en pleno siglo XXI, el mítico tema de

Coltrane.

Ambas grabaciones son plenamente recomendables.

Rova. *John Coltrane's Ascension: Rova's 1995 Live Recording*
(Black Saint. 120180-2)

Rova::Orkestrova. *Electric Ascension* (Atavistic. ALP159CD)