

HDO 197. Luis Lopes: un guitarrista polifacético [Podcast]

Luis Lopes Humanization 4tet: Luis Lopes (guitarra eléctrica), Rodrigo Amado (saxo tenor), Aaron Gonzalez (contrabajo), Stefan Gonzalez (batería). © Nuno Martins, 2011.

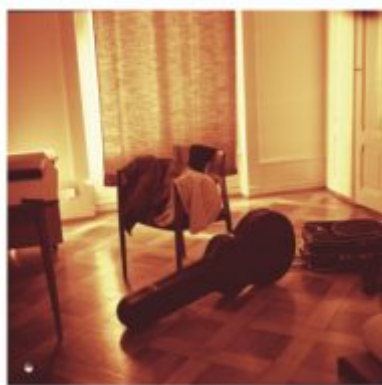
La entrega 197 de HDO está dedicada al polifacético guitarrista portugués [Luis Lopes](#), cuyas grabaciones se mueven por el terreno del jazz, la improvisación libre, la experimentación y el *noise*. En un extenso programa suenan músicas de seis de sus grabaciones: “Long March For Frida Kahlo” y “Bush Baby” de *Live in Madison* de **Humanization 4tet**; “Point Blank” y “Subsoil Sound” de *Clouds Clues* de **Big Bold Black Bone**; “Evil’s Face” y “The Sadness of The Inevitable End” de la grabación a guitarra sola *Love Song*; “221” y “555” de *Garden* de **Bruno Parrinha – Lluís Lopes – Ricardo Jacinto**; “Vertigo” y “Mother Snake” [de *The Line* de Lisbon Berlin Trio](#); “II” (HDO edit) del explícito *Noise Solo*.

Texto y HDO: © Pachi Tapiz, 2016

Fotografía: [Exposición Nuno Martins: Jazz Em Agosto 2011](#) ©

Nuno Martins, 2011

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

En HDO 197 suena:

- “Long March For Frida Kahlo”; “Bush Baby”
Humanization 4tet: *Live in Madison* (Ayler Records, 2013)
Luis Lopes, Rodrigo Amado, Aaron González, Stefan González
- “Point Blank”; “Subsoil Sound”
Big Bold Black Bone: *Clouds Clues* (Wide Ear, 2015)
Marco von Orelli, Luis Lopes, Travassos, Sheldon Suter
- “Evil’s Face” y “The Sadness of The Inevitable End”
Luis Lopes: *Love Song* (LP, Shhpuma Records)
Luis Lopes
- “221” y “555”
Bruno Parrinha – Lluís Lopes – Ricardo Jacinto: *Garden* (Clean Feed Records, 2016)
- “Vertigo” y “Mother Snake”
Lisbon Berlin Trio: *The Line* (Clean Feed Records, 2014)
Luis Lopes, Robert Landfermann, Christian Lillinger
- “II” (HDO edit)
Luis Lopes: *Noise Solo* (LP, lpz Records, 2013)
Luis Lopes

Joëlle Léandre: Can You Hear

Me? – No Comment – Oakland/Lisboa [CD]

La contrabajista **Jöelle Léandre** cumple 65 años en 2016. Su carrera, que se extiende durante cuatro décadas, continúa desarrollándose, incansable. Año tras año su discografía (que supera las 150 referencias), va aumentando gracias a la incorporación de nuevas grabaciones. 2016 no es una excepción. La puesta en circulación de nuevo del CD a contrabajo solo *No Comment* (Fou Records), la nueva entrega del **MMM Quartet** titulada *Oakland / Lisboa* (Rogue Art), y *Can You Hear Me?* (Ayler Records) al frente de un tenteto de músicos pertenecientes a una generación anterior a la de Léandre son tres formas magníficas de adentrarse en distintas facetas del universo creativo de esta artista del sonido.

No Comment (que recoge sendos conciertos en Canada e Italia en 1994 y 1995), ya se había publicado con anterioridad en el sello canadiense Red Toucan. Con distinta portada, pero con el mismo contenido sonoro, ha sido reeditado por el sello francés Fou Records. **Léandre** a contrabajo solo es habitualmente un ciclón de creatividad: en *No Comment* no lo es menos. Sus manos logran que el contrabajo sea una prolongación casi orgánica de la artista. Esta exprime este instrumento extrayendo sonidos y construyendo un discurso de un modo que está al alcance de muy pocos. Cada una de las partes con las que construye sus soliloquios son distintas de las anteriores y de las siguientes, pero todas ellas están fuertemente unidas por el hilo de una personalidad creativa como hay pocas. Y como no pueden faltar en sus conciertos, especialmente a contrabajo solo, se la escucha cantar acompañándose como sólo ella lo sabe hacer.

Oakland / Lisboa permite escuchar a la contrabajista en muy buena compañía junto al guitarrista **Fred Frith**, el saxofonista **Urs Leimgruber**, y el pianista y *samplerista* **Alvin Curran**. Grabado en directo en la edición de 2014 del festival lisboeta Jazz Em Agosto, es una muestra magnífica de lo que estos cuatro músicos pueden crear en directo. El grupo articula una historia en la que se suceden pasajes de distinta intensidad; en la que los músicos tienen tanto espacios propios como compartidos en los que priman -no podía ser de otro modo-, la interacción. Esencial para que el cuarteto articule su discurso es la variedad de sonidos que permiten el empleo del piano, teclados y *sampler* por parte de Alvin Curran; los saxos tenor y soprano de Leimgruber; la guitarra eléctrica de Frith; el empleo del arco, los dedos al pizzicato y los cantos característicos habituales en el discurso de Léandre.

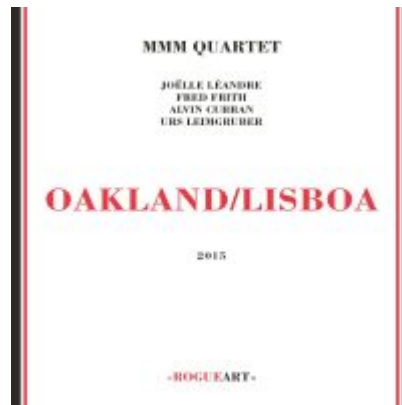

Can You Hear Me? (cuyo título es toda una declaración de principios), es una composición que sirve para que el tenteto de músicos (mayoritariamente jóvenes, entendiéndolo por ello su pertenencia a una generación posterior a la de la contrabajista) **Joëlle Léandre 10**, trabaje en una obra escrita por Léandre en la que hay espacio para que se vayan aglutinando las distintas músicas que han servido a esta artista para construir su carrera, tanto la música clásica en la que estuvo involucrada en los inicios de su carrera, como la improvisada.

Las tres grabaciones están muy bien, pero... ahora sólo falta que alguien se anime a traerla en directo a España. No sé si es de recibo que [en 2015 el único concierto de esta gigante del jazz en España fuese en el Museo Vostell en Cáceres](#), pero esa es la realidad de la música creativa en directo en nuestro

país...

© Pachi Tapiz, 2016

- **Joëlle Léandre:** *No Comment* (Fou Records, 2016)
- **MMM Quartet:** *Oakland / Lisboa* (RogueArt, 2016)
Joëlle Léandre, Fred Frith, Alvin Curran, Urs Leimgruber
- **Joëlle Léandre 10:** *can you hear me?* (Ayler Records, 2016)
Joëlle Léandre, Guillaume Aknine, Florian Satche, Jean-Brice Godet, Théo Ceccaldi, Christiane Bopp, Jean-Luc Capozzo, Séverine Mortin, Alexandra Grimal, Valentin Ceccaldi

[Escuchar a Joëlle Léandre y las grabaciones *No Comment*, *Oakland / Lisboa*, y *can you hear me?* en el podcast HDO:](#)

[Escuchar el programa especial en HDO dedicado a la actuación de Joëlle Léandre en el Museo Vostell en Malpartida, Cáceres.](#)

HDO 112. Joëlle Léandre: her voice and her music [Podcast] [English]

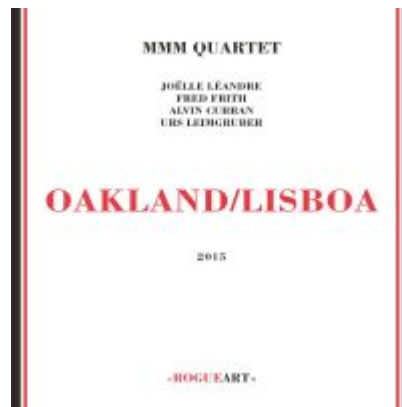

Joëlle Leandre. Forteresse de Salses.
2010-10-16. © Joan Cortès, 2016

The unique voice of **Joëlle Léandre** makes her one of the most important creative musician in Europe. **Pachi Tapiz** interviews her in the **HDO** Tomajazz podcast. In this special release sounds her voice and three of her last recordings: *No Comment* (bass solo, Fou Records); *Oakland / Lisboa* (**MMM Quartet**, Rogue Art); and *Can You Hear Me?* (**Joëlle Léandre 10**, Ayler Records).

Text: © Pachi Tapiz, 2016

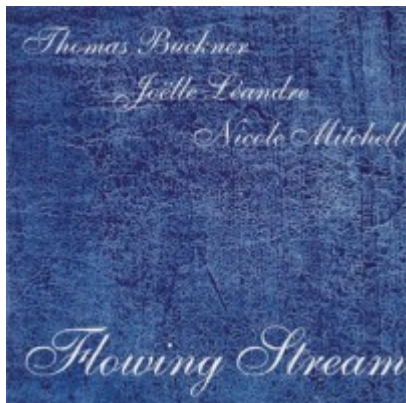
Photography: © Joan Cortès, 2016

- **Joëlle Léandre:** *No Comment* (Fou Records, 2016)
- **MMM Quartet:** *Oakland / Lisboa* (RogueArt, 2016)
Joëlle Léandre, Fred Frith, Alvin Curran, Urs Leimgruber
- **Joëlle Léandre 10:** *can you hear me?* (Ayler Records, 2016)
Joëlle Léandre, Guillaume Aknine, Florian Satche, Jean-Brice Godet, Théo Ceccaldi, Christiane Bopp, Jean-Luc Capozzo, Séverine Mortin, Alexandra Grimal, Valentin Ceccaldi

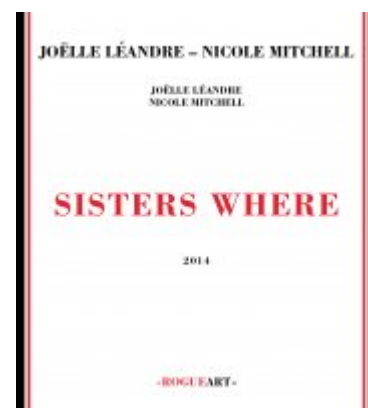

Joëlle Léandre: cosecha de 2014. Pascal Contet, Joëlle Léandre: 3 (Aylar Records, 2014) / Théo Ceccaldi Trio + Joëlle Léandre: *Can You Smile?* (Aylar Records, 2014) / Joëlle Léandre – Nicole Mitchell: *Sisters Where* (RogueArt, 2014) / Thomas Buckner, Joëlle Léandre, Nicole Mitchell: *Flowing Stream* (Leo Records, 2014)

La contrabajista francesa **Joëlle Léandre** sigue en plena forma. Año tras año sigue incrementando las referencias que integran su discografía sin defraudar a quienes en algún momento hayan decidido meterse en su universo creativo, ya que continúa siendo igualmente atractivo.

Resulta llamativo que aunque en estas referencias sus compañeros van cambiando (algunos repiten, otros músicos o grupos son novedad en forma de referencia discográfica), sus grabaciones se mueven con una libertad brillante tanto por los terrenos de la improvisación libre idiomática, como por los de la improvisación libre no idiomática. Un elemento que se repite a lo largo de sus grabaciones, y por tanto en las últimas referencias en las que esta gigante del contrabajo participa, es la capacidad que exhibe esta artista para llegar con sus compañeros a un terreno común en el que todos los músicos transmiten una gran comodidad en sus viajes musicales. Poco importa que sus partenaires sean un acordeonista (**Pascal Contet** en *3* -Ayler Records, 2014), un trío asentado (el **Théo Ceccaldi Trio** en *Can You Smile?* -Ayler Records, 2014), un dúo de flauta y voz (**Nicole Mitchell** y **Thomas Buckner** en *Flowing Stream* -Leo Records, 2014), o esta misma flautista, compañera a lo largo de distintas grabaciones con distintos acompañantes (*Sister Where* -Rogue Art, 2014).

Cada una de las grabaciones tiene el atractivo de las distintas sonoridades y personalidades que aportan cada uno de los músicos. Los temas relativamente breves junto a la guitarra (por momentos afilada) de **Guillaume Aknine** y la combinación de viola, violín y contrabajo en el disco con el **Théo Ceccaldi Trio**; la combinación de flauta, contrabajo y voces en el disco con **Buckner** y **Mitchell**; la libertad expandida que da la comodidad del dúo con una vieja compañera como es **Nicole Mitchell**; o la sorprendente escucha proactiva (con unos magníficos momentos a dúo) junto al acordeonista **Pascal Contet**.

© Pachi Tapiz, 2014

Pascal Contet, Joëlle Léandre: *3* (Ayler Records, 2014)

Théo Ceccaldi Trio + Joëlle Léandre: *Can You Smile?* (Ayler Records, 2014)

Joëlle Léandre – Nicole Mitchell: *Sisters Where* (RogueArt, 2014)

Thomas Buckner, Joëlle Léandre, Nicole Mitchell: *Flowing Stream* (Leo Records, 2014)

Tomajazz Recomienda... un CD: Live at the Vision Festival (Jemeel Moondoc Tentet, 2003)

Nueva York. 1 de junio de 2001. Sexta edición del Vision Festival. **Jemeel Moondoc** al frente de la reencarnación de la **Jus Grew Orchestra**. En esta ocasión esta formación que no pudo llegar a grabar en su momento, en plena efervescencia de la neoyorkina escena de los *loft*, es un tenteto. Allí están músicos como el trompetista **Roy Campbell**, el trombonista **Steve Swell**, el guitarrista **Bern Nix** o el baterista **Gerald Cleaver**. El repertorio publicado en la grabación de Ayler Records (con la habitual pintura de Åke Bjurhamn ilustrando su portada) está compuesto por cuatro temas. Los tres primeros ("Opulent Continuum", el blues "The Blue Dog – Blues for Earl Cross" y "Variation of a Riff") son piezas directas en las que la orquesta sirve de magnífico soporte para las correspondientes rondas de solos. El último, "Cosmic Tabernacle", con un aire espiritual *coltraneano*, entra en los terrenos de las conducciones con la música expuesta sucesivamente por distintas agrupaciones del grupo. Cuarenta y cinco minutos y unos pocos segundos con lo que uno acostumbra a esperar de un buen concierto de jazz: buenas composiciones, buenos solos, música que fluye, los pies que no paran.

© Adolphus van Tenzing, 2013

Jemeel Moondoc Tentet Jus Grew Orchestra: *Live At The Vision Festival* (Ayer Records, 2003)

Matthieu Metzger: *SelfCooking* (Ayer Records, 2013)

Metzger.
SelfCooking.Ayer
Records, 2013

Saxos (“la alegre familia de **Adolphe Sax**, del barítono al soprano”), dispositivos electrónicos *lo-fi* y algún que otro elemento sonoro son las herramientas empleadas en *Selfcooking*, el disco en solitario del saxofonista francés **Matthieu Metzger**. El saxo a solo en el jazz (clásico o vanguardista) y la libre improvisación tiene una historia (se podría hablar de

tradición incluso) que viene de décadas. Frente a este formato, que presenta unos modelos ya establecidos, **Matthieu Metzger** se quita de encima prejuicios musicales y crea un disco sumamente variado gracias al empleo de las técnicas que permite la grabación en estudio de los instrumentos señalados. Improvisación libre junto a composiciones. Como añadidos elementos jazzísticos junto a otros más propios del tecno, la electrónica ruidista, el *new-age* y la música industrial. Incluso hay ecos de las fanfarrias y de la música étnica. Una gran variedad en la que la improvisación y la sorpresa son dos elementos sustanciales. Jazz en definitiva.

© Pachi Tapiz, 2013

Matthieu Metzger: SelfCooking (Ayler Records, 2013) ****
www.ayler.com

Stone Quartet: *Live at Vision Festival* (Ayler Records, 2012)

El **Stone Quartet** sólo se puede calificar como super grupo, ya que sus integrantes son cuatro primeras figuras, a saber: la pianista **Marilyn Crispell**, la contrabajista **Joëlle Léandre**, el violista **Mat Maneri** y finalmente el trompetista **Roy Campbell**. En los poco más de cuarenta minutos que duran sus dos improvisaciones en la edición de 2010 del Vision Festival neoyorkino los cuatro artistas desarrollan su música interactuando de tal modo que a lo largo de la grabación se escuchan todas las posibles formaciones que se pueden generar a partir de un cuarteto, incluyendo los distintos solos, dúos y tríos. En el primero de los temas, de 32 minutos, el liderazgo va pasando de unos músicos a otros continuamente. Este se inicia con un dúo con el contrabajo y la viola, y tras la intervención de los cuatro músicos son el trompetista y la pianista quienes protagonizan un nuevo dúo. A partir de allí surgen, evolucionan y desaparecen todas las posibles asociaciones, en las que los músicos desarrollan y van pasándose el testigo de una música que es en general tranquila, a pesar de algún aumento puntual de la intensidad. Hay pocas sorpresas en cuanto a las participaciones individuales. A **Crispell** se la escucha desgranar sus habituales casacadas líricas de notas. **Léandre** muestra su intensidad habitual, y como no podría ser de otro modo, se la escucha puntualmente cantar mientras improvisa. **Roy Campbell** hace uso de su tono pausado y también de sus líneas largas y agudas, mientras que **Mat Maneri** es plenamente reconocible. La segunda improvisación tiene una estructura muy diferente de la primera. **Roy Campbell**, que la inicia en solitario, es su espina dorsal, quien de algún modo lleva la voz cantante. A lo largo de los poco menos de diez minutos los cuatro músicos van creando una música llena de una calma nerviosa.

© Pachi Tapiz, 2012

Stone Quartet: *Live at Vision Festival*

Joëlle Léandre (contrabajo), Roy Campbell (trompeta y flauta), Marilyn Crispell (piano), Mat Maneri (viola)

“Vision One” 32:20, “Vision Two” 9:20

Todos los temas improvisados por Joëlle Léandre, Roy Campbell, Marilyn Crispell y Mat Maneri

Grabado el 28 de junio de 2010 en Vision Festival, Abrons Arts Center, Nueva York, Estados Unidos. Publicado en 2012 por Ayler Records. aylCD-124 www.ayler.com

François Carrier Trio +1: *Entrance 3* (Ayler Records, 2011)

 Qu  extraños motivos son los que provocan que grabaciones como *Entrance 3* se queden a la espera de ser editadas durante casi diez años?

En ella el saxofonista François Carrier interpretaba en cuarteto y en directo en el Festival de Jazz de Vancouver cuatro temas incluidos en su disco de 2002 *All'Alba*. En dicha ocasión le acompañaban Pierre C t  y Michel Lambert (habituales en proyectos del canadiense y presentes en otras grabaciones de Carrier de la época), y el pianista Bobo Stenson. En unos temas que tenían una duración media superior a los doce minutos el cuarteto se lucía mostrando una música

sumamente lírica, libre, intensa, espiritual e inspiradora.

¿Por qué ese silencio inmerecido para esta gran música durante todos estos años?

© Pachi Tapiz, 2011

François Carrier Trio +1: *Entrance 3*

François Carrier (saxo alto), Pierre Côté (contrabajo), Michel Lambert (batería), Bobo Stenson (piano)

“All’Alba” 13:37, “Lekh Leka” 11:54, “Entrance 3” 13:09, “L’Etang” 13:24

Todos los temas por François Carrier, Pierre Côté, Michel Lambert y Bobo Stenson

Grabado en directo el 1 de julio de 2002 en Vancouver Jazz Festival. Publicado en 2011 por Ayler Records. AYLCD-106

<http://www.ayler.com>

Tomajazz recomienda... un tema: “Lovers / Schizophrenic Blues” (Noah Howard Quartet, 1997)

Noah Howard
Quartet. Live
At The Unity
Temple. Ayler
Records

En el año 2000 el sueco Jan Ström ponía en marcha, tras pedir los correspondientes permisos a sus herederos para utilizar el

nombre, Ayler Records. Teniendo en su título toda una declaración de intenciones musicales, su primera referencia era *Live At The Unity Temple* del cuarteto del saxofonista Noah Howard. Grabado en directo en Chicago en 1997, la grabación fue publicada con motivo de la primera visita del saxofonista a Suecia.

Entre las seis composiciones de Howard destaca "Lovers / Schizophrenic Blues". Dieciocho minutos de *free jazz* de estructura clásica, con elementos de blues y modales que permiten disfrutar con la energía de Howard, el pianista Bobby Few, el contrabajista Wilber Morris y el baterista Calyer Duncan.

Noah Howard Quartet. *Live At The Unity Temple*. Ayler Records. aylCD-001. 2000