

Tomajazz recupera... Entrevista a Chuck Loeb y Mitchel Forman, por Arturo Mora Rioja

Foto © Sergio Cabanillas, 2009

Arturo Mora: Chuck, en los dos últimos años has grabado a tu nombre los discos *Presence* y *Between 2 Worlds*, el *Express* de Metro, has producido a Spyro Gyra y has estado de gira con Metro Special Edition y con el grupo Reunion. ¿Cuándo duermes?

Chuck Loeb: [risas] Gracias a Dios estoy muy ocupado y tengo muchas cosas en marcha, y eso está muy bien. Soy un poco adicto al trabajo, creo que Mitch también; me gusta estar ocupado y tener muchas cosas que hacer. A lo mejor eso se acaba pronto y empiezo a tomarme las cosas con más tranquilidad.

Leer: [Entrevista a Chuck Loeb y Mitchel Forman, por Arturo Mora Rioja](#) (publicada originalmente en 2009)

Tomajazz recupera... Chuck Loeb & Mitchel Forman interview by Arturo Mora Rioja

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

Arturo Mora: Chuck, in the last two years you've done the *Presence* album and the new *Between 2 Worlds* CD under your own name, you have also recorded Metro's *Express*, produced Spyro Gyra and toured with the Metro Special Edition and with the Reunion band. When do you sleep?

Chuck Loeb: [laughs] Thank God I'm very busy and have a lot of things going on, which is really great. I'm kind of a workaholic, as I think Mitch is also, so I like to be busy and have a lot of things to do. Maybe that's going to end soon, and I'll start to take it more easy, you know.

Leer más: [Chuck Loeb & Mitchel Forman interview by Arturo Mora](#)

Tomajazz recomienda... un CD: Life Colors (Chuck Loeb, 1990)

Chuck Loeb -
Life Colors

Antropología moderna: *Life Colors* es el segundo trabajo discográfico a nombre del guitarrista Chuck Loeb. Editado en 1990 tras su paso por Steps Ahead, es un excelente trabajo de *jazz fusion* que recoge la evolución del estilo en la década precedente y anticipa el sonido de Metro, banda que Loeb fundó poco después junto al teclista Mitchel Forman y que continúa activa en la actualidad.

La música presente en *Life Colors* es contemporánea y está vigente en forma y armonía, pero suena estéticamente trivial, naíf, pasada de moda. Es curioso cómo los timbres instrumentales y el trabajo de estudio pueden influir tanto en el resultado final. Obviando el aspecto de la obra, Loeb se muestra tan efectivo como siempre a la eléctrica y la acústica, con o sin distorsión. Le secundan el teclista Jim Beard, el bajista Will Lee y el batería Zach Danziger, con colaboraciones del percusionista Sammy Figueroa y los saxofonistas Bill Evans y Michael Brecker (extraordinaria su aparición en "Gravity"). Menos acertado es el trabajo vocal de Carmen Cuesta, esposa de Loeb, en un "Momento de luz" cuya

ausencia podría realzar el CD en gran medida.

Life Colors (Chuck Loeb), DMP CD-475

Entrevista a Chuck Loeb y Mitchel Forman, por Arturo Mora Rioja

El grupo de jazz *fusion* Metro estuvo de gira por España a principios de febrero de 2009, presentando su último CD *Express*. Arturo Mora entrevistó a dos de los fundadores de la banda, el guitarrista Chuck Loeb y el teclista Mitchel Forman, en una charla divertida y distendida, casi informal.

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: Chuck, en los dos últimos años has grabado a tu nombre los discos *Presence* y *Between 2 Worlds*, el *Express* de Metro, has producido a Spyro Gyra y has estado de gira con Metro Special Edition y con el grupo Reunion. ¿Cuándo duermes?

CHUCK LOEB: [risas] Gracias a Dios estoy muy ocupado y tengo

muchas cosas en marcha, y eso está muy bien. Soy un poco adicto al trabajo, creo que Mitch también; me gusta estar ocupado y tener muchas cosas que hacer. A lo mejor eso se acaba pronto y empiezo a tomarme las cosas con más tranquilidad.

ARTURO MORA: ¿Qué nos puedes contar sobre tu nuevo disco, *Between 2 Worlds*?

CHUCK LOEB: Para mí es un pequeño cambio, porque es el primer disco que hago donde no hay teclados. Lo siento, Mitch.

MITCHEL FORMAN: Este hombre es maravilloso [risas].

CHUCK LOEB: Hay mucho espacio para tocar [risas]. Para mí fue como un reto cubrir todo lo básico, ya sabes, tocar la melodía, la armonía... Es como un reto, pero a la vez también es una oportunidad para que la música tenga algo más de espacio. Normalmente mis CD tienen un montón de sonidos distintos, teclados, cuerdas, campanas, órganos y todas esas cosas; y en este hay algo más de aire, algo más de espacio, y de alguna forma yo quería que resultara así. En los últimos años he hecho más conciertos a trío, especialmente aquí en Europa, en Alemania, con la sección rítmica que aparece en la mitad del CD, [el contrabajista] Dieter Ilg y [el batería] Wolfgang Haffner, y el sonido de ese grupo es más espacioso, hay más sitio, y las cosas pueden interaccionar de otra forma.

Así que esa fue mi idea, y la razón por la que lo he llamado *Between 2 Worlds* (*Entre dos mundos*) es porque mi vida está literalmente dividida entre Europa y Estados Unidos, y en este caso medio CD lo grabé en Europa con músicos europeos y el otro medio en Estados Unidos con músicos estadounidenses, así que es algo así como una imagen de mi vida hoy en día.

ARTURO MORA: Es curioso que hayas elegido a los músicos europeos para tocar la parte de jazz más convencional.

CHUCK LOEB: Es raro, ¿verdad? [risas] No sólo eso, es algo así

como una pregunta zen. Pensando en Wolfgang [Haffner], ¿por qué este alemán, de un pueblo cerca de Nuremberg, es tan *funky*?

ARTURO MORA: ¿La idea de mezclar estilos en el disco gustó a la gente de Heads Up?

CHUCK LOEB: Me di cuenta de que el proyecto les cogió por sorpresa, porque... En realidad la culpa es mía, tendría que haber mantenido más contacto con ellos. Pero aun así en el CD hay material que van a poder usar para la radio comercial en Estados Unidos, y eso es importante.

Creo que se sorprendieron un poco, pero también me apoyaron mucho y tuvieron una actitud muy creativa en lo que concierne a la música, querían que la música creciera y cambiara, y para mí, como artista, ha sido toda una oportunidad, porque no puedes estar haciendo siempre lo mismo. Aunque lo intento [risas].

ARTURO MORA: Este es el decimoquinto año de existencia en la vida de Metro. ¿Qué me podéis contar sobre la experiencia de Metro?

CHUCK LOEB: Para mí está mejorando, porque estamos tocando en directo más de lo que lo hicimos en muchísimo tiempo.

MITCHEL FORMAN: Lo importante es si después de quince años tienes una tarjeta de Metro [muestra un "MetroCard" (billete del metro de Nueva York)]. Siempre viajo con ella [risas]. [dirigiéndose a Chuck] ¿Tienes la tuya?

CHUCK LOEB: Un miembro de quince años. Mira, Mitch, tengo dos [Chuck enseña dos MetroCard] [risas].

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: Quizás ese podría ser el título del nuevo disco.

CHUCK LOEB: Estaría bien [risas]. Ya en serio, estamos tocando más en directo, el verano pasado hicimos una gira completa con la "Edición Especial" del grupo [*Special Edition*]. Creo que también ha llegado el momento de hacer un nuevo CD, porque ya hace casi dos años desde que grabamos el último; y creo que Metro es un buen contrapeso para el resto de cosas que hago en mi carrera, porque en cuanto a nuestra cooperación Mitch y yo nos conocemos tan bien... Es una experiencia divertida.

MITCHEL FORMAN: Pude escuchar los discos antiguos de Metro cuando venía en el avión y son tan... son geniales, no sé qué es lo que tienen. Tienen algo que yo ni haría ni podría hacer solo. No haría ciertas cosas, no conseguiría ese sonido, ni haría ese acorde, ni... Para mí ha habido una especie de asociación, un matrimonio.

CHUCK LOEB: Para mí también. Tengo que decir lo mismo, es un material que yo no hubiera hecho por mi cuenta, y por eso la banda tiene algo así como su personalidad propia, no solo la de Mitch, Wolfgang o la mía, que somos los tres que siempre hemos estado ahí...

MITCHEL FORMAN: Desde luego no es por el bajista [risas] (1)

CHUCK LOEB: Creo que el grupo realmente tiene su propio carácter, es curioso. Cuando entramos a grabar al estudio de

repente surge una especie de química que es distinta para cada uno de nosotros. Creo que también puedo hablar por Wolfgang, porque si escuchas sus discos, especialmente los últimos, son muy distintos a Metro, y eso nos encanta, así que ahí tenemos la oportunidad de expresar una parte de nosotros mismos a la que no llegaríamos de otra forma.

MITCHEL FORMAN: A Chuck y a mí nos gusta tener el control de todo el proceso de grabación en el estudio, pero aquí podemos confiar tanto en la gente como para ceder ese control, es así de sencillo. Es algo que llega con el tiempo.

ARTURO MORA: El grupo comenzó en 1994, pero dos años antes ambos aparecisteis en ese CD fabuloso a nombre de Bill Evans llamado *Petite Blonde*. ¿Tuvo algo que ver con la creación del grupo?

MITCHEL FORMAN: Sí. En ese disco tocábamos algo estilísticamente similar a lo que hacemos en Metro, era un disco de *fusion*, y encontramos la discográfica, Lipstick Records.

CHUCK LOEB: Metro salió de esa banda. Tú y yo estábamos juntos, les conocimos... Pero Mitch y yo no solo habíamos trabajado juntos en ese grupo, muchos años antes habíamos tocado en Nueva York y alrededores, porque ambos somos de allí, y luego trabajamos con Stan Getz, y entonces tocamos mucho juntos en estudios y clubes de Nueva York, de modo que nuestra relación viene de lejos, somos muy buenos amigos. Así que ya habíamos pensado hacer algo, pero surgió este proyecto de *Petite Blonde*, encontramos la compañía de discos que sufragara ese tipo de idea, y fue algo así como el momento adecuado. Y sí, la situación del bajista en Metro es muy fluida. Creo que hemos tenido seis discos y seis bajistas. Melvin [Davis] es el sexto. Porque antes estuvieron Anthony [Jackson], Victor Bailey en dos [discos], Mel Brown, Jerry Brooks y Will Lee.

ARTURO MORA: Tim Lefebvre hizo algunos conciertos también.

CHUCK LOEB: Cierto, lo hizo, lo hizo. (2)

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: Yo también soy bajista, ¡contratadme, por favor!

CHUCK LOEB: ¡Oh, tú eres el próximo! [risas]

MITCHEL FORMAN: ¿Has visto la película *This Is Spinal Tap*? Deberías. Es un falso documental sobre un grupo de *rock* alrededor de 1980, y una de las cosas que pasan es que siempre están cambiando de baterías, y todos ellos mueren de forma misteriosa. Una de las veces en la banqueta del batería solo queda un punto verde [risas].

CHUCK LOEB: Sí, y otro muere en un accidente de jardinería.

MITCHEL FORMAN: Otro se ahoga en su propio vómito.

CHUCK LOEB: Pero el tema es que la historia que estaba intentando contar es irónica: realmente el primer bajista fue Anthony Jackson, un bajista legendario, como ya sabéis. La discográfica propuso a Anthony, porque tenía un nombre y eso ayudaría a promocionar el CD, y nosotros estábamos contentos de trabajar con alguien de su talla y capacidad musical, pero no teníamos batería. Así que a Wolfgang, que es una parte integral de la banda, le recomendó Anthony, que ya no está en el grupo. Eso fue un poco irónico. Él acababa de terminar una

gira con Wolfgang y nosotros estábamos buscando un batería, y como él era el bajista, este era un tema importante. Nos dijo: "¿y el batería?" "Estábamos pensando en este, o en este, o en este otro...". Y nos dijo: "¿sabéis qué? Acabo de tocar con un tío que es fantástico". Nos recomendó a Wolfgang, que encajó muy bien. Y luego, además, como compositor... bueno, y al principio, también hizo "Grand Slam" [del primer disco del grupo]. Así que es una parte muy importante de la banda y no le habríamos conocido si no hubiera sido por la historia de estar cambiando siempre de bajista.

ARTURO MORA: Acabáis de publicar el libro de partituras de *Express*, y Mitch acaba de sacar al mercado su propio libro de partituras. ¿Lo habéis hecho para fortalecer vuestra relación con una parte específica de vuestro público?

CHUCK LOEB: Lo hicimos porque la gente lo pidió.

MITCHEL FORMAN: Creo que hay muchos músicos entre nuestro público. He recibido correos electrónicos pidiendo partituras.

CHUCK LOEB: También tengo un libro con diez temas míos, ninguno de Metro. Lo ha publicado Hal Leonard y se llama *The Best Of Chuck Loeb*.

ARTURO MORA: Ya que estamos hablando de libros, acabo de leer en tu página *web* que has escrito una novela, *Double Read*.

CHUCK LOEB: Sí, [dirigiéndose a Mitch] ¿la has leído? [Mitch niega con la cabeza] Aún no la ha leído. Dijo que la iba a leer en el avión [risas].

ARTURO MORA: ¿Cómo surgió ese proyecto?

CHUCK LOEB: Como comentabas antes, en la primera pregunta sobre cuándo duermo y todo eso, mi vida está un poco dominada por la música, sabes, y en un instante concreto mi mujer, Carmen Cuesta... un amigo nuestro nos habló sobre una especie de libro espiritual que decía que en algún momento de tu vida es

importante que hagas algo que te saque por completo de la norma, y yo siempre he sido un buen lector, me gustan los libros de espías, y tenía una especie de idea para un argumento, y había pensado: “a lo mejor lo hago algún día”, pero nunca empecé. Y cuando hablamos sobre esto, como hace tres años, yo perdía mucho tiempo en los aviones con mi ordenador y sin nada que hacer durante horas y horas, así que dije: “bien, hagámoslo”, y en cuanto empecé con ello me encantó, y pasó exactamente lo que mi mujer y nuestro amigo decían: me metió en este otro mundo y me sacó de mi vida habitual por completo. Fue muy terapéutico, relajante. Me llevó un año escribir esta novela, 350 páginas. Le está gustando a la gente que la ha leído, no a Mitch, claro.

MITCHEL FORMAN: [risas] La leeré, la leeré.

Foto © Sergio Cabanillas, 2009

ARTURO MORA: ¿Se está vendiendo bien?

CHUCK LOEB: Por desgracia no se ha publicado, sólo está en mi página *web*.

ARTURO MORA: Mitch, ¿qué nos puedes contar sobre tu sello discográfico, Marsis Jazz?

MITCHEL FORMAN: Está ahí cuando me hace falta y lo uso para mis cosas, no ha sido un gran éxito financiero, pero para mí está muy bien poder sacar mis discos sin preocuparme sobre qué querrá la discográfica... para eso está bien. Para no tener el apoyo de una compañía de discos grande ya no está tan bien.

ARTURO MORA: ¿Cuáles son las dificultades del proceso de distribución?

MITCHEL FORMAN: Es un poco duro, todo el mundo está huyendo de la distribución de discos. El modelo está cambiando, toda la gente escucha mp3 o lo que venga después. Originalmente yo creía que esto iba a ser fácil, y que las descargas por Internet nos igualarían con un Warner Brothers. No ha sido así, pero creo que para un sello pequeño es una buena oportunidad de llegar a todas las casas del mundo, todos pueden descargar tu material.

ARTURO MORA: Y acerca de empresas y de discos, Chuck: la distribuidora Indigo Records, de Madrid, estuvo involucrada en la publicación de *Express* y en tus agradecimientos en *Between 2 Worlds* incluyes a Juan Miguel Ramírez y su gente. ¿Cómo es tu relación con ellos?

CHUCK LOEB: En este momento para mí son casi como parte de la familia. Les conocí cuando publicaron el primer disco de mi mujer, desde entonces hemos venido mucho a Madrid, les hemos conocido personalmente, y cuando empecé a tocar más por aquí quise que Indigo se ocupara de la distribución. Hemos trabajado juntos prácticamente en todos los proyectos que he hecho, y ahora mismo son, realmente, parte de mi vida. Son gente fantástica, porque el tema no es sólo hacer el trato, sacar el disco y ya está. No, ellos van a buscarme al aeropuerto, vamos juntos a las emisoras de radio, comemos juntos... Es una relación íntima, maravillosa.

ARTURO MORA: Mitch, ¿qué nos puedes contar sobre tu colaboración en el nuevo homenaje a la Mahavishnu Orchestra,

Visions Of An Inner Mounting Apocalypse?

MITCHEL FORMAN: Oh, Jeff Richman. Sabes, soy amigo de Jeff, igual que Chuck, y ya ha sacado cinco o seis de esos discos de homenaje. Siempre es divertido...

CHUCK LOEB: Y como algo personal en tu caso, quiero decir, tú tocaste con John [McLaughlin], ¿no?, fuiste parte de la banda [la propia Mahavishnu Orchestra].

MITCHEL FORMAN: Sí, durante unos pocos años toqué con John.

ARTURO MORA: ¿Tu último proyecto, *Perspectives*, va a tener continuidad?

MITCHEL FORMAN: No lo sé, sigo buscando. He dado algún concierto a trío últimamente en Los Ángeles con buenos resultados. Lo que sí haré será un disco a dúo con Chuck.

ARTURO MORA: ¿En el estilo de esa canción acústica de *Tree People*, "Sleeping Beauties"?

MITCHEL FORMAN: No, quizás más electrónico.

CHUCK LOEB: Más electrónico, más orquestado, sabes. Se puede hacer tanto con esos dos instrumentos. Recuerda *As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls* [de Pat Metheny y Lyle Mays], es un CD muy completo, aunque sólo sean dos personas.

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: Pat Metheny: le dedicas un tema en *Between 2 Worlds*, "360". ¿Qué nos puedes contar sobre tus encuentros musicales con Pat?

CHUCK LOEB: Fui alumno suyo, yo era muy joven cuando nos conocimos por primera vez. Para mí es uno de los músicos más completos del planeta, por eso llamé al tema "360", es como el círculo completo. Me dio una clase. Más adelante nos hicimos amigos, y entonces me dijo: "No recuerdo haberte dado una clase". Pero me dijo algo que literalmente cambió mi forma de ver la música, y eso es algo muy fuerte, sabes, pero así es él, una persona llena de fuerza...

MITCHEL FORMAN: ¿Qué fue esa cosa que te dijo? [risas]

CHUCK LOEB: Cuando estudié con él yo era muy estrecho de miras, estaba metido en el jazz puro, tocando música basada en Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis y Wes Montgomery, estrictamente en la tradición del *be bop*, sabes. Y me pidió que tocara un tema y me dijo: "está realmente bien, pero suena como si estuvieras tocando un vocabulario en vez de melodías. Cuando improvises no pienses tanto en intentar imitar a esos grandes artistas, aun sabiendo lo grandes que son. En vez de eso, busca tus propias melodías e improvisa de una forma más abierta y melódica". Suena muy sencillo, pero fue un momento en el que se encendió la luz y me di cuenta de que, aunque nos basamos en *licks* y técnicas repetitivas que usamos para tocar, deberíamos seguir buscando la melodía.

MITCHEL FORMAN: Y que sea tu propia melodía. Yo conocí a Pat en la grabación del disco *Reunion* [de Gary Burton], hubo una pequeña gira después. Hicimos algún viaje largo en coche, y creo que en la cena de Acción de Gracias estuve con él y con Gary Burton en algún sitio cutre, un restaurante no muy bueno. Pero lo que más me impresionó fue cómo trabaja el tío. Es obvio cuando escuchas cómo toca. Era similar a Chuck Loeb.

CHUCK LOEB: Es mucho más.

MITCHEL FORMAN: Siempre está tocando, siempre tocando, sabes. Su guitarra es parte de sí mismo.

CHUCK LOEB: Si ves su carrera es impresionante lo que ha hecho, es increíble, la calidad de su trabajo...

MITCHEL FORMAN: Creo que se dedica tanto a su trabajo... verle es estimulante.

ARTURO MORA: Mitch, has tocado con un montón de músicos enormes: Gerry Mulligan, Stan Getz, Wayne Shorter, John McLaughlin, el mismo Pat Metheny... ¿Quién te influyó más y de qué forma?

MITCHEL FORMAN: Creo que los tipos que más me influyen son aquellos con los que comparto la experiencia de viajar –que lo hacemos mucho– y todavía siguen tocando a su máximo nivel. Recuerdo cuando toqué en el North Sea Jazz Festival con Wayne Shorter. Después de un largo día de viaje tocó con toda su alma, el peso del día había desaparecido. Esos son los tipos que lo pueden dar todo sin importarles cómo hayan sido las experiencias externas. Eso me influye, verlo y ver que es posible.

ARTURO MORA: Sobre Metro: ¿cada uno se encarga de los arreglos de sus temas propios o es una tarea más cooperativa?

CHUCK LOEB: Es muy cooperativa. En el último CD creo que Mitch hizo más que nadie en el terreno de los arreglos... Quiero decir, en el estudio lo hacemos juntos cuando grabamos las pistas. Igual yo llego con una idea, o un diseño concreto para la canción, o... y entonces Mitch o cualquier otro dice: “¿por qué no vamos primero al puente, o...? ¿Por qué no repetimos esa parte?” Eso ocurre en el estudio. Hay una canción llamada “Maikl Burreka” en el nuevo CD que al principio era sólo un boceto, era casi nada.

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: ¿De verdad? En el CD parece un tema con muchas secciones, aparenta ser incluso un tema complejo en cuanto a forma.

CHUCK LOEB: Sí, lo que [Mitch] hizo con él fue increíble. El título del tema se refiere a Michael Brecker, y la idea era: a Michael Brecker le encantaba la música africana, y Will [Lee, co-compositor del tema y bajista de la sesión] tenía una idea para un *groove* africano, e hicimos todas las secciones para que Mitch las juntara. Cuando añadió todas las voces, y la *kalimba*, y los *loops* y todas esas cosas, la primera vez que lo escuché fue como: “¡Guau, es perfecto! ¡Es increíble!” No me lo esperaba, sabes. Ese es un ejemplo de la personalidad propia de la banda.

Lo otro que iba a decir es que la idea del grupo viene de nuestro amor por el jazz *fusion* de los años setenta: Weather Report, Miles Davis, Mahavishnu Orchestra, los grupos que tuvo Chick Corea en esa época, Yellowjackets... Esa música es muy importante para nosotros y nos influye más que cualquier otra cosa como compositores, pero también como grupo. Es una especie de inspiración. Especialmente para mí Weather Report.

ARTURO MORA: Te iba a preguntar precisamente por tu solo de guitarra acústica en “Maikl Burreka”. Parece un solo perfectamente diseñado, como si estuviera escrito. ¿Lo grabaste de una vez, fue completamente improvisado?

CHUCK LOEB: Completamente improvisado no, pero tengo que decir que la idea del solo sí surgió prácticamente en una pasada. Arreglé algunas cosas que no había tocado con perfección, volví y las corregí, pero la idea era prácticamente la que toqué la primera vez. Y creo que parte de la historia tuvo que ver con que fue el día que escuché por primera vez lo que Mitch le había hecho al tema, así que yo estaba inspirado, fue muy divertido escuchar ese material en los auriculares y tocar sobre ello. Y hay un par de cosas ahí que, después de tocarlas, [mirando a Mitch] las doblaste, y el tema creció como pieza de música.

ARTURO MORA: Más cuestiones técnicas: en tu último disco hay una canción llamada "Let's Play", que dedicas a Mike Stern y que incluye un motivo rítmico en la parte del solo de batería que recuerda al que usaste en "Rio Frio" [del *Express de Metro*]. ¿Compusiste "Let's Play" a la vez que "Rio Frio", o después...?

CHUCK LOEB: Después. La verdad es que tengo un problema con esto, solo sé un motivo rítmico para solos de batería [risas]. Tomé la idea de "Rio Frio" porque, aunque Wolfgang toca en la grabación original, cuando estábamos tocando con la version Special Edition del grupo, Dave Weckl era el que tocaba en esa parte, al igual que en "Bing Bang Boom!". Dave iba a grabar en mi CD, yo quería que tocara un solo en esa misma onda, y lo hicimos en ese tema. Y luego hay otro tema llamado "The Great Hall" en mi disco donde es Wolfgang quien toca el solo, y también es la misma figura, así que básicamente todo se reduce a que no soy muy original [risas].

MITCHEL FORMAN: ¿Sabes algo curioso? Mi hijo está empezando a tocar la batería, tiene 12 años. El otro día tocamos "Rio Frio" y le hice tocar el solo de batería [risas].

ARTURO MORA: Acabo de leer que vais a hacer una gira por la India. ¿Es la primera vez que lo hacéis?

MITCHEL FORMAN: Sí, después de estar por aquí nos vamos a la India. Será mi tercera vez.

ARTURO MORA: ¿Cómo es la experiencia de tocar allí?

MITCHEL FORMAN: Vamos allí porque conocí a un caballero que es compositor y productor, y además jefe de Columbia Records en la India. Es un apasionado, conoce todos los discos de jazz que salen en Estados Unidos, te puede decir quién toca en un tema de un disco que salió hace diez años. Él es quien nos lleva allí. Y vamos a hacer un disco. No todos, Wolfgang no, sino [David] Weckl, [Eric] Marienthal, Chuck y yo, y Melvin [Davis], y está muy bien, voy a escribir cuatro temas para él. Todo es a través de este tío, se llama Sandeep Chowta.

ARTURO MORA: ¿Cómo enfocas tus proyectos a piano solo comparándolos con situaciones en las que te arropan otros instrumentos?

MITCHEL FORMAN: Es una experiencia muy liberadora, es muy difícil tener la confianza necesaria en uno mismo para sacar un disco entero, o dar un concierto entero a piano solo. Me gustaría volver a hacerlo uno de estos días, últimamente no he tocado mucho a piano solo, creo que hace falta algo de dedicación para ese tipo de proyecto, y horas de práctica para encontrarte lo suficientemente a gusto.

ARTURO MORA: ¿De dónde sacas las ideas para los *loops* de Metro?

MITCHEL FORMAN: Sencillamente me pongo a tontear hasta que sale algo [risas].

ARTURO MORA: Chuck, hace dos años me hablaste sobre publicar un disco de Reunion [Till Brönner, Eric Marienthal, Chuck Loeb, Jim Beard, Tim Lefebvre y Dennis Chambers], estabas buscando un sello discográfico.

CHUCK LOEB: No llegó a pasar. Dos cosas: habíamos grabado un

concierto. Era un gran grupo, pero si quieres sacar un disco en directo tienes que grabar varios conciertos, de modo que puedas elegir lo mejor de cada uno. Con un concierto no teníamos todo el material que necesitábamos. Queríamos sacar el disco, pero no tenía el nivel necesario para representar el trabajo de un grupo tan bueno. La otra cuestión es que, como estoy tan involucrado en mis propios discos, produzco los de mi mujer, y también el trabajo de Metro, otro grupo más era demasiado, sabes, para mí eso fue otro factor.

ARTURO MORA: Tu mujer es española y pasas mucho tiempo en España. ¿Has pensado en hacer algo con músicos de aquí?

CHUCK LOEB: Sí, cada vez tengo más oportunidad de involucrarme, porque ya estuve metido en la producción de un CD de Charlie Moreno, un bajista español, y también hice algo con [el saxofonista] Kike Perdomo. Me gustaría hacer más cosas de esas, y en cierto modo, como mi hija está viviendo ahora en Madrid, hemos pensado en pasar más tiempo en España, así que creo que tendré la posibilidad de conocer a más gente, tocar con más músicos locales... Me encantaría, tiene toda la lógica del mundo.

(1) Metro ha cambiado de bajista constantemente.

(2) Gerald Veasley estuvo en la gira del verano pasado con la Special Edition ("Edición especial") del grupo, de modo que el número total de bajistas es ocho.

Texto: © 2009 [Arturo Mora Rioja](#)
Fotografías: © 2009 [Sergio Cabanillas](#)

Chuck Loeb & Mitchel Forman interview by Arturo Mora Rioja

The jazz fusion band Metro did a Spanish tour in early February 2009, introducing their most recent CD, *Express*. Arturo Mora interviewed former members guitarist Chuck Loeb and keyboard player Mitchel Forman in a loose, fun, almost informal talk.

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: Chuck, in the last two years you've done the *Presence* album and the new *Between 2 Worlds* CD under your own name, you have also recorded Metro's *Express*, produced Spyro Gyra and toured with the Metro Special Edition and with the Reunion band. When do you sleep?

CHUCK LOEB: [laughs] Thank God I'm very busy and have a lot of things going on, which is really great. I'm kind of a workaholic, as I think Mitch is also, so I like to be busy and have a lot of things to do. Maybe that's going to end soon, and I'll start to take it more easy, you know.

ARTURO MORA: What can you tell us about your new record, *Between 2 Worlds*?

CHUCK LOEB: It's a little bit of a departure for me, because it's the first album that I ever made that doesn't have any keyboards. Sorry Mitch.

MITCHEL FORMAN: This man is wonderful [laughs].

CHUCK LOEB: There's a lot of space to play along [laughs]. It was kind of a challenge for me to cover all the basics, you know, to play the melody, the harmony... It's kind of a challenge, but at the same time it's also an opportunity for the music to have a little more space. Normally my CDs are very full of a lot of different sounds, keyboards, strings, bells, organ and all that kind of different things; and in this one there's a little more air, a little more space, and I kind of want that to happen. In the last few years I've been doing more trio gigs, specially here in Europe, in Germany, with the rhythm section in half the CD, [bassist] Dieter Ilg and [drummer] Wolfgang Haffner, and the sound of that group is more airy, and there's more space, and things can interact in a different way.

So that was the kind of the idea for me, and the reason it's called *Between 2 Worlds* is because it literally is my life divided between Europe and the United States, and in this case on the CD half the record was recorded by European musicians in Europe and the other half in America with American musicians, so it's kind of an example of a picture of my life at the moment.

ARTURO MORA: Funny that you chose the European musicians to play straight ahead jazz.

CHUCK LOEB: It's funny, right? [laughs] Not only that, it's like a zen question. Regarding Wolfgang [Haffner], what made this German guy from a little town outside of Nüremberg, so funky?

ARTURO MORA: Did the guys at Heads Up like the idea of mixing styles in the album?

CHUCK LOEB: I just found out that they were a little surprised by the project, because... It's really my fault, I should've been a little more in touch with them. But there's still material on the CD that they will be able to use for commercial radio in the United States, which is still an important fact.

I think they were a little surprised, but also very supportive and they had a creative attitude towards the music, they wanted the music to grow and change and this is an opportunity for me to do that as an artist, because you can't just keep doing the same thing all the time. Although I try [laughs].

ARTURO MORA: This is the 15th year in Metro's life. What about the Metro experience?

CHUCK LOEB: For me it's getting better, because we're doing more live playing than we had in a long, long time.

MITCHEL FORMAN: The important thing is if you have a Metro card after 15 years [he shows an MTA NYC Transit MetroCard]. I always travel with it [laughs]. [To Chuck] Do you have yours?

CHUCK LOEB: A fifteen-year member. See, Mitch: I have two [Chuck shows two MetroCards] [laughs].

*Foto © Sergio Cabanillas,
2009*

ARTURO MORA: Maybe that could be the title of the new album.

CHUCK LOEB: That would be a good one [laughs]. Seriously, we're playing live more, we did a whole tour last summer with the Special Edition version of the band. It's time for us to make a new CD as well, I think, because it's been almost a couple of years since we recorded the last one, so for me I think it's a good counterbalance to the other parts of the things that I do in my career, because collaboratively Mitch and I know each other so well... It's a fun experience.

MITCHEL FORMAN: I had the opportunity to listen on the plane to the old Metro records and it's so... they're just great, I don't know what it is. For me it's something that I wouldn't and couldn't do on my own. I wouldn't do that, I wouldn't get that sound, or do that chord, or... To me there has been kind of a partnership, a marriage.

CHUCK LOEB: Me too. I have to say the same thing, it's stuff that I wouldn't do on my own, and because of that the band has kind of its own personality, it's not only Mitch, Wolfgang or myself, because we're the three that's always been there...

MITCHEL FORMAN: It certainly is not the bass player [laughs]
(1)

CHUCK LOEB: I think that it really does have its own personality, it's kind of funny. When we enter the studio to record all of a sudden there's some kind of chemistry thing that happens that is different for all of us. I think I can say that for Wolfgang too, because if you listen to Wolfgang, specially to his latest CD's, they're quite different than Metro, and we all love it, so it's a chance for us to really express a side of ourselves that we don't get to in another area.

MITCHEL FORMAN: Chuck and I like to be in control of the whole studio recording experience, and here we can trust the other people so much that you can give up that control, it's so easy. That's something that comes with time.

ARTURO MORA: The band started in 1994, but two years before you both played in that beautiful CD by Bill Evans named *Petite Blonde*. Did that have anything to do with the creation of the band?

MITCHEL FORMAN: Yeah. Through that record we were playing kind of a similar style to what we do, it was a fusion record, and we met the record company, Lipstick Records.

CHUCK LOEB: It grew out of that band, right? You and I were together, we met them... But Mitch and I were working together not only in that band, but going back many years before that we were playing together first of all in and around New York City, because we both come from there, and then we worked with Stan Getz, and then we did a lot of playing together in studios and in the clubs in New York, so we had a relationship going backward, we are very good friends. And so we had kind of thought of the idea of doing something, but this *Petite Blonde* project came along, we met the right record company that would support that kind of a project, and it kind of was the right moment and, interestingly enough, the bass player situation in Metro is very fluid. We had, I think, six albums, six players. Melvin [Davis] is the sixth. Because we had Anthony [Jackson], Victor Bailey for two [records], Mel Brown, Jerry Brooks and Will Lee.

ARTURO MORA: Tim Lefebvre did some live gigs too.

CHUCK LOEB: That's right, he did, he did. (2)

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: I'm a bass player myself, please hire me!

CHUCK LOEB: Oh, you're next! [laughs]

MITCHEL FORMAN: Have you seen the movie *This Is Spinal Tap*? You should. It's a fake documentary about a rock band around 1980, and one of the things that happens is that they keep changing drummers, but all the drummers mysteriously die. One of them, on his drum seat there's just a green spot [laughs].

CHUCK LOEB: Yeah, and another dies in a gardening accident.

MITCHEL FORMAN: Another one choked on vomit.

CHUCK LOEB: But the thing is that there's irony in the story that I was trying to get to: actually the first bassist was Anthony Jackson, who was, you know, a legendary bass player. The record company had suggested Anthony, because he had a big name and that would help promote the CD, and we were happy to work with someone of his stature and musical ability, but we didn't have a drummer. So actually Wolfgang, who is an integral important part of the band, was recommended by Anthony, who's no longer in the band. So that was kind of ironic. He had just finished to tour with Wolfgang and we were looking for a drummer, and since he's the bass player it's an important question. He said: "what about drums?" "We were thinking about so and so and so and so..." And he said: "d'you know what? There's a guy I just played with who's fantastic." He recommended Wolfgang, who fit so well. And later as a composer... oh, and at the beginning, he did "Grand Slam" [from the band's first record]. So he is a very important part of the band and we wouldn't know him if it weren't for the role of the changing bass player.

ARTURO MORA: You've just released the *Express* songbook, and Mitch has just released his own songbook. Did you do it to

create stronger links with a specific part of your audience?

CHUCK LOEB: Mostly because they asked for.

MITCHEL FORMAN: I think we have a lot of musicians in our audience. I would receive e-mails asking for charts.

CHUCK LOEB: I also have a book with ten of my songs, none of the Metro songs. It's published by Hal Leonard and called *The Best Of Chuck Loeb*.

ARTURO MORA: Regarding books, I just read on your website that you've written a novel, *Double Read*.

CHUCK LOEB: Yeah, [facing Mitch] did you read it? [Mitch nods] He didn't read it yet. He said he was going to read it in the airplane [laughs].

ARTURO MORA: How did that project come out?

CHUCK LOEB: As you were saying before, in the first question about when did I sleep and all that, my life is a little dominated by music, you know, and at a certain point my wife, Carmen Cuesta... a friend of ours was talking to her about kind of a spiritual book where it said that it's important for people at some point in your life to do something that takes you completely out of the norm, and I have always been a big reader, I read spy books, and I had kind of an idea of the plot, and I had thought: "maybe I'll do that one day", but I never started to do it, but when we spoke about this, about three years ago, I was spending quite a bit of time in aeroplanes with my computer with nothing to do for hours and hours, so I said: "well, let me do that", and it was something as I started doing it I immediately loved it, and it did exactly what my wife and our friend said: it took me completely out of my regular life and into this other world. It was very therapeutic, it was relaxing. It took a year to have written this novel, 350 pages. People that read it like it, not Mitch really.

MITCHEL FORMAN: [laughs] I will, I will.

*Foto © Sergio
Cabanillas, 2009*

ARTURO MORA: Is it selling well?

CHUCK LOEB: It's not published unfortunately, it's just on the web.

ARTURO MORA: Mitch, tell us about your label, Marsis Jazz.

MITCHEL FORMAN: It's kind of there when I need it and I use it for my own thing, it hasn't been a big financial success, but it's been good for me to just have my records out there without having any concern about the record company, what they want... and for that it's good. For not having the support of a big record company is not so good.

ARTURO MORA: How difficult is for you the distribution process?

MITCHEL FORMAN: It's a little hard, the whole world is moving away from the distribution of records. The model is changing, everyone hears mp3's or whatever is next. I originally had thought that it would be easy and that Internet downloading would equal us to a Warner Brothers. It hasn't been this way,

but I think for a small label you do have a better chance now to reach all homes in the world, everyone can download your stuff.

ARTURO MORA: And regarding records and companies, Chuck: Indigo Records, from Madrid, had something to do with *Express* and the acknowledgements in *Between 2 Worlds* include Juan Miguel Ramírez and his team. Which is your relation with these people?

CHUCK LOEB: For me they're almost like family at this point. The way I met them was when they published my wife's first CD, when she put that out, we met them and since we've come to Madrid a lot to get to know them personally, and then when I started performing here more I first took the initiative to have Indigo to be in charge of distribution. We've been working together on literally every project that I've ever done, and at this point they're really part of my life. It's just fantastic people, because it's not like: you make a deal, you put the CD out and then it's over. No, they go pick me up at the airport, we go to radio stations together, we have dinner together... it's an intimate relationship, wonderful.

ARTURO MORA: Mitch, what about your collaboration in the Mahavishnu Orchestra Tribute, *Visions Of An Inner Mounting Apocalypse*?

MITCHEL FORMAN: Oh, Jeff Richman. You know, I'm just a friend of Jeff's, as Chuck, and he's done five or six of these tribute records. It's always fun...

CHUCK LOEB: But as a personal thing for you, I mean you played with John [McLaughlin], right, you were actually a part of the band [the Mahavishnu Orchestra itself].

MITCHEL FORMAN: Yes, for a few years I played with John.

ARTURO MORA: Is there any follow up to your last project, *Perspectives*?

MITCHEL FORMAN: I don't know, still looking. I've done some trio gigs lately in Los Angeles that have been successful. I think I'll do a duo record with Chuck.

ARTURO MORA: In the style of that acoustic song in *Tree People*, "Sleeping Beauties"?

MITCHEL FORMAN: No, maybe more electronic.

CHUCK LOEB: Maybe more electronic, more orchestrated, you know. There's so much that you can do with the two instruments. Remember *As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls* [by Pat Metheny and Lyle Mays], it's a very complete CD, even though it's just two people.

Foto © Sergio Cabanillas,
2009

ARTURO MORA: Pat Metheny: you dedicate a song to him in *Between 2 Worlds*, "360". What can you tell us about your musical encounters with Pat?

CHUCK LOEB: I was his student, I was very young when we first met. To me he's one of the most complete musicians on the planet, that's why I called the tune "360", it's like full circle. He gave me that one lesson. We became friends later, and then he told me: "I didn't even remember that I gave you a lesson." But he said one thing to me that literally changed my approach to music, which is pretty heavy, you know, but that's the kind of guy he is, he's a very powerful person...

MITCHEL FORMAN: What was the one thing he said? [laughs]

CHUCK LOEB: At the time when I studied with him I was very close-minded, I was into pure jazz, and playing music based on Charlie Parker and John Coltrane and Miles Davis and Wes Montgomery, very strictly into the be-bop mode, you know. And he asked me to play a tune and he said: "it sounds really great, but it sounds like you're playing a vocabulary instead of melody. When you're improvising don't think so much about trying to imitate these great artists, even though they are great. Instead, let yourself find your own melodies, and improvise in a way that's more open and melodic." It sounds very simple, but it was a moment in which kind of the light went off, and I realized that although we rely on licks and things and repetitive techniques that we use to play, we should be still looking for melody.

MITCHEL FORMAN: And try to find your own. I met him during the *Reunion* record [by Gary Burton], there was a short tour thereafter. There were a few long car rides, and I think I spent thanksgiving dinner with him and Gary Burton at some weird place, not a great restaurant. But the thing that impressed me the most is how hard the guy works. It's obvious from his playing. He was similar to Chuck Loeb.

CHUCK LOEB: Much more.

MITCHEL FORMAN: He's always playing, always playing, you know. His guitar is a part of him.

CHUCK LOEB: When you look at his career it's amazing what he's done, it's just incredible, the quality of his work...

MITCHEL FORMAN: I think he's so dedicated to his art... it's inspiring to see that.

ARTURO MORA: Mitch, you've played with a lot of great musicians: Gerry Mulligan, Stan Getz, Wayne Shorter, John McLaughlin, Pat Metheny himself... Who influenced you the most

and in which aspect?

MITCHEL FORMAN: I think the guys that influence me the most are the ones I share the experience of traveling with, which we do a lot, and still play at their top. I remember Wayne Shorter, after a long day traveling, when we did the North Sea Jazz Festival, and he just played his heart out, and the whole day just disappeared. These are the guys that can give everything no matter what the outside experience is like. That influences me, to see that and see that it's possible.

ARTURO MORA: Regarding Metro: does anyone take care of their own songs in terms of arranging, or is it a more collaborative process?

CHUCK LOEB: It's pretty collaborative. On the latest CD I think Mitch did more than anyone else in terms of the arrangements... I mean, in the studio we do it together when we're recording the tracks. I may come in with an idea, or a certain layout for the song, or... and then Mitch or anybody might say: "why don't we go first to the bridge, or...? Why don't we do that twice?" That happens in the studio. There's a song on the new CD called "Maikl Burreka" that was very sketchy in the studio, it was almost nothing.

*Foto © Sergio Cabanillas,
2009*

ARTURO MORA: Really? In the CD it looks like having many sections, that it's even a complex song in terms of form.

CHUCK LOEB: Yeah, what he [Mitch] did with it was just unbelievable. The song title stands for Michael Brecker, and the idea was: Michael Brecker loved African music, and Will [Lee, co-composer and bassist for the session] really had the concept of an African groove, and we did the different sections then Mitch put it together. When he had all the voices, and the kalimba, and the loops and all that kind of stuff, when I first heard it it was like: "wow, that's perfect! That's incredible!" I didn't expect that, you know. So that's an example of the band having its own personality.

The other thing that I was gonna say is that the idea of the band comes out of our love for fusion music from the 70's: Weather Report, Miles Davis, Mahavishnu Orchestra, Chick Corea's bands from that time, Yellowjackets... That music is very important to us and it influences us quite a bit more than anything as composers, but also as a group. It's kind of an inspiration. For me specially Weather Report.

ARTURO MORA: I was going to ask you about your acoustic guitar solo in "Maikl Burreka". It looks like a perfect solo in terms of design, as if it was written. Did you record it in a row, was it fully improvised?

CHUCK LOEB: Not fully improvised, but I have to say that the idea of the solo was pretty much in one pass. I fixed certain things that I didn't play perfectly, I went back and perfected them, but the idea was pretty much what I played the first time. And I think part of it was that that was the day when I first heard what Mitch had done to the song, so I was very inspired, it was so much fun to listen to all that stuff in the headphones and play with it. And there's a couple of things on there actually that, after I played, you [facing Mitch] went back and kind of doubled, so it kind of grew as a piece of music.

ARTURO MORA: More technical stuff: in your last record there's a song named "Let's Play", which you dedicate to Mike Stern

and that features a rhythmic motif on the drum solo part that reminds of the drum solo part in "Rio Frio" [from Metro's *Express*]. Was "Let's Play" composed at the same time than "Rio Frio", or after...?

CHUCK LOEB: After. Actually this is a problem that I have, I only know one rhythmic motif for drum solos [laughs]. I took the idea from "Rio Frio" because although Wolfgang plays in the original recording, when we were playing with the Special Edition version of the band Dave Weckl was playing on that part, as well as in "Bing Bang Boom!". Dave was going to record on my CD, I wanted him playing a solo that was kind of like in that mode, and we did it in that song. But then later, there's a song called "The Great Hall" on my CD where Wolfgang plays the solo, and it's the same figure, so basically it comes down to that I'm not very original [laughs].

MITCHEL FORMAN: D'you know what's funny? I have my son starting to play drums, he's twelve. The other day we played "Rio Frio" and I made him do the drum solo [laughs].

ARTURO MORA: I just read you're going to tour India. Is it the first time you do it?

MITCHEL FORMAN: Yeah, right after this we're going to India. It'll be my third time.

ARTURO MORA: How's the experience of performing there?

MITCHEL FORMAN: The reason we go there is that I met a gentleman over there who's a composer and a producer, actually head of Columbia Records now in India. And he's got this passion, he knows every jazz record out in the United States, he can tell who plays on the one song from a record ten years ago. And he's just bringing us over. And we're all doing a record. Not all, not Wolfgang, but [David] Weckl, and [Eric] Marienthal, Chuck and myself, and Melvin [Davis], and it's great, I'm doing four songs for him. It's through this one guy, his name is Sandeep Chowta.

ARTURO MORA: How do you approach your solo piano projects vs. playing with more instruments?

MITCHEL FORMAN: It's a very liberating experience, very difficult to feel that confident about your piano ability and put off a whole CD or a whole concert. One of these days I'd like to do it again, I haven't been playing that much piano, I think it requires a little commitment to that project and hours of practicing to feel comfortable enough to do it.

ARTURO MORA: How do you get the ideas for programming loops in Metro?

MITCHEL FORMAN: I just fool around until something steps [laughs].

ARTURO MORA: Chuck, two years ago you told me about issuing a Reunion [Till Brönner, Eric Marienthal, Chuck Loeb, Jim Beard, Tim Lefebvre and Dennis Chambers] record, you were looking for a label.

CHUCK LOEB: It never happened. Two things: we had recorded a live concert. That was a great band, but when you're doing a live CD you have to record several concerts, so that you can pick the best from each one of them. We didn't have the material that we needed from that one concert. There was the idea of putting it out, but it wasn't up to the level it needed to be to represent such a great group. The other thing is that because I'm involved with my own CD's, I produce my wife's CD's and also in Metro, one more group was for me a little too much, you know, so for me that was another fact.

ARTURO MORA: Your wife is Spanish, you spend a lot of time in Spain. Have you thought about doing something with Spanish musicians?

CHUCK LOEB: Yeah, I got sort of a chance to be more involved, because I was involved producing a CD with Charlie Moreno, who's a Spanish bassist, and also some stuff with

[saxophonist] Kike Perdomo. I would like to do more of that, and in fact as my daughter is now living in Madrid, we're planning on spending even more time in Spain, so I think I'll have the opportunity to meet more people, play with more local musicians... I would love it, it makes perfect sense.

(1) Metro has been constantly switching bass players.

(2) Actually Gerald Veasley played live last summer in the Special Edition of the band, so the total number of bassists is eight.

Text: © 2009 [Arturo Mora Rioja](#)

Photographs: © 2009 [Sergio Cabanillas](#)