

Tomajazz recomienda... un libro: *The Freedom Principle: Jazz After 1958*, de John Litweiler

The Freedom
Principle:
Jazz After
1958, de
John
Litweiler

El *free jazz*, maltratado o tratado mal en muchas historias del jazz, tiene en *The Freedom Principle* el libro fundamental para comprender las claves de sus orígenes y desarrollos.

Desde los primeros experimentos de Tristano o Mingus hasta la escuela de Chicago o el *free* europeo, pasando claro está por los grandes exponentes como Ornette, Coltrane, Cecil Taylor o Albert Ayler, esta obra ofrece un análisis ejemplar de casi tres décadas (fue publicado en 1984) de vanguardia jazzística.

La prosa de John Litweiler, rigurosa y amena a la vez, se ajusta muy bien a un estilo musical tan poco “académico” como el *free*. Y, como todo buen libro de jazz, *The Freedom Principle* motiva al lector al escuchar, con pasión.

Publicado en 1984 por Da Capo Press (en inglés, no existe traducción al español).

Veinte años no es nada: una febril mirada sobre las dos últimas décadas de la música de Anthony Braxton. Por Diego Sánchez Cascado y Pachi Tapiz

© 2007 Diego Ortega Alonso

“El Sr. **Braxton** es un artista brillante y muy trabajador. Su impacto supera cualquier descripción posible. Su sentido de la estructura y de la expresividad individual es su legado para todo aquél que busque el sentido más elevado del arte. Ha causado un impacto imborrable tanto en la comunidad artística de Chicago como en la del resto del mundo. Es un verdadero tesoro de la humanidad”

Kahil El’Zabar

Anthony Braxton es desde hace décadas una figura fundamental en la historia del jazz y de la música en general. Son muy pocos los músicos que han sido capaces de desarrollar un lenguaje propio. Anthony Braxton es uno de ellos, aunque más que un lenguaje, ha logrado construir un verdadero universo musical, autónomo, complejo y formado por territorios estilísticos muy diversos. Si bien su carrera comenzó a

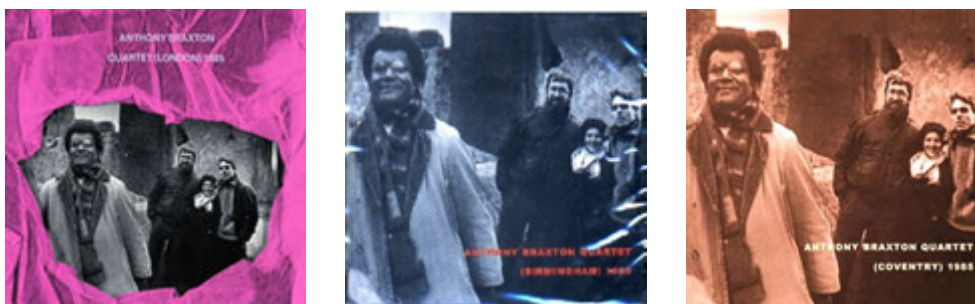
finales de los años sesenta, en este artículo nos vamos a centrar en las dos últimas décadas, tal y como hemos hecho en la entrevista que publicamos en Tomajazz (<http://www.tomajazz.com/web/?p=10474>). Nuestro punto de partida para ambos textos es el magnífico libro de Graham Lock *Forces In Motion. The Music and thoughts of Anthony Braxton* (Da Capo Press, 1988), que aborda de forma ejemplar toda su trayectoria anterior. En él, Lock narra la gira de Anthony Braxton en 1985 por Inglaterra con el conocido como su “cuarteto clásico”, integrado por la pianista Marilyn Crispell, el contrabajista Mark Dresser y el batería Gerry Hemingway. Asimismo recoge las opiniones de Braxton sobre numerosos temas en la que es una aproximación fascinante, en profundidad y sobre todo en primera persona, a los distintos aspectos que forman su universo creativo.

Si algo caracteriza la carrera de Anthony Braxton es su afán por documentar todas sus composiciones y sus distintos proyectos. Su enorme capacidad de trabajo hace que a lo largo de estos 20 años haya publicado alrededor de 125 grabaciones a su nombre o compartiendo la titularidad. Este breve artículo sólo pretende servir de guía para desbrozar y saber cómo abordar una ingente y muy diversa producción.

EL CUARTETO CLÁSICO

Este repaso empieza, como no podría ser de otro modo, con el cuarteto clásico. En su trabajo en cuarteto resulta muy interesante la utilización de lo que Braxton denomina las *pulse tracks*. Se trata de una estructura compositiva horizontal, interpretada principalmente por la sección rítmica (y utilizada a discreción por ésta), que se superpone o “acompaña” a la composición principal. De este modo, es frecuente que los temas que aparecen en los discos aparezcan con títulos como “Comp. 69 M (+ 10 + 33 + 96)”: la composición principal es la 69M, mientras que entre paréntesis figuran las diversas *pulse tracks*.

El grado de interacción entre los cuatro miembros del grupo y la riqueza de su música resultan asombrosos, y no sería exageración situarlo entre los más destacados combos de la historia del jazz (junto a los Hot Five y Hot Seven de Armstrong, el quinteto de Charlie Parker, los dos grandes quintetos de Miles Davis, el cuarteto de John Coltrane, y un corto etcétera).

Leo Records se ha encargado de publicar tres volúmenes dobles con tres conciertos de la gira inglesa. El grabado en Coventry incluye una de las entrevistas de Braxton con Graham Lock que luego plasmaría en el citado *Forces In Motion*.

- *Quartet (London) 1985* (Leo CD LR 200/201 2-CD, 1990)
- *Quartet (Birmingham) 1985* (Leo CD LR 202/203)
- *Quartet (Coventry) 1985* (Leo CD LR 204/205)

Posteriormente, Marilyn Crispell fue sustituida al piano por David Roseboon. No obstante, Crispell seguiría trabajando con Braxton, quien ocasionalmente volvería a reunir a este mismo cuarteto. Entre sus grabaciones, son muy recomendables el cuádruple disco grabado en Willisau (con dos compactos grabados en estudio y dos en directo, actualmente descatalogado pero que, al parecer, pronto será reeditado) o el doble de Santa Cruz.

- *Willisau (Quartet) 1991* (hatART 61001/2/3/4 4-CD)
- *Quartet (Santa Cruz) 1993* (hatART 6190 2-CD)

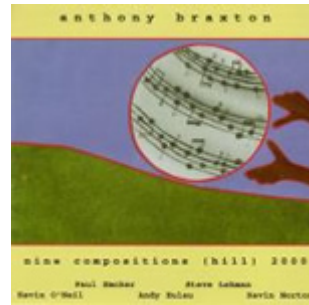
LOS STANDARDS – LOS PROYECTOS TEMÁTICOS

Cada cierto tiempo, Anthony Braxton siente la necesidad de salir de su universo particular y acudir tanto al repertorio de standards como revisar el legado de algunos de los músicos que considera fundamentales en la historia del jazz. Evidentemente, sus interpretaciones no se quedan en la mera imitación de lo ya conocido, sino que buscan obtener nuevos matices y nuevas formas de interpretarlos. También podría ser considerado como un gesto de reafirmación de su pertenencia a la tradición del jazz.

Dos grabaciones recientes que resultan ideales para acercarse a su concepción de los standards son los dos compactos cuádruples editados por Leo Records, grabados durante la gira que realizó en 2003 junto al guitarrista Kevin O'Neil, el contrabajista Andy Eulau y el percusionista Kevin Norton (con visita a Sevilla incluida): Bill Evans, John Coltrane, Paul Desmond, Miles Davis, Dave Brubeck, Gerry Mulligan, Joe Henderson, Thelonious Monk, Antonio Carlos Jobim, Irving Berlin, Jerome Kern, Vernon Duke, Sam Rivers, Wayne Shorter o Herbie Hancock son algunos de los autores de los temas revisitados.

- *23 Standards (Quartet) 2003* (Leo CD LR 402/405 4-CD, ed. ltda. 1000 copias)
- *20 Standards (Quartet) 2003* (Leo CD LR 431/434 4-CD, ed. ltda. 1000 copias)

En cuanto a los proyectos dedicados específicamente a un músico, se pueden recomendar varios. Con O'Neil, Eulau y Norton, más la incorporación de algún otro músico, interpretó en el año 2000 el repertorio del pianista Andrew Hill, lo que quedó reflejado en dos grabaciones:

- *Ten Compositions (Quartet) 2000* (CIMP 225)
- *Nine Compositions (Hill) 2000* (CIMP 236)

En 1993 hizo lo propio con la figura de Charlie Parker en un sexteto en el que participaron Misha Mengelberg, Paul Smoker, Ari Brown, Joe Fonda, Han Bennink y Pheeroan AkLaff. El resultado fue un doble compacto, con un disco grabado en estudio y otro en directo.

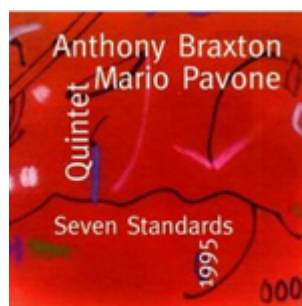
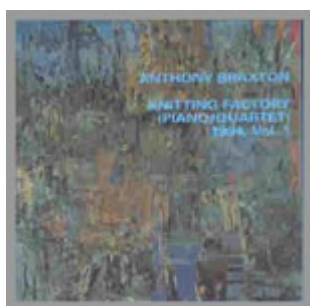
- *Charlie Parker Project 1993* (hat0LOGY 2-261 2-CD)

Otros dos pianistas que también fueron visitados por este

músico con un resultado más que recomendable: Thelonious Monk y Lennie Tristano. Mal Waldron, Buell Neidlinger y Bill Osborne fueron sus acompañantes en su repaso de parte del legado de Monk, mientras que John Raskin, Cecil McBee, Andrew Cyrille y Dred Scott son quienes participaron en su acercamiento a los temas de Tristano.

- *Eight (+3) Tristano Compositions 1989 for Warne Marsh* (hatART 6052)
- *Six Monk's Compositions* (Black Saint 120116-2)

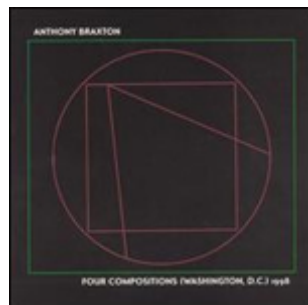

Además de tocar todos los instrumentos de la familia de los saxofones y clarinetes (son impresionantes las fotos en que aparece tocando instrumentos tan poco habituales como el clarinete contrabajo o el saxo bajo), Braxton también toca el piano y la batería. En su faceta de pianista ha publicado varios discos en los que ofrece su particular aproximación al universo de los standards. Hay varias grabaciones recogidas en distintos años en la difunta Knitting Factory. En la grabación de 1994 le acompañan el saxofonista Marty Ehrlich, el contrabajista Joe Fonda y el batería Pheeroan AkLaaf. Tristano, Brubeck, Mingus, Monk, Ellington o Wayne Shorter son los autores de algunos de los temas visitados. La grabación con el Mario Pavone Quintet también está recogida en directo en la Knitting Factory. En la formación le acompañan Dave Douglas, el contrabajista Mario Pavone, AkLaaf, sobresaliendo el añorado saxofonista y flautista Thomas Chapin. "Straight Street" de Coltrane, "Eronel" de Monk, "Dewey Square" de Charlie Parker, "Autumn In New York" o "All or Nothing at All" son algunos de los temas versionados.

- *Knitting Factory (Piano/Quartet) 1994, Vol.1* (Leo CD LR 222/223)
- Anthony Braxton / Mario Pavone Quintet *Seven Standards 1995* (Knitting Factory Works KFW168)

GHOST TRANCE MUSIC (GTM)

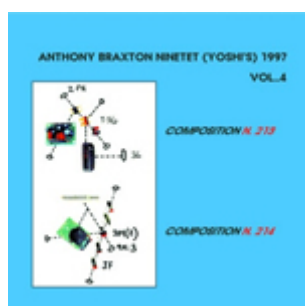
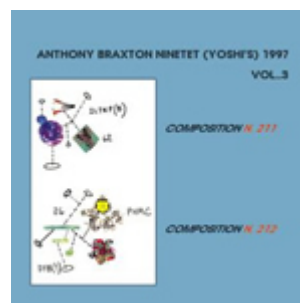
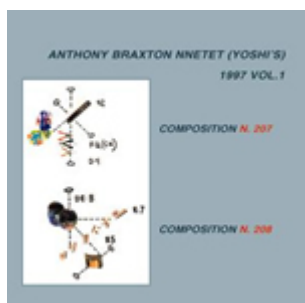
Según el propio Braxton, es la mayor evolución en su música en los últimos 25 años. Además de las explicaciones del propio Braxton en la entrevista antes mencionada (<http://www.tomajazz.com/web/?p=10474>), se puede decir que la GTM apela al minimalismo, la repetición, el trance. Cada composición de GTM está dividida en dos partes. La primera, está formada por una extensa melodía basada en ocho notas repetidas de diversas formas en la que se intercalan unos paréntesis –o melodías secundarias-. Cada composición de GTM integra asimismo otras cuatro composiciones secundarias que pueden insertarse en cualquier momento, en función del deseo de los intérpretes. Aunque el material escrito sea importante, el espacio dedicado a la improvisación desempeña un papel fundamental.

A mediados de los años noventa, Braxton puso en marcha el sello Braxton House para documentar su trabajo. En él publicó su ópera *Trillium R: Shala Fears For The Poor – Composition No.162*, cuya realización casi le llevó a la ruina (nuevamente, tras su experiencia con las orquestas a mediados de los años setenta) a pesar de contar para ello con los fondos de la beca Genius Grant de la fundación McArthur (que le fue concedida en 1994). Finalmente este sello sólo llegó a publicar ocho referencias, con formaciones que varían del dúo a los trece

músicos, pasando por grupos de siete y once miembros. Por desgracia, el sello lleva años en barbecho, y los discos publicados están totalmente descatalogados.

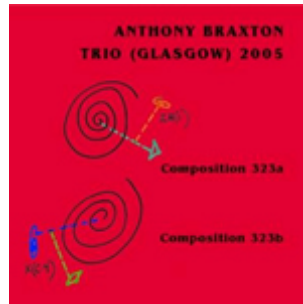
- *Four Compositions (Washington, D.C.) 1998* (Braxton House BH-009)

El sello británico Leo es el que está documentando abundantemente la GTM. Entre las numerosas referencias, destacan los tres volúmenes dobles de la serie de conciertos realizada en Yoshi's en 1997, todas ellas con la formación de noneto (y Leo acaba de anunciar una cuarta entrega para 2008). Se trata de una música densa, de difícil escucha, que requiere paciencia y voluntad por parte del oyente. Más accesible es *Four Compositions (GTM) 2000*, (esta vez publicado por Delmark), con Braxton al frente de un cuarteto "canónico" de piano, bajo y batería.

- *Ninetet (Yoshi's) 1997, Vol.1* (Leo CD LR 343/344 2-CD)

- *Ninetet (Yoshi's) 1997, Vol.2* (Leo CD LR 382/383 2-CD)
- *Ninetet (Yoshi's) 1997, Vol.3* (Leo CD LR 420/421 2-CD)
- *Four Compositions (GTM) 2000* (Delmark DG-544)

Otro ejemplo de GTM en formato pequeño es el doble *Trio (Glasgow) 2005*, con Taylor Ho Bynum (trompetas diversas) y Tom Crean (guitarra) más efectos electrónicos. Se trata del trío Diamond Curtain Wall, evolución de la GTM y una de las propuestas más interesantes del Braxton reciente, que tuvimos la suerte de ver hace unos meses en Madrid (<http://www.tomajazz.com/web/?p=10505>).

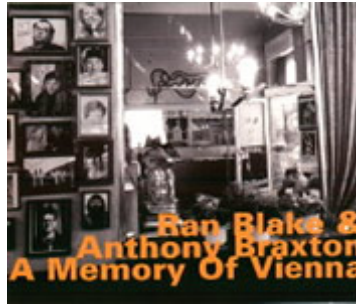
- *Trio (Glasgow) 2005* (Leo CD LR 487/488 2-CD)

Pero la muestra “definitiva” de la GTM (según palabras del propio Braxton) es la caja de 9 compactos y un DVD *9 Compositions (Iridium) 2006*, publicada este mismo año. Se trata de la interpretación en directo, durante una semana, de nueve composiciones a cargo de Braxton y otros 12 músicos. Frente a la aridez de las grabaciones de Yoshi's antes mencionadas (para entendernos, no recomendadas para el advenedizo), la música interpretada en el Iridium neoyorquino resulta variada, brillante y emotiva. Muy recomendable, pese las más de nueve horas de música contenida y al precio.

- Anthony Braxton 12+1tet *9 Compositions (Iridium)* 2006 (Firehouse 12 Records FH12-04-03-001 9-CD + DVD)

COLABORACIONES Y ENCUENTROS: DÚOS, TRÍOS Y GRANDES FORMACIONES

A lo largo de toda la carrera de Braxton abundan las grabaciones y proyectos con dúos y tríos de carácter muy variado. Con el pianista Ran Blake realizó una grabación que surgió casi por casualidad, y en la que ambos músicos se dedicaron a versionar a un puñado de temas inmortales: “Round Midnight” de Monk, “Yardbird Suite” de Charlie Parker, “Four” de Miles Davis o “Soul Eyes” de Mal Waldron.

- Ran Blake & Anthony Braxton *A Memory Of Vienna* (hat0LOGY 505)

Otro dúo con un pianista radicalmente diferente es el que en 1991 grabó con el pianista alemán George Gräwe. Era la primera vez en que ambos músicos tocaban juntos y las tres piezas son improvisaciones. Entre ambos se produce una comunicación telepática. Especialmente memorable es cuando Braxton toca la flauta, otro instrumento más a añadir a la familia de saxos y clarinetes, piano y batería.

- Anthony Braxton – George Gräwe *duo (amsterdam)*

1991 (Okka OD12018)

Con el trompetista Wadada Leo Smith grabó dos discos en Pi Recordings. Ambos aportaban temas nuevos: Smith “Tawaf” o “Goshawk” y Braxton las composiciones “314”, “315” y la “316”.

- Wadada Leo Smith & Anthony Braxton *Organic Resonance* (Pi Recordings PI 06)
- Wadada Leo Smith & Anthony Braxton *Saturn, Conjunct the Grand Canyon in a Sweet Embrace* (Pi Recordings PI 10)

En 2004, el sello suizo Intakt publicó dos discos de Braxton a dúo con el percusionista Andrew Cyrille, grabados dos años antes. El material incluido es variado: composiciones de Braxton, de Cyrille e improvisaciones. Aunque el resultado es desigual (tal vez un único volumen hubiera bastado), contiene momentos memorables.

- Andrew Cyrille – Anthony Braxton *Duo Palindrome 2002, Vol. 1* (Intakt CD 088 / 2004)
- Anthony Braxton – Andrew Cyrille *Duo Palindrome 2002, Vol. 2* (Intakt CD 089 / 2004)

En el año 1993 Anthony Braxton visitó el festival de Jazz de Londres. Fruto de esa visita se publicaron dos conciertos magníficos en dúo y trío. En ambas ocasiones estuvo acompañado por el saxofonista Evan Parker, mientras que en el disco a trío se incorporó el trombonista Paul Rutherford. El material interpretado fueron improvisaciones de los tres músicos con títulos al uso en la discografía braxtoniana en las que juega con los nombres de los músicos: “Axtarkrut”, “Vanuthrax”, “ParkBrax” o “BraxPark”.

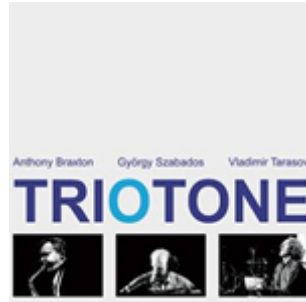
- Anthony Braxton / Evan Parker *Duo (London) 1993* (Leo CD LR 193)
- Anthony Braxton / Evan Parker / Paul Rutherford *Trio (London) 1993* (Leo CD LR 197)

En 1988 se produjo una colaboración entre la London Jazz Composers' Orchestra, dirigida por el contrabajista Barry Guy, y Anthony Braxton. Este no toca ningún instrumento, aunque es el director de esta formación de casi 20 músicos y autor de las composiciones que ocupan el segundo compacto a lo largo de 56 minutos: el resultado es una magnífica muestra del encuentro entre Braxton con una de las formaciones más destacadas de la improvisación europea.

- London Jazz Composers' Orchestra – *Zurich*

Concerts (Intakt 005 2-CD)

Por último, merece la pena dedicar una atenta escucha a *Triotone*, que Braxton grabó en directo en Serbia en 2003 con el pianista húngaro György Szabados y el percusionista ruso Vladimir Tarasov (miembro del Ganelin Trio): el primer tema, “Trioton”, composición de Szabados que ocupa más de la mitad del disco, es una pequeña –aunque extensa- joya.

- Anthony Braxton – György Szabados – Vladimir Tarasov *Triotone* (Leo CD LR 416)

Texto: © 2007 Diego Sánchez Cascado y José Francisco “Pachi” Tapiz, Tomajazz

Ilustración: © 2007 Diego Ortega Alonso