

Homenaje a Paul Bley. HD0 0058 [Audioblog]

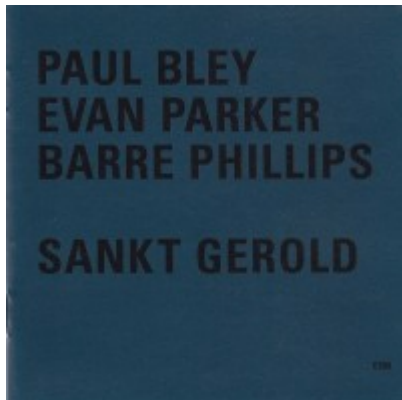
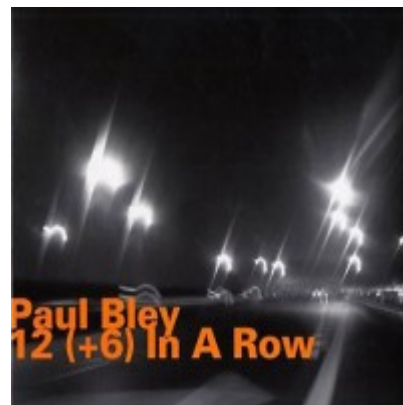
Paul Bley grabando a piano solo en 2006. Fotografía por Carol Goss.

El pasado 3 de enero de 2016 fallecía el pianista Paul Bley a los 83 años. En homenaje a su figura pero especialmente a su música, en HD0 realizamos un repaso a algunas de sus obras que sirven a su vez para mostrar distintas facetas de su manera de entender la creación de este maestro del piano aproximándose al jazz, al free jazz y a la libre improvisación.

© Pachi Tapiz, 2015

HD0 (Hablando de oídas) es un audioblog presentado, pergeñado,

editado y producido por Pachi Tapiz.

Los temas, las grabaciones, los años de grabación y los músicos.

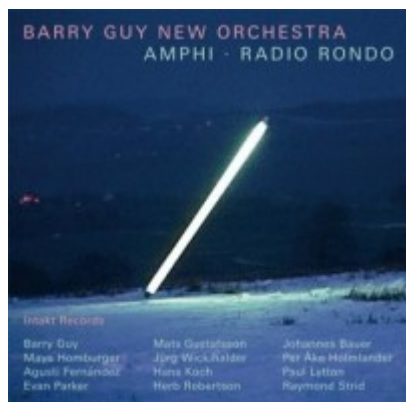
- "All The Things You Are"
Sonny Rollins – Coleman Hawkins: *Sonny Meets Hawk* (RCA Victor, 1963)
Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Paul Bley, Bob Cranshaw, Roy McCurdy

- “Walking Woman”
Paul Bley Quintet: *Barrage* (ESP, 1964)
 Dewey Johnson, Marshall Allen, Paul Bley, Eddie Gomez,
 Milford Graves
- “Threewe”
Jimmy Giuffre: *Free Fall* (Columbia, 1962)
 Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow
- “Carla”
Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow: *Emphasis & Flight. 1961* (Hatology, 2003)
 Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow
- “Solo 5”, “Trio 5”
Paul Bley: *12 (+6) In A Row* (Hatology, 1990)
 Paul Bley, Franz Koglmann, Hans Koch
- “Variation 2”
Paul Bley / Evan Parker / Barre Phillips: *Sankt Gerold Variations* (ECM, 1996)
 Paul Bley, Evan Parker, Barre Phillips
- “Far North”, “Pent-Up House”
Paul Bley: *Play Blue (Oslo Concert)* (ECM, 2008)
 Paul Bley

Barry Guy New Orchestra:

Amphi. Radio Rondo (Intakt, 2014)

La Barry Guy New Orchestra es algo parecido a un enorme instrumento. En manos de su líder, el contrabajista y compositor Barry Guy, esta formación que reúne a algunas de las figuras en primera línea de la improvisación europea (Evan Parker, Agustí Fernández, Mats Gustafsson, Paul Lytton, Raymond Strid...) muestra una versatilidad abrumadora. En su nueva grabación en Intakt, *Amphi. Radio Rondo*, este super-grupo interpreta las dos composiciones que le dan título.

En la primera de ellas aparece como invitada Maya Homburger, violinista especializada en el barroco y compañera de Barry Guy. Ambos tienen una carrera discográfica muy amplia con proyectos de música barroca y contemporánea en sellos como ECM y Maya Recordings. Otra cuestión es su trabajo -grabado- en los terrenos de la libre improvisación, o en una formación como la Barry Guy New Orchestra. Si bien esta artista ya había aparecido en el monumental *Mad Dogs*, que recogía grabaciones realizadas por distintas agrupaciones surgidas de la Barry Guy New Orchestra, lo hizo en un único tema: "Celebration" es una composición de Barry Guy que la violinista interpretaba a dúo en compañía del baterista Paul Lytton.

En "Amphi" por fin hay la oportunidad de escuchar a esta exquisita violinista integrada en esa enorme máquina de crear sonidos. Este tema está construido en torno suyo. La intensidad habitual (presente en "Radio Rondo" desde el mismo inicio) y el sonido del conjunto desaparecen. En su lugar, aparecen pequeñas agrupaciones de músicos, en las que Maya Homburger tiene un papel preponderante, y a quien se escucha realizar algún solo en el que resulta una delicia escuchar su

violín barroco. El resto del grupo se adapta perfectamente a esta situación. Los *tutti* del grupo o los solos intensos que tienden al expresionismo (que trufan “Radio Rondo”) no son el único terreno en el que estos músicos se mueven a placer.

El contraste entre las dos composiciones es justamente uno de los elementos que hacen de *Amphi. Radio Rondo* una obra especialmente atractiva, ya que añade nuevos matices al trabajo de Barry Guy con su New Orchestra.

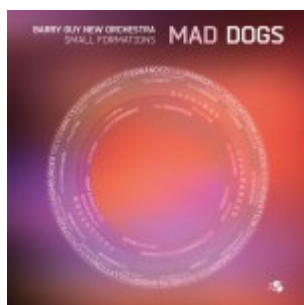
© Pachi Tapiz, 2014

Barry Guy New Orchestra: *Amphi. Radio Rondo*

Barry Guy New Orchestra: Barry Guy, Agustí Fernández, Maya Homburger (“Amphi”), Evan Parker, Jürg Wickihalder, Mats Gustafsson, Hans Koch, Herb Robertson, Johannes Bauer, Per Ake Holmlander, Paul Lytton, Raymond Strid.

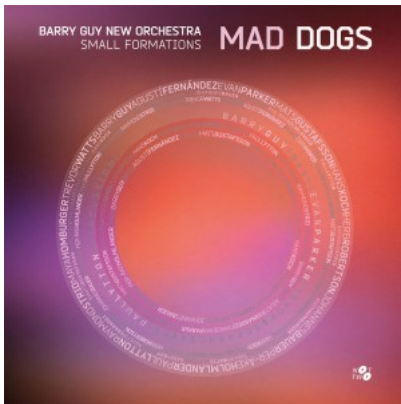
“Amphi”, “Radio Rondo”
Composiciones de Barry Guy.

Publicado en 2014 por Intakt.

Barry Guy New Orchestra.

Small Formations: *Mad Dogs* (Not Two, 2013)

El quintuple CD *Mad Dogs*, publicado en edición limitada y en un cómodo formato LP es un documento imprescindible, un monumento dedicado a Barry Guy, uno de los músicos más versátiles y creativos del panorama actual de la improvisación.

Entre el 16 y el 19 de noviembre de 2010, en el 5º Festival de Jazz de Cracovia, este contrabajista británico, los integrantes de su New Orchestra Orchestra (Agustí Fernández, Evan Parker, Mats Gustafsson, Hans Koch, Herb Robertson, Johannes Bauer, Per-Ake Holmlander Paul Lytton y Raymond Strid, una formación de figuras de primera fila de la improvisación libre), el saxofonista Trevor Watts y Maya Hombruger (violinista especializada en música barroca y compañera del protagonista de esta obra) tuvieron la oportunidad de actuar en distintas formaciones, al menos hasta un total de quince, que son las recogidas aquí. Entre todos estos músicos hay una maraña de relaciones musicales que en algunos casos se ha mantenido durante décadas. Un ejemplo más que establecido es el trío que forman desde hace treinta años Evan Parker, Barry Guy y Paul Lytton.

Los cinco CD de *Mad Dogs* muestran a esa constelación de creadores libres en todo su esplendor. El segundo CD está dedicado en su totalidad a la actuación del trío Parker, Guy, Lytton. En directo este grupo es un valor seguro gracias a una capacidad de comunicación que roza lo telepático. Esta formación no está cerrada en absoluto a acoger a otros músicos en su seno, por lo que no es extraño en absoluto que invitasen a Agustí Fernández a acoplarse al trío. El intenso y potente

Tarfala Trio (que Guy forma junto a Mats Gustafsson y Raymond Strid), es otra de las formaciones con nombre propio aquí representadas. También hay temas en solitario y en dúo de una pareja tan bien avenida como la formada por Agustí Fernández y Mats Gustafsson. Este saxofonista explora en solitario, contenido, las posibilidades de su instrumento, ajeno a su habitual explosividad en otras formaciones como The Thing. Exploratorio se muestra, a su vez, Agustí Fernández, quien se sumerge a fondo en el interior del piano en los quince minutos de su tema en solitario que abre esta magna colección.

La exquisita violinista Maya Homburger (escúchense sus grabaciones en ECM o en su sello discográfico Maya Recordings interpretando tanto música barroca como contemporánea) es una espectadora habitual en los conciertos del Barry Guy improvisador, aunque no es habitual escucharla en esos contextos acompañada de libres improvisadores. Por ese motivo, es un placer doble escucharla junto al baterista Paul Lytton interpretar la composición de Barry Guy "Celebration". La otra composición de Guy aquí incluida (el resto son improvisaciones) es la deliciosa "Annalisa" que el contrabajista ya había grabado junto a Agustí Fernández. En ella Barry Guy demuestra el toque magistral que esconden sus dedos y hace aflorar al Agustí Fernández más lírico. Con otra estética, entre lo más directo y arrollador de esta colección, están los cuatro minutos y cincuenta segundos del trío formado por Guy, el saxofonista Trevor Watts y el baterista Raymond Strid. No hay que perder de vista que parte de estos músicos pertenecen a esa primera generación de músicos europeos que construyeron su visión de la improvisación en el jazz a partir de la eclosión del free jazz.

Para finalizar el recorrido por estas más de cuatro horas de música hay que destacar los dos temas finales del CD5 con el octeto formado por Fernández, Bauer, Strid, Watts, Robertson, Holmlander, Gustafsson y Lytton demostrando una vez más que a partir de la libertad total y su inconcreción se puede llegar

a un entendimiento paradójicamente sincronizado y melódico. Es la maestría de unos grandes artistas, la sorpresa del directo, lo asombroso de la libre improvisación, la magia de la música.

© Pachi Tapiz, 2013 (Una versión inicial de la reseña fue publicada en el número de verano de 2013 de la revista *Más Jazz*)

Barry Guy New Orchestra. Small Formations. *Mad Dogs* (Not Two, 2013) *****