

HDO 172. En buena compañía con Jason Rigby, I Am Tree, Cortex, Rich Halley 5, Dickey – Knuffke y Eden Bareket Trio [Podcast]

En HDO 172 Pachi Tapiz propone un programa en (muy) buenas compañías musicales estructurado en torno a seis novedades: **Jason Rigby Detroit – Cleveland Trio: One** (Fresh Sound New Talent), **I Am Tree: Mingus Mingus Mingus** (Leo Records),

Cortex: Live In New York (Clean Feed), **Rich Halley 5: The Outlier** (Pine Eagle), **Whit Dickey – Kirk Knuffke: Fierce Silence** (Clean Feed), **Eden Bareket Trio: Choice** (Fresh Sound New Talent). Además de a los titulares de las grabaciones se puede escuchar a Gerald Cleaver, Cameron Brown, Vinny Golia, Silke Eberhard, Gard Nilssen, Ola Hoyer o Félix Lecaros, entre otros.

© Pachi Tapiz, 2016

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

En HDO 172 suena:

- “Embraceable You”, “Dive Bar”, “Dorian Gray”
Jason Rigby Detroit – Cleveland Trio: One (Fresh Sound New Talent. Grabado Publicado 2016)
Jason Rigby Detroit – Cleveland Trio: Jason Rigby, Cameron Brown, Gerald Cleaver,
- “Better Get Hit In Your Soul”, “Goodbye Pork Pie Hat”, “Moanin’”, “Canon”
I Am Tree: Mingus Mingus Mingus (Leo Records. Grabado Publicado 2016)
I Am Three: Silke Eberhard, Nikolas Neuser, Christian Marien
- “Higgs”, “Fall”
Cortex: Live In New York (Clean Feed. Grabado Publicado 2016)
Cortex: Thomas Johansson, Kristoffer Alberts, Ola Hoyer, Gard Nilssen,
- “Recipe for Improvisers”, “Long Blue Road”, “Rising from the Plains”
Rich Halley 5: The Outlier (Pine Eagle. Grabado Publicado 2016)
Rich Halley 5: Rich Halley, Carson Halley, Vinny Golia, Michael Vlatkovich, Clyde Reed

- “Bone”, “Losestar”, “Ashes”
Whit Dickey – Kirk Knuffke: *Fierce Silence* (Clean Feed. Grabado Publicado 2016)
Whit Dickey, Kirk Knuffke
 - “Jenga”, “Arguing with Myself”, “Diphthong”
Eden Bareket Trio: *Choice* (Fresh Sound New Talent. Grabado Publicado 2016)
Eden Bareket Trio: Eden Bareket, Or Bareket, Félix Lecaros
-

INSTANTZZ: Mark Guiliana Jazz Quartet (Jamboree, Barcelona. 2016-04-16)

- Fecha: Sábado, 16 de abril de 2016
- Lugar: Jamboree (Barcelona)
- Componentes:
Mark Guiliana, batería
Jason Rigby, saxo tenor
Shai Maestro, piano
Chris Morrissey, contrabajo

JOAN CORTÈS / TOMAJAZZ
(JAMBOREE, 16-ABR-2016 / BARCELONA)

JOAN CORTÈS / TOMAJAZZ
(JAMBORÉE, 16-ABR-2016 / BARCELONA)

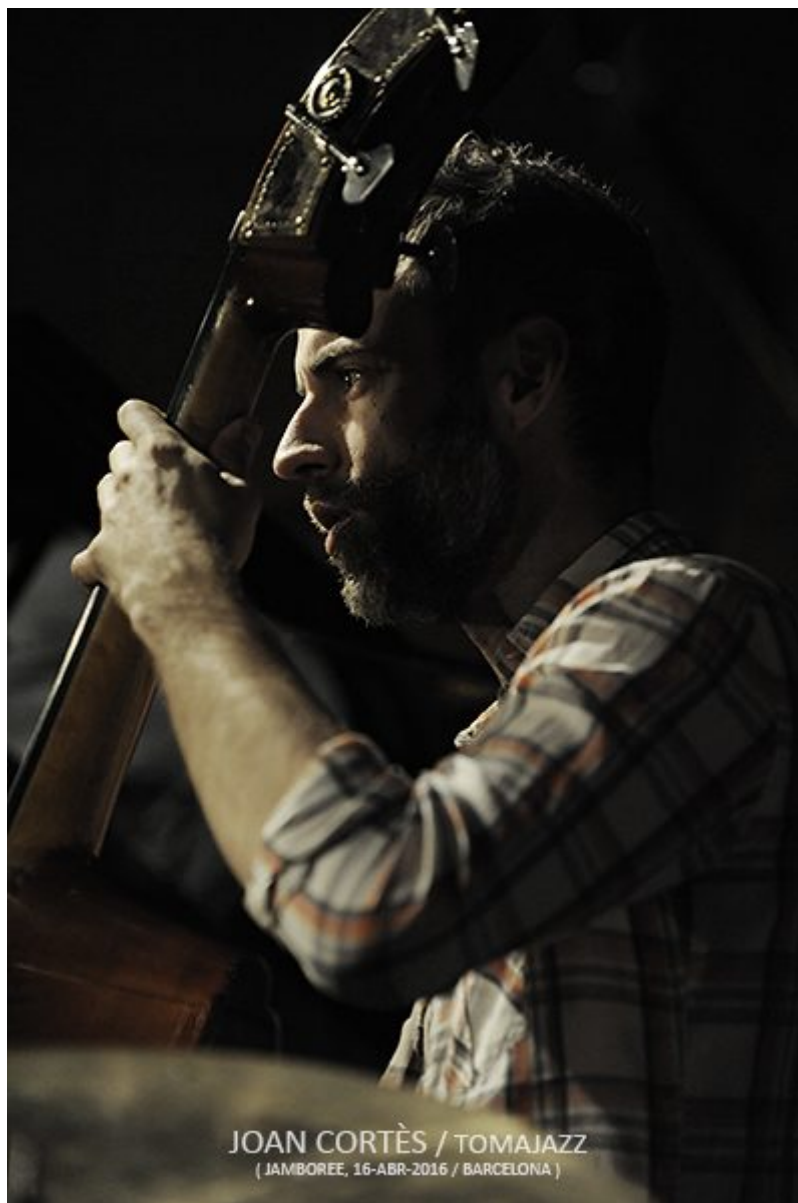

JOAN CORTÈS / TOMAJAZZ
(JAMBOREE, 16-ABR-2016 / BARCELONA)

JOAN CORTÈS / TOMAJAZZ
(JAMBOREE, 16-ABR-2016 / BARCELONA)

JOAN CORTÈS / TOMAJAZZ
(JAMBOREE, 16-ABR-2016 / BARCELONA)

© Joan Cortès, 2016

Alan Ferber Big Band: *March Sublime* (Sunnyside Records, 2013)

El veterano trombonista, compositor y arreglista Alan Ferber, asiduo acompañante de la Vanguard Jazz Orchestra y colaborador de otras grandes bandas como la de John Hollenbeck, Gerald Wilson o Les Brown, lidera en esta ocasión su propio proyecto con *March Sublime*, en el que se ha rodeado de un gran plantel de músicos, todos ellos destacados solistas.

Acompañado por su hermano Mark a la batería y el contrabajista Matt Pavolka, la música deambula y se mueve por variadas direcciones, apoyadas en unas grandes melodías y armonías compuestas por Ferber, que dirige una super banda en la que se hace muy difícil destacar a alguno de los músicos. El disco es su primer trabajo como líder y consta de ocho temas, cinco composiciones de Alan Ferber, más un *standard*, una pieza de Chris Cheek y otra de la islandesa Bjork. Aparte de las interpretaciones de los solistas, todas ellas sobresalientes, hay en *March Sublime* un magnífico trabajo en cuanto a los arreglos. El estilo general del disco es ecléctico y sus influencias son varias. Por momentos asistimos a reminiscencias de clásicos como la orquesta de Red Norvo o contemporáneas como la de John Hollenbeck, Darcy James Argue, o de su mentor musical Bob Brookmeyer, sin olvidar a Maria Schneider, cuya música se sitúa entre la de Brookmeyer y la de Gil Evans.

March Sublime es muchas cosas a la vez. Alan Ferber ha conseguido reflejar el sonido de las grandes bandas, pero se mueve en varias influencias musicales y cada tema supone una nueva pincelada de color en su trabajo. Ferber ha ido más allá en el habitual repertorio de las *big bands* con una música atrevida, formada por múltiples elementos que posibilitan el lucimiento del conjunto de los músicos que componen la banda.

© Carlos Lara, 2014

Alan Ferber Big Band: *March Sublime*

Alan Ferber (trombón), John O’Gallagher (saxos alto y soprano), Rob Wilkerson (saxo alto), John Ellis (saxo tenor y clarinete bajo), Jason Rigby (saxo tenor y flauta), Chris Cheek (saxo barítono), Tim Albright (trombón), Ryan Keberle (trombón), Josh Roseman (trombón), Jennifer Wharton (trombón bajo), Taylor Haskins (trompeta), Scott Wendholt (trompeta), David Smith (trompeta), Alex Norris (trompeta), Clay Jenkins (trompeta), Anthony Wilson (guitarra), David Cook (piano y teclados), Matt Pavolka (contrabajo y bajo eléctrico) y Mark Ferber (batería).

“Kopi Luwak”, “Hyper-Ballad”, “Wildwood Intro”, “Wildwood”, “So It Seems”, “March Sublime”, “I Get Along Without You Very Well” y “Compass”.

Temas compuestos y arreglados por Alan Ferber, excepto “I Get Along Without You Very Well” de Hoagy Carmichael, “Hyper-Ballad” de Bjork y “So It Seems” de Chris Cheek.

Grabado los días 31 de mayo y 1 de junio de 2012 en Systems Two de Brooklyn (Nueva York). Editado en 2013 por Sunnyside Records SSC1367

Tomajazz recupera: Scott DuBois: guitarrista del siglo

XXI

Scott DuBois

© David Chen

Enrique Farelo: ¿Cuánto tiempo tocas a diario?

Scott Dubois: Depende del día, pero entre las dos y las ocho horas. Depende de si tengo ensayos o conciertos o de cuánto tiempo esté practicando. Intento practicar al menos de una a tres horas diarias, pero habitualmente acabo tocando (entre ensayos, sesiones y conciertos) de siete a ocho horas cada día.

Leer: [Scott DuBois: guitarrista del siglo XXI](#)

Tomajazz recupera: Scott DuBois: 21st century guitar

Loren Gilman
© Will Garbels

Scott DuBois
© David Chen

Enrique Farelo: How long do you spend playing daily?

Mark Taylor
© David Chen

Jason Rhyne
© Colleen Chrzanoski

Thomas Hergein
© David Chen

Scott Dubois: It depends on the day but anywhere from 2 hours – 8 hours. It depends on if I have rehearsals and gigs as to how much is just practicing. I try to practice at least 1 – 3 hours per day but I usually end up playing (with rehearsals, sessions and performances) about 7 or 8 hours per day.

Leer: [Scott DuBois: 21st century guitar](#)

Asuka Kakitani **Jazz**
Orchestra: **Bloom** **(1918**

Records, 2012)

A juzgar por el sonido de su *big band*, **Asuka Kakitani** es una enamorada de los arreglos de **Kenny Wheeler**. No la culpo. Su proyecto suena agradable, preciosista e impecable, aun a costa de caer en una dulzura extrema.

Influencias de hace pocas décadas sobresalen en el CD. “Electric Images” nos transporta a los años setenta, “Bumblebee Garden” arranca con una combinación de saxo soprano y guitarra acústica que rememora al grupo **Oregon** y, volviendo al modelo de **Wheeler**, la voz de **Sara Serpa** recuerda a la de **Norma Winstone** integrándose en la formación como un instrumento más. A **Kakitani** le gusta partir de un concepto sencillo e ir desarrollándolo con maestría hasta conseguir una densidad armónica notable, ya sea repitiendo motivos que cambian constantemente de contexto o contraponiendo dos acordes, como en “Dance One”.

Entre las contribuciones individuales son de destacar los solos de **Jason Rigby** en “Bloom” (emulando a **Michael Brecker**), **Kenny Berger** en la tradicional “Opened Opened” (sobre un acompañamiento cargado de dramatismo) y **Pete McCann** en “Islands In The Stream”, acercándose al *jazz-rock* y acabando en un *fade-out* roto que contrasta con la limpieza del resto del disco.

Deliciosa como pocas, esta *big band* acariciará los oídos de los amantes del jazz elegante, moderno pero no feísta. El resultado es formidable, pero lo será aún más cuando **Asuka Kakitani** encuentre su voz propia.

Asuka Kakitani Jazz Orchestra: *Bloom*

"Bloom", "Electric Images", "Bumblebee Garden", "Dance One", "Opened Opened" (tradicional/Kakitani, "Dragonfly's Glasses" (Hirai & Kakitani), "Islands in the Stream", "Skip"

Todas las composiciones por Asuka Kakitani, excepto donde se indica.

Asuka Kakitani (dirección y arreglos), John O'Gallagher, Ben Kono (saxos alto y soprano, flauta), Jason Rigby, Mark Small (saxo tenor y clarinete), Kenny Berger (saxo barítono y clarinete bajo), Jeff Wilfore, David Spier, John Bailey, Matt Holman (trompeta y fiscorno), Mark Patterson, Matt McDonald, Jacob Garchik (trombón), Jeff Nelson (trombón bajo), Pete McCann (guitarras eléctrica y acústica), Mike Ecroth (piano, *Fender Rhodes*), Dave Ambrosio (contrabajo y bajo eléctrico), Mark Ferber (batería) y Sara Serpa (voz).

Grabado en Sytems Two Recording Studio (Brookly, Nueva York, Estados Unidos) el 14 y 15 de junio de 2011. 19/8 1025. 1918 Records, 2012

Scott DuBois: the tempest is coming, by Arturo Mora

Scott Dubois is one of the top modern jazz guitarists in the New York scene today. Having just released his new CD *Tempest* (Soul Note, 2006), he will be performing live in Madrid's 23rd Jazz Festival. Arturo Mora had the chance to interview him before his Spanish appearance.

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

ARTURO MORA: Tell us about your new record, *Tempest*.

SCOTT DUBOIS: This is my second release for the Soul Note record label and the same group with whom I recorded my debut CD *Monsoon* and with whom I have been touring for the past six years. My compositions have taken somewhat of a new direction from when the last record was recorded in 2002. I'm going for different textures in my writing, composition forms, rhythms, harmonies.

ARTURO MORA: There are two wind players (among Dave Liebman, Jason Rigby and Loren Stillman) in each tune. How did you decide who were the appropriate ones for each song?

SCOTT DUBOIS: I tried to hear who would be most appropriate for each piece, after considering the composition. There were a few pieces that just shouted Liebman and Loren and a few pieces that said Loren and Jason, eventually using all combinations of the three players.

ARTURO MORA: There's an almost ethnic motive in some parts of *Tempest*, strengthened by Dave Liebman's Indian flute sound. In other parts your guitar strumming reminds of a folk environment, and elements of rock and drum'n'bass can also be found throughout the recording. Do you think crossover is, today, a central element of jazz?

SCOTT DUBOIS: Absolutely. The music people are writing today in the modern jazz/improvised music scene has influences from every type of music you can imagine. This has been in jazz since the beginning when it began as a blend of European harmony and African rhythm coming together in America. I listen to almost every type of music that is out there and it just naturally flows through my pencil when I'm composing.

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

ARTURO MORA: On November 16th and 17th you will perform live at Bogui Jazz in Madrid. What will your repertoire consist of?

SCOTT DUBOIS: It will consist of pieces from my debut CD *Monsoon*, pieces from my latest CD *Tempest*, and very recent compositions.

ARTURO MORA: What can you tell us about the band you'll bring to Madrid?

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

SCOTT DUBOIS: I'm excited to have this group in Madrid. It'll be with the great Gebhard Ullmann on Tenor and Soprano Saxophone and Bass Clarinet, Eivind Opsvik on bass, and Jeff Davis on drums. Gebhard is one of my favorite sax players around today. Jeff and Eivind work together as a rhythm section with many people in New York, so they have an amazing connection and are constantly communicating and interacting at the highest level.

ARTURO MORA: How would you describe your music?

SCOTT DUBOIS: It is always hard to do that and difficult to put labels. I will leave that for the listener's ears.

ARTURO MORA: Which is your goal when writing new music?

SCOTT DUBOIS: I'll wake up in the morning with a melody in my head, or will be riding the subway in New York and hear a rhythm from the city that I will have to write down immediately. I just write what I hear and I go from there.

ARTURO MORA: When composing, are you aware of the time signature you are using beforehand, or does it develop from

the melody?

SCOTT DUBOIS: It really develops from the initial melodic or harmonic idea that creates the piece. I generally hear a basic idea in my head and then it grows after working through it for hours, days, weeks.

ARTURO MORA: How do you decide if playing acoustic or electric guitar on a specific tune?

SCOTT DUBOIS: I usually hear the sound of either acoustic or electric over the composition and that makes the decision.

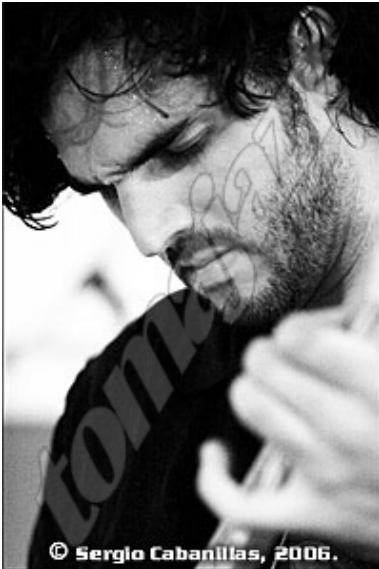

Scott DuBois

© Sergio Cabanillas, 2006

ARTURO MORA: In the recent years you're performing a lot in Europe. What would you highlight from your European experience?

SCOTT DUBOIS: I love playing in Europe. Europeans make great audiences. The highlight has been the great reception we have received from the people at the clubs and festivals. The people really have open ears and minds in Europe for modern jazz/creative improvised music and for risk-taking music.

Scott DuBois

© Sergio
Cabanillas, 2006

ARTURO MORA: What music are you listening to at the moment?

SCOTT DUBOIS: Where do I start? I have been checking out a lot of 20th Century Classical composers recently such as Charles Ives, Gyorgy Ligeti, and Bela Bartok. Jazz-wise, I have been listening to the Cecil Taylor/Buell Neidlinger Mosaic boxset, the Miles Davis *In a Silent Way* boxset, a lot of Paul Bley, an Anthony Braxton's quartet record he did live at the Willisau Jazz Festival, Ornette Coleman, and a lot of my peers who are releasing great CDs. I've been also listening to a great Norwegian vocalist named Hanne Hukkelberg.

ARTURO MORA: Which current musicians do you admire the most?

SCOTT DUBOIS: I admire my peers around me doing what I am doing. There is a great scene where I live in New York and I am constantly impressed with what I hear from my peers who perform regularly at the clubs where I also play. We all feed off of each other.

ARTURO MORA: Next projects: what's to come?

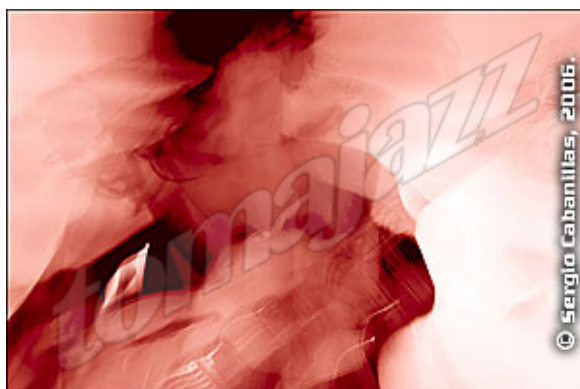
SCOTT DUBOIS: My group is going to tour Germany and

Switzerland and then will record our third CD for the Between the Lines record label. We also have a tour in Italy coming up. You can always visit my website at www.scottdubois.com for more information on future projects, recordings, and tours.

© 2006 [Arturo Mora Rioja](#) , Tomajazz

Scott DuBois: llega la tempestad, por Arturo Mora

Scott Dubois es uno de los guitarristas de jazz moderno fundamentales en la escena neoyorquina actual. Con su nuevo CD *Tempest* (Soul Note, 2006) recién publicado, ofrecerá dos conciertos en el XXIII Festival de Jazz de Madrid. Arturo Mora tuvo la oportunidad de entrevistarle antes de su aparición española.

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

ARTURO MORA: ¿Qué nos puedes decir sobre tu nuevo disco, *Tempest*?

SCOTT DUBOIS: Esta es mi segunda grabación para el sello Soul Note con el mismo grupo con el que grabé mi CD de debut *Monsoon*, y con los que he estado de gira en los últimos seis años. Mis composiciones, en cierto modo, han tomado una nueva dirección respecto a lo que fue grabado en el disco anterior en 2002. Estoy buscando distintas texturas en mi forma de escribir, formas en la composición, ritmos, armonías...

ARTURO MORA: En cada tema hay dos instrumentistas de viento (entre Dave Liebman, Jason Rigby y Loren Stillman). ¿Cómo eliges cuáles son los apropiados para cada canción?

SCOTT DUBOIS: Traté de escuchar quién era más apropiado para cada pieza tras tener en cuenta cada composición. Había algunas que requerían a Liebman y Loren, y otras que pedían a Loren y Jason, y al final utilicé todas las combinaciones de los tres músicos.

ARTURO MORA: Hay un motivo casi étnico en algunas partes de *Tempest*, reforzado por el sonido de la flauta hindú de Dave Liebman. En otras partes tus acordes de guitarra recuerdan a un entorno folk, y también se pueden encontrar elementos de rock y *drum'n'bass* en varias partes de la grabación. ¿Crees que el *crossover* es, hoy en día, un elemento central del jazz?

SCOTT DUBOIS: Definitivamente. La música que la gente está escribiendo hoy en la escena de jazz moderno/música improvisada tiene influencias de todo tipo de música que puedas imaginar. Esto ha sido así en el jazz desde sus comienzos, cuando empezó como una mezcla de armonía europea y ritmo africano fundiéndose en Estados Unidos. Escucho prácticamente cualquier tipo de música que se hace, y eso fluye naturalmente a través de mi lápiz cuando compongo.

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

ARTURO MORA: El 16 y 17 de noviembre tocarás en directo en el Bogui Jazz de Madrid. ¿En qué consistirá tu repertorio?

SCOTT DUBOIS: Consistirá en temas de mi CD de debut *Monsoon*, temas de mi último CD *Tempest*, y composiciones más recientes.

ARTURO MORA: ¿Qué nos puedes contar sobre la banda que vas a traer a Madrid?

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

SCOTT DUBOIS: Estoy entusiasmado de tener a este grupo en Madrid. Contará con el gran Gebhard Ullmann en los saxos tenor

y soprano y el clarinete bajo, Eivind Opsvik en el bajo y Jeff Davis en la batería. Gebhard es uno de mis saxofonistas favoritos hoy en día. Jeff y Eivind trabajan juntos como sección rítmica para mucha gente en Nueva York, así que tienen una conexión asombrosa y están comunicando e interactuando constantemente al mayor nivel.

ARTURO MORA: ¿Cómo describirías tu música?

SCOTT DUBOIS: Eso siempre es difícil de hacer, y es complicado poner etiquetas. Lo dejaré para los oídos del oyente.

ARTURO MORA: ¿Cuál es tu objetivo cuando compones música?

SCOTT DUBOIS: Me levanto por la mañana con una melodía en mi cabeza, o voy en el metro de Nueva York y escucho un ritmo de la ciudad que tengo que escribir inmediatamente. Escribo lo que escucho y parto de ahí.

ARTURO MORA: Cuando compones, ¿eres consciente de la métrica que estás usando de antemano, o ésta se desarrolla a partir de la melodía?

SCOTT DUBOIS: Realmente se desarrolla desde la idea melódica o armónica inicial que crea la pieza. Generalmente escucho una idea básica en mi cabeza y a partir de ahí crece tras trabajar sobre ella durante horas, días, semanas.

ARTURO MORA: ¿Cómo decides si tocar guitarra acústica o eléctrica en un tema determinado?

SCOTT DUBOIS: Usualmente me imagino el sonido de la guitarra acústica o eléctrica sobre la composición, y eso es lo que condiciona la decisión.

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

ARTURO MORA: En los últimos años estás tocando mucho en Europa. ¿Qué subrayarías de tu experiencia europea?

SCOTT DUBOIS: Me encanta tocar en Europa. Los europeos son un gran público. Subrayaría la gran acogida que hemos tenido de la gente en los clubes y festivales. La gente realmente tiene oídos y mentes muy abiertas en Europa para el jazz moderno y la música creativa improvisada, y para la música arriesgada.

Scott DuBois

© *Sergio Cabanillas, 2006*

ARTURO MORA: ¿Qué música estás escuchando ahora mismo?

SCOTT DUBOIS: ¿Por dónde empiezo? He estado catando muchos

compositores clásicos del siglo XX como Charles Ives, Gyorgy Ligeti y Bela Bartok. En cuanto a jazz, he estado escuchando la caja de Cecil Taylor/Buell Neidlinger para Mosaic, la caja de In a Silent Way de Miles Davis, mucho Paul Bley, un disco a cuarteto de Anthony Braxton que grabó en directo en el Festival de Jazz de Willisau, Ornette Coleman, y a muchos de mis contemporáneos, que están sacando grandes CDs. También he estado escuchando a una gran cantante noruega llamada Hanne Hukkelberg.

ARTURO MORA: ¿A qué músicos actuales admiras?

SCOTT DUBOIS: Admiro a los compañeros que están conmigo haciendo lo que yo hago. Hay una gran escena donde vivo, en Nueva York, y estoy constantemente impresionado con lo que escucho de los compañeros que tocan habitualmente en los clubes donde yo también toco. Nos nutrimos mutuamente.

ARTURO MORA: Nuevos proyectos: ¿qué está por venir?

SCOTT DUBOIS: Mi grupo va a hacer una gira por Alemania y Suiza, y después grabaremos nuestro tercer CD para el sello Between the Lines. También tenemos una gira en Italia dentro de poco. Siempre podéis visitar mi página web www.scottdubois.com para encontrar más información sobre proyectos futuros, grabaciones y giras.

© 2006 [Arturo Mora Rioja](http://www.arturomorarioja.com) , Tomajazz

Scott DuBois: guitarrista del siglo XXI

Scott Dubois, guitarrista del área de Chicago y New York, desde hace unos 8 o 9 años ha tocado y grabado al lado de músicos de la categoría de Chris Potter, Bob Mintzer, Donny McCaslin o Dave Liebman (*Monsoon*, 2004, Soul Note).

Graduado en Manhattan School of Music y, aclamado por la crítica especializada como All About Jazz, Guitar World Magazine o Guitar News Weekly por su estilo individual y originales composiciones.

Su música podríamos definirla como jazz progresivo, influenciada por diversos tipos de música del mundo y no carente de sentimiento.

Música de alto grado de improvisación donde todos los miembros del grupo se interrelacionan obteniendo resultados de gran fluidez, armonía y belleza.

Scott DuBois en junio de 2002 grabó su álbum de debut, *Monsoon* (publicado en 2004 por Soul Note), motivo de esta entrevista.

Lleva tocando desde entonces por diversos clubs de New York de la categoría de 55 Bar, Knitting Factory, Cornelia Street Café o K'av'eh'az entre otros.

Pero su gran oportunidad llega en noviembre de 2002 interpretando sus composiciones originales en el mismísimo Carnegie Hall.

¡Señoras y Señores, con ustedes **Scott DuBois**: guitarrista del siglo XXI!

Entrevista realizada en marzo de 2005 por **Enrique Farelo** y también **Sergio Cabanillas** y **José Francisco "Pachi" Tapiz**. Traducción y edición por **Sergio Cabanillas**.

Scott DuBois

© *David Chen*

Enrique: ¿Cuándo empezaste a sentir interés por la música y por qué?

Scott: Desde que tengo memoria. Crecí escuchando variedad de músicas que interpretaban en casa otros miembros de la familia con gustos muy diferentes.

Enrique: ¿Por qué elegiste la guitarra y no otro instrumento?

Scott: Empecé con el piano, después seguí con el saxo alto y finalmente descubrí la guitarra. Supongo que me enamoré en la senda de instrumentos musicales.

Enrique: ¿Cuáles han sido tus principales influencias desde tus comienzos hasta ahora?

Scott: Empecé a improvisar en la guitarra por BB King. Pero después de 16-17 años tocando, debo decir que guitarristas como Jack Wilkins, Tal Farlow, Jimmy Rainey o Johnny Smith han sido realmente mis influencias. También disfruto de intérpretes más modernos como John McLaughlin, Pat Martino y Pat Metheny. Han influido en mí mucho más otros instrumentistas como Ornette Coleman, John Coltrane, Wayne Shorter, Steve Lacy, Thelonious Monk, Andrew Hill y Eric Dolphy, entre otros. Me gusta su concepto global de la improvisación, la composición y la interpretación de grupo.

Estudiar dos años con Dave Liebman también ha supuesto una enorme influencia. A nivel compositivo y hasta cierto punto en mi forma de improvisar, tengo bastantes influencias en el mundo de la música clásica del siglo XX y también de la música del lejano oriente, demasiadas para nombrarlas.

Enrique: ¿Quiénes son tus músicos favoritos en el Jazz y también fuera de él?

Scott: Hay un montón. En el Jazz Dave Liebman es, definitivamente, uno de ellos. Diría que John Coltrane probablemente ha tenido la mayor influencia en mí en el Jazz. Ornette Coleman, Paul Bley, Miles Davis, Wayne Shorter, vuestro compatriota Paco de Lucía han sido todos ellos grandes influencias. Me gusta mucho la música de Dave Holland y Dave Douglas. Todos los "Daves". También me gustan mucho "Amnesiac" y "Kid A" de Radiohead, dos discos bastante vanguardistas del mundo de la "música popular" con un excelente concepto compositivo. Hay muchos otros artistas dentro y fuera del Jazz; no quiero abusar de vuestro tiempo. Me gusta una selección diversa de un montón de gente diferente.

Enrique: ¿Qué trabajos musicales te han impresionado especialmente, y qué clase de música escuchas habitualmente?

Scott: Tengo gustos musicales muy eclécticos. Hay muchas piezas y grabaciones que podría nombrar: "Point of Departure" de Andrew Hill, "Sketches of Spain" de Miles Davis, "Live in Antibes" de John Coltrane, "The Unanswered Question" de Charles Ives. En mi colección de música encontrarás a John Coltrane, Andrew Hill, Bill Evans, Dave Douglas, Charlie Parker o Lennie Tristano junto a Charles Ives, Bartok, Ligeti, y junto a Nikhil Banerjee y Radiohead.

Enrique: ¿Por qué elegiste a Dave Liebman para tu primera grabación en lugar de cualquier otro músico internacional de nivel similar?

Scott: Dave es uno de esos improvisadores puros que toca con

tal intensidad y fuego... puede ser potente, suave, balada, montones de notas, muy pocas notas, etc. Es capaz de capturar cualquier sonido desde el saxo, siempre está escuchando, siempre sabe dejar espacio e interactuar con el grupo en su improvisación. Supongo que siempre estoy buscando esa intensidad.

*Monsoon – Scott
Dubois Quintet
Soul Note 121409-2.
2004*

Enrique: Háblanos de los músicos de “Monsoon”.

Scott: Hemos sido un grupo desde el 2000, y con Mark Ferber desde 2001. Parece ser una combinación que realmente funciona. Loren Stillman y Jason Rigby se complementan perfectamente como primera línea de saxos y Mark Ferber y Thomas Morgan han desarrollado una fuerte conexión después de tocar juntos estos últimos cuatro o cinco años. Loren tiene su propio trio con discos en varios sellos diferentes. Jason, Thomas y Mark están tocando con un montón de grupos distintos y giran a menudo por Europa como acompañantes.

Enrique: ¿Cómo comenzó la historia con un sello tan prestigioso como Soul Note?

Scott: Me sentí muy feliz y afortunado de grabar para Soul Note. Siempre he sido un gran fan de su catálogo con músicos como Steve Lacy, Paul Bley, Cecil Taylor, Dave Douglas, etc... y

me encantó saber que podría formar parte del sello. Realmente parecen preocuparse más por la música más que de lo conocido que es un artista o cuánto vende. Eso es algo raro en estos días: gente que produce y comercializa música sólo por su calidad.

Enrique: ¿Tienes algún tipo de ritual cuando compones? ¿Tienen los sueños o el inconsciente algo que ver con el proceso?

Scott: La composición es una cosa extraña. Puede ocurrir en el metro, aquí en Nueva York, comiendo comida hindú, o mirando fijamente a la pared, y una idea parece flotar en mi cabeza. Entonces construyo a partir de esa idea inicial y veo hacia dónde va. A veces puedo estar tocando el piano o la guitarra y simplemente escucho ciertas ideas que encienden la chispa de otras ideas. Muy misterioso.

Enrique: ¿Cuánto tiempo tocas a diario?

Scott: Depende del día, pero entre las dos y las ocho horas. Depende de si tengo ensayos o conciertos o de cuánto tiempo esté practicando. Intento practicar al menos de una a tres horas diarias, pero habitualmente acabo tocando (entre ensayos, sesiones y conciertos) de siete a ocho horas cada día.

Loren Stillman
© Will Gamble

Scott Dubois
© David Chen

Mark Ferber
© David Chen

Jason Rigby
© Colleen Chrzanowski

Thomas Morgan
© David Chen

Músicos participantes en Monsoon

Enrique: Defines tu música como Jazz progresivo... ¿incluirías la guitarra sintetizada en tu repertorio?

Scott: Es difícil clasificar la música con categorías etiquetadas. Definiría mi música como jazz moderno o progresivo, a falta de mejores términos. En lo que a la guitarra sintetizada se refiere, no descarto nada en este punto.

Enrique: Hablando de un futuro próximo, ¿Cómo crees que los músicos promocionarán su trabajo si finalmente desaparece el CD, como se viene diciendo, qué métodos crees que se utilizarán?

Scott: Buena pregunta. Creo que, de algún modo, a los fans de la música creativa les gusta tener algún tipo de producto en

mano que sea coleccionable, así que no estoy seguro de que toda la música se convierta en archivos de ordenador. Quizás. Creo que todo el fenómeno del reproductor MP3/Ipod puede ser algo bueno para el Jazz y la música improvisada. La mayoría de los músicos nunca han ganado tanto dinero con sus CD's, esto es más para darse a conocer. Si la gente puede llevar encima toda su colección de CD's en una cajita, tal vez se tomen el tiempo de escuchar otras cosas aparte del CD que agarren antes del trabajar o de un viaje. Creo que los que debieran estar preocupados son las grandes compañías de discos y las estrellas del pop. El mundo tiene demasiados de éstos.

Enrique: ¿Qué sabes del Jazz español?¿Te ha hablado Dave Liebman de los músicos españoles con los que ha trabajado?

Scott: Quiero saber más. Liebman me ha hablado de lo que ha tocado con un montón de músicos de Jazz europeos. Está a menudo en Europa. Me gustaría traer a mi grupo a España y espero conocer y trabajar con otros músicos de Jazz españoles.

Enrique: ¿Con quién más sueñas tocar algún día?

Scott: Hmmm, hay un montón de gente. Me encantaría seguir trabajando con Dave Liebman. Andrew Hill, Dave Douglas, Dave Holland, Brian Blade son otros con quienes me encantaría trabajar. Sería maravilloso trabajar con Wayne Shorter.

Enrique: ¿Cómo ves el futuro del Jazz?

Scott: Juzgando lo que ocurre a mi alrededor en Nueva York, soy bastante optimista. Hay tantos intérpretes y compositores fantásticos... creo que la música continuará desafiando al intérprete y al oyente rítmica y armónicamente, y seguirá buscando influencias de fuentes externas.

David Liebman

© *David Coulter*

Pachi: ¿Cómo ves la escena del Jazz Americana para una propuesta musical como la tuya?

Scott: Bueno, hemos tenido una buena respuesta aquí. Hay un montón de escuelas de pensamiento distintas en la escena americana. Tienes un determinado grupo que sólo quiere tocar y sólo cree en el Jazz anterior a 1948. También tienes intérpretes que quieren tocar Free Jazz y nada más. Y también tienes gente como yo. Me encantan todas las clases de Jazz y música de muchos períodos diferentes. Hay varias escenas distintas aquí. ¿Responde esto a tu pregunta?

Sergio: ¿Eres consciente de los movimientos y el desarrollo del Jazz europeo? ¿Cuál es tu opinión en comparación con la situación actual del “mainstream” americano?

Scott: Sé bastante y toco con muchos de los músicos europeos que están en Nueva York, y en consecuencia oigo muchas cosas sobre la escena europea. Evidentemente hay un montón de grandes avances ahora con fantásticos músicos jóvenes y, por supuesto, hay fantásticos músicos más mayores que llevan tocando desde los días de Django Reinhardt. Estuve en París en el 2000 y fui a ver al grupo de Henri Texier. Disfruté mucho. Europa siempre ha sido más promotora de las artes que América. También pienso que los europeos tienen una mentalidad más abierta en muchos aspectos para ideas nuevas y diferentes en Jazz y música improvisada.

Pachi: ¿Podrías recomendarnos músicos que no sean muy

conocidos y merezca la pena conocer?

Scott: ¡Hay demasiados para nombrar! Nueva York tiene una amplia escena de intérpretes jóvenes que tocan montones de composiciones propias en los géneros del Jazz y la música improvisada. Donny Mcaslin y Ralph Alessi son geniales, pero no diría que son “desconocidos”. Estoy tocando con un excelente batería joven llamado Ted Poor. Con seguridad oiréis hablar de él en los próximos años. También estoy tocando con un joven y fantástico saxofonista de Canada llamado Peter Van Huffel. Creo que vamos a grabar este año, así que sabréis bastante de él en un año o dos.

Sergio: ¿Cuáles son tus planes de futuro (proyectos de grabaciones, colaboraciones, giras?)

Scott: Planeo meterme en el estudio a grabar un Segundo CD con mi grupo en algún momento de la primavera o el verano. Voy a hacer una gira de una semana por Canada con el Peter Van Huffel Quintet este mes de Abril, y tengo otros conciertos en Nueva York y distintos festivales de Jazz en Estados Unidos y Canada con mi grupo y también con otras formaciones. Se pueden ver las actuaciones en mi página <http://www.scottdubois.com>. También espero traer mi grupo a Europa a lo largo del año que viene.

© Enrique Farelo, Tomajazz 2005.

Scott DuBois: 21st century guitar

Scott DuBois is a performer from the Chicago and New York area that has played and recorded for 8 or 9 years with top jazzmen like Chris Potter, Bob Mintzer, Donny McCaslin or Dave Liebman ("**Monsoon**", Soul Note, 2004).

He's a Manhattan School of Music Graduate who has been acclaimed by specialized critics from All About Jazz, Guitar World Magazine or Guitar News Weekly for his personal style and original compositions.

DuBois' work can be defined as progressive Jazz with influences from World Music whose performance is not beyond feeling. His music contains a high improvisation dose where all the members of the band interact achieving results full of fluency, harmony and beauty.

Our main character recorded his first release "**Monsoon**" in 2002 and was published by Soul Note label in 2004. This recording is also the best reason for this interview.

Since then he's been playing at several clubs in the NY area like 55 Bar, Knitting Factory, Cornelia Street Cafe or K'av'eh'az among many others, until his greatest chance came across his path in November 2002 when he could play his compositions at prestigious Carnegie Hall.

Ladies and gentlemen: **Scott DuBois**, 21st Century guitar.

Interview by **Enrique Farelo**, **Sergio Cabanillas** and **José Francisco "Pachi" Tapiz** for Tomajazz.com, March 2005. Edited and translated by **Sergio Cabanillas**.

Scott DuBois

© *David Chen*

Enrique – When did you begin to feel interested in music and why?

Scott – As far back as I can remember. I grew up listening to a variety of music played in the house by other family members with very different tastes.

Enrique – Why did you choose guitar instead of any other instrument?

Scott – I started out with piano, then went to alto sax, and finally found guitar. I guess I just fell in love on the musical instrument trail.

Enrique – Main influences since the beginning until now?

Scott – I started improvising on guitar because of BB King. But over the past 16 – 17 years of playing I would say guitarists such as Jack Wilkins, Tal Farlow, Jimmy Raney, Johnny Smith have been influential. I also enjoy more modern players such as John McGlaughlin, Pat Martino, and Pat Metheny. I'm much more influenced by other instrumentalists such as Ornette Coleman, John Coltrane, Wayne Shorter, Steve Lacy, Thelonious Monk, Andrew Hill, Eric Dolphy, among others. I enjoy their overall concept of improvisation, composition, and group playing. Studying with Dave Liebman for two years

had a huge influence. Compositionally and to some extent in my improvisation, I have a lot of influences in the 20th Century Classical world as well as music from the Far East, too many to name.

Enrique – Who are your favourite musicians in Jazz and also out of Jazz?

Scott – There are a lot. In jazz Dave Liebman is definitely one of them. I would say John Coltrane probably had the strongest influence on me in jazz. Ornette Coleman, Paul Bley, Miles Davis, Wayne Shorter, your fellow countryman Paco de Lucia were all big influences. I enjoy Dave Holland's and Dave Douglas' music a lot. All the Daves. I also love Amnesiac and Kid A from Radiohead, two forward-thinking albums from the "popular music" world with an excellent compositional concept. There are many other artists in and out of jazz; but I won't take up all of your time. I like diverse selections from a lot of different people.

Enrique – Which musical works have specially impressed you, and what kind of music do you usually listen to?

Scott – I have very eclectic musical tastes. There are many different pieces and recordings that I could name: Andrew Hill's Point of Departure, Miles Davis' Sketches of Spain, John Coltrane's Live in Antibes, Charles Ives' The Unanswered Question. In my music collection you will find John Coltrane, Andrew Hill, Bill Evans, Dave Douglas, Charlie Parker, Lennie Tristano next to Charles Ives, Bartok, Ligeti, next to Nikil Banerjee, next to RadioHead.

Enrique – Why did you choose Dave Liebman for your first recording as a leader instead of any other musician of similar international level?

Scott – Dave is one of the only improvising musicians who plays with such intensity and fire, whether it be loud, soft, ballad, lots of notes, few notes, etc. He can capture any

sound from the saxophone, is always listening, and knows how to leave space and interact with a group in his improvisation. I guess that I am always looking for intensity.

*monsoon – Scott
Dubois Quintet
Soul Note 121409-2.
2004*

Enrique – Tell us about the musicians in “Monsoon”.

Scott – We’ve been a group since 2000 and with Mark Ferber since 2001. It seems to be a combination that really works. Loren Stillman and Jason Rigby really complement each other as the saxophone front line and Mark Ferber and Thomas Morgan have really developed a strong connection after playing together for these past four or five years. Loren has his own trio and has records out on a few different labels. Jason, Thomas, and Mark are playing with a lot of different groups and are touring Europe often as sidemen.

Enrique – How did it all begin with such a prestigious label as Soul Note, was it intentional to begin your career with them?

Scott – I was very happy and fortunate to be able to record for Soul Note. I have always been a big fan of their catalogue with musicians such as Steve Lacy, Paul Bley, Cecil Taylor, Dave Douglas, etc and was very pleased to hear that I could be part of the label. They really seem to care about the music

more than how well an artist is known or how much an artist sells. That is a very rare thing these days: people who produce and market music just for the quality.

Enrique – Do you have any kind of ritual when composing? Do dreams or the unconscious have something to do with this process?

Scott – Composition is a weird thing. I can be on the subway here in NYC, eating Indian food, or staring at the wall and an idea just sort of floats into my head. I then build upon that initial idea and see where it goes. Sometimes I can be playing the piano or guitar and just hear certain ideas that spark other ideas. Very mysterious.

Enrique – How long do you spend playing daily?

Scott – It depends on the day but anywhere from 2 hours – 8 hours. It depends on if I have rehearsals and gigs as to how much is just practicing. I try to practice at least 1 – 3 hours per day but I usually end up playing (with rehearsals, sessions and performances) about 7 or 8 hours per day.

Loren Stillman
© Will Gamble

Scott Dubois
© David Chen

Mark Ferber
© David Chen

Jason Rigby
© Colleen Chrzanowski

Thomas Morgan
© David Chen

Monsoon's musicians

Enrique – So you define your music as Progressive Jazz... would you include synth guitar in your sets?

Scott – It's hard to classify music with labelled categories. I would define my music as modern or progressive jazz for the lack of better terms. As far as synth guitar, nothing is ruled out at this point.

Enrique – Facing a close future, how do you think musicians will promote their work if CD's finally disappeared – as it's being told – which ways do you think that will be used?

Scott – Good question. Somehow I think that fans of creative music like to have some sort of product in hand for the collect-ability of it so I'm not sure if all music will only become a computer file. Perhaps. I think that the whole MP3 Player/Ipod phenomenon can be a good thing for jazz and

improvised music. Jazz players have for the most part never made that much money from their CDs and this is more exposure. If people can carry around their entire CD collection in a little box, maybe they would take the time to listen to other things besides the one CD they grab before work or a trip. I think the ones who should be worried are the big record companies and pop stars. The world has too many of those.

Enrique – What do you know about Spanish Jazz? Has Dave Liebman told you about the Spanish jazzmen he has played with?

Scott – I want to know more. Liebman has talked about playing with a lot of wonderful European jazz musicians. He's over in Europe often. I would like to bring my group over to Spain and I hope to meet and work with other Spanish jazz musicians.

Enrique – Who do you dream of playing with?

Scott – Hmmm, there are a lot of people. I would love to keep working with Dave Liebman. Andrew Hill, Dave Douglas, Dave Holland, Brian Blade are a few more people with whom I would love to work. It would be wonderful to work with Wayne Shorter.

Enrique – How do you think Jazz will develop in the future, or, in other words, how do you see the future of Jazz?

Scott – Judging on what's happening around me in New York, I'm pretty optimistic. There are so many great players and composers here. I think the music will continue to challenge the player and listener rhythmically and harmonically and keep seeking influences from outside sources.

David Liebman

© *David Coulter*

Pachi – How do you feel American Jazz scene for a musical proposal like yours?

Scott – Well, we have had a good response here. There are a lot of different schools of thought with the jazz scene in the US. You have a certain group that only wants to play and only believes in jazz before 1948. You also have players that only want to play free jazz and nothing else. And then you have people like me. I love all types of jazz and music from many different periods. There are really different scenes here. Did I answer your question?

Sergio – Are you aware of the movements and development of European Jazz? What's your opinion when compared to the current situation of mainstream American Jazz?

Scott – I know a lot about and play with a lot of the players from Europe that are in New York and therefore hear a lot about the European scene. Evidently there are a lot of great developments now with some great younger European players and of course you have great older players who have been playing since the days of Django Reinhardt. I was in Paris in 2000 and got to check out Henri Texier's group. I enjoyed it very much. Europe has always been more supportive of the arts than America. I also think Europeans are more open-minded in a lot of ways for new and different ideas in jazz and improvised music.

Pachi – Could you tell us about not very well known musicians

that we should know? Suggest some interesting names among the “unknown” ones.

Scott – There are really too many to name! New York has a great scene of young players playing a lot of original compositions in the jazz and improvised music genre. Donny McCaslin and Ralph Alessi are great but I wouldn't call them “unknown”. I am playing with a great young drummer named Ted Poor. You'll definitely hear more about him in the next few years. I'm also playing with a great young sax player from Canada named Peter Van Huffel. I think we are going to record this year so you'll hear a lot more about him in the next year or two.

Sergio. What are your future plans (recording projects, collaborations with other groups, tours)?

Scott – I plan on going into the studio to record a second CD for my group sometime this spring or summer. I'm doing a week tour of Canada with the Peter Van Huffel Quintet this April, and have other performances in New York City and different jazz festivals in the US and Canada with my group and other groups. You can see listings by checking my website at <http://www.scottdubois.com>. I hope to also bring my group over to Europe sometime in the next year or so.

© Enrique Farelo, Tomajazz 2005.