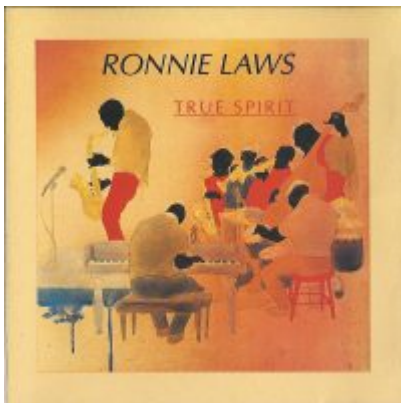

365 razones para amar el jazz: una ilustración de Jeff Davis [194]

Una ilustración, de **Jeff Davis**, utilizada para la portada del disco *True Spirit* del saxofonista estadounidense **Ronnie Laws**, grabado en 1989 bajo la producción de Wayne Henderson y reeditado con esta nueva imagen por Prestige Records Limited en 1991.

Seleccionado por **José Miguel Sebastián**

Dan Weiss: Fourteen (Pi

Recordings, 2014)

Los formatos orquestales en el jazz de hoy plantean múltiples combinaciones instrumentales que nutren de nuevas sonoridades y color al conjunto. El baterista **Dan Weiss** nos sorprendió con la cualidad espacial y de tiempos que consiguió en *Timshel*, su trabajo previo en disco pero en un reducido trío. Ahora nos entrega *Fourteen*, atributo numérico de una plantilla mixta que reúne varias familias de instrumentos, voces y naturaleza acústica y eléctrica. Grupos referenciales previos a este formato, por supuesto, estaría *Scalator over the Hill* de **Carla Bley**, estando entre los más recientes que se nos vienen a la cabeza los de **Tony Malaby** en *Novela* y el de **Lucian Ban** en su homenaje a George Enescu con violín y tablas indias. Aunque conviene acotar el análisis al terreno de bateristas-compositores como el que nos ocupa.

Tres de los más reputados son **Jeff Davis**, que en *We sleep outside* eligió una plantilla que se estructuraba sobre un quinteto ampliado con teclados y guitarra, antes que él, en esa configuración mixta, el que conformó **Harris Eisenstadt** para el estupendo *Woodbloks Prints*, con vientos madera y metal, guitarra eléctrica y percusión, siendo el más celebrado y conocido el proyecto de **John Hollenbeck** y su Large Ensemble, donde se perfila una dimensión orquestal renovada con voz (Theo Bleckmann), vibráfono, bajo eléctrico, piano y secciones de metal.

Pero hay elementos que van más allá de un enfoque actualizado sobre plantillas jazzísticas en este *Fourteen*. Elegir como título un número, antes que remitir a la historia del jazz y sus *big bands* lo hace de la vanguardia americana de **John Cage** (las últimas obras que escribió antes de morir, a finales de los 80, para instrumentos acústicos se bautizaban con el

número de interpretes que las hacían posible: *Four, Ten, Forty eight...*) y, cómo no, antes que Cage incluso, a mediados de los 70, **Steve Reich** y su escueto y fundamental título *Music for 18 musicians*. Fue justo con esta pieza cuando su autor, erróneamente así considerado aún, dejó de ser minimalista. Se da la circunstancia, además, que Reich adaptó a un formato instrumental occidental el gamelán balinés, mientras que Weiss, ya sabemos que es un experto en tablas y música de la India, escribe y organiza el material como si de una raga se tratase, extendiendo horizontalmente el motivo central, sumando intensidad antes que alturas y compartiendo la visión cosmogónica del generó hindú. Weiss no resulta original en su planteamiento. Adopta y cita casi de forma textual por momentos las maneras repetitivas y en planos, la heterofonía, del Steve Reich de *Clapping Music* (juego cruzado de palmas) y *Tehillim (Parte 2)* en el tratamiento de la voz (todas de mujer).

Pero incluso para un oyente avezado que contempla la estructura argumental de Weiss con claridad, *Fourteen* depara sorpresas. La incorporación de guitarra (recuerden lo que se decía de los grupos de Eisenstadt y Davis) combinada con este jugoso formato nos descubre momentos de explosión y cierta grandilocuencia que, en esta distribución narrativa hilada en secciones en las que no se aprecian límites en las duraciones, nos descubre una afinidad con el rock sinfónico y el carácter mestizo -sin barroquismo- de **Frank Zappa**.

Si la debilidad de *Fourteen* es la aliteración de sus fuentes referenciales, su grandeza es la capacidad de síntesis y servir de puente, una vez más, a la unión de Oriente y Occidente.

© [Jesús Gonzalo](#), 2014

Músicos: Dan Weiss (batería, voz recitada), Jacob Sacks (piano), Matt Mitchell (*glockenspiel*, piano, órgano), Thomas Morgan (contrabajo), Miles Okazaki (guitarras eléctrica y

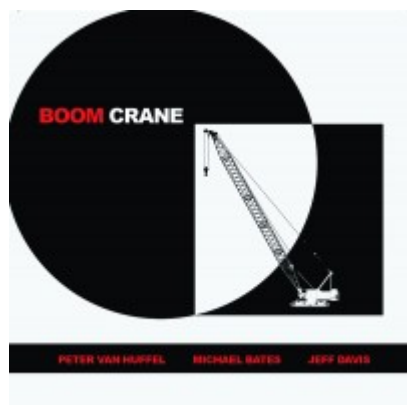
clásica), David Binney (saxo alto), Ohad Talmor (saxo tenor), Jacob Garchik (trombón y tuba), Ben Gerstein (trombón), Lana Cenaia (voz), Judith Berkson (voz), Maria Neckam (voz), Katie Andrews (arpa), Stephen Cellucci (percusión)

Composiciones: "Fourteen" Partes 1-7

Publicado por Pi Recordings. PI-52. 2014

Boom Crane: *Boom Crane* (Fresh Sound New Talent, 2014)

Tras **Boom Crane** están el saxofonista (y aquí clarinetista) **Peter van Huffel** (líder de los potentes Gorilla Mask), el contrabajista **Michael Bates** y el baterista **Jeff Davis**. En su estreno homónimo en Fresh Sound New Talent, los tres músicos despliegan una propuesta potente compuesta por temas propios (todos ellos aportan tanto piezas individuales como temas colectivos) que suena plenamente actual. **Boom Crane** es un *power trio* que se inspira en la música y en músicos de la talla de John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk u Ornette Coleman. "More Room" suena potente y deja clara la propuesta del grupo desde el inicio del disco. Tras la *monkiana* "Jest", se suceden "Automatic

Vaudeville” y “Not A Living Soul” con un *swing* inapelable en el que hay espacio para unos grandes solos, como el que protagoniza el contrabajista en la segunda de estas piezas. Tras esta demostración de potencia inicial, el grupo cambia de registro con el tiempo medio “Tower In The Trees” (en la que **Peter van Huffel** cambia su habitual saxo por el clarinete), y el *blues* que da tanto el nombre al grupo como el título a su estreno discográfico. En este momento las credenciales ya están presentadas. En los últimos cinco temas se vuelven a suceder piezas potentes (que no dejan de mirar a la apertura que proporciona el dejarse llevar por los terrenos del *free*) y tiempos medios. Como colofón, el tema de clara inspiración *ornettiana* “Fast And Flurious”. Magnífico el estreno de este grupo, que muestra la variedad de terrenos por los que se mueven tanto *Peter van Huffel* (especialmente si se compara este con algún otro de sus proyectos), como *Michael Bates* y *Jeff Davis*.

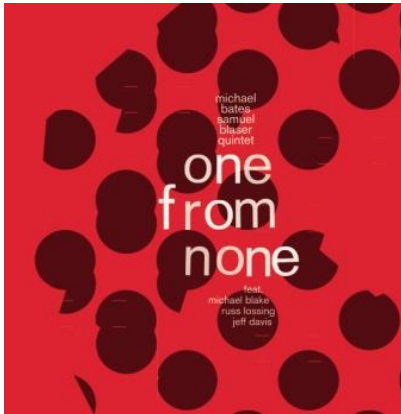
© Pachi Tapiz, 2014

Boom Crane: *Boom Crane* (Fresh Sound New Talent, 2014)

**Michael Bates-Samuel Blaser
Quintet: *One From None* (Fresh**

Sound Records, 2013)

One From None huye de la audiencia pasiva. Necesita de un oyente que se movilice, que se implique, que abrace cada uno de sus rincones, que se mida a su contenido liberado de cualquier prejuicio o condicionante. No se trata de un disco complaciente y acomodadizo sino especialmente exigente. Al eludir el universo del confort y la conveniencia, obliga a una lectura amplia, minuciosa, detallada.

Michael Bates y Samuel Blaser son músicos de contrastada solvencia dominados por una necesidad creativa que les hace exclusivos y, al mismo tiempo, esquivos con la rutina y la convención. Llevaban tiempo intentando cuadrar agendas para consumir una grabación a través de la cual surcar una identidad creativa común. Y sólo a finales de 2011 pudieron finalmente conciliar sus compromisos y hacer uso de un estudio del que no salieron hasta formalizar la grabación de los ocho temas que finalmente han acabado integrado *One From None* y a cuya caracterización ha contribuido de manera decisiva un grupo de músicos indiscutiblemente cómplices con los postulados estilísticos de Bates y Blaser, el primero autor de cinco composiciones y el segundo de las tres restantes. Ellos dos no ejercen como líderes al uso y se ausentan del ejercicio ególatra. No hay interés por su parte en hacer girar toda la propuesta en torno a sus respectivos talentos. Y ahí es precisamente donde reside la gran virtud del disco. La interacción supone uno de sus principales rasgos y la fórmula con la que finalmente queda engrandecido todo el conjunto. Porque este es un disco superlativo, absorbente, de lo mejor que se ha publicado este año. De un aire orgánico y una vocación contemporánea indiscutibles. Devoto de la improvisación como fuente de creación.

Los músicos que participaron en esta grabación se conocen de sobra. Han compartido numerosos proyectos y ello favorece el resultado. Desde luego, la presencia del rhodes de Russ Lossing , donde queda enredado el resto de aportaciones, confiere al conjunto un aire singular. No hay que obviar ese saxo, muy coltraniano, de Michael Blake que subraya aquellos momentos en los que participa o la constancia de una batería casi permanente, la de Jeff Davis, realmente productiva y referencial. Hay temas donde la banda expulsa todo su potencial y otros donde los diálogos íntimos entre instrumentos dan enormes satisfacciones. El bajo de Bates construye una atmósfera cautivadora, llena de sugerencias y matices, sobre la que se va construyendo una oferta musical que confirma a Samuel Blaser como uno de los trombonistas más aplicados y personales del momento.

© L. Castellanos

Michael Bates-Samuel Blaser Quintet: *One From None*

Michael Blake (saxo), Samuel Blaser (trombón), Russ Lossing (piano, Fender Rhodes), Michael Bates (bajo) y Jeff Davis (batería)

1.- One From None (Bates); 2.- Van Gogh (Bates); 3.- Dogfish (Bates); 4.- Recurring Dream (Blaser); 5.- Balance (Bates); 6.- Uncertain Salvo (Bates); 7.- Rising Moon (Blaser); 8.- It Began to Get Dark (Blaser)

Grabado en Tedesco Studios (Paramus, New Jersey) por Tom Tedesco el 11 de diciembre de 2011. Publicado en 2013 por Fresh Sound Records

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.

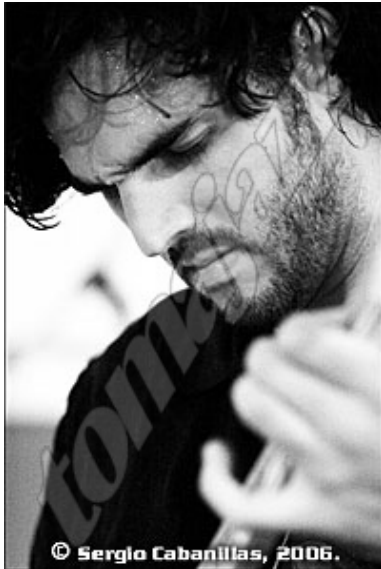
Scott DuBois

© *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.

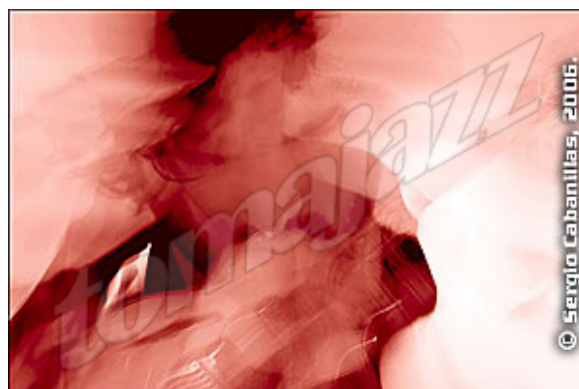
ARTURO MORA: Next projects: what's to come?

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](http://www.arturo-mora.com) , 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.

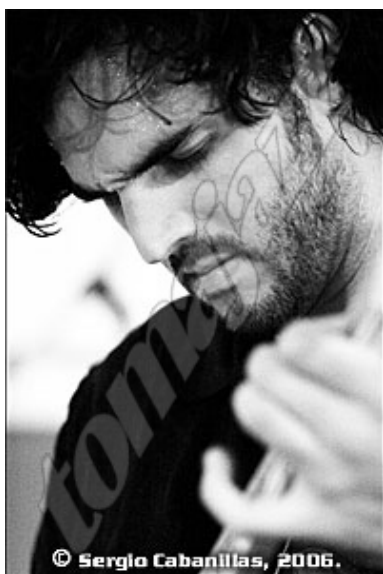

Scott DuBois

© *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.arturomora.com) , Tomajazz