

Universo John Zorn (Autor: Oscar Alarcia. Libritos Jenkins, 2020) [Libro de jazz] Por Julián Ruesga Bono

A veces, parece que la imagen pública de la música de jazz, y todo el mundo cultural construido en torno a ella, está congelada en la década de 1950. Fotografías en blanco y negro, ambientes cerrados y grises cargados de humo, músicos concentrados en su hacer, aislados en su arte y desconectados del mundo que les rodea. Este imaginario público, falto de la más mínima relación de veracidad con el mundo real donde los músicos se desenvuelven hoy, parece llevar simultáneamente hasta una música reflejo de banda sonora de thriller policiaco y novela negra. Afortunadamente este imaginario nada tiene que ver con el presente de la música, mucho más vivo y heterogéneo, más dinámico y abierto al azaroso y poliédrico mundo contemporáneo del que forma parte. Es por esto que se agradece la publicación de literatura jazzística que aproxime el mundo del jazz contemporáneo y aporten una imagen actualizada de lo que está sucediendo ahora –removiendo y renovando el imaginario público. *Universo John Zorn*, firmado por **Oscar Alarcia** y publicado por la editorial **Libritos Jenkins** en 2020, es uno de

esos libros que se apartan de la inercia dominante y nos muestra una zona creativa viva del jazz contemporáneo, un libro singular que dibuja el perfil de un músico emblemático de la escena jazz internacional actual.

John Zorn (1953) es uno de los músicos más sorprendentes y productivos que trabajan hoy en el espacio del jazz contemporáneo. Convertido en paradigma de la música creativa, Zorn es un músico prolífico y ecléctico, además de polifacético: compositor, multiinstrumentista, arreglista, productor, saxofonista y un emprendedor empresario capaz de enfrentarse a Spotify y demás plataformas de *streaming*. A lo largo de las quinientas sesenta y cuatro páginas del libro, Alarcia, repasa toda la carrera de Zorn desde sus primeros pasos como músico hasta su impresionante protagonismo actual en el mundo de la música creativa contemporánea, pasando por su participación en la escena del Downtown neoyorkino de mediados de los setenta, el brillante desarrollo con su banda Masada -una vigorosa lectura libre de la música klezmer-, la etapa como líder de bandas de grindcore (Naked City, Torture Garden, Painkiller, Moonchild, Hemophiliac, ...) o su faceta de creador y director del sello alternativo Tzadik, con el que publica su frenética producción discográfica y la de otros músicos no comerciales.

Tzadik es el sello discográfico que Zorn fundó en 1995 y que graba a músicos que trabajan dentro de la música experimental, la improvisación libre, free jazz, noise music, jazz rock, yiddish-klezmer-jazz y música contemporánea. El número de trabajos publicados por la discográfica ha superado ya los 400 títulos.

John Zorn es un músico de culto, levanta pasiones entre sus seguidores. Su música y su quehacer musical ocupan un enorme espectro de la estética musical contemporánea que lleva a cabo con una calidad sobresaliente. En 2018 la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, dentro del festival *Jazz Em Agosto*, organizó un homenaje a John Zorn y su particular mundo

musical. A lo largo de 10 días se programaron un total de 18 conciertos de bandas y músicos de su entorno artístico, así como la proyección de cinco películas sobre la vida musical de Zorn. Previamente, en 2013, el Festival de Jazz de San Sebastián programó el *Masada Marathon*, un concierto que Zorn ha llevado a varios países con la participación de doce grupos, casi todos pertenecientes a la casa de discos Tzadik y partícipes del multiverso musical creativo del saxofonista.

El libro es una biografía del músico y su trabajo creativo. Una excelente guía orientativa para acercarse o profundizar en su música. Abordar la biografía profesional de un músico como John Zorn es una tarea ingente, sólo relacionar y clasificar su extensa discografía, con cerca de 250 discos publicados y más de 1500 colaboraciones en discos de otros músicos, y relatar a la vez su trayectoria artística de una manera ordenada es un trabajo que requiere un gran esfuerzo de investigación y documentación. El autor, organiza el libro cronológicamente y construye su relato a partir de un voluminoso acopio de registros periodísticos y declaraciones de Zorn aparecidas en reportajes y entrevistas de prensa junto a otras declaraciones de algunos de los músicos y colaboradores que han trabajado con él. El libro cumple su cometido: informar y acercarnos el trabajo de un músico emblemático del jazz contemporáneo y lo hace con brillantez y rigor. Javier Díez Ena, bajista de Dead Capo, prologa el libro y escribe sobre el autor:

“La labor de Óscar es deslumbrante, lo ha leído todo, lo ha investigado todo y lo ha oído todo sobre Zorn, y su misión ha sido digerir todo ese universo para armar una trama disfrutable que funciones como la guía definitiva de John Zorn utilizando un lenguaje cercano, certero y tremendamente adictivo, y todo ello sin dejar cabo suelto ni laguna por rellenar.”

Título: ***Universo John Zorn***
Autor: Oscar Alarcia
Editorial: Libritos Jenkins
Páginas: 564
Edición: 2020