

HDO 453. Especial Henry Threadgill (IX): X-75 [Podcast]

Por Pachi Tapiz.

Si hay algo que caracteriza a **Henry Threadgill** a lo largo de su carrera es el trabajar con formaciones inéditas, o como mínimo infrecuentes. Es el caso de *X-75* (1979), una grabación en formato de noneto (la primera publicada a su nombre cuando Threadgill mediaba la treintena), que incluía a cuatro flautistas (Henry Threadgill, Douglas Ewart, Joseph Jarman, Wallace McMillan), cuatro bajistas (Leonard Jones, Brian Smith, Rufus Reid, Fred Hopkins), y una cantante (Amina Claudine Myers). En **HDO 453**, noveno programa del [especial Henry Threadgill en HDO](#), suena *X-75*, y también el disco inédito hasta su publicación en la caja de Mosaic *The Complete*

Novus & Columbia Recordings Of Henry Threadgill & Air, X-75 Volume 2, grabado unos días después y con casi la misma formación que X-75.

Tomajazz: © Pachi Tapiz, 2018

HDO es un podcast de jazz e improvisación (libre en mayor o menor grado) que está editado, presentado y producido por Pachi Tapiz.

Para quejas, sugerencias, protestas, peticiones, presentaciones y/u opiniones envíanos un correo a hdo@tomajazz.com

**Art Ensemble Of Chicago –
Certain Blacks / Phase One /
AEC with Fontella Bass (Free
America, reed. 2005. CD)**

Comentario: Great Black Music la del Art Ensemble Of Chicago en las tres primeras referencias de las reediciones de 2004 dentro de la serie Free America. A lo largo de estos tres discos este mítico grupo (todavía en activo) realiza un interesante recorrido por diferentes estilos de la música negra: el Soul, el Blues, el Gospel, la Música Afro-Caribeña y por supuesto el Jazz con mayúsculas.

En Phase One, la segunda de las referencias reeditadas, es la única en que nos encontramos con el Art Ensemble trabajando en su formación histórica de quinteto con Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, Malachi Favors y Don Moye. Grabado en febrero de 1971 se estructura en torno a dos largas composiciones, una por cara del vinilo en que se editó originalmente. Ohnedaruth es una bonita melodía compuesta por Joseph Jarman expuesta en una estructura que se podría encuadrar dentro del free-bop. Su estructura resulta muy sencilla. Unas suaves percusiones abren el tema, dando pie a que se una el contrabajo. Tras un breve lapso temporal, se une el resto de los músicos. Entre todos exponen brevemente la melodía de un modo conjunto para dar paso a la correspondiente ronda de solos. Como se puede adivinar fácilmente el tema termina con una reexposición del tema principal de la composición.

Lebert AALY es un homenaje más en espíritu (con un desarrollo plenamente libre) que en forma al saxofonista Albert Ayler. En este tema (compuesto por Bowie, Mitchell, Jarman y Favors) no están presentes de un modo preponderante ni el grito ayleriano ni las melodías tan características a modo de marchas del famoso saxofonista. Sí que hay algo de ello, especialmente en

las pequeñas melodías que el grupo va tomando y dejando, en unas emotivas interpretaciones conjuntas. En su desarrollo prima más un carácter espiritual y contenido que el expresionismo free propio del saxofonista homenajeado. Una obra magnífica para quien se quiera acercar tanto a las formas más estructuradas como a las más libres de entender el free-jazz por parte del Art Ensemble.

En la tercera (según el número de catálogo) de las reediciones reeditadas hallamos al quinteto antes referido más la cantante Fontella Bass, esposa en esa época del trompetista Lester Bowie. Esta interviene en uno de los dos largos temas del LP original., en concreto en la composición How Strange – Ole Jed, que ocupaba la cara A de la grabación original . Este resulta ser un viaje muy interesante que partiendo de África llega al Caribe (con unos fantásticos ritmos afro-caribeños). De aquí se trasladan a los Estados Unidos adoptando formas del Soul (magnífica la labor de la cantante), para desembocar en un desarrollo que toma elementos del Free Jazz más militante. Por su parte Horn Webb, el otro tema del disco, comienza con un bonito solo de batería de Don Moye, pleno de Swing. Sin embargo y en contra de lo que podría indicar este inicio, en manos del grupo desemboca en fantástica pieza de free abstracto e impresionista en dónde priman los espacios, el silencio y el diálogo entre los músicos del Art Ensemble. Allí estos trabajan en plena forma con una música llena de matices y colores aportados por su característico amplio arsenal de instrumentos.

Muy interesante disco tanto por las aportaciones vocales de Fontella Bass y su forma de acercarse a la música Soul, como por esa forma de entender el Free desde un punto de vista más impresionista que expresionista.

Terminamos con la primera de las reediciones según su número de catálogo. Resulta interesante por poder escuchar al Art Ensemble trabajando en formato de septeto y estructurado en torno a su formación inicial de cuarteto con Mitchell (aquí no

como Roscoe sino como Edward Jr.), Bowie, Jarman y Favors. Al contrario de las anteriores obras, en donde las piezas eran creaciones de los miembros del Art Ensemble (individual o colectivamente), en esta grabación el autor de dos de los temas es Chicago Beau más un original del bluesman Sonny Boy Williamson. La simplicidad es el factor preponderante en esta grabación. En *Certain Blacks* el grupo trabaja en torno a una breve y recurrente melodía, que los músicos van tomando y dejando a sus compañeros, y que a lo largo de su ejecución va sufriendo diferentes transformaciones para permanecer omnipresente a lo largo de los casi 24 minutos de su duración. El resultado es una magnífica muestra de economía musical y de aprovechamiento de unos recursos mínimos. La lectura de *Bye Bye Baby* resulta interesante por poder observar al AEOC trabajando sobre un Blues, aunque sin embargo y a la postre resulta de lo menos interesante musicalmente hablando de estas tres reediciones. El grupo toma un blues de Sonny Boy Williamson y permanece totalmente fiel a su estructura original a lo largo de su ejecución (salvo en los dos últimos minutos) sin realizar demasiadas aportaciones fuera de los solos que adornan su desarrollo.

El tema más interesante del disco es el titulado *One For Jarman*, que resulta el más breve. A lo largo de sus siete minutos podemos escuchar al flautista desarrollar una de esas melodías tan de su gusto, mientras a su alrededor sus compañeros se dedican a realizar sus correspondientes solos.

A pesar de la aparente simplicidad de la propuesta, resulta ideal para quien se quiera acercar al aspecto más melódico del Art Ensemble o recuperar una grabación en una formación nada habitual ni en cuanto a sus integrantes ni en cuanto a su extensión.

© José Francisco Tapiz, 2005

Art Ensemble Of Chicago – *Certain Blacks*

Músicos: Lester Bowie (trompeta), Chicago Beau (saxo tenor, piano, armónica, persución), Joseph Jarman (saxos alto, tenor y soprano, vibráfono), Edward Mitchell Jr. (saxofón bajo), Julio Finn (armónica), Malachi Favors (contrabajo, percusiones), Don Moye (batería)

Composiciones: Certain Blacks “Do What They Wanna” (Chicago Beau) 23:37 One For Jarman (Chicago Beau) 7:03 Bye Bye Baby (Sonny Boy Williamson) 11:38

Grabado el 10 de febrero de 1970 en París en Studio Decca. Editado originalmente en America LP 6098. Reeditado en 2004 por Universal Music. Ed. Limitada America Records #01

Art Ensemble Of Chicago – *Phase One*

Músicos: Lester Bowie (trompeta, fliscornio, percusiones, etc), Roscoe Mitchell (saxos, flautas, percusiones...), Joseph Jarman (saxos, clarinete bajo, percusiones...), Malachi Favors (contrabajo, banjo, percusiones, kazoo...), Don Moye (batería, percusiones...)

Composiciones: Ohnedaruth (J.Jarman) 21:23 Lebert AALY (Dedicated To Albert Ayler) (Bowie, Mitchell, Jarman, Favors) 21:00

Grabado en 1971 en Paris en Studio Decca. Editado

originalmente en America LP 6116. Reeditado en 2004 por Universal Music. Ed. Limitada America Records #02

Art Ensemble Of Chicago – *AEC with Fontella Bass*

Músicos: Lester Bowie (trompeta, fliscornio, percusiones...), Roscoe Mitchell (saxos, flautas, clarinete, percusiones...), Joseph Jarman (saxos soprano y alto, clarinete, oboe, flautas, guitarra, marimba, vibráfono, percusiones...), Malachi Favors (contrabajo, banjo, percusiones, kazoo...), Don Moye (batería, marimba, percusiones...), Fontella Bass (voz)

Composiciones: Part One: How Strange – Part Two: Ole Jed (Bowie, Mitchell, Jarman, Favors) 21:57 Horn Webb (Roscoe Mitchell) 19:39

Grabado en agosto de 1970 en París en Studio Decca. Editado originalmente en America LP 6117. Reeditado en 2004 por Universal Music. Ed. Limitada America Records #03

Art Ensemble of Chicago (Heineken 39 Jazzaldia. Kursaal, San Sebastián. 2004-07-24)

Art Ensemble Of Chicago

Heineken 39 Jazzaldia. Jazz Band Ball.

- **Fecha:** 24 Julio 2004
- **Lugar:** Auditorio del Centro Kursaal, , San Sebastián – Donosti, Guipuzcoa, España.
- **Hora:** 18:30 horas
- **Asistencia:** Casi lleno.

© José M. Horna, 2004

- **Componentes:**
Famodou Don Moye (batería, percusión, congas)
Roscoe Mitchell (saxos, percusión)
Joseph Jarman (saxos, flauta, percusión)
Jaribu Shahid (contrabajo, percusión)
Corey Wilkes (trompetas)

© José M. Horna, 2004

Comentario: Música sin concesiones la del quinteto de Chicago, en su visita en 2004 a España. Sin la presencia de dos de sus componentes originales (el trompetista Lester Bowie y el contrabajista Malachi Favors Moghostut) y con el retorno de Joseph Jarman conformando el trio original (que completan el saxofonista-percusionista Roscoe Mitchell y el baterista-persucionista Famodou Don Moye), su música resultó un viaje fascinante, estructurado de una manera similar a la de sus dos últimas grabaciones (*Tribute To Lester* en ECM, *The Meeting* en Pi Recordings, ambas de 2003).

En el directo en un casi lleno Auditorio del Kursaal por una parte afrontaron sus características composiciones abiertas, base perfecta para la improvisación sin ataduras. Por otro lado atacaron composiciones basadas en melodías más concretas, pequeños oasis para una parte de los asistentes según lo escuchado en los comentarios a la salida del concierto.

A lo largo de este fueron sonando tanto temas tanto de sus grabaciones clásicas como pertenecientes a sus últimas entregas: "Odwalla/The Theme", "Sangaredi", "Zeko", "Alternate Take: Zero", "Magg Zelma", "Tutankamon", "Sidi Ifni", "Happiness Is", "Blues For Zen", "Hail We Now Sing Joy", "Till Autumn", "Dancer", "Promenade: Cote Bamako", "Sing For Donald", "Sing For Atalu", "597-59", "Big Red Peaches" fueron sonando a lo largo del concierto.

Los componentes originales cumplieron perfectamente con su

papel, para una música exigente tanto para los músicos como para los espectadores, a pesar de que la edad no pasa en balde para unos músicos que formaron este grupo hace casi 40 años, especialmente notable en la apariencia (que no en la capacidad instrumental) de Roscoe Mitchell. No tanto así con Joseph Jarman, que además de un variado multiinstrumentista, demostró ser un más que notable cantante. Famodou Don Moye marcó perfectamente el ritmo, bien a la batería, bien a las congas. En cuanto a los sustitutos de los músicos del grupo ya fallecidos, cumplieron a la perfección. Corey Wilkes es miembro habitual del grupo de Roscoe Mitchell y demostró ser un notable trompetista. Muy interesantes fueron sus demostraciones a la trompeta emboquillando un par de ellas a la manera de Rahsaan Roland Kirk con los saxos. Jaribu Shaid también cumplió a la perfección, en un papel instrumental más discreto como es el de contrabajista para una formación de quinteto, a pesar de que tuvo la oportunidad de obsequiarnos con un magnífico solo en la parte final del concierto.

Con casi ya cuarenta años a sus espaldas, el grupo de Chicago demostró que su propuesta musical sigue plenamente vigente, con un discurso exigente tanto para los músicos como para los oyentes.

Texto: © José Francisco Tapiz, 2004

Fotografías: © José Horna, 2004

Art Ensemble Of Chicago: The Meeting (Pi Recordings, 2004; CD)

The Meeting fue el segundo disco del **Art Ensemble Of Chicago** para el regreso a los estudios de grabación en 2003. El trio original y superviviente homenajeó al trompetista **Lester Bowie** en *Tribute To Lester* (ECM, 2003). A estos se unió **Joseph Jarman** (alejado del grupo desde el inicio de los años 90) en *The Meeting*. En este caso, lejos de ser un homenaje, es una muestra del universo musical de esta veterana formación (que iniciaba su discografía en 1967 con *People In Sorrow*).

El inicio es gozosamente *hard-bopero* con reminiscencias Davisianas en forma de scat. Continúan los 19 minutos de *It's The Sign Of The Times*. Allí los cuatro músicos trabajan individualmente para concluir la pieza con su reunión en el trabajo musical conjunto. *Tech Ritter and the Megabytes* y *The Meeting*, compuestas ambas por **Roscoe Mitchell**, muestran un carácter más cercano al de composiciones cerradas que a la libertad en la ejecución característica del grupo. *Wind And Drum*, *Amin Bidness* y *The Trian To Io* son una muestra de la citada característica, con todo tipo de percusiones, distintos ambientes sonoros y la interacción entre un aparente (e ilusorio) caos. Resalta la tranquilidad de la primera de las piezas citadas.

El **Art Ensemble** ha vuelto, demostrando en sus grabaciones que continúan en plena forma creativa.

© José Francisco Tapiz, Tomajazz 2004

Art Ensemble Of Chicago: *the meeting*

Músicos: Roscoe Mitchell (piccolo, flauta, saxos soprano, soprano, alto, tenor y bajo, percusión), Joseph Jarman (Flautas, clarinete, saxos soprano, alto y tenor, batería, percusiones e instrumentos variados), Malachi Favors Maghostut (contrabajo, percusión), Don Moye (Batería, percusiones)

Composiciones: Hail We Now Sing Joy (J.Jarman) 6:40, It's The Sign Of the Times (M.Favors) 18:55, Tech Ritter and the Megabytes (R.Mitchell) 4:28, Wind And Drum (AEOC) 11:16, The Meeting (R.Mitchell) 6:58, Amin Bidness (AEOC) 8:40, The Trian To Io (AEOC) 5:06

PI 07