

Tomajazz recupera... Juan Camacho: la poética de la resistencia, por Sergio Cabanillas

Juan Camacho

© Sergio Cabanillas, 2004

Ya se sabe que en este país, los que nos dedicamos a éstas cosas sufrimos un poquito –sin dramatizar mucho las cosas– es muy difícil mantener un grupo, conseguir conciertos, entrar a estudios de grabación, hacer la post-producción, buscar el sello... en fin, todo esto es un proceso que, probablemente no sólo en este país, pero especialmente aquí es muy difícil, muy lento y laborioso.

Leer: [Juan Camacho: la poética de la resistencia, por Sergio Cabanillas](#) (publicado originalmente en diciembre de 2005)

Juan Camacho: la poética de la resistencia, por Sergio Cabanillas

Juan Camacho

© Sergio Cabanillas, 2005

Conociendo los anteriores trabajos de **Juan Camacho** (“Tatá”, Several Records, 1995 y “La Balada de la Brigada Lincoln” Satchmo Jazz, 2001) y el inconfundible y personal sonido que ha impreso a sus proyectos a quinteto, no cabe la menor duda de que **“Ternario: La Poética de la Resistencia”** (Satchmo Jazz, 2005) supone un salto cualitativo en la carrera de este guitarrista y compositor colombiano afincado en Madrid. Un sonido depurado, claridad de ideas, melodías sugerentes y un cierto carácter progresivo en el desarrollo de los temas -que narran historias en varios movimientos casi sinfónicos-, caracterizan un trabajo de escucha más que amena en el que se palpa una fusión amigable no exenta de swing e improvisación. Pero más allá de la música está su creador, en quien descubrimos una vez más al ser humano preocupado por sus semejantes y su entorno que plasma sus inquietudes en títulos tan característicos y peculiares como lo es su propia música,

títulos en los que subyace un trasfondo social que dota su proyecto de una dimensión añadida de humanidad y sentimiento, algo que el propio Juan Camacho irradia a raudales, como podrán comprobar nuestros lectores.

Juan Camacho / Sergio Cabanillas / Enrique Farelo

© Miguel Porrás, 2005

Coloquio con Juan Camacho por Sergio Cabanillas y Enrique Farelo.

24 de Noviembre de 2005, 17'00 h., Emisión X Aniversario en directo del programa "Universos Paralelos", Onda Verde Madrid 107.9 FM.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Dinos qué ha ocurrido en el período de "entreguerras", desde la publicación de "La Balada de la Brigada Lincoln" y este "Ternario", porque al parecer hay mucho que contar al respecto.

Juan Camacho: Ya se sabe que en este país, los que nos dedicamos a éstas cosas sufrimos un poquito –sin dramatizar mucho las cosas– es muy difícil mantener un grupo, conseguir conciertos, entrar a estudios de grabación, hacer la post-producción, buscar el sello... en fin, todo esto es un proceso que, probablemente no sólo en este país, pero especialmente aquí es muy difícil, muy lento y laborioso, y eso fue lo que pasó, que después del segundo disco, el proceso de conseguir el tercero se hizo largo, con una serie de problemas técnicos

en la grabación en el estudio que obligaron a repetirla, variar componentes del grupo por el paso del tiempo... cosas normales hasta cierto punto...

Sergio Cabanillas – Tomajazz: ...componentes del grupo que poco a poco terminaron renovándolo al completo.

Juan Camacho: Claro, pero al final todo esto tiene algo de catarsis, es decir, dentro de la tragedia de que haya que reformar el grupo está el júbilo de que el grupo se ha renovado (risas). Se consigue gente nueva, el sonido varía hasta cierto punto para bien, pese a lo contento que yo estaba con el grupo anterior, son evoluciones positivas. La cosa tomó su tiempo, pero afortunadamente ya está aquí.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Con la renovación de la banda han pasado a trabajar contigo músicos que conocíamos, como el pianista Teo Gómez, habitual del colectivo de músicos de Madrid, o Juan Ramón Callejas, un agradable descubrimiento con un gran sonido al tenor que ha desarrollado su actividad en la Big Band de Bob Sands...

Juan Camacho: ...y también con Pedro Iturralde, en su Modern Sax Quartet.

Juan Camacho Quinteto

© *Sergio Cabanillas, 2004*

Juan Ramón Callejas

© Sergio Cabanillas, 2004

José Vicente Muñoz

© Sergio Cabanillas, 2004

Teo Gómez

© Sergio Cabanillas, 2004

Renato Di Prinzio

© Sergio Cabanillas, 2004

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Cuéntanos, en definitiva, cómo reclutaste el nuevo quinteto.

Juan Camacho: Bueno, a Teo ya lo conocía del colectivo de músicos de Madrid, de la Asociación de Músicos de Jazz, de haberlo visto tocar, y cuando hizo falta lo llamé. Teo acababa de conocer al contrabajista, el venezolano José Vicente Muñoz, magnífica persona y muy buen contrabajista, toca también el bajo eléctrico. El contacto con Juan Ramón llegó a través del colectivo de músicos profesores de las escuelas y Renato Di Prinzio que viene ya del grupo anterior –que no del disco anterior– pero él fue el primer cambio, venía de más atrás que los demás, fue un feliz encuentro, un tipo magnífico, me ha ayudado muchísimo, da mucho ánimo y apoyo... en fin, estoy encantado con todos ellos.

Enrique Farelo – Tomajazz: De los tres discos en tu haber hasta el momento, ¿Consideras que este “Ternario” ha sido el parto más doloroso?

Juan Camacho: (sin pensarlo dos veces) Sí (risas). El que mayor tiempo ha tomado –estaba listo hace tiempo– y hubo todos estos problemas técnicos en la grabación que obligaron a repetirla...

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿Podrías ser más específico?

Juan Camacho: ...simplemente el ordenador se estropeó, por estas cosas que pasan en la tecnología y no se sabe por qué, y se perdió su contenido.

Enrique Farelo – Tomajazz: Una de las cosas del resultado –el más maduro de los tres trabajos, en mi opinión– que me llama poderosamente la atención es la presentación del mismo, su portada, que incita a escucharlo. Una portada que corresponde a un artista –Juan Antonio Roda– a cuya memoria dedicas el disco en el libreto. ¿Podrías hablarnos de este personaje y qué relación tiene contigo y con la música?

Juan Camacho: Toño Roda, a quien va dedicado además el tema “Toño se va en un barco”, murió hace dos años; era originariamente de Valencia y emigró a Colombia en los años 50, se hizo colombiano y vivió allí toda su vida. Prácticamente me crié con su familia, con sus hijos y con él. En Colombia es el pintor por excelencia y éste es uno de sus cuadros antiguos, que se llama “Oda a Barranquilla”. La decisión de que fuera portada la tomé simplemente por motivos afectivos y emocionales, porque coincidió con su muerte y decidí poner uno de sus cuadros. No hay una relación musical, porque él es pintor, pero sí artística, en todo caso.

Enrique Farelo – Tomajazz: Siempre se te ha considerado un músico de fusión. ¿Podemos considerar este “Ternario: Poética de la Resistencia” como un disco de fusión o no exactamente?

Juan Camacho

© *Sergio Cabanillas, 2004*

Juan Camacho: Sí... pero preguntándose qué significa “fusión”...

Enrique Farelo – Tomajazz: ...”fusión” desde el punto de vista del jazz-rock, no desde el punto de vista étnico.

Juan Camacho: Puede ser, no tengo ningún problema, salvo con las propias etiquetas... probablemente no sabría definirlo de otra forma, posiblemente sea el término que más se acerca a lo que es. No hay que esperar “fusión dura” como Weather Report. Sí, hay una fusión, pero por otra parte también hay una voluntad de que quede claro que es Jazz...

Sergio Cabanillas – Tomajazz: En eso estoy de acuerdo, de hecho creo que es tu disco con más swing hasta el momento.

Juan Camacho: Bueno, eso está muy bien, me alegro (risas).

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿A qué se refiere el “Ternario”? Además, subtítulo. Los títulos en ti tienen una trascendencia especial, y la mayoría de las veces incluyes un subtítulo, como en este caso “La Poética de la Resistencia”, como si la resistencia tuviera alguna poética.

Juan Camacho: (risas) Bueno, la poética está en el título mismo. El “Ternario” obedece a que, cuando estaba componiendo los temas, llegó un momento en el que todos los que llevaba hechos estaban en compás ternario, en tres, y además es el disco número tres y el término en sí me gustó, así que decidí

titularlo de ese modo... además es conciso. Después...

Sergio Cabanillas – Tomajazz: ...te apresuraste a ponerle el subtítulo o sería demasiado corto, visto el anterior (“La Balada de la Brigada Lincoln: Canciones de combate y otros himnos”) (risas).

Juan Camacho: Efectivamente, y ahí surgió el término de “La Poética de la Resistencia”, porque me gustó el grupo de palabras y también por exponer lo que yo quiero decir: resistencia en dos sentidos, el de todo aquel que tiene que luchar para conseguir algo y no se deja vencer, como me ha ocurrido a mí en este caso –pequeño auto-homenaje por seguir ahí-, pero también a todos los que pasan por esto, y no solamente en asuntos como este, sino la vida diaria de los pobres y los que tienen resistir a todas las injusticias en general, y esa es básicamente la idea de “La Poética de la Resistencia”.

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿Estamos hablando más de un compromiso social de tu persona que se manifiesta a lo largo de toda tu discografía que de una implicación política con ideología incluida?

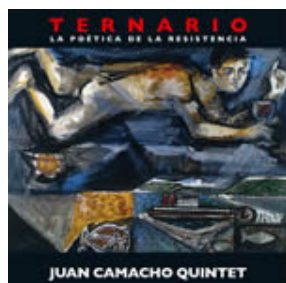
Juan Camacho: Sí, aunque muchas veces la frontera es muy difusa, pero me gusta lo que dices, es algo más social.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Tanto tu música como los títulos de las composiciones dan para conversar mucho, háblanos de ese homenaje a los restos óseos que es “Lucy, Australopithecus Afarensis”.

Juan Camacho: Es uno de los primeros temas que hice, y cuando se publicó la noticia del descubrimiento de los restos fósiles del homínido, eso me impresionó mucho y motivó ese título para la composición. También coincide que ella se llama “Lucy” por la canción de los Beatles, lo cual es otra razón, porque los Beatles son para mí lo máximo, mucho más que, por ejemplo, John Coltrane o esos “músicos menores”... (risas)

Sergio Cabanillas – Tomajazz: ... (risas) ejem, por esta vez no lo tendremos en cuenta...

Juan Camacho: Yo me crié con los Beatles y crecí con ellos, y son prácticamente la leche materna... así que...

*Juan Camacho
Ternario*

Sergio Cabanillas – Tomajazz: ¿Qué nos puedes contar de “Las razones...” y “La guaracha de los artesanos”?

Juan Camacho: Ese es otro de mis “procesos de reflexión” (con perdón). Yo entiendo que la inmensa mayoría de los músicos –yo, por supuesto, y casi todos los músicos con quienes me relaciono– somos como artesanos, y hago la distinción entre artesano y genio; genios hay muy pocos, en cambio la mayoría somos artesanos en el sentido de que trabajamos con un material, como lo hacen otras personas con otros materiales, y precisamente los temas que contiene este disco son “las razones de los artesanos”.

Enrique Farelo – Tomajazz: Ya que has sacado el tema de lo artesano y lo genial, hemos preguntado en otras ocasiones a otros músicos, ¿qué diferencia encuentras entre lo que es un genio y lo que es un artesano?

Juan Camacho: Eso es difícil de decir. Hay músicos geniales... Coltrane, Beethoven, algunos tópicos. El artesano lucha con la materia, es lo que hago yo, me enfrento con la materia y se golpea contra el muro constantemente. Básicamente eso es lo que hay, de donde viene el genio, en qué consiste... no lo sé.

El proceso de la lucha contra la materia lo conoce todo el mundo.

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿puede un artesano llegar a ser un genio?

Juan Camacho: No lo sé. En mi caso no, en otros casos no puedo hablar (risas).

Sergio Cabanillas – Tomajazz: En estos momentos siempre suelo decir que el ingrediente secreto puede ser un punto de locura.

Juan Camacho: Es posible que tenga que haber algo de eso, algún problema mental (risas).

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Aparte del problema mental intrínseco que supone ser músico (risas).

Enrique Farelo – Tomajazz: Ya que estamos luchando con esa locura de ser músico, aparte de estar un poco chiflados, ¿consideras que los músicos de Jazz sois mártires o héroes, al realizar estos compromisos musicales, en los tiempos que corren y donde nos encontramos?

Juan Camacho: Sí, puede que haya algo de eso, pero personalmente no me gusta considerarme ninguna de las dos cosas, al pensar sobre todo en verdaderos mártires y verdaderos héroes que hay por ahí, tengo cierto pudor en ese aspecto. Otra cosa es señalar los problemas a los que nos enfrentamos, que no deberían estar ahí porque son fácilmente solucionables en algunos casos y es absurdo que existan algunos problemas como los que nos encontramos, pero una de las cosas que tenemos es que disfrutamos de lo que hacemos; muchas personas son mártires y héroes y encima no disfrutaban de lo que hacen.

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿Qué piensa, qué siente un músico comprometido con la música, como es tu caso y el de otros muchos al ver las campañas de los superventas?

Juan Camacho: Pues es parte de estas dificultades que tenemos. Con este disco, desde el sello (Satchmo Jazz) me contaban que había una gran dificultad de distribución, que algunos almacenes, tal como están las cosas, no están recibiendo discos, y sin embargo se distribuyen, se escuchan y se publicitan cosas que... no es que no tengan derecho a ser oídas o publicitadas, pero el desequilibrio que existe entre unas cosas y otras es sangrante. En ese sentido sí me permito criticar esa situación. De quién es culpa o cómo se puede solucionar, no lo sé exactamente, pero es cierto y está ahí. Una cosa es que haya un programa de OT y otra cosa es que lo único que haya sea OT, son extremos que todo el mundo puede entender.

Juan Camacho
© Sergio Cabanillas,
2004

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Conociendo todos tus trabajos, puede verse en toda tu trayectoria como creador que en tus títulos y tu música siempre subyace un trasfondo social. ¿Te sientes voz de los que no la tienen?

Juan Camacho: No, en absoluto. No es por erigirme en voz de nada. Al contrario, pienso que hay muy pocas voces, que debería haber más voces “señalando lo obvio”, eso que dicen de ‘qué tiempos éstos en que vivimos, que hay que señalar lo obvio’. Hay cosas que pasan que claman al cielo y parece que hay un cierto miedo, pudor o sentido del ridículo a decir que

hay cosas que son inaceptables, y simplemente, como muchos otros, las digo. Lo cierto es que debería haber más gente que dijera lo que no está bien.

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿Cómo compone Juan Camacho? ¿Te vas a un lugar apartado, se te ocurre una idea tomando el autobús, o normalmente te visita la musa?

Juan Camacho: Es más aquello de que la inspiración te llegue trabajando. Generalmente ocurre cuando estoy tocando, trabajando en algo, y surgen motivos, frases, ideas musicales... suele ser así.

Enrique Farelo – Tomajazz: Y a partir de ellas vas tirando del hilo y desarrollas el resto del tema.

Juan Camacho: Claro. Algunas veces es más fácil que otras... algún tema ha salido de un tirón, y otras veces es más complicado, tardas más, y lo que habías pensado va variando. Eso depende, pero surge casi siempre de una frase, de una idea musical.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Pese a trabajar siempre pensando en tu concepto del quinteto, para el grupo, encontramos en el disco una joyita a guitarra sola: la versión de “La memoria de las hojas de la calle 80”. Cuéntanos el origen del título, de esa versión tan especial y también por qué te prodigas tan poco en tus virtudes guitarrísticas como solista cuando trabajas con el grupo

Juan Camacho: Bueno, originalmente es uno de los temas que hice para el quinteto, y así está grabado como tercer tema del disco. Es una balada, y el título hace referencia a la calle en la que yo me crié en Bogotá y a todo ese pasado mío de infancia. Un día probé a tocarlo yo solo, y como el resultado valía la pena, decidí grabarlo también así, no hay más misterio.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Eso sorprende un poco, porque

generalmente tú dejas que el resto de los músicos hagan el trabajo armónico y tú te dedicas a la melodía, o lo que los guitarristas llaman tocar "single line". Por eso contrasta verte a guitarra sola armonizando la melodía

Juan Camacho: Bueno, es que al estar solo no había otro remedio (risas).

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Bueno, creo que censuraremos esta parte de la entrevista... (risas).

Juan Camacho: Es verdad que en todos los discos –en este también– aunque estoy tratando de variar esa idea, me gustaba más el concepto de sonar a grupo que a solista al cual acompañan otros músicos...

Enrique Farelo – Tomajazz: ...sí, es algo que se nota en el disco.

Juan Camacho: Por eso intento no abusar de los solos y de la actividad de la guitarra, y siempre he pensado que con piano, a no ser que el guitarrista pueda acompañar de una forma sencillamente alucinante, si hay un piano me gusta oírlo, porque llena mucho más –y siempre he disfrutado escuchando a todos los pianistas con los que he trabajado– y como oyente prefiero que esté el piano acompañando.

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿Piensas de cara al futuro, experimentar con otro tipo de formaciones?

Juan Camacho: Sí, lo he pensado últimamente, especialmente cuando la crisis de este disco, cuando se vino todo abajo pensé 'bueno, a partir de ahora, como mucho dúos y si acaso en algún tema, un trío' (risas), y eso después de pensar 'ya no vuelvo a hacer ningún disco' (risas). Ahora en serio, he estado pensando, por motivos estilísticos, la posibilidad de cambiar un poco de concepto, de sonoridad de grupo. No hay nada materializado aún, es sólo una idea.

Enrique Farelo – Tomajazz: ¿Tal vez un dúo con saxo tenor o alto contigo a la guitarra eléctrica o acústica, combinado ocasionalmente con un percusionista – no batería?

Juan Camacho: Eso es justamente lo que estaba pensando, combinaciones poco usuales, exactamente... violonchelo, qué se yo. Esa puerta está abierta.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: Una vez alumbrado con tanto trabajo este disco, ¿qué hay de cara al futuro?

Juan Camacho: Bueno, de momento estamos intentando mover el disco, y hay alguna fecha en perspectiva para San Isidro –el 27 de Mayo concretamente, en las fiestas– , dos días en Bar&Co (16 y 17 de Febrero), y el 20 de Enero en el local Zanzíbar, entre otras varias, y haciendo cosas en prensa como la presente.

Sergio Cabanillas – Tomajazz: ¿Y a medio plazo?

Juan Camacho: Seguir con la resistencia (risas).

Más información en <http://www.juancamacho.es>.

© Sergio Cabanillas, Tomajazz 2006