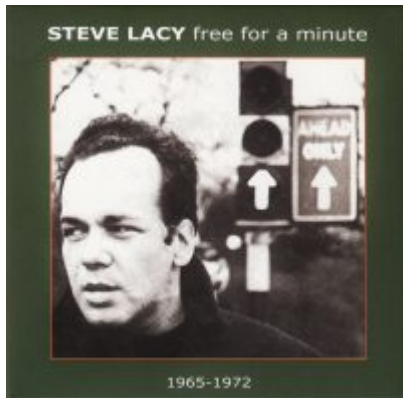

HDO 309. Una hora con... Steve Lacy [Podcast]

**STEVE
LACY**
DISPOSABILITY

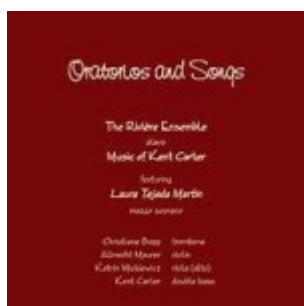

Martin Davidson, al frente de Emanem, continúa realizando una labor titánica documentando discográficamente la escena británica de la improvisación. En septiembre de 2017 ha publicado el doble CD titulado *free for a minute* que recoge material inédito, mejorado o no disponible al completo, del saxofonista **Steve Lacy**. A lo largo de más de dos horas suenan las grabaciones *Disposability* (1965) -a la que Davidson ha mejorado notablemente el sonido de las ediciones publicadas

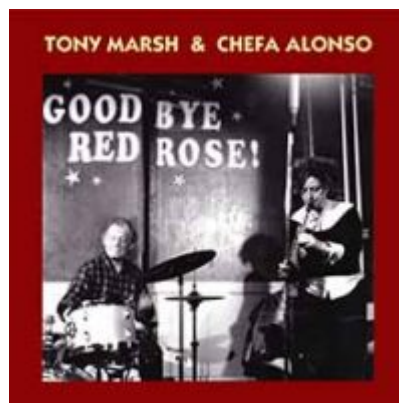
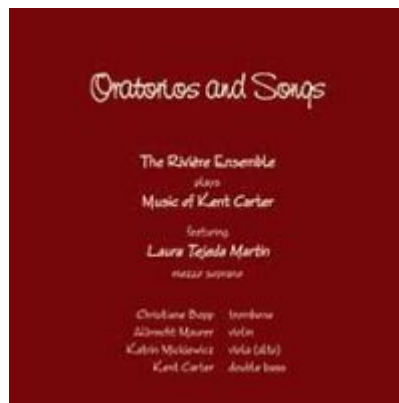
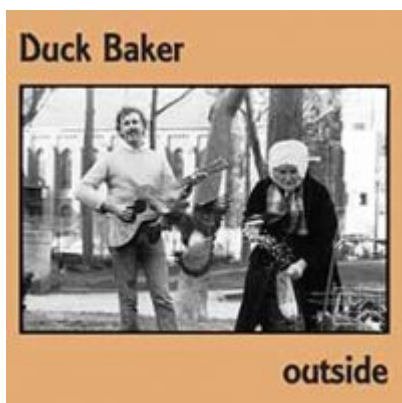
con anterioridad-, *Sortie* (1966) -reeditado al completo por primera vez-, así como la banda sonora inédita para la película *Free Fall*, y las versiones inéditas de los temas «The Rush» y «The Thing». Le acompañan músicos ilustres como **Enrico Rava, Paul Motian, Aldo Romano, Karl Berger, Kent Carter, Steve Potts, Irene Aebi** y **Noel McGhie**. En cuanto a la música además de versiones de clásicos (**Thelonious Monk, Cecil Taylor, Carla Bley**), suenan sus composiciones, que en sus desarrollos ya a mediados de los 60 abrían grandes espacios a la improvisación.

Tomajazz: © Pachi Tapiz, 2017

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

HDO 147. Emanem: músicas del pasado y del presente que miran hacia el futuro [Podcast]

Emanem es un sello, que dirigido desde hace más de 40 años por el ahora conciudadano español **Martin Davidson**, sirve para documentar la escena británica de la improvisación. Su foco no está puesto únicamente en el pasado (del que ya se sabe que se dice que siempre fue mejor: una enorme mentira), sino que no pierde ojo al presente, y con ello lo proyecta hacia el futuro. Un buen ejemplo son las últimas referencias publicadas: *Oratorios And Songs* (del contrabajista **Kent Carter**), que es una deliciosa amalgama de improvisación y belcanto; *Goodbye Red Rose* (de nuestra **Chefa Alonso** y **Tony Marsh**), con grabaciones del grupo en el mítico local londinense... y también en el mítico Matadero de Huesca; *Withdrawal* del **Spontaneous Music Ensemble**, que incluye una banda sonora del año 1967 con una formación... **Evan Parker**, **Barry Guy**, **Kenny Wheeler**, **Derek Bailey**, **Trevor Watts**, **Paul Rutherford** y **John Stevens** (obviamente)... ¿hace falta añadir algo más?; *Outside* del guitarrista **Duck Baker** con su peculiar visión de la improvisación y el jazz libre, en solitario (mayoritariamente), y también a dúo con ese francotirador de

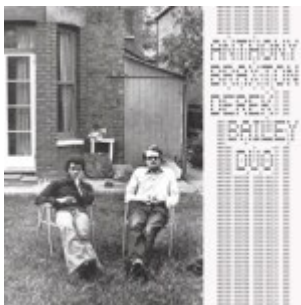
la guitarra que es **Eugene Chadbourne**. Lo dicho, un sello imprescindible.

© Pachi Tapiz, 2016

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

En HDO 147 suenan:

- **Kent Carter:** *Oratorios and Songs. The Rivière Ensemble plays Music of Kent Carter featuring Laura Tejeda Martin (2010)* (Emanem, 2016)
Kent Carter, Laura Tejeda Martin, Christiane Bopp, Albrecht Maurer, Katrin Mickiewicz
- **Tony Marsh & Chefa Alonso:** *Goodbye Red Rose (2008/9)* (Emanem, 2016)
Tony Marsh, Chefa Alonso
- **Spontaneous Music Ensemble:** *Withdrawal (1966-7)* (Emanem, 2016)
Spontaneous Music Ensemble: John Stevens, Trevor Watts, Derek Bailey, Barry Guy, Evan Parker, Paul Rutherford, Kenny Wheeler
- **Duck Baker:** *Outside (1977-83)* (Emanem, 2016)
Duck Baker, Eugene Chadbourne

Anthony Braxton y Derek Bailey, Steve Lacy Quintet, Weston – Rose – Marshall: novedades en EMANEM. HDO (0034) [Audioblog]

¿Cuántas veces habré escrito que la labor de Martin Davidson al frente del sello Emanem es impagable? Alejado en su residencia del Reino Unido, de Londres, sigue sin embargo empeñado en documentar la escena improvisadora británica. Su trabajo tiene dos, que quizás podrían ser, vertientes: la publicación de grabaciones recientes de algunos de los músicos integrantes de dicha escena (el CD doble *tuning out tour* de **Veryan Weston, Jon Rose y Hannah Marshall**), la reedición de material que en algún caso pertenece al fondo de catálogo de Emanem mientras que en otros casos puede ser de otros sellos (**Anthony Braxton & Derek Bailey: *First Duo Concert*** (1974), en esta ocasión); la edición de material inédito por su especial interés, que en el caso de las últimas grabaciones publicadas por Emanem, es *Last Tour* del **Steve Lacy Quintet**.

Anteriormente al 30 de junio de 1974, **Anthony Braxton y Derek Bailey** ya habían tocado juntos en una ocasión, pero no en formato de dúo. En la primera visita de Braxton a Inglaterra para actuar es cuando se grabó *First Duo Concert*, que inicialmente se publicó como un doble LP en 1974, y se reeditó en formato CD en 1995, en ambas ocasiones en Emanem. Esta grabación aparece con la etiqueta «file under: Free Improvisation» en la carpetilla del CD, aunque en el ensayo previo al concierto Bailey y Braxton llegaron a un acuerdo por el que no tocarían material escrito al unísono, ni su propuesta sería de improvisación libre exclusivamente.

Partiendo de esas premisas decidieron que a lo largo del concierto habría una serie de áreas predeterminadas en las que improvisar, así como fases abiertas a la improvisación libre y solos. Los dos pases del concierto resultante consistieron en una única pieza cada uno de ellos, aunque en la edición en CD aparecen divididas (sin solución de continuidad) en seis áreas cada una de ellos. Allí aparecen esos motivos preestablecidos, que son una manera magnífica de encarrilar una propuesta de improvisación libre pero sin predeterminarla en absoluto, sino todo lo contrario. Braxton hace uso de un amplio arsenal de instrumentos: saxos (emplea el alto y soprano), clarinetes (clarinetes soprano y contrabajo, además del usual) y flauta. Derek Bailey muestra su peculiar maestría tanto a la guitarra amplificadora, como con una guitarra de 19 cuerdas. El resultado es una grabación histórica.

Histórica es también *Last Tour* del **Steve Lacy Quintet**. El 12 de marzo de 2004 en Boston, a menos de tres meses del fallecimiento de Lacy debido a un cáncer que se le había detectado el año anterior, el Steve Lacy Quintet dio un concierto dentro de su gira norteamericana. Sus compañeros, cuatro músicos habituales en sus proyectos: el trombonista **George Lewis**, su esposa la cantante **Irene Aeby**, el bajista **Jean-Jacques Avenel**, y el baterista **John Betsch**. El repertorio estaba integrado por piezas más que conocidas, puesto que el único tema no grabado hasta ese momento fue la pieza «Baghdad» compuesta en 2003. Impresiona escuchar al quinteto de Lacy al nivel que lo hace, magníficamente conjuntado e interpretando unos solos de gran nivel, apenas un par de meses antes de que el saxofonista soprano nos dejase definitivamente. Escuchando esa música uno no se puede quitar de la mente la imagen de un artista que conociendo su mal, intenta dejar con su arte lo mejor de sí mismo.

tuning out, grabado por **Veryan Weston** (órgano de tubos), **Jon Rose** (violín) y **Hannah Marshall** (violonchelo), es una grabación con una formación inusual. El trío dio en mayo de

2014 varios conciertos en distintas iglesias de varias ciudades del Reino Unido (Liverpool, York, Newcastle, Sheffield y Londres). Una selección de todos estos conciertos se recogen en este CD doble con una duración de 155 minutos. La improvisación al órgano en las ceremonias litúrgicas es una habilidad que los organistas desarrollan en su formación en los conservatorios, puesto que los distintos actos de las ceremonias religiosas no tienen una duración exacta. Sin embargo, la manera en que Weston afronta su trabajo al órgano tiene muy poco que ver con la música religiosa, ya que al igual que ocurre con Jon Rose y Hannah Marshall , los tres músicos emplean técnicas ajenas a la ortodoxia con sus instrumentos. Los temas se escuchan cómo empiezan, pero no dejan adivinar cómo terminarán. Cada pieza es un mundo, aunque a lo largo de los temas la escucha, el entendimiento y la falta de urgencia para desarrollar la música (que va evolucionando con gran naturalidad), son unos factores comunes para una grabación que es capaz de recoger el carácter hipnótico que las músicas de órgano transmiten en esos lugares de recogimiento que son las iglesias, haciendo de esas músicas una experiencia vital y espiritual muy recomendable.

© Pachi Tapiz, 2015

HDO (Hablando De Oídas) es un audioblog editado, producido y presentado por Pachi Tapiz.

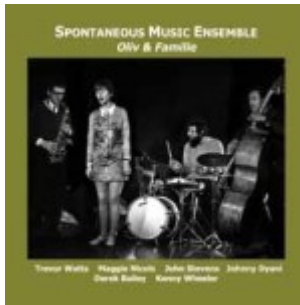

Los temas, los discos, los músicos, las fechas y los lugares de grabación:

- «The First Set»
Anthony Braxton & Derek Bailey: *First Duo Concert* (Emanem, 2015)
Anthony Braxton, Derek Bailey
Grabado en directo en Wigmore Hall, Londres, el 30 de junio de 1974. Reeditado por Emanem en 2015
  - «Morning Joy», «Train Going By»
Steve Lacy Quintet: *Last Tour* (Emanem, 2015)
Steve Lacy Quintet: Steve Lacy, Irene Aebi, George Lewis, Jean-Jacques Avenel, John Betsch
Grabado en directo el 12 de marzo de 2004 en Boston (ICA). Publicado en 2015
  - «May 13: York»
Veryan Weston, Jon Rose, Hannah Marshall: *tuning out. Pieces for tracker action organs and strings* (Emanem, 2015; 2CD)
Veryan Weston, Jon Rose, Hannah Marshall
Grabado en directo en distintas iglesias del Reino Unido. Publicado en 2015
-

Spontaneous Music Ensemble: *Oliv & Famille* (1968/9) (Emanem, 2014)

Martin Davidson sigue documentando con su sello Emanem la escena improvisada británica. En ella, el baterista **John Stevens** tuvo un papel esencial, especialmente gracias al mutante y multiforme **Spontaneous Music Ensemble** que mantuvo en activo a lo largo de décadas.

Un ejemplo más que patente y rotundo para esta afirmación son los músicos que participan en la grabación *Oliv & Famille*, registrada en sendas sesiones de 1968 y 1969, en las que el número de músicos varía entre los once que realizaron las dos tomas de "Famille" (en enero de 1968), a los nueve y cuatro que el 7 de febrero de 1969 grabaron las dos tomas de "Oliv".

"Famille", ejemplo más temprano del **Spontaneous Music Ensemble** en gran formato, está basado en la música cortesana japonesa *gagaku*. Esta se desarrolla lentamente. El tema principal aparece como el centro a partir del que la música evoluciona. El grupo va transformando la composición inicial, pero sin alejarse de ella en ningún momento en demasía. El resultado es una música en que lo importante es la consecución de un ambiente que el endecateto mantiene magistralmente a lo largo

de las dos tomas del tema. La primera de ellas está disponible al completo, mientras que en la segunda únicamente se recoge la parte final que está centrada en la improvisación. Uno de los aspectos más notables que hay que resaltar en este tema es la formación que la interpreta con nombres indispensables de la escena improvisatoria británica: el propio **Stevens**, la cantante **Norma Winstone**, el contrabajista **Dave Holland**, el soplador **Trevor Watts** (aquí a la flauta piccolo), el saxofonista **Evan Parker** o el guitarrista **Derek Bailey**.

En la primera toma de "Oliv" el trío formado por las cantantes **Maggie Nicols**, **Pepi Lemer** y **Carolann Nichols**, junto a **Trevor Watts** crean un dron vocal sobre el que en la primera parte actúan como solistas **Kenny Wheeler** y **Derek Bailey**. En la segunda parte de esta toma, el trío formado por el pianista **Peter Lemer**, el contrabajista **Johnny Dyani** y **John Stevens** funciona como un trío de jazz al uso con un *swing* arrebatador, sobre el que trabaja un sobresaliente **Wheeler** al fiscorno, acompañado puntualmente por Derek Bailey. En la segunda toma de "Oliv" el noneto inicial se reduce a cuarteto con trío de saxo (**Watts**, **Dyani** y **Stevens**), más voz (**Nicols**). El tema comienza expuesto por **Stevens** y **Nicols**, para devenir en una improvisación por parte de los cuatro músicos con un carácter bien distinto al de la primera toma.

El carácter etéreo dentro de la consistencia de la música, que convierten a estas en improvisaciones alejadas del *free jazz* al uso de la época (Coltrane, Ayler, Coleman, Taylor mediante), otorgan la importancia de esta grabación que mostraba nuevos caminos para el tránsito de la improvisación en formato grande y pequeño. Por otra parte las dos versiones de "Familie" permanecían inéditas hasta ahora, mientras que si bien "Oliv" se publicó en su momento también estaba fuera de la circulación. Dos razones más que suficientes para aplaudir la publicación de esta grabación.

Spontaneous Music Ensemble: *Oliv & Familie (1968/9)* (Emanem, 2014)

Tomajazz recomienda... un CD: *School Days. Improvisations on Compositions by Thelonious Monk* (Steve Lacy, Emanem, ed: 2014)

Entre los músicos que a lo largo de su carrera además de lograr un lenguaje propio han logrado ser considerados expertos en repertorios ajenos, **Steve Lacy** merece ocupar un lugar entre los más destacados. En el caso del saxofonista el desarrollo de su carrera además de mostrarnos una voz y un lenguaje personales, también ha mostrado a un competente y

experto músico en las composiciones de **Thelonious Monk**, a quien acompañó durante 16 semanas en 1960 cuando tenía aproximadamente 26 años.

Tres años después es cuando está fechada esta grabación, registrada por Paul Haines y Vashkar Handy en Nueva York. La historia de sus ediciones es todo salvo lineal: en 1975 Emanem la publicó en formato LP; posteriormente se llevaron a cabo reediciones en QED (LP), HatArt (CD) y Hatology (CD). En 2011 Emanem realizó una reedición de esta grabación, a la que se incorporaban dos novedades. Esta es la primera vez que los temas aparecen en el orden en que fueron interpretados. La segunda novedad es que añadía un par de temas grabados en 1960 por el quinteto de **Thelonious Monk**, en el que participaba **Steve Lacy**. Sin embargo, no ha sido hasta 2014 cuando esa grabación ha visto la luz.

En el cuarteto **School Days** llama la atención una formación un tanto infrecuente a la hora de retomar el legado de **Thelonious Monk**, debido a la ausencia de piano. A **Lacy** le acompañaron el trombonista **Roswell Rudd** y el baterista **Dennis Charles** a lo largo de todos los temas. El contrabajista **Henry Grimes** estuvo ausente en los dos primeros temas, debido a que llegó tarde al inicio del concierto del que procede la grabación.

El subtítulo «*Improvisations on compositions by Thelonious Monk*» no puede ser más acertado. La materia prima *monkiana* es la esencia de la música, aunque el trío/cuarteto se encarga en hacerla evolucionar convenientemente, consiguiendo momentos tan sublimes como es la recreación en formato de trío de «Bye-ya», el tema que abre el CD.

En cuanto a los dos temas extras de la reedición de 2014, los acompañantes de **Monk** son además de **Lacy**, el saxofonista **Charlie Rouse**, el contrabajista **John Ore** y el baterista **Roy Haynes**. Los dos temas («Evidence» y «Straight No Chaser») fueron grabados en el Quaker City Jazz Festival de 1960 en Filadelfia, y muestran a **Monk** en plena forma tocando sus

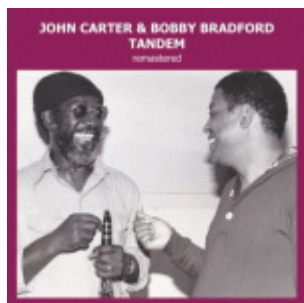
composiciones de una manera que siempre parece igual a otras ocasiones anteriores y posteriores, y que sin embargo siempre es distinta, llena de esa magia que lograban los inusuales silencios del enorme pianista.

Otro elemento a resaltar en la edición de 2014 son las notas que acompañan el CD, que incluyen textos de Martin Davidson (el alma mater de Emanem), y Evan Parker escritos para esta edición. También aparecen extractos de una entrevista de Davidson a **Lacy** (en la que relata su estancia junto a **Monk** y su relación con el legado *monkiano*), y de un escrito de Ira Gitler de 1960 en la que comenta la participación de **Lacy** en el grupo de Monk.

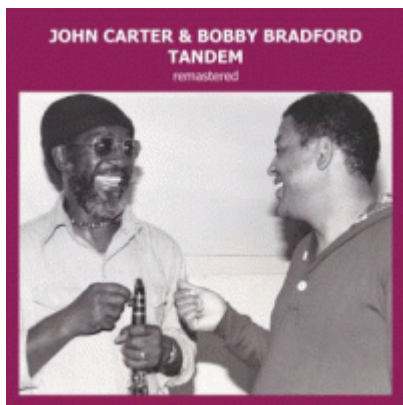
© Adolphus van Tenzing, 2014

Steve Lacy: *School Days (1960/3)* (Emanem, 2014)

**Tomajazz recomienda... un CD:
Tandem (Bobby Bradford, John
Carter)**

Tandem es un doble CD que recoge sendos conciertos del dúo formado por Bobby Bradford (corneta) y John Carter (clarinete) de los años 1979 y 1982. La grabación ya fue publicada en 1996 por Emanem, que la ha vuelto a poner en circulación en 2014 después de que Martin Davidson haya mejorado su sonido. Lo publicado muestra a dos maestros del *free* melódico. Bobby Bradford fue miembro del grupo de Ornette Coleman a principios de la década de los 60, en una época en que el saxofonista de Texas apenas tuvo la oportunidad de tocar en directo; inicialmente iba a haber participado en la grabación del seminal *Free Jazz* aunque finalmente no pudo asistir a las sesiones de grabación y fue Freddie Hubbard quien ocupó su lugar.

Tandem es una delicia de principio a fin. La música supera las ideas preconcebidas (también se les puede llamar prejuicios) asociadas a ciertos estilos como el *free jazz*. Salvo los temas de Bradford en solitario, el resto son composiciones de John Carter. Pero incluso en el caso de esas piezas en solitario, no estamos frente a improvisaciones, sino ante composiciones. La clave está en la manera de afrontar su desarrollo. La melodía es el elemento central, y en el desarrollo de la música ninguno de los dos músicos toma el camino de lanzarse hacia adelante (desparrame de energía mediante), sino lo que abunda son los diálogos, también los unísonos o los acompañamientos, ejecutados en todo momento con gran maestría.

© Adolphus van Tenzing, 2014

Bobby Bradford, John Carter: *Tandem Remastered* (2CD; Emanem, reed. 2014)

Tomajazz recomienda... Challenge / New Surfacing (Spontaneous Music Ensemble)

La recomendación de esta ocasión son dos CD recién reeditados, aunque igualmente la recomendación podría estar centrada en el grupo (Spontaneous Music Ensemble), su líder (John Stevens), la discográfica que los publica (Emanem) o incluso su cabeza visible (Martin Davidson).

El Spontaneous Music Ensemble fue un grupo británico en activo durante décadas, en el que participaron algunos de los más importantes improvisadores británicos. Liderado por el baterista, percusionista y también intérprete de otros instrumentos John Stevens, en los dos CD seleccionados aparecen músicos como Evan Parker, Paul Rutherford, Kenny Wheeler, Roger Smith o Trevor Watts. Los dos CD permiten verificar la evolución estilística del grupo que va del free jazz del año 1966 (*Challenge*), a la libre improvisación posterior de 1978 y 1992 (*New Surfacing*). Esta inquietud también se transmite en la geometría del grupo. En

estos dos CD la formación que varía del quinteto inicial con la presencia de tres vientos (trombón, fiscorno y saxos -alto o soprano-), al trío (percusión – minitrompeta – voz, violín y guitarra), pasando por la un cuarteto de dos saxos, contrabajo y batería.

La recomendación va también hacia el sello -Emanem- y con él a la labor de Martin Davidson, empeñado en documentar la escena de la libre improvisación británica con la edición, reedición (¡cuántos sellos mantienen sus grabaciones fuera del alcance del público!) y puesta en circulación de grabaciones que recupera de otras discográficas (parte de *Challenge* fue publicado por el sello Eyemark, parte de *New Surfacing* fue publicado por Konnex). En esta ocasión ambos CD ya fueron publicados por Emanem, aunque en el caso de *New Surfacing* se ha reeditado a partir de las cintas originales en vez de unas copias en cassette, con la consiguiente mejora del sonido.

© Adolphus van Tenzing

Spontaneous Music Ensemble: *New Surfacing / Challenge* (Emanem, 2013)