

Razones para el jazz: un disco. Sweetnighter (Weather Report) [422]

Un disco. **Weather Report: *Sweetnighter*** (Columbia Records, 1973)

Seleccionado por **Enrique Farelo**

Con Josef Zawinul, Wayne Shorter, Miroslav Vitouš, Andrew White, Herschel Dwellingham, Eric Gravatt, Muruga Booker, Dom Um Romão

Song X. Homenaje a Ornette Coleman. HD0 (entrega 0006)

[Audioblog]

“Song X”. Naturaleza viva. Creación instantánea. © Pachi Tapiz, 2015-08-27

De vuelta a la nueva temporada de **Tomajazz**, el audioblog **HDO** comienza su andadura con una nueva entrada titulada *Song X*. Esta surge al hilo de la primera parte del “**Meeting about Ornette**”, un encuentro realizado por el grupo **El Intruso** (integrado por **Hector Crehuet, Javier Guzmán, Sam Davidson y Pedro López**), que contó con la participación de varios amigos y conocidos: **Markus Breuss** a la corneta, **Pelayo Arrizabalaga** al saxo alto, **Juan Belda** a los teclados y **Javier Colis** a la guitarra. El resultado de esta grabación se encuentra disponible en <http://modisti.net/core/meeting-about-ornette/>. Se trata de una pieza derivada del proyecto *on-line* “**Is Alive Within Me**” (<http://modisti.net/core/is-alive-within-me-2/>) que se produjo espontáneamente al acudir al estudio de *El Intruso* algunos de

los participantes a grabar su colaboración y quedarse a improvisar con nosotros.

El proyecto original "**Is alive within me**" es un homenaje permanente a **Ornette Coleman** en el que se puede participar a través de la página <http://modisti.com/15/is-alive-within-me/>. A su vez este proyecto sirve para arrancar una nueva etapa de la red **Modisti**, el proyecto *online* de **Pedro López**, que se convierte así en red colaborativa <http://modisti.net>.

De este homenaje se ha hecho eco el programa de Radio 3 **Músicas Posibles** de **Lara López** dedicándole sendos programas el pasado 31 de agosto (<http://blog.rtve.es/laralopez/2015/08/homenaje-a-ornette-coleman-parte-1.html>) y el 1 de septiembre (<http://blog.rtve.es/laralopez/2015/09/homenaje-a-ornette-coleman-parte-2.html>). En ambos programas acompañaron a su presentadora **Pedro López** y **Markus Breuss**. En el primero de ellos también participó **Mario Benso** y sonaron distintas músicas de mister **Coleman**. En el segundo de ellos participamos **Pelayo Arrizabalaga** y un servidor, **Pachi Tapiz**, y también sirvió para estrenar la primera mezcla realizada con las aportaciones de músicos de diferentes partes del globo a este proyecto derivativo y colaborativo que sirve para reivindicar y dar a conocer a uno de los grandes creadores de toda la historia del jazz.

Desde **Tomajazz** también queremos realizar nuestra pequeña aportación a este proyecto, que por ser tan especial sirve a su vez para inaugurar el curso 2015-16. Esta consiste en un programa en homenaje a **Ornette Coleman** en el que únicamente suena música. Este comienza con el tema "Ornette" del **Ethnic Heritage Ensemble**. A continuación suenan casi 30 versiones del inmortal "Lonely Woman". Finalmente, el programa termina con una versión del tema con que comenzaba el programa realizada por **Juba Collective**. Esperamos que os resulta interesante y que os animéis a participar.

© Pachi Tapiz, 2015

La música, los discos y los músicos que suenan en HD0:

- "Ornette". Ethnic Heritage Ensemble. *Dance with the Ancestors*

Interpretaciones de "Lonely Woman":

- Willem Breuker Kollektief. *Thirst*
- Naked City. *Naked City*
- Stephan Oliva & Jean-Marc Foltz. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Kronos Quartet. *White Man Sleeps*
- Hugh Hopper. *Hopper Tunity Box*
- Stephan Oliva & Claude Tchamitchian. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Barney Wilen. *Dear Prof. Leary*
- Stephan Oliva & Linda Sharrock. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Giovanni Mirabassi. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Ornette Coleman. *Beauty Is A Rare Thing*
- Marc Copland & Bill Carrothers. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Willem Breuker Kollektief & Denise Jannah. *Thirst*
- Bruno Angelini. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Stephan Oliva & Suzanne Abbuehl. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Peter Brötzmann. *Münster Bern*
- Billy Bang & Dennis Charles. *Bangception. Willisau 1982*
- Brad Mehldau, Kevin Hays. *Modern Music*
- Miroslav Vitous. *Remembering Weather Report*
- Dead Capo. *Gira Rising Stars. 1 de febrero de 2005*
- Stephan Oliva & Joey Baron. *8 Femmes Seules & L'Echafaud*
- Agustí Fernández, Baldo Martínez, Ramón López. *Triez*
- Charlie Haden & Paul Motian. *Etudes*
- Archie Shepp & Joachim Kühn. *Wo!Man*
- Charlie Haden. *The Montreal Tapes*
- Fred Hersch Trio. *Alive At The Vanguard*
- Old And New Dreams. *Old And New Dreams*
- Agustí Fernández Quartet. *Lonely Woman*
- Sophia Domancich, Hamid Drake, William Parker. *Washed Away*

“Ornette”. Juba Collective. *Juba Collective*

Alphonse Mouzon: *In Search Of A Dream* (MPS, 1978 -orig-, 2014 -reed.digital y CD)

Jazz rock de primera el que se desgrana en la brillante producción de MPS, grabada en 1977, titulada *In Search Of A Dream*. El baterista Alphonse Mouzon está acompañado por una nómina de músicos más que notables: el contrabajista Miroslav Vitous (con quien había compartido participación en Weather Report), el guitarrista Philipp

Catherine, y el pianista y teclista Joachim Kühn; también el saxofonista Bob Malik y el pianista Stu Goldberg, que junto a Vitous formaban el grupo de Mouzon en esa época. Los seis músicos van participando en agrupaciones de distinto tamaño: "Playing Between the Beats" es un brillante tema en solitario; "The Light" es una *tour de force* a medias entre Mouzon y Vitous (que se desdobra en el estudio entre contrabajo y teclados -para apoyar su soberbio solo); no hay piezas en trío, pero sí en cuarteto y quinteto, para lo que entran y salen Catherine y Malik, y se alternan en los teclados / piano Kühn y Goldberg. A pesar de esa aparente dispersión, los grandes solos y unas composiciones más que notables hacen que no decaiga el interés. Ayudan a ello, además de los dos ya

citados, temas rápidos como la vibrante “The Ram and the Scorpio”, la fusionera “Nothing But a Party” (que comienza con el grupo cantando “Happy Birthday” a Mouzon), o las incursiones en el medio tiempo y las baladas que se dan en “Nightmare”, “Electric Moon”, “Shoreline” o “In Search Of A Dream”. Al contrario de lo que ocurre con alguna otra obra de Mouzon en MPS, *In Search Of A Dream* es una magnífica muestra de su trabajo como gran baterista.

© Pachi Tapiz, 2014

Alphonse Mouzon feat. Philip Catherine, Joachim Kühn, Stu Goldberg, Bob Malik, Miroslav Vitous: *In Search Of A Dream* (MPS, 1978 -orig-, 2014 -reed.digital y CD)

Baldo Martínez: el sonido más bello después del silencio, por Enrique Farelo

Con este lema nació una de los sellos discográficos mas interesantes de Europa en los años 70, **Baldo Martínez** aún no había nacido para la música pero hoy día sería una apuesta segura para dicho sello.

Baldo no es un desconocido del jazz español, ya cuenta con el reconocimiento de la crítica incluso a nivel internacional;

comenzó su carrera en grupos como **Clunia**, continuó con **Zyklus**, y tiene en su haber discos como **No país dos ananos**, **Juego de niños** y **Nai** todos ellos con su grupo. Ahora edita **Zona Acústica I**, motivo por el cual es entrevistado por **Enrique Farelo** para su programa **Alquimia**, hecho que sucedió el 21/01/2004.

*Zona Acústica
I*

Enrique Farelo. ¿Qué supone Zona Acústica I en tú carrera profesional, con respecto a tú grupo ó a proyectos anteriores?

Baldo Martínez. Fue una idea del productor **Nani García** (amigo y, compañero mío, del grupo **Clunia** y, director de **Xingra**) que fuera **Zona Acústica I**.

El me propuso hacer este proyecto con vistas a realizar un segundo disco con el mismo título simplemente capítulo I, y II.

Nadie sabe como será la segunda parte, en principio quiero que tenga la misma formación e instrumentación, el mismo cuarteto acústico.

E.F.¿Cómo compones este disco, dónde y, en que te inspiras?

B.M. Nani García me propuso un proyecto distinto al que hago con el quinteto y yo tenía la idea de hacer algo acústico, sin percusión trabajar de otra manera, con guitarra acústica, trompeta, contrabajo y violín, y se lo comenté a Nani que por aquel entonces estaba trabajando con **Germán Díaz** en su disco **El Suéter de Claudia**; ahí le conocí y, la verdad es que me

sorprendió tanto por su forma de tocar como por su capacidad y, además no sabía que hubiera interpretes de zanfoña en España.

Otra cosa que me sorprendió es escuchar a **Germán** en un tema que toca solo y que escuchado sin mirar, suena a violín. Pero cuando miro me doy cuenta que en realidad es una zanfoña con la expresividad de un violín, por lo que se me ocurrió incluirle, no solo por el instrumento sino también por el músico que lo interpreta.

En cuanto al programa fue surgiendo sin mas, no intenté partir del Folk , sino plasmar ideas con esta instrumentación.

La sesión de grabación la verdad es que fue muy agradable de ahí la magia del disco y, su fluidez.

E.F. La zanfona a veces suena como una gaita y otra como un violín, ¿eliges esta por su dualidad ó por quién la Interpreta?

B.M. Por dos motivos: por Germán y por el instrumento; es decir, si tomo otro músico que no fuera él a lo mejor no lo cojo. Y al revés, si es Germán pero no interpreta su instrumento pues a lo mejor no encaja con lo que quiero. Además la zanfona es un instrumento que elijo porque no sé donde puede llegar, por sus posibilidades.

E.F. ¿Zanfona ó Zanfoña?

B.M. El instrumento en Galicia es conocido por Zanfoña pero al cabo del tiempo lo conocí como Zanfona. En Galicia se la conoce de las dos formas.

En Francia se la conoce como viola de rueda, cuyo sistema es una rueda que frota las cuerdas al igual que un instrumento de cuerda, de ahí le viene el nombre.

E.F. ¿Quién es y, de donde sale Germán Díaz?

B.M. El caso de Germán es muy curioso. Es un chico muy joven pero ha escuchado mucha música, desde el jazz europeo de vanguardia ó la música folclórica y eso se nota a la hora de tocar, no hay muchos zanfoñistas que toquen con su sensibilidad.

Cuenta una anécdota. Cuando le llaman para una grabación y comienza a tocar le comentan que no es ese el sonido, que quieren un sonido más a zanfoña; a lo que responde con un sonido rancio y viejo, como se tocaba en la antigüedad; y es precisamente ahí donde radica su importancia, en haber seguido la evolución del instrumento en el fraseo y la improvisación.

E.F. ¿Eres el primero en utilizar la Zanfoña en el jazz ó conoces algún precedente?

B.M. Precedentes si los hay, no demasiados es verdad, sobre todo en Francia y en Australia (por referencias). En cuanto al primero destacar a **Valentin Clastrier** maestro del instrumento que ha colaborado con **L.Sclavis**, **Michael Godard** etc...

Pero en España creo que si es el primer proyecto con zanfona.

E.F. ¿Es Baldo un jazzman con raíces?

B.M. Si me lo preguntas hace un mes no lo tendría tan claro y, empezaría ha darle vueltas pero hoy sí lo tengo claro.

En Alemania hay un festival, **Musik Triennale Köln 2004** (al cual estamos invitados) con dos programas alternativos, uno dedicado a la música clásica contemporánea y otro que llaman folclore imaginario dentro del ámbito del jazz europeo, porque lo consideran muy influenciado por la música tradicional europea. Yo también busco en la raíz e incluso Mozart, Bartok, Stravinsky ó Falla.

Intento separar lo que se entiende por jazz en España (jazz americano) y que lo que hago tenga identidad; jazz sí, pero por lo que te digo jazz europeo basado en la raíz.

E.F. ¿Tiene que tener un músico conocimiento de los grandes compositores clásicos para hacer jazz?

B.M. Considero que la ortodoxia en el ámbito creativo puede ser perjudicial, en la clásica es necesario tener estudio clásicos, pero para el jazz existen escuelas que te enseñan conceptos y pautas a seguir.

Si necesitas conocimientos para poder expresar con el instrumento lo que quieras la escuela clásica tiene mas tradición y muchos siglos a sus espaldas. Para tocar el contrabajo hay escuelas por un lado u otro, pero es en la clásica en donde encontramos métodos para conocer el instrumento. Pero siempre tendrás que echar mano de otras fuentes para completar tu formación.

Por lo lado no existe un orden a seguir. Es decir, para montar una orquesta de jazz no tienes que empezar con los standards ni de las big band clásicas. Hay orquestas como la nacional de Francia que esto lo obvia y va por otro lado.

E.F. ¿Supone Zona Acústica I una respuesta complementaria de fusión de jazz-folk del norte con respecto a lo que se hace en el sur con el flamenco?

B.M. Sí, reivindico que España es multicultural: Galicia ,Andalucía, País Vasco etc.

En cuanto al flamenco lo escuché al venir a Madrid. Anteriormente lo oía en todas partes pero en Galicia no se vive, sin desmerecer al flamenco que es una música de nivel llena de riqueza, pero hay otras músicas en la península.

En el norte se hacen cosas interesantes como **Iñaki Salvador** con la chalaparta **Tomás Sam Miguel**. **J.Goia-Arribas** y **Alberto Conde** que mezcla jazz con folclore gallego. El jazz fusionado con otro estilo que no sea solamente el flamenco también puede tener aceptación en el extranjero.

E.F. Seguimos hablando de Folk, *Lluvia del tiempo*, en una charada salmantina. ¿Cómo surge la idea de incluirla? ¿Qué es una charada?

B.M. La charada es un tipo de ritmo salmantino cuyo título original desconozco, me pareció interesante incluirlo por su sonoridad y poder desarrollarlo.

E.F. ¿Porqué es tan importante la poesía en tú música?

B.M. Me ha gustado mucho la poesía y la música tiene que ser poética. Se puede ver en los trabajos con **Chisco Amado** (*un texto un contrabajo*). Siempre procuro incluir un título poético que complementa la música que estás escuchando.

Baldo Martínez

© *Javier Nombela, 2004*

E.F. Y siendo así, ¿cómo es posible que Manfred Eicher no haya sido capaz de incluirte en su catálogo?

B.M. Estar en **ECM** no es ninguna broma. Más de la mitad de los músicos que nos identificamos con el sello le hemos enviado nuestros discos. Deben tener un pabellón donde los van acumulando si es que no los tiran; yo particularmente les mandé dos de mis discos, pero ante la nula respuesta decidí no enviar mas.

Si entras en su web encontrarás una cosa muy curiosa, señalándote que por favor no envíes grabaciones porque no van a ser escuchadas. Quizás es que no tengan capacidad para ello.

Una crítica que les hago es que no hay músicos españoles salvo **Agustí Fernández**. Supongo que esto será simplemente porque no conocen lo que se hace en España. En definitiva es "la pescadilla que se muerde la cola".

Nuevos Medios se encargan de la distribución en España y dicen que es francamente difícil acceder a ellos. Me pregunto qué oteador tienen en la península, no solo es nuestro país para saber lo que aquí se hace.

E.F. Hablando de ECM, Miroslav Vitous es uno de los máximos exponentes. ¿Es Baldo el mejor bajista utilizando el arco junto con el nombrado Vitous?

B.M. ¡No, ni mucho menos!, yo sé lo que toco con el arco y conozco mis limitaciones para saber hasta donde puedo llegar.

Para mí **Vitous** es un referente en Europa. Los bajistas tenemos un espejo donde mirarnos en la escuela clásica y, al hilo de esto te comento que **Renaud García Fons** es una bestia. Tal es así que un músico amigo mío de clásica acostumbrado al sonido del violín y contrabajo, le escuchó en el segundo disco de Jazz-España un solo de violín cuando en realidad lo que escuchaba era el contrabajo. Esto te da idea de la técnica que posee.

Particularmente a mí me gusta interpretar con el arco por el timbre especial que tiene, sería una pena desperdiciarlo.

E.F. ¿Qué contrabajistas destacarías en España?

B.M. **Javier Colina** es para mí un músico muy completo, creativo, un gran contrabajista. Tiene todos los calificativos, lo he dicho siempre.

Francis Pose, David Mengual ha llevado diferentes proyectos y todos interesantes a pesar de su juventud, en fin seguro que se me olvidan nombres, no quiero seguir diciendo mas por no ser injusto.

E.F. ¿Qué supone para la pareja de un músico la vida con este, con respecto a lo que implica, conciertos, viajes fuera de su lugar de residencia etc.?

B.M. Un músico amigo mío dice que todo se lo debemos en gran parte a nuestra parejas y a nuestro entorno familiar, porque ellos son los que sufren la parte negativa del mundo musical.

Siempre de ensayos, conciertos. Mis hijos son ya un poco mayorcitos entre 15 y 16 años, pero cuando eran mas pequeños lo primero que te preguntaban al llegar a casa era "¿cuándo te vas?", porque sabían que en cualquier momento tendría que partir otra vez, y eso es complicado.

Todo el mundo tiene vacaciones. Las mías son cuando no tengo trabajo. No puedes permitirte el "lujo" de tener vacaciones cuando las tienen tus hijos ó tú mujer, es cuando coincide.

E.F. ¿En que medida influye tu música en tus hijos?.¿Que música escuchan?, ¿ la propia de su edad?

B.M. La propia de su edad sin duda. Mi hijo toca la trompeta y se quiere dedicar profesionalmente. Mi hija estudiaba saxo, ahora lo hace con el bajo eléctrico para dedicarse igualmente profesionalmente. ¡Ya veremos!

Es importante que aunque escuchen lo mas duro imaginable tengan siempre un criterio y eso creo que lo hemos conseguido mí mujer y yo.

E.F. Por último, ¿Qué proyectos tienes?

B.M. En Abril un disco con **Carlo Actis Dato** a dúo, otro disco con el quinteto con la inclusión del violinista **Eduardo**

Ortega, mas tarde el **proyecto Miño** con el que iremos al festival de Alemania (Musik Triennale Koln).

E.F. Para terminar, un deseo.

B.M. Que se pueda escuchar el **Proyecto Miño** en España.

© Enrique Farelo, Tomajazz 2004.