

Phillip Johnston & The Coolerators: Diggin' Bones (Asynchronous Records, 2018) [CD]

Por Carlos Lara.

El compositor y saxofonista de Chicago **Phillip Johnston**, que capitanea el grupo de Nueva York **The Microscopic Septet**, ha unido fuerzas con tres músicos australianos que se hacen llamar **The Coolerators**, los refrigeradores en español. Ya el nombre nos da una idea de que la música de este grupo rezuma cierto sentido irónico en *Diggin' Bones*, su primer disco. Trabajo que supone la culminación de una serie de actuaciones en directo a raíz de que Johnston se trasladara desde la gran manzana a Sydney y se uniera a **Alister Spence**, **Lloyd Swanton**, (componente de The Necks), y **Nick Cecire**. Los tres The Coolerators conforman una de las secciones rítmicas más aclamadas y demandadas de Australia. Su música cubre un gran abanico estilos, aunque su principal especialidad es una original concepción del trío de jazz con órgano.

Diggin' Bones es un nuevo capítulo en la extensa discografía de Johnston, que empezó en 1983 con *The Micros' Take The Z Train*, continuando con *The Microscopic Septet*, con el co-compositor Joel Forrester y siguió con *Fast 'N' Bulbous*, banda coliderada con Gary Lucas que realiza un tributo a Captain Beefheart. Además, Johnston ha compuesto, grabado y arreglado numerosas bandas sonoras para películas de cine mudo. En el

2017, mientras estaba envuelto en otros proyectos se centró en The Coolerators, como vehículo para realizar actuaciones en directo. Por tanto, *Diggin' Bones* muestra una nueva faceta en la música de Johnston.

Excepto uno de los temas, "The Revenant", el resto son composiciones suyas, la mayoría de las cuales extraídas de su repertorio antiguo. En el cuarteto se reparten los papeles principales el saxo y el órgano, aunque en conjunto el grupo ofrece una gran contundencia, combinando piezas algo *funkys* con temas de jazz contemporáneo. Alister Spence realiza interesantes solos, alternando con el saxo alto y soprano de Johnston. Sobre una base rítmica sencilla se desarrolla. "What Is Real?" que tiene un motivo de carácter *rockero*, a cargo de saxofón y órgano.

Los riffs *funkys* sirven como vehículos para las improvisaciones, con largos fraseos de Johnston. El tema "Diggin' Bones" parte de una base rítmica de música *klezmer*, que evoluciona hasta territorios más libres.

El grupo brilla en general por su libertad y espontaneidad, con melodías sencillas y con capas superpuestas, varios cambios de registros e improvisaciones. Algunas de las piezas se exponen con cierto sentido del humor, que es de agradecer.

Se ignora si **Phillip Johnston & The Coolerators**, tendrán continuidad, aunque, según la prolífica trayectoria de Phillip Johnston, no sería de extrañar.

Tomajazz: © **Carlos Lara**, 2018

Phillip Johnston & The Coolerators: *Diggin' Bones*

Músicos: Phillip Johnston (saxo alto y saxo soprano), Alister Spence (órgano), Lloyd Swanton (contrabajo), Nick Cecire (batería).

Composiciones: "Frankly", "What Is Real?", "Diggin' Bones",

“Temporary Blindness”, “Later”, “The Revenant”, “Legs Yet”, “Trial By Error”, “Regrets #17” y “Ducket Got A Whole In It”. Todos los temas compuestos por Phillip Johnston, excepto “The Revenant” compuesto por Michael Hurley.

Grabado en octubre y noviembre de 2017 en Rancom St. Studios de Sydney (Australia). Editado por Asynchronous Records en 2018

The Microscopic Septet: The Micros Play the Blues (Cuneiform, 2017) [CD]

Muchos artistas han alardeado de “padecer el blues”. Bien es cierto que parece un manido cliché. Uno de los más enarbolados a lo largo de este siglo de música popular. Músicos de mayor o menor tallaje han narrado este sempiterno hastío de la vida. Desde Nina Simone a Ottis Redding pasando por Mississippi Fred McDowell.

Sentir el blues es una defensa contra la represión y la injusticia. Es una defensa contra los avatares del destino. Huelga añadir que no es una costumbre con un único epicentro. España goza de tradición de blues. Eso sí, en clave de

seguiriyas.

Pese a eso, el blues no siempre ha de suponer tristeza o pesar en lontananza. A veces entraña lo contrario. Es la lección que nos dan **The Microscopic Septet** con este *The Micros Play the Blues*. Los neoyorquinos saben lo que se traen entre manos. No en vano, su experiencia de treinta y siete años les avala. El conjunto liderado por Phillip Johnston y Joel Forrester vuelve a publicar disco de estudio tras ese aclamado *Manhattan Moonrise* de 2014.

Son los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre: Johnston al soprano, Don Davis al alto, Mike Hashim al tenor y Dave Sewelson al barítono. A este cuarteto de saxofonistas se les une Joel Forrester al piano, Dave Hofstra al bajo y Richard Dworkin a la batería. Ostentan el privilegio de ser la mejor banda desconocida de jazz de todo el Downtown de Nueva York. Toda una **leyenda de la noche** ochentera. Los Microscopic siguieron el testigo de coetáneos como John Zorn y brindaron grandes y ecléticos discos de jazz contemporáneo.

The Micros Play the Blues constituye una **deconstrucción del blues**. Se erige como un canto a la vida. Un ejercicio magistral de compenetración musical a través de catorce temas. Un álbum pleno en intelectualidad técnica y ambición juvenil. Comienza a rodar el disco con una sensual "Cat Toys". El teletransporte a los bajos fondos de la Gran Manzana es instantáneo. Forrester ejecuta a la perfección, en compañía de sus adláteres, un buen blues en si bemol.

La reminiscencia a **jazz añejo** es constante en todo su recorrido. De igual modo, las referencias son inagotables. Todas ellas buenas. "P.J in the 60's" podría haber salido de la batuta de Oscar Peterson sin problema alguno. "When It's Getting Dark" auna el ritmoailable de un medio tempo rock n' roll con la anarquía del *Blues and Roots* de Mingus. Otras composiciones como "Simplified Minded Blues" o "12 Angry Birds" invitan a un baile de medianoche. La materia prima es de

exquisita calidad, sin duda.

La sorpresa del disco es "I've Got A Right to Cry". Una versión importada de la misma *big band* de Duke Ellington. Si se es exacto, del conjunto de rhythm and blues de Joe Liggins y los Honeydrippers. El tema fue todo un **clásico** en las gramolas de medio siglo estadounidenses. Es un detalle a agradecer al Microscopic Septet el haber rescatado dicha joya.

The Micros Play the Blues es una oda al optimismo y al buen rollo de la pista de baile. Por otro lado, es un recordatorio del **jazz de vieja guardia**. No se respeta en escrupuloso homenaje a los clásicos, es cierto. Sin embargo, Johnston comanda al detalle a la banda para alcanzar la meta en tiempo record. Swing, big band y el bop más primitivo. Y blues, mucho blues. El suficiente para otorgar sobresalientes a unos Microscopic Septet muy rejuvenecidos. *Way to go, folks!*

Tomajazz: © Cool Cat, 2017

The Microscopic Septet: *The Micros Play the Blues*

Phillip Johnston (saxofón soprano), Don Davis (saxofón alto), Mike Hashim (saxofón tenor), Dave Sewelson (saxofón barítono), Joel Forrester (piano), Dave Hofstra (bajo), Richard Dworkin (batería)

"Cat Toys", "Blues Cubistico", "Dark Blue", "Don't Mind If I Do", "igraine Blues", "PJ in the 60's", "When It's Getting Dark", "Simple-Minded Blues", "After You, Joel", "12 Angry Birds", "Quizzical", "Silent Night", "I've Got A Right To Cry

Cuneiform Records, 2017.

The Microscopic Septet: *Manhattan Moonrise* (Cuneiform Records, 2014)

Con su anterior disco *Friday The 13th: The Micros Play Monk*, The Microscopic Septet ya demostró ser una banda de alto voltaje en cuanto a sonoridad y ritmos claramente apegados a la tradición jazzística, pero con un cierto toque de contemporaneidad. En su nueva propuesta, *Manhattan Moonrise*, hay reminiscencias de jazz clásico, *bop*, *funk*, y toques de *free-jazz*. Los doce temas contienen esmerados arreglos de vientos y cuidados arreglos melódicos. El contenido del disco presenta viejas composiciones del grupo que han sido modernizadas, así como material nuevo compuesto por los dos conductores de la banda, Phillip Johnston y Joel Forrester.

Los fraseos del pianista Joel Forrester otorgan un cierto marchamo de *funk-rock* con apoyo del saxo barítono Dave Sewelson en la impetuosa "Hang It On A Line." Los diálogos entre los cuatro saxos dan muestra de una banda sólida e intensa. Los siete componentes conforman un engranaje casi perfecto, en el que se alternan diversas modalidades sonoras. *Manhattan Moonrise* muestra una dinámica y una plasticidad que por momentos recuerda a los sonidos del *soul* y el jazz de los

70. Una gran producción y un sonido de primera calidad para un interesante grupo que merece ser descubierto.

© Carlos Lara, 2015

The Microscopic Septet: *Manhattan Moonrise*

Músicos: Phillip Johnston (saxo soprano), Don Davis (saxo alto), Mike Hashim (saxo tenor), Dave Sewelson (saxo baritono), Joel Forrester (piano), Dave Hofstra (contrabajo) y Richard Dworkin (batería).

Composiciones: "When you get in over your head", "No Time", "Manhattan Moorise", "Obeying the Chemicals", "A Snapshot of the Soul", "Star Turn", "Hang it on a Line", "Let's Cooleratte One", "Suspended Animation", "Blue", "You Got That Right" y "Occupy your Life".

Temas compuestos por Phillip Johnston y Joel Forrester.

Grabado en 2013 en Systems Two Recording Studio en Brooklyn (Nueva York). Editado en 2014 por Cuneiform Records. CF Rune 370