

Raynald Colom: un músico curioso e impaciente. Entrevista por Juanma Castro Medina

Raynald Colom es uno de los músicos más reputados de nuestro país, que ha conseguido traspasar nuestras fronteras y tocar con los más grandes. Posee un estilo, para mí, único, con el que filtra todas sus influencias sonoras, creando algo personal, intransferible y reconocible. Es un artista, en el más amplio sentido de la palabra, y un músico total, que ha jugueteadado con el flamenco, con el hip hop y otros muchos estilos, como si de un prestidigitador se tratara, y sin dejar de acompañar a músicos tan diversos como Manu Chao o La Tremendita. Cuando empezó su carrera internacional, nos enorgullecíamos de que Raynald acompañara a grandes figuras. Hoy, son otros los que se enorgullecen de que sus músicos toquen con él. Pero ese gran talento, esa gran talla como músico, queda ensombrecido cuando se compara con el Colom persona. Ante nosotros tenemos a un tipo amable, abierto, cálido y ante todo humilde, que parece no dar importancia a todo lo que ha conseguido. Desde aquí le quiero dar las gracias por acceder a darnos esta pequeña entrevista y decirle que nos tiene a su entera disposición cuando quiera y para lo que quiera. Os dejamos con Raynald Colom.

Juanma Castro Medina: Bien, vamos a empezar fuerte ¿Quién es Raynald Colom?

Raynald Colom: ¡Pues yo también me hago esta pregunta muchas veces! Diría, con perspectiva, que soy alguien con mucha curiosidad, impaciente para muchas cosas pero sobre todo, buscando una manera de expresarme y de momento la música me ayuda a hacerlo.

Juanma Castro Medina: Musicalmente hablando, qué ha cambiado en Raynald, desde su primer disco como líder hasta hoy.

Raynald Colom: Mmm...muchas cosas, creo que ya no tengo la necesidad de demostrar quién soy de cara afuera. Me tomo la

música con mucha más seriedad gracias a las hostias que he recibido y gracias a los músicos con quien he podido tocar. Últimamente estoy escuchando mucho a gente como Wadada Leo Smith, Andrew Hill o Richard Muhal Abrams. Estuve un tiempo tocando en un grupo de Aruan Ortiz y Michael Janisch donde también estaba Greg Osby. Giramos bastante con este grupo los últimos 3 años. Allí me di cuenta que tenía que expandir mi oído a nivel armónico y rítmico y tener mucho más control técnico para poder “tirarme a la piscina” mucho más. Así que ahora mismo estoy trabajando estas cosas. También el hecho de ser padre es un gran cambio.

Juanma Castro Medina: He podido leer que defines la música que haces como “Música Negra Norteamericana”, y no jazz. ¿Nos puedes contar la diferencia?

Raynald Colom: Es más bien una manera de decir de dónde vengo, musicalmente hablando. La palabra fue inventada por gente que estaba fuera de la música y muchas veces se niega la raíz de esta música que es Afroamericana. A partir de allí la definición de la música que hago es irrelevante: soy un tío nacido en Francia con raíces catalanas, viviendo en Barcelona, tocando música de otra cultura y colaborando con músicos flamencos, músicos de tango pasando por *hip hop*... así que como puedes ver lo de la definición sería un dolor de cabeza. Recomiendo el libro *Notes and Tones* de Art Taylor. Ayuda a entender por que la palabra jazz siempre ha sido polémica.

Juanma Castro Medina: En otras declaraciones, allá por 2008, decías lo siguiente: “El flamenco es el futuro, el jazz está quemado”. ¿Sigues pensando lo mismo hoy? ¿Por qué?

Raynald Colom: A ver, esto fue un titular que salió en un artículo que estaba totalmente fuera de contexto. Lo que veo, desde mi punto de vista, es que el academicismo en el jazz ha cortado los lazos con las raíces, o más bien, ya no hay tanta comunicación entre la “vieja guardia” y los músicos más jóvenes, porque salen directamente de la universidad con

proyectos propios y queriendo liderar bandas sin tener experiencia con los mayores. Cuidado, no digo que esté mal pero echo de menos el pasar el oficio de “padre a hijo” como sigue pasando en el flamenco. El sentido de comunidad se ha perdido por el camino, pero siguen saliendo tremendos músicos jóvenes como Lluç Casares o Joan Terol. Tío, me acuerdo de los años que pase en el sextet de Perico [Sambeat], eso fue una parte muy importante en mi educación musical. Lo que decía Perico iba a misa y de allí aprendí mucho sobre el oficio, seriedad a la hora de tocar, etc., aunque Perico piense lo contrario. [risas].

Juanma Castro Medina: ¿Qué tal se lleva la etiqueta de ser el Miles Davis catalán?

Raynald Colom: Me parece una gilipollez enorme, es la necesidad que tienen los medios de comparar por falta de conocimiento. Las etiquetas son odiosas y creo que hacen un flaco favor al artista para que pueda crecer. Miles es La Referencia, pero ante todo soy Raynald con lo bueno y con lo malo. También me hace reflexionar: algo mal estaré haciendo,

por lo tanto tengo que trabajar mucho más en encontrar mi sonido. Así que tiene lo bueno y malo

Juanma Castro Medina: El músico de jazz, ¿nace o se hace?

Raynald Colom: El músico (jazz o no jazz, da igual) nace por el amor a la música, pero creo que sobre todo se hace a base de trabajo siempre basado en el amor a este oficio.

Juanma Castro Medina: ¿Qué músico ha influido más en tu carrera, con cuál trabajarías perpetuamente y cuál es el más divertido encima de un escenario.

Raynald Colom: *Man*, la lista es muy larga, desde mi Padre, Philippe Colom, a los músicos con quienes toco actualmente. Considero mis mentores a Horacio Fumero y Jesse Davis que han estado siempre conmigo desde el principio, y cuando me asaltan dudas son las personas a las que llamo. Otras personas son Logan Richardson o Aruan Ortiz: tocar con ellos es súper estimulante para seguir empujando en nuevas direcciones sin miedo. Marc Ayza y Tom Warburton que son como familia. En cuanto a los músicos más divertidos con quienes he tocado, te diría que con Marcelo Mercadante o Chicuelo siempre te lo pasas bien dentro del escenario y fuera de él.

Juanma Castro Medina: ¿Cómo fue estudiar con figuras como Wynton Marsalis, Roy Hargrove o Kenny Barron? ¿Qué has podido extraer de cada uno?

Raynald Colom: De Wynton te diría que el rigor; Roy es el sonido y el blues; y Barron es como beber directamente de la fuente.

Juanma Castro Medina: ¿Cómo ves el panorama jazz en nuestro país?

Raynald Colom: Esta pregunta me la hacen siempre y nunca se cómo responder, creo que solo pondré unos nombres y que cada uno saque sus conclusiones: Perico Sambeat, Jorge Rossy,

Carlos Benavent, Horacio Fumero, Chano Domínguez, Abe Rábade, Gorka Benitez, David Xirgu, Javier Colina, Antonio Serrano, etc.

Juanma Castro Medina: ¿Qué debería tener el jazz para ser una música más mayoritaria, por lo menos en nuestro país?

Raynald Colom: ¿Por qué el jazz tiene que mayoritario? No tiene ningún sentido tener que competir con el pop o con otros estilos. Quizás un poco de industria de verdad ayudaría bastante. El francés sería el modelo a seguir.

Juanma Castro Medina: ¿Qué opinas sobre la eliminación de la asignatura de música de la enseñanza primaria de la Comunidad de Madrid?

Raynald Colom: Cualquier recorte en educación es retrasar diez – quince años un país con respecto a los otros.

Juanma Castro Medina: ¿Es posible protestar y patalear, ante el panorama que tenemos, con una trompeta?

Raynald Colom: El músico es alguien que pone en duda todo lo

que hace para crecer musicalmente. Si utilizas ese concepto en tu vida diaria, te respondo: ¡sí!

Juanma Castro Medina: Por cierto, ¿por qué elegiste la trompeta y no el clarinete, instrumento que toca tu progenitor?

Raynald Colom: Empecé con violín a los 4 años y no me gustaba mucho. Un día mi viejo trajo una trompeta a casa y... hasta hoy.

Juanma Castro Medina: Te lo voy a poner difícil: ¿qué le evoca (*Evocación, 2009*) a Raynald Colóm la sublevación (*Rise, 2012*) en menos de 51 minutos (*My 51 minutes, 2004*)? No admitimos como contestación el *Groove* (*Sketches of Groove, 2007*).

Raynald Colom: Vivimos un época difícil, hay que reafirmarse como persona y colectivo a base de conocimiento. Pero sobre todo no tener miedo.

Juanma Castro Medina: ¿Con cuál de tus discos estás más satisfecho?

Raynald Colom: Con ninguno y todos a la vez, siempre podría estar mejor técnicamente o el sonido o muchas variables más, pero al fin y al cabo son fotografías de un día concreto en un entorno concreto con músicos concretos. Esto es lo que valoro más. Siempre grabo en directo y con pocas tomas, con lo bueno y lo malo...

Juanma Castro Medina: Tengo un serio problema, a ver si me puedes echar una mano. La cuestión es la siguiente: he podido constatar que en muchos medios te califican a ti y a tus discos como fusión. Yo, por mucho que escucho tus álbumes, no me suenan a fusión para nada, aunque sí mezclas muchos estilos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Me puedes resolver el problema?

Raynald Colom: Es lo que te he comentado antes, hay una necesidad de definir al artista por parte de los medios y los

sellos. Tienen que empaquetar el producto con un nombre para poder venderlo, no tengo nada que objetar con esto. También la palabra “fusión” es a mi entender de los ochenta, con guitarra eléctrica y mucho teclado, cosa que no suele haber (de momento) en mis discos.

Juanma Castro Medina: ¿Por qué el *hip hop*?

Raynald Colom: ¿Por qué Coltrane? ¿O por qué Louis Armstrong? Son diferentes ramas del mismo árbol. Es la evolución natural y social de la misma música. Cuando escucho a Flying Lotus o WTC oigo las raíces de esta música.

Juanma Castro Medina: Es común pensar que los sellos discográficos grandes cohíben al artista, mientras que los pequeños dejan más margen al autor. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?

Raynald Colom: Hasta ahora nunca he tenido problemas porque siempre he producido mis discos y después he licenciado los *masters*, por lo tanto el disco ya estaba hecho cuando el sello lo compró.

Juanma Castro Medina: Y hablando un poco de todo, ¿te has mojado ya por la ELA?

Raynald Colom: No

Juanma Castro Medina: Hemos visto que recientemente luces un cuero cabelludo limpio de polvo y paja. Hay quien defiende (no soy yo uno de ellos) que los cambios de *look* radicales van unidos a un cambio en lo personal, un poco como hacer borrón y cuenta nueva. ¿Es tu caso? ¿Seguirás usando esas gorras y sombreros que tanto me gustan y que, por cierto, también uso? (Se aceptan donaciones).

Raynald Colom: [Risas] Pues no creo. Pero sigo llevando gorras y sombreros

Juanma Castro Medina: Y para terminar con este tema estético... ¿Eres consciente, que en esto del jazz, ya sólo quedan dos caras guapas, la tuya y la mía? O sea, ¿crees que nuestro estilo tan *cool* nos ha podido abrir puertas en el pasado y ayudarnos en el futuro?

Raynald Colom: Lo único que puedo decir es que hay que ir bien vestido sobre un escenario. ¡Cuidado!, no digo que hay que ir de traje, pero sí cuidar la imagen por respeto al público que paga una entrada por verte. Aparte de que mirando fotos de mis ídolos siempre van impecables.

Juanma Castro Medina: Un músico de un talento y de una talla pública como la tuya ¿puede hablar de política? Si la respuesta es afirmativa ¿qué opinas de la aparición de un partido político como Podemos en la escena política española?

Raynald Colom: No me importa hablar de política. A ver, Podemos es necesario para salir del bipartidismo al que llevamos sometidos los últimos treinta y tantos años. Hay que ver cómo evolucionan... si consiguen que se vayan a la mierda los que están en el poder ahora mismo, pues perfecto... algún día, haciendo *zapping*, puse TVE y le quité el color a la tele: solo faltaba la canción del NODO, con eso te lo digo todo.

Juanma Castro Medina: Hay un apocalipsis *zombie* y eres uno de los pocos supervivientes. Ves que una de las mejores tiendas de música del mundo está a tu entera disposición. ¿Qué disco trincarías primero?

Raynald Colom: Creo que ninguno...

Juanma Castro Medina: ¿Cuál es tú proyecto más inmediato?

Raynald Colom: Pues ahora mismo me pillas escribiendo para unos conciertos que haré en noviembre con la banda sinfónica de Montevideo, Uruguay. Si todo va bien, estaremos de gira con mi Large Ensemble “the Re-fugees” el próximo verano por Europa.

Juanma Castro Medina: Si el Cielo existe... y te encontraras a dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar?

Raynald Colom: Ni idea, lo sabré cuando llegue. ¡Si es que me envían allí! Pero al no ser cristiano no me importa mucho.

Juanma Castro Medina: ¿Cuál es la pregunta que siempre has esperado que te hagan en una entrevista, pero que nunca te han hecho?

Raynald Colom: La sigo esperando... [Risas]

Juanma Castro Medina: Tienes este último espacio a tu entera disposición. Expláyate y di todo lo que este humilde periodista sin titulación (por suerte) no te ha podido extraer.

Raynald Colom: Darte las gracias.

Entrevista: © Juanma Castro Medina, 2014

Fotografías: © Joan Cortès, 2014