

Richard Havers: Blue Note. Uncompromising Expression (Blume, 2014) [Libro]

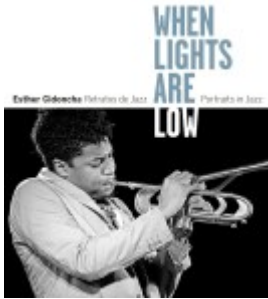

En 2014, coincidiendo con el 75 aniversario de Blue Note (uno de los sellos de jazz por antonomasia), Blume publica el lujoso *Blue Note. Uncompromising Expression (Blue Note Records. 75 años de lo mejor del jazz)* de Richard Havers. A lo largo de cuatrocientas páginas se realiza un exhaustivo repaso al sello que en su época gloriosa en la década de los 50's, marcó una época tanto en el sonido como en el diseño de la mano de una cuaterna

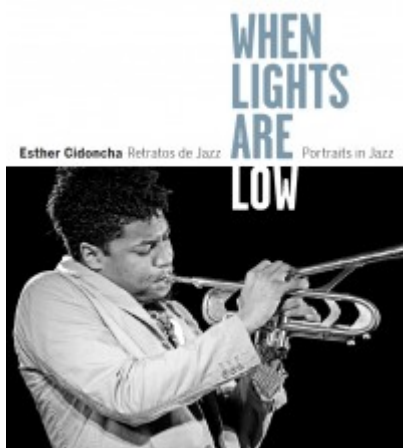
irrepetible encargada de aspectos esenciales en un LP como son la producción (Alfred Lion), la grabación (Rudy van Gelder), y aspectos visuales como son la fotografía (Francis Wolff) y el diseño (Reid Miles). Al relato del devenir de Blue Note, que se inicia con el exilio desde la Alemania nazi de sus creadores, y finaliza en la actualidad (Don Was es quien está al mando), se añaden elementos que no por complementarios dejan de ser esenciales: portadas, hojas de contacto e instantáneas de los músicos en gran tamaño (muchas de las cuales que marcaron un hito en la fotografía de jazz), notas manuscritas de sesiones de grabación, así como una irrefutable selección de más de 75 grabaciones convenientemente comentadas.

© Pachi Tapiz, 2015

Publicado en el número 323 (febrero de 2014) de la revista *Ruta 66*.

Esther Cidoncha: *When Lights Are Low* (La Fábrica, 2014; libro)

When Lights Are Low recoge, elegantemente publicado, casi 25 años de fotografía de jazz de **Eshter Cidoncha**. La fotógrafa es en la actualidad habitual de los escenarios madrileños, aunque durante los años 90 fotografió sin descanso a algunos de los grandes del jazz en los escenarios valencianos. Su actividad se ha desarrollado también en lugares como Nueva York, Nueva Orleans, Berlin, Francia o Londres, pero protagonizan una pequeña parte del volumen. Dos elementos caracterizan el trabajo de Cidoncha. El primero es la promiscuidad estilística que hace que junto a músicos clásicos en lo clásico, aparezcan representantes de las vanguardias más punteras de ayer y hoy. La segunda es que junto a instantáneas recogidas con las formas que marca la ortodoxia –especialmente en el periodo inicial-, en los últimos años su personal manera de realizar los enfoques se centra en captar otro tipo de detalles (a veces no musicales), que consiguen transmitir la vida que existe detrás de la música y los músicos. ¿Excesiva la afirmación? No si se tiene en cuenta a dos de los autores

que le ceden sus textos: Antonio Muñoz Molina o el trompetista Wadada Leo Smith, finalista de los Pulitzer 2013.

© Pachi Tapiz, 2015

Esther Cidoncha

When Lights Are Low. Retratos de Jazz

Editorial: La Fábrica, 2014.

Número de páginas: 232

ISBN: 9789-84-15691-95-2

Idioma: Español-inglés.

Publicado en el número 322 (enero de 2015) de la revista *Ruta 66*.

Mostly Other People Do The Killing: *Blue* (Hot Cup Records, 2014)

A lo largo de la historia del jazz ha habido varios momentos críticos (peleas a limpio guantazo incluidas entre defensores de distintos estilos), en los que se ha cuestionado su propia esencia a partir de cuestiones estilísticas, armónicas e incluso geográficas. Sin embargo es en 2014, con la publicación de *Blue* por parte de los iconoclastas MOPDTK, cuando más certeramente se ha reconsiderado su propia esencia de arriba abajo. En un momento de aparente estabilidad (no hay movimientos que amenacen su *status quo*), su osadía ha sido brutalmente sencilla: tomar el disco más popular y reconocible de la historia del jazz, el mítico *Kind Of Blue* de Miles Davis, y reproducirlo nota a nota. Algo tan aparentemente inocente es una carga de profundidad en toda regla. Una música aparentemente creativa, improvisada en su esencia, pasa a ser totalmente pautada y predeterminada: se convierte en pura música de repertorio. A partir de aquí varias reflexiones – preguntas: ¿qué sentido tiene intentar enseñar en los conservatorios a batirse el cobre en la improvisación reproduciendo solos creados hace décadas? ¿Qué mérito creativo reside en la mera imitación o en reivindicar los méritos de lo que ya fue como pretexto al no arriesgarse ahora? ¿Es el jazz voces que ya fueron, o es las individualidades que son y serán? Una posible respuesta es bien simple: el jazz consiste en buscar una voz propia. El resto cuentos brillantes, pero sin gracia.

© Pachi Tapiz, 2014

Publicado en el número 321 (diciembre de 2014) de la revista *Ruta 66*.

Mostly Other People do the Killing: *BLUE*

Peter Evans (trompeta), Jon Irabagon (saxos alto y tenor), Ron Stabinsky (piano), Moppa Elliott (contrabajo), Kevin Shea (batería)

“So What”; “Freddie Freeloader”; “Blue in Green”; “All Blues”;

“Flamenco Sketches”.

Publicado en 2014 por Hot Cup Records

Impulse, Blue Note y Okeh: *on the road again*

En 2014 Impulse! retoma la actividad con tres grabaciones más que notables. *The Art Of Conversation* es una joya, mano a mano, piano y contrabajo, entre Kenny Barron – Dave Holland. Los ingredientes del menú son unos cuantos *standards* intemporales (no podía faltar Monk), junto con algunas de las mejores composiciones de cada uno de ellos (el inmenso “The Oracle” de Holland encabeza este apartado). Mucho espacio, mucho diálogo, en unas versiones extensas para un CD evocador. *Viper’s Drag*

de Henry Butler – Steven Bernstein And The Hot 9 traslada al oyente al New Orleans más clásico con temas de Butler, y versiones de Fats Waller y Jelly Roll Morton. El resultado es una fiesta con muy buenos solos, pero también con un compacto sonido de grupo: disfrutando de la tradición. En el apartado del material inédito, Charlie Haden – Jim Hall es un concierto del contrabajista y el guitarrista en 1990 en Montreal. Haden

tenía una increíble capacidad de hacer cantar a su contrabajo. Tanto él como Hall han estado siempre asociados a la vanguardia, aunque en su música sobresale una fuerte componente melódica. Su repertorio incluye temas de Ornette Coleman, clásicos como “Body and Soul”, “Bemsha Swing” o “Skylark”, y temas propios como “First Song” (un clásico de Haden) o la étnica “Down From Antigua” de Hall. Una joya extrañamente inédita hasta 2014. Blue Note es otro sello mítico. Los altibajos en su catálogo llegan hasta la actualidad, aunque obras como *All Rise* de Jason Moran siguen manteniéndolo en la vanguardia. Moran es uno de los mejores pianistas de la última década. Imaginativo y rompedor, su recreación del universo de Fats Waller es todo un desafío para las actitudes puramente revivalistas. Algunas de sus grandes temas sufren una profunda metamorfosis estilística, poniendo al día el legado del orondo pianista: la imaginación al poder. Sony ha recuperado el sello Okeh para sus ediciones jazzísticas. En *Juice* de John Scofield, junto al trío Medeski, Martin, & Wood, esta *jam band* de jazz es la compañera ideal para el sonido del guitarrista. Entre sus miradas al rock están unas magníficas versiones de “Light My Fire” y “Sunshine Of Your Love”. Otro guitarrista, Bill Frisell, revisa en *Guitar in the Space Age!* clásicos de su juventud (The Kinks, Pete Seeger, The Beach Boys, Lee Hazlewood, Marle Travis) llevándolos a los terrenos del jazz con su peculiar e inconfundible sonido: reviviendo tiempos pasados.

© Pachi Tapiz, 2014

Publicado en el número 321 (diciembre de 2014) de la revista *Ruta 66*.

Zeitkratzer: *Metal Machine Music* (Zeitkratzer Productions, 2014)

Metal Machine Music de **Lou Reed**: ¿venganza contra RCA?; ¿amasijo de ruidos? Defendido por su autor, un disco calificado como el peor de la historia del rock, ha sido reivindicado entre otros por Sonic Youth. Más allá del rock **Reinhold Friedl**, pianista creador del heterodoxo grupo de clásica **Zeitkratzer**, se encargó de

transcribir esta creación y adaptarla para una formación de trece músicos. El resultado no sólo sorprendió a su autor: en 2002 el propio **Reed** participó junto al grupo en la grabación (en CD y DVD) de *Metal Machine Music* (Asphodel).

En 2012 **Zeitkratzer** retoma la composición en formato de noneto. Su adaptación inicial se aproximaba a la libre improvisación. Su nueva revisión respeta la obra original, dividida en cuatro partes con duraciones similares a las que componían el mítico y/o repudiado doble LP. Resulta sorprendente como con instrumentos esencialmente acústicos no solo se puede reproducir nota a nota la obra original, sino las sensaciones que provocaba ese pandemónium sonoro. El resultado final no sólo es una reivindicación de la obra de **Lou Reed**, sino que lo traslada con gran merecimiento a los terrenos de la composición contemporánea.

Zeitkratzer: *Metal Machine Music* (Zeitkratzer Productions, 2014)

Publicado en el número 319 (octubre de 2014) de la revista *Ruta 66*.

Bob Willoughby: Jazz. Body And Soul (Blume, 2014; libro)

Bob Willoughby (1927-2009) es una figura esencial en el fotoperiodismo. Sus fotos ilustraron la portada de revistas como *Life*. Trabajó para Warner Bros como cronista visual del Hollywood de los 50. Inventor de mejoras técnicas como la cámara por radiocontrol, en la actualidad su trabajo se exhibe en museos de Nueva York o Londres. Antes de alcanzar la fama se dedicó a fotografiar a músicos de jazz en un tiempo en la que todavía estaban en activo los gigantes de una primera época (Armstrong, Ellington) junto a otros no menos grandes que habían ido llegando para quedarse (Dave Brubeck, Billie Holiday, Gerry Mulligan). Este maestro de los objetivos acompaña sus fotos

—que en muchos casos captan momentos de introspección musical o el trabajo fuera del escenario— por jugosas reflexiones. Sus instantáneas y su afición dan un salto de la década de los 50 a los 90. Allí confiesa que decidió abandonar la fotografía de jazz ya que no conocía a la mayoría de las nuevas figuras, o nos revela que Ellis (cabeza de la saga de los Marsalis) es bastante más antipático que Wynton, el más popular de sus integrantes. *Jazz. Body And Soul* es el título y resumen perfecto para este festín visual.

© Pachi Tapiz, 2014

Bob Willoughby: *Jazz. Body And Soul* (Blume, 2014)

Publicado en el número 317 (septiembre de 2014) de la revista *Ruta 66*.

Vladimir Jankélévitch: *Liszt. Rapsodia e improvisación* (Alpha Decay, 2014; libro)

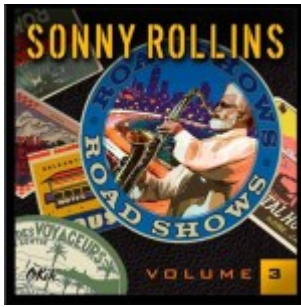
El filósofo y pensador Vladimir Jankélévitch (1903-1985) realiza en *Liszt. Rapsodia e improvisación* una aproximación a la obra del compositor húngaro (1811-1886) que no parte de cero. Esta no es una obra que sirve para introducirse en el mundo del compositor, profesor y pianista en la que se relaten su vida y circunstancias, y a partir de ellas se sitúe su obra. Al estar basada en la admiración de Jankélévitch por «el gran genio de la modernidad», en el texto se emplean masivamente referencias musicales, literarias y artísticas que en su conjunto quedan muy lejanas incluso para un aficionado a la música clásica, salvo que se sean especialistas en las distintas evoluciones y revoluciones que esta fue sufriendo a lo largo del siglo XIX. Obviando este tipo de cuestiones que hacen de los dos estudios que componen el libro («François Liszt y la musa de la rapsodia», «De la improvisación») unas piezas en esencia crípticas para el lector medio, formalmente resulta fascinante dejarse llevar por un ejercicio de crítica (o más bien justificación) musical en el que se complementan los análisis musicales, históricos, filosóficos e incluso psicológicos.

© Pachi Tapiz, 2014

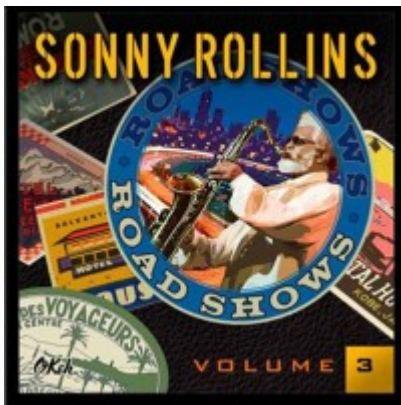
Vladimir Jankélévitch: *Liszt. Rapsodia e improvisación* (Alpha Decay, 2014)

Publicado en el número 317 (septiembre de 2014) de la revista *Ruta 66*.

Sonny Rollins: *Road Shows*. Volume 3 (Doxy Records, 2014)

Sonny Rollins (1930), el *Saxophone Colossus* tal y como se le ha denominado desde los 50, sigue en activo. Han pasado casi diez años desde que grabó su último CD en estudio, lo que no ha impedido que año tras año siga en los escenarios de los festivales de jazz más multitudinarios. Físicamente no está precisamente ágil.

Otra cuestión es cuando comienza a soplar su tenor. De repente le desaparecen tres o cuatro décadas de encima, convirtiendo sus espectáculos en un derroche de potencia. Aprovechando ese otoño dorado, durante los últimos años ha publicado tres volúmenes en la serie *Road Shows*. Estas son unas grabaciones que recogen clásicos de su carrera grabados en directo. En el tercer volumen las fechas van de 2001 a 2012. Estilísticamente no realiza apenas aportaciones a su música (tampoco es necesario), pero la calidad de su grupo en directo (imprescindible para su propuesta) y su energía desbordante se transmiten al oyente, atrapándolo sin remisión con piezas como los clásicos "Why Was I Born?" (25 minutos) y "Someday I'll Find You", o con los recientes "Patanjali" y "Biji". Todo un fenómeno este simpático abuelete.

Sonny Rollins: *Road Shows. Volume 3* (Doxy Records, 2014)

Crítica publicada en el número 317 de la revista [Ruta 66](#) de julio – agosto de 2014

Leído, visto o escuchado: Alfred Crespo sobre Charlie Watts (The Rolling Stones)

...y Charlie [Watts] sigue a lo suyo, convencido en su fuero interno de que es un batería de jazz, y es sabido que estos no envejecen. Él tampoco.

Alfred Crespo en “El rock y lo sobrenatural”. Número 318 (septiembre de 2014) de la revista *Ruta 66*.

En breve: del jazz y sus fusiones (Ruta 66, 317)

Nota inicial. Aunque el *Jazz Fusion* se identifica como un movimiento dentro del jazz desde finales de la década de los 60, si algo caracteriza a esta música desde sus inicios es su capacidad de fusionarse con (otros dirán apropiarse de) músicas con procedencias de lo más diverso. Dicho lo cual, vayan unas cuantas fusiones –actuales- de jazz con...

Hendrix: Raoul Björkenheim es un guitarrista finlandés que se mueve en los terrenos de la libre improvisación. Los excesos de algunas de sus propuestas (especialmente en directo) permanecen enjauladas en eCsTaSy (Cuneiform). Sus temas remiten al *free jazz* (la inmediatez de Ayler, la espirituallidad de Coltrane), pero también a África, al rock y a temas con un *groove* ciertamente delicioso. Variedad y potencia bajo control.

La música clásica: la Henry Mancini Institute Orchestra y un plantel de grandes figuras como Bobby McFerrin (que hace una de sus demostraciones *solivocales*), los pianistas Chick Corea y Dave Grusin, el trompetista Terence Blanchard interpretan en *Jazz & The Philharmonic* (Okeh) piezas como El "Concierto de Aranjuez" de J.Rodrigo, "Spain", el "Solfeggietto" de C.E. Bach, "The Man I Love" de los Gershwin, la "Fuga en Do menor" de J.S.Bach, "Charada" de Mancini o el *standard* de origen húngaro "Autumn Leaves". Temas muy conocidos que lejos de aparecer uniformizados, reciben unos tratamientos "personalizados": los hay en solo, dúo, trío, cuarteto... con el añadido -o no- de la orquesta. Jazz intemporal, que en el DVD que acompaña al CD se beneficia de una componente visual y unos temas extra que sirve para incrementar el disfrute de la música.

El flamenco: elegante la música del quinteto del guitarrista Luis Balaguer en *Verdeo*. Composiciones originales, con una formación con saxos, vibráfono, contrabajo y percusiones. Música bonita (no en el sentido ñoño que puede tener el término), en el que el espíritu de la propuesta puede recordar a lo mejor del Pat Metheny más orientado a la fusión, aunque en el caso de esta obra la mirada es hacia el flamenco.

La música árabe: el octeto Gabacho Maroconnection cuenta en *Bissara* (Label Oued) con la participación de músicos franceses, españoles y marroquíes. El componente étnico ha estado presente en propuestas jazzísticas muy populares (léase, por ejemplo, *Weather Report*), pero para incorporar elementos de la música marroquí qué mejor que contar con músicos de esa nacionalidad. Dicho, hecho... y magníficamente conseguido.

© Pachi Tapiz, 2014

Publicado en el número 17 (Julio y agosto de 2014) de la revista *Ruta 66*.