

John Scofield. Entrevista por Arturo Mora Rioja

John Scofield está de gira por Europa. Acaba de finalizar una serie de conciertos junto a su sempiterno trío con Steve Swallow al bajo y Bill Stewart a la batería para, con solo un día de descanso, arrancar el *tour* de Medeski Scofield Martin & Wood que le traerá a tierras españolas. Arturo Mora tuvo la oportunidad de entrevistar al legendario guitarrista mediante un cuestionario por e-mail.

John Scofield
C.M.U. San Juan Evangelista,
Madrid
© Sergio Cabanillas, 2008

Arturo Mora Rioja: Acabas de publicar *Juice*, tu nueva colaboración con Medeski Scofield Martin & Wood. ¿Qué nos puedes comentar sobre este álbum?

John Scofield: Creo que este puede ser el mejor álbum de la banda. Nuestra habilidad para comunicarnos y trabajar juntos ha mejorado mucho conforme van pasando los años. No sé, todos son diferentes, pero podemos ver las grabaciones como si fueran hijos. Si tienes cuatro o cinco hijos no tienes que comparar a uno con los demás. Son fruto de los mismos padres. Pero, ¿igual las habilidades paternas mejoran con la práctica?

Arturo Mora Rioja: ¿Cuáles son las principales diferencias entre *Juice* y tus discos anteriores en estudio con MMW, *A Go Go* (1998) y *Out Louder* (1996)?

John Scofield: En *A Go Go* yo era el líder. Escribí todos los temas. En *Out Louder* escribimos un montón de temas juntos y también tocamos algunas improvisaciones libres. *ICTWCIM* [*In Case the World Changes Its Mind* (2011)] es en directo. En *Juice* intentamos ceñirnos a los ritmos de la diáspora africana. Además cada uno de nosotros aportó temas y sugirió versiones.

Medeski Scofield Martin & Wood

© Sony Music, 2014

Arturo Mora Rioja: Ahora mismo estás de gira por Europa. ¿Cuáles son las principales diferencias que resaltarías entre el público europeo y el estadounidense?

John Scofield: Creo que el público europeo está acostumbrado a escuchar la música como una obra de arte, no solo como entretenimiento. No es así en casa, donde el entretenimiento es el rey. La verdad es que me gustan tanto el arte como el entretenimiento, y me esfuerzo para ofrecer ambos.

Arturo Mora Rioja: Además del obvio tributo que rendiste a la música de Nueva Orleans en *Piety Street* (2009), las formas y ritmos musicales de la ciudad de Luisiana han tenido un papel muy importante en tu música, tal y como se puede escuchar –entre otros– en el reciente *Überjam Deux* (2013). ¿Cómo comenzó tu conexión con Nueva Orleans?

John Scofield: El jazz nació en Nueva Orleans, Luisiana, y el jazz me encanta! El *rhythm'n'blues* de allí también tiene más *swing*. Nueva Orleans es un lugar especial, no se puede

comparar a ningún otro sitio en el mundo, y todas esas cualidades excepcionales se traducen en una música y una cultura únicas. Mi madre nació y creció allí pero desgraciadamente se mudó al norte con treinta años; se llevó el acento, pero no las fantásticas habilidades culinarias o musicales.

Arturo Mora Rioja: A lo largo de los años has mostrado una habilidad extraordinaria para ir cambiando entre distintos proyectos. ¿Qué criterios sigues para decidir qué será lo siguiente?

John Scofield: Tan sólo sigo mi instinto. Tengo que hacer lo que me parezca fresco y me provoque creativamente. Incluso aunque viviera otros cien años, no podría probar todas las combinaciones posibles.

John Scofield & Scottish National Jazz Orchestra

Queen Elizabeth Hall, Londres

© Sergio Cabanillas, 2010

Arturo Mora Rioja: Además de la variedad que he mencionado, has actuado habitualmente con tu trío durante muchos años. ¿Qué nos puedes contar sobre la aportación de Steve Swallow y Bill Stewart a tu música?

John Scofield: Tenemos un sonido único como trío. No es algo planeado, ha ido evolucionando. Cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de tocar y eso funciona bien cuando estamos juntos. Tan solo estamos ahí “haciendo nuestras cosas”, pero al final combinan bien. Somos un grupo muy compatible tanto dentro como fuera del escenario.

Arturo Mora Rioja: *A Moment's Peace*, publicado en 2011, muestra un enfoque relajado. El ambiente musical es apacible y tus improvisaciones dejan un montón de espacio, demostrando una gran madurez. ¿Piensas que esta grabación es una instantánea precisa de quién eres tú como artista hoy en día? ¿Podrías haber grabado algo así, por ejemplo, hace veinte años?

John Scofield: Probablemente no. Ahora estoy más relajado y puedo dejar espacio. Eso es muy importante cuando tocas con otros y creas un sonido de grupo. Creo que las grabaciones son instantáneas de un día, de una semana, quizás de un periodo de tiempo, pero nunca definen completamente lo que uno es capaz de hacer. ¡A veces, sin embargo, una grabación define lo que una persona *no* es capaz de hacer! (ija!)

Arturo Mora Rioja: El *groove* es una parte muy importante de tu música. Puedo recordar conciertos tuyos en los que había espectadores bailando en los pasillos, gente marcando el ritmo con sus pies y moviéndose rítmicamente en sus asientos, mientras otros estaban únicamente escuchando, como si fuera música clásica. ¿Cómo ves esas distintas reacciones del público? ¿Tienes algún tipo de prescripción acerca de cómo te gustaría que se escuchase tu música?

John Scofield: Baila y dale al pie si quieres, pero tampoco es obligatorio. Cómo uno experimenta la música es un asunto muy personal; no hay reglas.

Medeski Scofield Martin & Wood

© Sony Music, 2014

Arturo Mora Rioja: Entre tus bandas más ilustres se podrían mencionar los distintos cuartetos con Joe Lovano. Por favor, háganos sobre las sensaciones musicales que esa formación de cuarteto con saxofón te trae a la memoria.

John Scofield: Me encanta cómo toca Joe desde que nos conocimos en 1972. Es un instrumentista increíble. Un maestro. Yo siempre he intentado tocar la guitarra de forma más lineal, como un saxo o una trompeta. A veces, cuando toco con un saxo en el grupo mi forma de afrontar la guitarra cambia. ¡También me encanta acompañar saxos!

Arturo Mora Rioja: En el pasado has grabado discos muy destacados con guitarristas como Bill Frisell y Pat Metheny. ¿Has barajado la idea de crear un proyecto nuevo con otros guitarristas? ¿O quizás grabar de nuevo con Frisell o Metheny?

John Scofield: ¡Esos tíos son demasiado caros! No, en serio, me gusta tocar con dos guitarras (o tres), pero no tengo planes para un proyecto de ese tipo.

Arturo Mora Rioja: Tu sonido le debe mucho a la música de *rock*, especialmente cuando tocas alguna de tus guitarras Fender. ¿Cuáles son los guitarristas de *rock* que te han influido más en el aspecto tímbrico?

John Scofield: Supongo que [Jimi] Hendrix y [Eric] Clapton

allá por los años 60... y fundamentalmente B.B. King... También me encanta Albert [King].

Arturo Mora Rioja: En tus proyectos jazzísticos has estado tocando una Ibanez AS-200 durante casi 30 años. ¿Has pensado alguna vez en usar otra guitarra como instrumento principal?

John Scofield: Todavía no, y ya han sido más de 30 años. Tengo un montón de guitarras buenísimas en casa, pero siempre vuelvo a la AS200. Tengo una amistad muy fuerte con ella. Juntos hacemos un buen equipo. Yo pienso y ella habla.

Arturo Mora Rioja: Has grabado para Miles Davis, Chet Baker, Charles Mingus y McCoy Tyner. De estos y otros maestros del jazz con quienes has tocado, ¿quién te ha marcado más?

John Scofield: Me gustan todos, pero no olvides a Joe Henderson y a Herbie [Hancock]. Puesto que pasé casi cuatro años en la banda de Miles y llevo escuchando su música sin parar desde que comencé a escuchar cualquier tipo de música, él es el que más me ha influenciado.

Arturo Mora Rioja: ¿Nos puedes hablar sobre tus proyectos futuros?

John Scofield: Más *Uberjam*... y quizá un CD de *standards* más pronto que tarde... dúos... tríos... y más. ¡Eso y combatir el envejecimiento!

Texto © Arturo Mora Rioja, 2014
Traducción © Pachi Tapiz & Arturo Mora Rioja, 2014
Fotografías © Sergio Cabanillas, 2104 / Sony Music, 2014

John Scofield. Interview by Arturo Mora Rioja

John Scofield is touring Europe. He has just finished a series of concerts with his trio (Steve Swallow on bass and Bill Stewart on drums). After resting for only a day he has started the Medeski Scofield Martin & Wood tour which will bring him to Spain. Arturo Mora had the chance of interviewing the legendary guitarist via an e-mail questionnaire.

John Scofield
C.M.U. San Juan Evangelista,
Madrid

Arturo Mora Rioja: You have just released *Juice*, your new collaboration with Medeski Scofield Martin & Wood. What can you tell us about the album?

John Scofield: I think it may be our best album as a band. Our ability to communicate and work together only improves as the years go by. I don't know. They're all different. But then, albums can be viewed like children. If you have four or five kids, it doesn't mean that one should be necessarily be compared to the others. They're just offspring from the same parents. But then, maybe parenting skills improve with practice?

Arturo Mora Rioja: Which are the main differences between *Juice* and your previous studio works with MMW, *A Go Go* (1998) and *Out Louder* (2006)?

John Scofield: *A Go Go* was my album as a leader. I wrote all the tunes. *Out Louder* – we wrote a lot together and featured some free improvised pieces. *ICTWCIM [In Case the World Changes Its Mind* (2011)] is live material. With *Juice*, we tried to stick with rhythms from the African diaspora. We also each individually brought in tunes and suggested covers.

Medeski Scofield Martin & Wood

© Sony Music, 2014

Arturo Mora Rioja: You are right now in the middle of an European tour. What chief differences can you highlight between European and American audiences?

John Scofield: I think European audiences are very used to listening to music as works of art, not solely as entertainment. Not at home where entertainment is king. I like both art and entertainment actually and strive to offer both.

Arturo Mora Rioja: Apart from the obvious tribute you paid to New Orleans music in *Piety Street* (2009), the musical forms and rhythms of the Crescent City have played a very important part in your music, as can be heard, among others, in your recent *Überjam Deux* (2013). How did your connection with New Orleans begin?

John Scofield: Jazz was born in NOLA and I love jazz! The RnB from there is more swinging too. New Orleans is a special place – no other place like it in the world and those exceptional qualities translate into a unique music and

culture. My mother was born and raised there but sadly moved north in her 30's with the accent but not the fantastic cooking or music abilities.

Arturo Mora Rioja: Along the years you have shown an extraordinary skill to switch among different projects. What criteria do you use to decide what to do next?

John Scofield: I just go with my gut on this. I have to do what sets a spark off in me creatively and feels fresh. Even If I live another hundred years, I won't get to try all the configurations that are possible.

John Scofield & Scottish National Jazz Orchestra

Queen Elizabeth Hall, Londres

© Sergio Cabanillas, 2010

Arturo Mora Rioja: Besides the aforementioned variety you have performed regularly with your trio for many years now. What can you say about Steve Swallow and Bill Stewart's contribution to your music?

John Scofield: We have a unique sound as a trio. It's not planned, it just evolved. All three of us have very personal ways of playing and it just works together. We're all up there

“doing our own thing” which happens to mesh well into a whole. I’ve learned so much from both Steve and Bill. We are an extremely compatible group both on and off the stage.

Arturo Mora Rioja: *A Moment’s Peace*, released in 2011, offers quite a relaxed approach. The musical environment is mellow and your improvisations leave a lot of space, showing great maturity. Do you think that record is a precise snapshot of who you are today as an artist? Could you have recorded it, let’s say, twenty years ago?

John Scofield: Probably not. I’m more relaxed now and can leave space. That’s so important in playing with others and making a group sound. I think that recordings are a snapshot of a day, a week, a period of time perhaps but they never fully define what someone is capable of. Sometimes though, a recording defines what a person is *not* capable of! (ha!)

Arturo Mora Rioja: The groove is a very important part of your music. I can recall concerts of yours in which part of the audience were dancing along the aisles and some people were tapping their feet and moving rhythmically in their seats, while others were only listening, as if it were classical music. How do you find these differing audience reactions? Have you got any prescriptive approach as to how you would like your music to be listened to?

John Scofield: Dance and tap if you want but you don’t have to. How one experiences music is a very personal thing and there are no rules.

Medeski Scofield Martin & Wood

© Sony Music, 2014

Arturo Mora Rioja: Among your most celebrated bands one could mention the different quartets with Joe Lovano. Please tell us about the musical sensations the saxophone quartet line up brings to you.

John Scofield: I've loved Joe's playing since we met in '72. He's an incredible player. A master. I've always tried to play guitar in a more linear fashion – like a sax or trumpet. When I play with a horn in the group, it alters my approach at times. I love to comp for them too!

Arturo Mora Rioja: In the past you have recorded outstanding albums with fellow guitarists Bill Frisell and Pat Metheny. Have you considered the idea of releasing a new project with another guitarist? Maybe Frisell or Metheny again?

John Scofield: Those guys are too expensive! No seriously I love playing with 2 guitars (or 3), but there are no plans for such a project.

Arturo Mora Rioja: Your sound is sometimes indebted to rock music, especially when you switch to a Fender guitar. Which rock guitarists have influenced you the most in the timbric aspect?

John Scofield: I guess Hendrix and Clapton from back in the 60's...and primarily BB King...I love Albert too.

Arturo Mora Rioja: In your jazzier projects you have been playing an Ibanez AS-200 for almost 30 years. Have you ever considered using another guitar as your main instrument?

John Scofield: Not yet and it's been more than 30 years. I have many great guitars at home but always come back to the AS200. It's tight friendship. We are very close and make a good team. I do the thinking and it does the talking.

Arturo Mora Rioja: You have recorded for the likes of Miles Davis, Chet Baker, Charles Mingus and McCoy Tyner. Among these historical jazz masters and others you have played with, who left the greatest impression on you?

John Scofield: I love them all, but don't forget Joe Henderson and Herbie. I have never played with Benny Golson. But since I spent nearly four years in Miles' band and listened to his music endlessly from the start of listening to any music, he influenced me the most.

Arturo Mora Rioja: What can you tell us about your future projects?

John Scofield: More *Uberjam*... and maybe a standards cd sooner than... .duos... trios... and more. That and combating the aging process!

Text © Arturo Mora Rioja, 2014
Photos © Sergio Cabanillas 2014 / Sony Music, 2014