

Styne (II) – Van Heusen (I). Los compositores del Tin Pan Alley (XXV). La Odisea de la Música Afroamericana (118) [Podcast]

La Odisea de la Música Afroamericana es un programa de radio dirigido, presentado y producido por **Luis Escalante Ozalla**, autor de los libros [*Nueva Orleans \(1717-1917\): Sexo, Raza y Jass*](#) y [*Y se hace música al andar con swing*](#).

La Odisea de la Música Afroamericana de **Luis Escalante Ozalla** finaliza en el capítulo 118 el repaso a la carrera de **Jule Styne** y comienza el repaso de la de **Jimmy Van Heusen**. Las composiciones de ambos creadores sirven de perfecta excusa para escuchar a artistas como **Carmen McRae**, **Patricia Barber**, **Chet Baker** y especialmente a **Frank Sinatra** (amigo personal de Van Heusen) entre otros muchos.

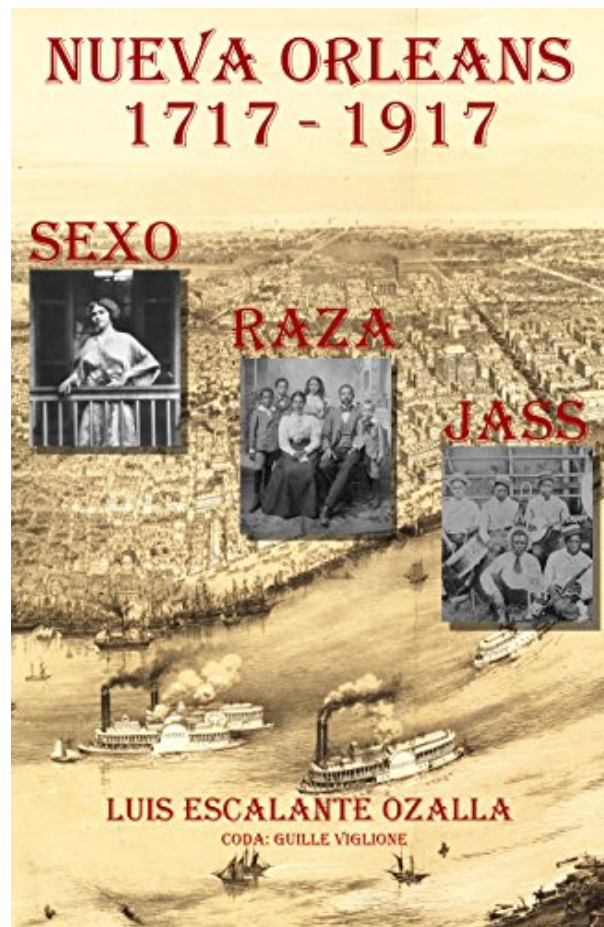

Jimmy Van Heusen al piano

En el capítulo 118 suenan:

- "St. Louis blues" Herbie Hancock & Stevie Wonder
- "It's magic" Carmen McRae
- "I fall in love too easily" Patricia Barber
- "Come fly with me" Frank Sinatra
- "Love is a tender trap" Frank Sinatra
- "My kind of town" Frank Sinatra
- "It's always you" Frank Sinatra
- "Darn that dream" Jimmy Scott
- "Imagination" Billy Eckstine
- "Polka dots and moonbeans" Steven Kowalczyk

- “Moonlight becomes to you” Chet Baker
- “Midnight creeper” Ximo Tebar

comprar en [amazon.es](https://www.amazon.es)

**HDO 132. Brad Mehldau Trio,
Miles Davis – Robert Glasper,**

Absolutely Sweet Marie: del jazz al pop y el rock, y viceversa [Podcast]

Del jazz al pop y el rock (y viceversa), de la mano de *Another Side of Blonde on Blonde. The music of Bob Dylan – Vol.2* del cuarteto **Absolutely Sweet Marie**; de *Everything's Beautiful* de **Miles Davis – Robert Glasper**; de *Blues and Ballads* del **Brad Mehldau Trio**.

© Pachi Tapiz, 2016

HDO es un *podcast* de la factoría **Tomajazz** que está presentado, producido y realizado por **Pachi Tapiz**.

Las grabaciones, las discográficas, los músicos:

- **Absolutely Sweet Marie:** *Another Side of Blonde on Blonde. The music of Bob Dylan – Vol. 2* (Tiger Moon Records, 2016)
Steffen Faul, Alexander Beierbach, Matthias Müller, Max Andrzejewski
- **Miles Davis & Robert Glasper:** *Everything's Beautiful* (Columbia / Blue Note / Legacy, 2016)
Robert Glasper, Miles Davis, John Scofield, Ledisi,

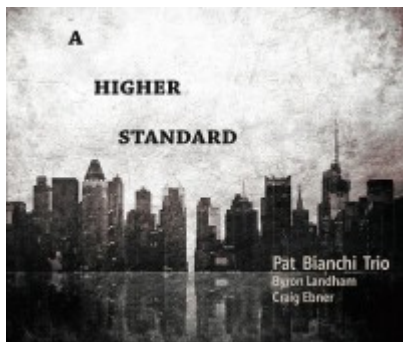
Stevie Wonder, Hiatus Kaiyote, Laura Mvula, KING, Bilal, Illa J, Erykah Badu, Phonte, Georgia Anne Muldrow

▪ **Brad Mehldau Trio: *Blues And Ballads*** (Nonesuch, 2016)

Brad Mehldau, Larry Grenadier, Jeff Ballard

Pat Bianchi Trio: A Higher Standard (21H Records, 2015; CD)

A Higher Standard es el tercer álbum como líder de Pat Bianchi, uno de los más versátiles músicos de *Hammond B3* en la escena actual del jazz. Lo ha lanzado en su propio sello discográfico, 21H Records.

Bianchi es originario de Rochester (Nueva York). Se inició en el piano clásico y se graduó en Berklee College of Music en la modalidad de jazz. Ha tocado en contextos tradicionales de tríos con órgano, en grupos progresivos o de fusión. Ingresó oficialmente en el cuarteto de Lou Donaldson en 2009, con quien estuvo un año y medio, antes de formar parte del trío de Pat Martino en 2011, al que suele acompañar en la actualidad. En este trabajo, el primero en cinco años, está perfectamente secundado por dos grandes escuderos, los músicos de Filadelfia Craig Ebner a la guitarra y Byron Landham a la batería. Ambos

no son extraños en el ámbito de los tríos de *Hammond* y así se puede constatar en esta grabación. Los solos de los tres son creativos e inspirados, y su interacción es por momentos sobresaliente.

El disco no tiene desperdicio y se disfruta desde el principio hasta el final. Tanto los temas originales como los arreglos sobre composiciones de Horace Silver, John Coltrane, Stevie Wonder, Bill Evans, Oscar Pettiford y un par de *standards*, muestran a un músico de una sólida compostura y absoluta claridad en su línea de trabajo.

Desde la perfecta conexión en el clásico "Without a song", la balada "So many stars" tocada con mucho estilo o "Some other time" y "Very Early", que irradian una especial delicadeza que engancha.

"The will of Landham", es una de las dos composiciones de Bianchi, con un *swing* electrizante en el que eleva su interpretación hasta cotas muy altas. "Blues Minus One", la segunda composición propia, cumple con el tradicional molde de la interpretación de este tipo de grupos: fuertes desafíos de Bianchi al órgano con un potente aporte de guitarra y batería.

"Bohemia after dark" es explosiva desde el comienzo. Los solos de Craig Ebner se convierten en un auténtico reto al órgano de Bianchi. En "Satellite" se demuestra la perfecta sintonía que mantiene este trío, abierto siempre a la improvisación, con líneas de interpretación cristalinas e identificables "From the bottom of my heart" es una versión de Steve Wonder con la rítmica a máximos niveles.

"Esta banda es increíble. Soy muy afortunado por haber trabajado con ellos. Una vez grabado, este disco me ha reportado una gran experiencia. Siempre rítmicamente explosivo y lleno de toques armónicos y de viajes exploratorios. Nunca sabíamos a dónde llevaría cada canción, ya que el *swing* parece no terminar nunca", ha dicho Pat Bianchi a propósito de esta

grabación. Y no le falta razón.

© Carlos Lara, 2015

Pat Bianchi: *A Higher Standard*

Músicos: Pat Bianchi (órgano Hammond B3), Craig Ebner (guitarra) y Byron Landham (batería).

Composiciones: "Without a Song", "Blue Silver", "So Many Stars", "The Will of Landham", "Some Other Time", Bohemia After Dark", "Very Early", "Satellite", "Blues Minus One" y "From The Bottom of My Heart".

Composiciones de Pat Bianchi, Horace Silver, Oscar Pettiford, Bill Evans, John Coltrane y Steve Wonder.

Grabado en The Music Centre en Exton (Pasadena). Editado en 2015 por 21H Records. 21H001

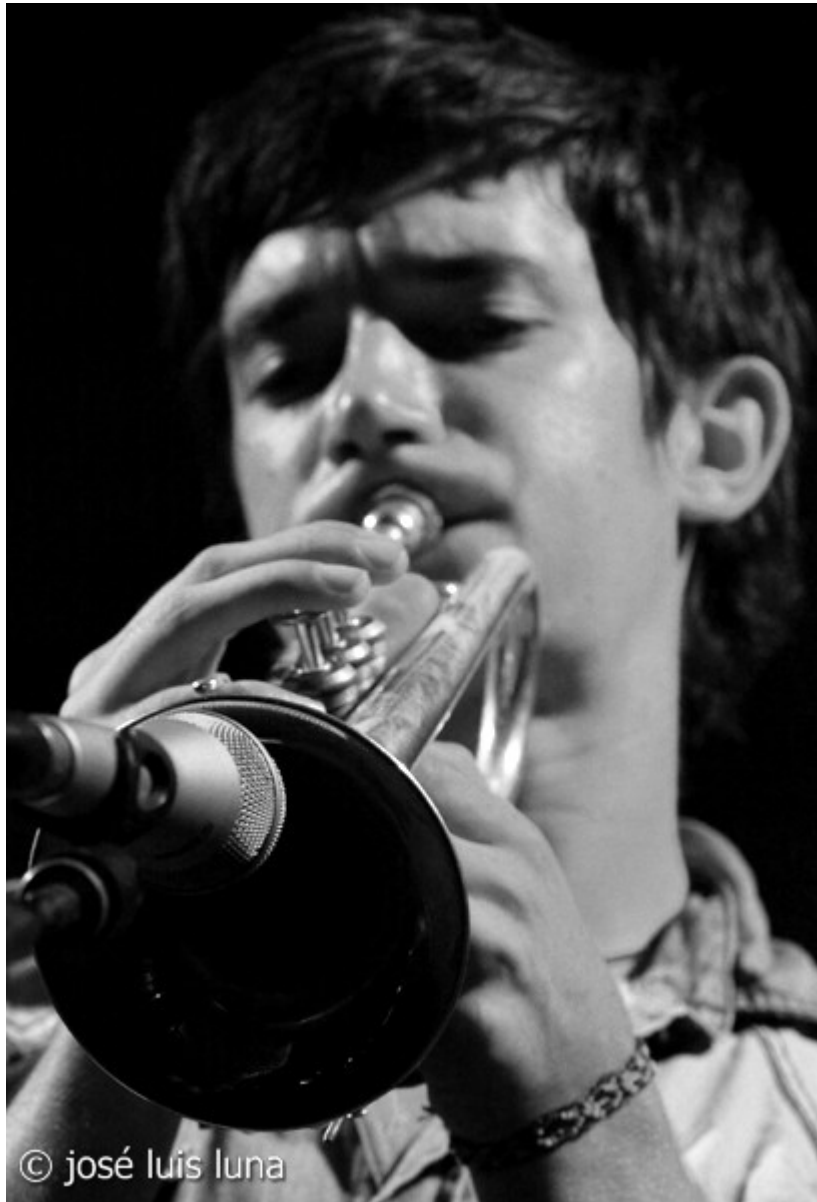
Fèlix Rossy: Cuando cojo la trompeta siento que vuelo. Entrevista por Jesús Mateu

Rossello

Fèlix Rossy, con tan solo veinte años cumplidos, puede presumir de haber compartido escenario con músicos como Chris Cheek, Mark Turner, Brad Mehldau, Rj Miller, Marco Mezquida, Albert Sanz, Mike Kanan, Jordi Rossy (que como sabréis es su padre)... a parte de liderar proyectos desde hace bastantes años y de formar parte de conjuntos como The Wild Bunch o The North Atlantic Jazz Connection.

La madurez al instrumento de Fèlix Rossy es algo más que evidente cuando asistes a uno de sus conciertos. Te olvidas de que es "el hijo de" a los dos segundos: el dato se convierte en anécdota y en evidencia al mismo tiempo. Fèlix es un apasionado de su instrumento, de la música, del arte... y es algo que desprende a raudales tanto en una conversación como en una actuación. Con muchísimo tiempo por delante para formalizar muchos proyectos que seguramente tenga en mente, está en un momento dulce donde enlaza múltiples actuaciones en diferentes formaciones y todas ellas de evidente calidad.

Junto con el pianista Albert Sanz, acaba de publicar el disco Dolphin's Blues (Autoedición, 2014) editado únicamente (de momento) en vinilo y formato digital, por lo que es la excusa perfecta para hablar con el trompetista.

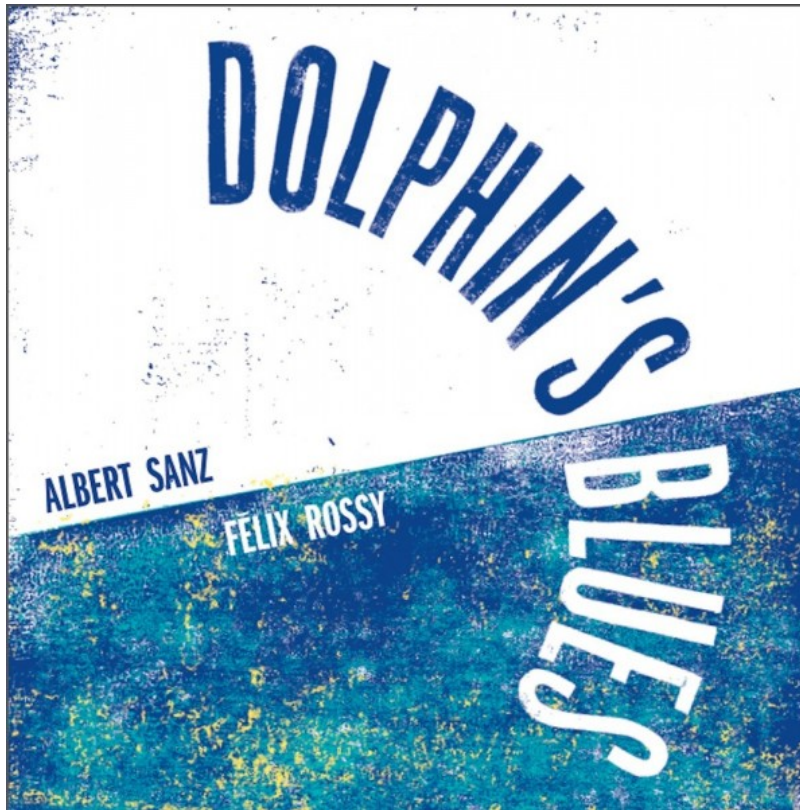

Jesús Mateu: Coges la trompeta, colocas los labios en la boquilla y ¿qué sucede?

Fèlix Rossy: Cuando cojo la trompeta siento que vuelo, que puedo imaginar cualquier cosa. Todo es posible en la no materia. Me refiero a la imaginación... o al viento... Esto es un alivio en las limitaciones de vivir en un cuerpo físico. Digamos que me alimenta el alma y no existen barreras cuando estoy tocando.

Jesús Mateu: [Dolphin's Blues, disco grabado en directo a dúo con el pianista Albert Sanz](#), se ha financiado a través de una campaña de micro mecenazgo. Aunque es una pregunta demasiado evidente, creo que es importante saber la opinión de los

artistas en relación a esta forma de financiación.

Fèlix Rossy: Creo que es una opción correcta ya que los artistas en general, en este país, se les trata muy degeneradamente. Sin respeto. Necesitamos el apoyo de nuestros amigos y seguidores para financiar nuestros proyectos, y si por internet, se puede hacer, ¿porqué no probarlo?, además hemos vendido bastantes vinilos de esta manera...

Jesús Mateu: Es evidente que vosotros, los músicos de jazz o músicas improvisadas, cuando acabáis un concierto, sois conscientes de que lo que ha podido escuchar el público no se va a repetir en la vida. ¿Puede que la grabación de este disco sea consecuencia de querer inmortalizar al menos uno de estos momentos?

Fèlix Rossy: Sí, intentamos captar los momentos que son irrepetibles o mágicos, que no pertenezcan a nuestro repertorio de ideas preestablecidas, que sea algo que podamos escuchar repetidas veces sin cansarnos y descubrir diferentes emociones al profundizar en estas improvisaciones...

Jesús Mateu: Entonces podríamos decir que eres uno de los que escuchan sus propias grabaciones. No son pocos los músicos que una vez publicados sus proyectos no los vuelven a escuchar centrándose únicamente en el presente y por consiguiente, en el futuro. ¿Es necesario escucharse a uno mismo? ¿Qué lectura se puede extraer?

Fèlix Rossy: Cuando estoy escuchándome, me doy cuenta de cosas tanto personales como de grupo que me llaman la atención y que son muy interesantes. Son aspectos tanto a mejorar como formidables que uno no percibe mientras desata la acción, y poderlo escuchar es un gran aprendizaje, me gusta escucharme, especialmente cuando hace tiempo que no lo hago y encuentro un momento de soledad.

Jesús Mateu: En una entrevista el baterista vasco Hasier Oleaga decía *“el día que deje de estudiar y cultivarme, habré caducado como músico”*. Imagino que en este caso, se refería a la formación académica, o puede que no. De todas formas esto me sirve a modo de introducción para preguntarte. ¿Qué opinión tienes en relación al estudio académico de un instrumento? ¿Hay esta necesidad vital de seguir estudiándolo hasta el retiro musical?

Fèlix Rossy: Creo que la academia en general está bien, pero yo nunca he estudiado en una por varias razones: Se toca poco en grupo, muchos de los alumnos salen graduados sin dirección o ambición, otros tocando igual que sus profesores, con falta de seguridad en ellos. También depende mucho del profesor claro... si es un buen profesor, no importa tanto si es una clase particular o académica, de todas maneras, siempre me decanto por la práctica y el aprendizaje por uno mismo que recibiendo clases. Lo ideal es combinar las dos pero que las clases sean divertidas y se descubran nuevas posibilidades para reforzar la creatividad del alumno.

Jesús Mateu: Pudimos disfrutar en Mallorca de [una actuación a dúo con el pianista Toni Vaquer](#). Al menos yo percibí una energía especial entre vosotros. En Tomajazz hicimos una crónica del concierto con mis sensaciones. ¿Cuáles fueron tus sensaciones?

Fèlix Rossy: Se parecen bastante a las tuyas, de hecho me vi muy identificado con tu crónica. Había mucho compañerismo entre nosotros dos. Toni Vaquer es un pianista excepcional, súper curioso, siempre intentando salir de la zona de confort pero también con gran relajación en muchos momentos, con trepidante ritmo en otros. Es muy ameno tocar a su lado, siempre da lo mejor de sí mismo, como yo, o al menos eso intentamos, y muchas veces lo conseguimos, además, utilizamos

el sonido para hablar. Con el sonido podemos saber lo que siente el otro. Incluso con palabras escondidas en las notas, podría decirse comunicación emocional, o incluso visual a través del sonido.

Jesús Mateu: Precisamente en aquella crónica explicaba que imaginaba la educación musical que recibiste en tu infancia. Seguidamente hacía una reflexión en relación a lo importante (o no) de tener desde pequeños una buena educación cultural (y por lo tanto musical). ¿Cómo influyó la educación que recibiste en tu manera de entender y de vivir la música actualmente?

Fèlix Rossy: Mi educación musical fue a través, sobre todo, de la receptividad. Escuchar mucha música, educar el oído, memorizar muchas canciones populares, infantiles, incluso de otros estilos como clásico, rock o *funk*. Aprender de otras ramas del arte como la pintura y aprender a tocar con emoción. Transmitiendo un mensaje oculto o visible según como... más directo o más escondido, una educación muy intuitiva, con clases particulares y de tocar en grupo que es lo que más me gusta hoy en día y lo sigo haciendo, además de componer y tocar otros instrumentos...

Jesús Mateu: Por lo que me puedo imaginar, después de hablar contigo hace unos meses y de alguna respuesta en esta entrevista, eres un devorador incansable de música. ¿Le dedicas mucho tiempo al arte (cada vez más olvidado) de escuchar música? ¿En qué medida, toda esta música, influye en tus composiciones originales y en tu manera de tocar?

Fèlix Rossy: Escuchar música es esencial, o al menos escucharla en tu cabeza, pero me gusta mucho escuchar diversas influencias y también de otros instrumentos o estilos, es como probar diferentes comidas si eres cocinero, ¡es básico!

Jesús Mateu: ¿Qué conjuntos, grupos o solistas, sean de jazz o de otros estilos musicales, se encuentran en tus referentes? Es decir, me refiero a aquellos que han podido influir en tu música aunque no tengan nada que ver con ella. Aquellos que cuando escuchas, crean un escalofrío especial.

Fèlix Rossy: Stevie Wonder, Bach, Jaco Pastorius, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Jimmy Hendrix, John Lennon, Joni Mitchell...

Jesús Mateu: En relación a los *standards* de jazz, en tu visita a Mallorca me explicabas que aunque te encanta interpretarlos, puede que de manera muy libre o puede que de manera más "leída" (disfrutando por igual según el momento), también te interesa dar tu visión personal de temas que no tienen nada que ver con el jazz.

Fèlix Rossy: Claro, yo busco un viaje a lo desconocido... lleno de intriga... sorpresas... y para eso necesito espacio para crear melodías nuevas y que mi compañero esté listo para despegar, pero también me gusta tocar cosas simples pero con profundidad y precisión.

Jesús Mateu: Cualquier persona que haya podido disfrutar de uno de tus conciertos, habrá podido ver que una de tus marcas de la casa es la colocación de la trompeta hacia abajo, dependiendo la inclinación según el momento y aunque ya me lo explicaste personalmente en una ocasión, creo que es interesante para la gente el porqué de esta decisión.

Fèlix Rossy: Empecé a tocar la trompeta con siete años y como me pesaba, tocaba hacia abajo. Entonces me habitué, y tiene sus ventajas, el sonido es más cálido y te rebota, así te escuchas mejor si no llevas micro. Pero es importante poder tocar en más de una posición, estoy trabajando para poder estar cómodo tocando hacia abajo o mirando recto.

Jesús Mateu: Mirando en *youtube*, he encontrado un video el que improvisas con un saxofón. Dos preguntas. La primera ya la tenía en mente antes de ver el video ¿La trompeta fue tu primera elección? Y la segunda es evidente ¿Estás tocando algún otro instrumento con algún proyecto a la vista?

Fèlix Rossy: Sí, la trompeta fue mi primera elección, mi padre tenía una que tocaba cuando era más joven así que yo la resucite de alguna manera.

Actualmente estoy estudiando piano, bajo eléctrico y saxo, también canto un poco pero todo está poniéndose en marcha... espero poder tocar a buen nivel estos instrumentos en poco tiempo...

Jesús Mateu: Han pasado cuatro años desde aquel *"Introducing Fèlix Rossy"* ¿Qué ha cambiado en Fèlix Rossy durante este periodo?

Fèlix Rossy: Han cambiado muchas cosas, para empezar mi musicalidad se ha ampliado así como mi control del instrumento, creatividad, ritmo, expresividad. Personalmente he crecido mucho desde entonces. Todas las experiencias de mi vida se plasman en mi música de alguna manera, algo que es inexplicable con palabras. Me gusta que el oyente lo pueda descubrir por sí mismo sin necesidad de explicarle lo que ha pasado...

Jesús Mateu: ¿En qué formaciones te mueves actualmente y que proyectos de futuro tienes entre manos?

Fèlix Rossy: Ahora he organizado una gira en febrero con mi quinteto. Será en España y el grupo es asombroso, tengo muchísimas ganas, once conciertos sin pausa. Los miembros del grupo son Ofri Nehemya (batería) Ben Solomon (saxofón) Pedro Campos (contrabajo) y Davis Whitfield (piano), todos ellos muy jóvenes, alrededor de los veinte años. También tengo el proyecto de dúo con Albert Sanz y también con Marco Mezquida, que son dos pianistas de lujo, de lo mejorcito del país sin

duda. Lo demás son colaboraciones con gran variedad de grupos entre ellos Iago Fernández sexteto o Ofri Nehemya cuarteto...

Jesús Mateu: A parte de estos proyectos y de la gira que nos comentas, ¿Tienes alguna grabación prevista de manera inminente?

Fèlix Rossy: Quiero grabar un disco a mi nombre para el próximo año y trabajare para que se pueda concretar pronto.

Jesús Mateu: Da la impresión de que en Barcelona hay una escena de música jazz muy potente. Con muchísimos nombres y con infinidad de conciertos todos los días del año. Yo mismo lo pude experimentar en un viaje hace unos meses. Pero mi

pregunta es sobre las condiciones en que vosotros, los músicos, estáis realizando estos conciertos. ¿Se puede vivir del jazz en Barcelona? ¿Existen las condiciones laborales idóneas para trabajar de músico, así como existen en según qué gremios?

Fèlix Rossy: Hoy en día vivir de conciertos en Barcelona no se puede a no ser que seas súper conocido y viajes a otros países. En mi caso, en diciembre me voy a París a tocar tres conciertos y estoy pensando en la posibilidad de ir a vivir allí el año que viene... Barcelona es dura porque no hay ayudas del gobierno ni a los jóvenes ni a los clubs, así que seguramente iré el año que viene a otro sitio donde se valore más la cultura.

Jesús Mateu: Ya que hablas de las inexistentes ayudas del gobierno y viendo como está el panorama político actual, con esperanzas de romper de una vez por todas el bipartidismo. ¿Hay esperanza para que haya un cambio radical en el tratamiento y valoración del arte y de la cultura en este país?

Fèlix Rossy: La esperanza no se tiene que perder, seguro que mejorará algún día la situación y espero que sea pronto, sino todos los artistas se irán a fuera para poder ser dignamente valorados y vivir como se merecen...

Creo que en un par de años el país estará mejor. Espero que haya algún relevo político que ayude al cambio y la gente se haga más activa en este aspecto, que haya más unidad y compromiso individual y colectivo...

Jesús Mateu: Muchas gracias por conceder esta entrevista a Tomajazz. Deseamos que tengas una buena gira tanto en París como en España. Quedamos a la espera del disco que nos comentas. Si quieres añadir algo espacio en blanco para ti

Fèlix Rossy: Pues quiero agradecerte el trabajo i espero que nos veamos pronto en algún concierto!

Texto © [Jesús Mateu Rosselló](#), 2014
Fotos © [José Luis Luna Rocafort](#), 2014

Tomajazz recupera... Kucich, Charlín y Barroso Trío: modernidad asequible, por Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara

Juanma Barroso
/ Germán
Kucich / Paco

Charlín

© Sergio

Cabanillas,

2005

Germán Kucich: Creo que tanto en Juanma como en mí se aprecia una cierta evolución musical. Sin hablar de Paco, que...

Paco Charlín: ... está todavía evolucionando (risas).

Leer: [Kucich, Charlín y Barroso Trío: modernidad asequible, por Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara](#) (publicado originalmente en diciembre de 2005)

Tomajazz recomienda... un CD: Tales (Marcus Miller)

Marcus Miller

- Tales

Solo han pasado quince años y ya es todo un clásico. En *Tales* Marcus Miller consiguió acumular méritos más allá de su trabajo, una década antes, en el *Tutu* de Miles Davis. Su bajo eléctrico es prominente, se encarga de la mayoría de melodías con un sonido potente y muy cuidado, pero evita la pirotecnia gratuita.

Rodeado de habituales de la época (Kenny Garrett, Michael "Patches" Stewart, Bernard Wright y Pogie Bell) y colaboraciones de lujo (Hiram Bullock, Joshua Redman, Lalah Hathaway o Me'Shell NdegéOcello), Miller presenta ocho originales (a destacar "The Blues", "Rush Over", "Ethiopia" e

“Infatuation”) más versiones de Stevie Wonder, Earth Wind and Fire, los Beatles y un, cómo no, emotivo “Strange Fruit” donde se decanta por su segundo instrumento, el clarinete bajo.

Tales (Marcus Miller), Dreyfus Jazz FDM 36571-2

Kucich, Charlín y Barroso Trío: modernidad asequible, por Sergio Cabanillas, Enrique Farelo y Carlos Lara [Entrevista]

“*This is new*” (New Mood Jazz, 2005) es el título del nuevo disco del trío formado por **Germán Kucich** (piano), **Paco Charlín** (contrabajo) y **Juanma Barroso** (batería). Han pasado cuatro años desde que se editara su espléndido trabajo de debut “*Y después...Qué?*” (Ingo Música), con la salvedad de la incorporación del gallego **Paco Charlín** en lugar de Carlos Ibáñez, en el contrabajo. Un tiempo que, vistos los resultados, ha merecido la pena, ya que estamos ante un disco más maduro, más evolucionado y más elaborado que el anterior. De estas y otras cuestiones, hablaron los tres componentes del grupo en el programa “*Universos Paralelos*”, que dirige y presenta **Sergio Cabanillas** en Onda Verde de Madrid (107.9 FM), ayudado en sus labores entrevistadoras por **Enrique Farelo** y **Carlos Lara**. Transcripción por **Carlos Lara**.

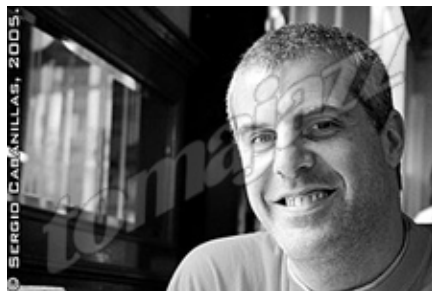

*German Kucich,
Juanma Barroso,
Paco Charlin
This is New
New Mood Jazz –
FAM22010*

*Paco Charlín / Juanma
Barroso / Germán
Kucich
© Sergio Cabanillas,
2005*

ENRIQUE FARELO: Mi primera pregunta va dirigida especialmente a Germán Kucich. Vuestro anterior disco “Y después... Qué?” parecía que presagiaba algo y ya se ha visto que ha tenido una continuidad en el nuevo. Me gustaría que comentaras, en primer lugar, hasta qué punto se ha producido esa continuidad que ya se vislumbraba en vuestro anterior trabajo. Y, por otro lado, saber si consideras que tenéis, salvando las distancias, algún paralelismo con el trío de Esbjorn Svensson (E.S.T.) o el histórico de Bill Evans.

Germán Kucich

*© Sergio Cabanillas,
2005*

GERMAN KUCICH: El primer disco fue el primer proyecto que pudimos grabar, en el que participaba Carlos Ibáñez en el contrabajo y Juanma a la batería. Posteriormente, decidimos mantener las ideas que ya teníamos, incorporando a Paco. Respecto a nuestro estilo y las referencias a otros grupos que haces, puedo decirte que cuando grabamos el primer disco no habíamos escuchado a E.S.T., aunque obviamente sí y mucho a Bill Evans. La idea que tenía Bill Evans sobre lo que debe ser un trío de jazz no se le escapa a nadie. Se puede estar más cerca o más alejado de ella, pero a la postre es una influencia que tienen la mayoría de los tríos de jazz, formados por piano, bajo y batería.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Quizá Enrique se refería al hacer las referencias a E.S.T. y Bill Evans, a si vuestra forma de entender el jazz, va más por el jazz contemporáneo, donde se permiten ciertas disonancias y se asumen más riesgos, por otra forma más tradicional o quizás habéis decidido tirar por la calle del medio.

GERMAN KUCICH: Yo diría que en el término medio se encuentra la base o el fundamento sobre lo que yo puedo construir luego todo, ya sea la parte de composición o de improvisación. Quizá en este nuevo disco, efectivamente, tratamos de experimentar más con otro tipo de elementos y los temas se inclinan hacia el lado más moderno. Con el paso del tiempo, ha habido una cierta evolución en la forma de tocar y de componer los temas,

lo que ha hecho que broten diferentes enfoques o nuevas texturas en nuestra música.

Juanma Barroso
© Sergio Cabanillas,
2005

JUANMA BARROSO: La verdad es que no creo mucho en lo de catalogar las cosas. Este trío que se mencionaba antes (E.S.T.), lo he oído nombrar, pero aún no lo he escuchado. De lo que se trata en un trío de jazz es que las tres personas que están tocando juntas tengan algo en común que decirse, aunque cada uno venga de diferentes caminos de la música. Por tanto, a mí no me dicen nada los estereotipos aplicados a la música. Lo que sí es lógico es que, según pasa el tiempo, haya cosas que vas escuchando y te gusta introducirlas, pero no me he planteado definir este tipo de circunstancias. A mí lo que más me gusta y más he estudiado es la tradición de la música negra de los 50, pero también me gusta mucho lo que se hace ahora.

CARLOS LARA: Independientemente de todo, lo que sí se nota muy claramente en los dos discos es que tenéis un gran conocimiento de lo que es la tradición del jazz, presente en cada uno de vuestros temas...

GERMAN KUCICH: Es verdad que la base tradicional está ahí. Humildemente trato de buscar cosas que al menos yo no he escuchado, aportar y conseguir sonidos nuevos.

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: Sería como tratar de encontrarle una arista más al jazz.

GERMAN KUCICH: Claro, es como una necesidad que yo al menos tengo. Ya llevamos años en esto y tratamos de buscar nuevas formas de hacer las cosas o hacer lo mismo pero de otra manera. En definitiva, esto es lo divertido y lo que nos mueve. Porque hacer las cosas como las hacía hace años, ahora mismo me aburre y no nos estimula a seguir.

INCORPORACIÓN DE PACO CHARLÍN

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: ¿Qué ha cambiado entre el disco nuevo y el primero?

GERMAN KUCICH: Creo que tanto en Juanma como en mí se aprecia una cierta evolución musical. Sin hablar de Paco, que...

Paco Charlín
© Sergio Cabanillas,
2005

PACO CHARLIN: ... está todavía evolucionando (risas).

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Ya que hablamos de Paco Charlín, ¿nos podrías contar como entras a formar parte de este trío y cómo se ha fraguado el disco?

PACO CHARLIN: Conozco a Germán y a Juanma desde hace año y medio, y todo surgió a raíz de unas actuaciones que hicimos

con Bobby Martínez en el Café Central de Madrid. A partir de ese momento, comenzamos a tocar juntos y a vernos más, ya que nos sentíamos muy cómodos tocando los tres. Realizamos algunas actuaciones, compusimos algunos temas y por fin, nos decidimos a grabar. No conocía el trabajo de ellos dos, pero al tocar juntos hemos visto que teníamos gustos e inquietudes parecidas, con lo que la química empezó a funcionar. Lo que buscamos es divertirnos tocando juntos y mejorar cada vez que lo hacemos.

GERMAN KUCICH: Lo que está diciendo Paco es muy cierto, porque eso se nota a la hora de tocar. Hay muchos músicos famosos y conocidos que se juntan para tocar, pero el resultado no es el que te esperabas y por tanto no funcionan. Se trata de buscar un sonido único, en el que la compenetración de los músicos quede tan patente que no sean éstos los que sobresalgan, sino que la música que generan sea la auténtica protagonista.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Tanto en el último como en el primer disco firmáis con vuestros nombres, no es, por poner un ejemplo, el Germán Kucich Trío. ¿Funcionáis como un grupo o hay alguien que lidere el mismo?

PACO CHARLIN: Volviendo un poco a lo que dije antes, queremos reflejar lo que aportamos los tres por igual. Tanto en los ensayos como en las composiciones, funcionamos de mutuo acuerdo y sin que nadie dirija. A la hora de grabar o de poner nombre al trío, no se destaca a ninguno de los tres, sino que queremos dejar patente que es un grupo de tres personas que tienen el mismo protagonismo.

VERSIONES

*Juanma Barroso
/ Germán
Kucich / Paco
Charlín
© Sergio
Cabanillas,
2005*

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Con respecto a las versiones de los temas que no son originales, ¿qué proceso seguís para elegirirlas?

PACO CHARLIN: Esto depende de lo que esté uno escuchando en ese momento, o proponiendo temas que a alguno le gustaría “versionear”, y si nos gusta a los tres, pues lo hacemos. Depende de que a los tres nos apetezca.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: En el último disco hay un tema que quizá sorprenda un poco como es el “Isn’t she lovely” de Stevie Wonder, ¿Qué significado tiene un tema así en un trío como el vuestro?

GERMAN KUCICH: Se trata de un arreglo mío. La verdad es que Stevie Wonder me encanta y me gustaría tocar muchas más canciones de él. Un día me encontraba en el piano desarrollando una serie de ideas y me salió ese arreglo, al igual que Juanma tiene un arreglo de un tema de Monk. Con respecto al tema de Stevie Wonder tengo que decir que le considero un gran compositor de canciones y por eso incluimos

una suya.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Se nota que para tí la melodía es muy importante y hasta cierto punto, la simplicidad de la frase que define el tema como puede ser el caso del tema “Astro Alma”.

GERMAN KUCICH: Es verdad que la melodía es importante. Para mí los temas son como aproximaciones en los que puede primar más la melodía o la armonía. Siempre me ha gustado hacer temas con melodías simples, sin necesidad de introducir muchos acordes o elementos más complicados.

PACO CHARLIN: Creo que al contar con las versiones, se pone en evidencia que no podemos escapar de lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. En mi caso descubrí el jazz muy tarde. No nací escuchando a Coltrane, ni siquiera a Stevie Wonder. Con los años te vas formando musicalmente con lo que escuchas. No podemos escapar de las raíces y si intentas escapar ya estás siendo alguien que no eres realmente. Cuando uno tiene sus raíces y se aprecia como interpreta los temas creo que está aportando algo nuevo.

GERMAN KUCICH: Influye también mucho la honestidad que le pongas al hacer eso. No hay que hacerlo como una pose o para ser más comercial.

RAÍCES E INFLUENCIAS

*Paco Charlín /
Juanma Barroso
/ Germán
Kucich*

*© Sergio
Cabanillas,
2005*

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Hablando de raíces e influencias musicales. ¿Cómo ha influido el tango en un argentino como Germán Kucich?

GERMAN KUCICH: Cuando era niño, no escuchaba ni tangos ni chacareras. No me gustaban. Por tanto no puedo venir a España, ponerme el poncho y empezar a tocar chacareras con el bombo y unos cuantos arreglos. Además, no lo siento honesto y encima me aburre. No todos los músicos españoles tocan flamenco, ni los argentinos son amantes del tango.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: No me refería al estereotipo del tango, sino a situaciones como por ejemplo la de Perico Sambeat que no hace flamenco puro, pero en su música se nota la influencia del mismo.

GERMAN KUCICH: A lo mejor él siente ese tipo de música y le puede gustar coger determinados elementos del flamenco. Respeto el tango, pero yo no puedo tocar ese tipo de música al piano. A veces lo he pensado: igual haciendo versiones de tango vendemos más discos, pero no me sale de manera sincera.

Me gusta mucho más la música de Brasil que la de Argentina.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Volviendo a las influencias musicales, ¿Qué tipo de música ha marcado vuestra vida al margen del jazz?

PACO CHARLIN: Donde vivo (Galicia) lo que más se escucha es la música folk y la tradicional gallega.

JUANMA BARROSO: De lo que más me acuerdo es que era muy rockero y mi grupos preferidos eran Led Zeppelin, Deep Purple o Police y después seguí evolucionando hacia otras músicas tipo soul como Sly and the Family Stone o los Jackson Five. Pero he estado bastantes años enamorado del rock. Cuando empecé con el jazz inicié un proceso de alejamiento de ese tipo de música y desde hace unos años he vuelto a escucharla de nuevo.

GERMAN KUCICH: La música que escuchas a esa edad no se olvida nunca. Es verdad que a partir de que te metes en el jazz parece que desaparece todo lo demás. De joven no escuchaba jazz, ni en mi familia nadie es músico, pero hay algunos grupos que se quedan ahí guardados en la memoria. Grupos como King Crimson, Yes, Beatles, Zeppelin, etc. Que era lo que escuchaba todo el mundo de mi generación en Argentina, y no precisamente el tango. Cuando yo era chaval, el tango era una cosa de viejos. Sin embargo ahora ha habido como una especie de recuperación de esta música y a los jóvenes les gusta.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: En el nuevo disco hay un tema –“Ava Gardner”- que daba nombre a un cuarteto del que formó parte Germán Kucich, me imagino que querrías rendirle un homenaje a su autor Sergio Rafaelli.

GERMAN KUCICH: Sergio Rafaelli, compositor del tema que incluimos en el nuevo disco, es un amigo guitarrista. Un colega de La Plata con el que empecé a descubrir el jazz y la buena música. El tema surgió de unas partituras que tenía en casa desde hace quince años, lo propuse al grupo y decidimos

arreglarlo nosotros.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Se trata de un tema que tiene un cierto toque a Thelonius Monk, al igual que el arreglo que ha hecho Juanma Barroso del famoso Monk's Dream, ¿Cómo decidiste trabajar este tema?

JUANMA BARROSO: Este tema lo llevo interpretando desde que empecé a tocar jazz y me gusta mucho. Lo tocaba en la versión original de 4 x 4. Cuando vino la época esta de los 7 x 4, decidí probar algo nuevo. Tenía una idea en la cabeza y lo que sucede es que no es como un 7 x 4 normal, he cambiado la melodía para que fuera teniendo sentido y una vez probado, la cosa funcionó y decidimos incluirlo en el disco.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Otra de las características del disco "This is new" es que se nota mucho, al igual que sucede con el trío de Abe Rábade, que se apoyan mucho la mano izquierda de Germán y el contra de Paco, algo que no suele ser frecuente escucharlo en otro tipo de tríos.

GERMAN KUCICH: : Eso se debe a que en los últimos años me dio por hacer este tipo de cosas. Hacer la melodía directamente con la mano izquierda o buscar los contrapuntos. Es un recurso que refuerza la melodía, aunque es bastante normal utilizarlo.

TRÍOS INESTABLES

Paco Charlín

© Sergio
Cabanillas, 2005

Germán Kucich

© Sergio
Cabanillas, 2005

Juanma Barroso

© Sergio
Cabanillas, 2005

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: En España tenemos pocos tríos estables, ¿A qué se debe que los tríos no se consoliden como sucede en otros países?

GERMAN KUCICH: El trío es una formación que siempre me ha gustado y he tratado de mantenerla estable. Es difícil porque las circunstancias en España son adversas hacia este tipo de formaciones.

CARLOS LARA – TOMAJAZZ: ¿En qué formación os sentís más a gusto?

GERMAN KUCICH: Me siento a gusto en cualquier formación mientras me guste la música que se está haciendo. El trío es quizá donde me pueda expresar mejor, pero me encanta tocar en cualquier otro tipo de formato.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: No pensáis que esa falta de estabilidad de los grupos se puede deber, a parte de otras cosas artísticas, al ámbito puramente laboral de cómo funciona el jazz en España y a la necesidad imperiosa de diversificar el trabajo para evitar el paro.

JUANMA BARROSO: Para mí el trabajo es la primero. Aparte de

los distintos trabajos que cada uno realicemos, lo que te gustaría es tocar más, consolidar el grupo, pero que te contraten como trío está muy complicado. Los que contratan no tienen mucha idea y lo que buscan es un reclamo hacia la gente que tiene una pequeña afición al jazz o está empezando y buscan grupos para llenar festivales. No les importa que alguien haga buena música, porque no encaja con unos supuestos gustos mayoritarios. Cuando se empiezan a cerrar los circuitos para grupos de calidad, o hay una multinacional que los respalda o los proyectos empiezan a decaer, aunque sigues tocando para quien te contrate y sigues en otra historia.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: Hablando de un trío que tiene una cierta estabilidad. Parece que de Abe Rábade, del que forma parte Paco Charlín, sí tiene continuidad, ¿Cómo es el trabajo con Abe Rábade y su trío, y como ha sido tu participación en el último trabajo de Perico Sambeat?

PACO CHARLIN: Como Abe y yo vivimos en Galicia, trabajamos juntos muy frecuentemente. El trabajo con Abe, aunque es similar al que hago con Germán y Juanma donde cada uno aporta sus ideas, se diferencia en que quien toma las decisiones y dirige el grupo es el propio Abe. Con respecto al disco de Perico, mi incorporación y trabajo se ciñó a lo que él quería. Pero al final, el trabajo es similar en todos los grupos.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: ¿Consideras que estás viviendo un buen momento desde el punto de vista musical por estar colaborando con una serie de músicos que tienen cierta relevancia en el jazz nacional?

PACO CHARLIN: Aunque llevo muy poco tiempo en el jazz, supongo que así es. La verdad es que no me puedo quejar. No estoy metido de lleno en el cogollo del jazz, porque vivo lejos de donde se cuecen las cosas, pero llevo cinco años tocando jazz, muchos menos que Juanma y Germán y aún estoy empezando. Tampoco tengo muy claro lo que quiero hacer de momento, estoy en un proceso de definición del sonido y por eso estoy en

varios grupos. Creo que cuanto más experimente con todo tipo de músicos de jazz, ello me reportará el bagaje que necesito para seguir avanzando y llegar a mi propio estilo.

NUEVOS PROYECTOS

*Paco Charlín / Juanma Barroso / Germán Kucich
© Sergio Cabanillas,
2005*

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: A pesar de ello parece que tiene varios proyectos interesantes...

PACO CHARLIN: Esta es la ventaja de tocar con músicos como Germán, Perico, Abe o Juanma, que poco a poco vas queriendo poner en práctica tus propias ideas musicales. Tengo algunas cosas grabadas pero cuando sea el momento las daré a conocer.

ENRIQUE FARELO – TOMAJAZZ: ¿Qué músicos o estilos han marcado vuestra vida como profesionales?

PACO CHARLIN: A mí no solamente me han marcado algunos bajistas, sino todo tipo de épocas en la historia del jazz, como el swing, bebop o hard bop. Destaco todo tipo de discos que llegan a mis manos de gente conocida, como aquella que no lo es tanto. Siempre me aportan ideas o conceptos nuevos. Tanto en Madrid, como en Barcelona , Londres o Nueva York están pasando cosas y hay grupos muy buenos que no conocemos,

pero que no tienen la suerte de ser publicitados como otros.

JUANMA BARROSO: En este sentido, como influencias destacaría a Miles, Coltrane, Shorter, como mis músicos sagrados. De los bateristas, Philly Joe Jones siempre fue mi héroe. También hay cosas de ahora que me interesan mucho. algunas no tienen que ver con el jazz y que te enriquecen.

GERMAN KUCICH: En cuanto a pianistas, los que más me han gustado han sido Bud Powell, Monk, Tristano, Hancock, McCoy, unos más que otros. También el gran quinteto de Miles es mi grupo favorito de siempre. Asimismo, me gusta mucho la música clásica, especialmente Bach, Stravinsky o Ravel.

SERGIO CABANILLAS – TOMAJAZZ: Y llegado el momento de terminar esta entrevista, ¿podéis hablarnos de vuestros proyectos más inmediatos?

PACO CHARLIN: Continuar dando clases en el seminario permanente de jazz de Pontevedra, seguir con este proyecto de trío, tocar con Perico y hacer un disco con Jesús Santandreu y Vicente Espí, un batería valenciano que va a grabar un disco homenaje a Coltrane.

JUANMA BARROSO: En mi caso lo mismo, seguir dando clases y en cuanto al trío seguir con él, porque el directo es fundamental para desarrollar y consolidar nuestro estilo. Y pensar ya en el siguiente disco del trío, en el que a lo mejor tenemos un invitado sorpresa. En febrero, espero terminar de grabar un disco a trío con Larry Willis. También aparecerá el nuevo disco de Bobby Martínez, en el que participamos. Por último, en el mes de mayo haremos una gira con Sonny Fortune, en la que también participará Germán.

GERMAN KUCICH: Entre mis proyectos, lo más importante por ahora es centrarme en este trío y seguir dando mis clases.

