

365 razones para amar el jazz: Desde Saturno, Sun Ra y su Arkestra [301]

Desde Saturno, **Sun Ra** y su Arkestra

Seleccionado por **Juan Antonio Serrano Cervantes**

Fotografía de **Sun Ra** (1992). © Pandelis Karayorgis

365 razones para amar el jazz: una grabación. Hommage (Ledesma – Angelillo) [261]

Una grabación: *Hommage*, por la dupla **Ledesma-Angelillo**, cierra una trilogía discográfica – iniciada hace diez años con *Memorial* y continuada en 2011 con *M&M* – que gira especialmente en torno a la figura de **Steve Lacy**.

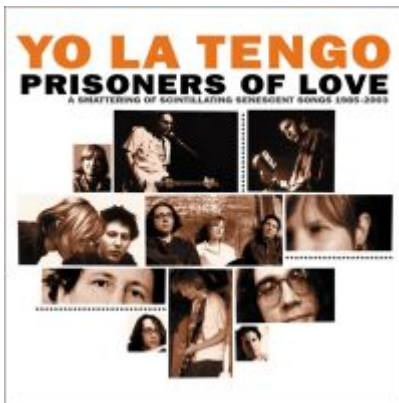
Si *Memorial* ponía explícitamente el foco en la obra de **Lacy**, y *M&M* ampliaba la conexión a **Monk** y **Mingus**, la lista de homenajeados que, de alguna manera u otra, están relacionados con el legado de **Lacy**, se dispara en este *Hommage* con nombres que hablan a las claras de las filiaciones de **Pablo Ledesma** (saxofón soprano) y **Pepe Angelillo** (piano): **Herbie Nichols**, **Mal Waldron**, **Misha Mengelberg**, **Sun Ra**, **William Parker**.

Seleccionado (y argumentado) por **Roberto Barahona**

Malditos Jazztardos... Yo La Tengo “Nuclear War” Sun Ra... o cuando el rock bebe del jazz

(019) [Podcast]

Yo La Tengo "Nuclear War" Sun Ra... o cuando el rock bebe del jazz.

© Pachi Tapiz, 2017

Malditos Jazztardos es un podcast de jazz... para quienes no saben que les gusta el jazz.

Malditos Jazztardos está editado, presentado y producido por **Pachi Tapiz**.

**Thomas de Pourquery
Supersonic (Jazz Em Agosto
2016. Anfiteatro ao Air**

Livre, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal. 2016-08-13) [Concierto]

- Festival: **Jazz Em Agosto 2016**
- Fecha: Sábado 13 de agosto de 2016, 21:30.
- Lugar: Anfiteatro ao Air Livre, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal.
- Componentes:

Thomas de Pourquery Supersonic

Thomas de Pourquery: dirección, arreglos, saxos alto y soprano, voz y percusiones

Arnaud Roulin: teclados, piano CP 70, voz y percusiones

Franck Vaillant: batería, percusión, electrónica, voz y percusiones

Frederick Galiay: bajo eléctrico, electrónica, voz y percusiones

Fabrice Martinez: trompeta, fliscornio, voz y percusiones

Johane Myran: saxos barítono y tenor, percusiones y voz

Ahora que en nuestro país hay ciertos festivales veraniegos que presumen de llevar a lo más alto de sus carteles a propuestas que nada tienen que ver con su programación (y no, no estoy hablando de los de jazz, sino de encuentros de pop y rock como Sonorama), quizás a alguien se le podría ocurrir mirar hacia el jazz. Unos posibles candidatos podrían ser los **Supersonic** del saxofonista, cantante y percusionista francés **Thomas de Pourquery** que ponen al día por medio de una propuesta muy divertida la música del gran **Sun Ra**. Y es que más allá del artista que con unas vestimentas más que llamativas y una filosofía visionaria impregnada de ciencia ficción y fantasía, que afirmaba venir de Saturno, permanece un músico que es básico en el segundo cuatrimestre de un primer curso de jazz, autor de un repertorio que ha sobrevivido sin problemas al paso del tiempo.

El músico francés presentó en el concierto principal del sábado 23 de agosto de Jazz Em Agosto el CD *Play Sun Ra* (Quark Records, 2014). En la grabación se recogen algunos de los himnos del repertorio de Sun Ra como "Rocket Number Nine", "Love In Outer Space", "Discipline", "Disco 2100", "Watusi Egyptian March", "Enlightenment"... En esta obra, muy recomendable, se pueden llegar a echar en falta algunos clásicos como "Space Is The Place" y "We Travel The Spaceways": pues bien, ambos temas sonaron en el Auditorio al aire libre de la Fundación Calouste Gulbenkian, siendo el primero de ellos el tema que dio paso a un par de bises solicitados con insistencia.

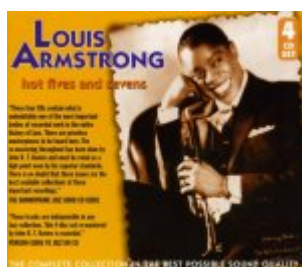
Emulando al Art Ensemble Of Chicago, todos los músicos ejercieron de improvisados vocalistas y percusionistas. El fiestón que organizaron en el escenario **Pourquery**, el teclista **Arnaud Roulin** (sumamente versátil, que lo mismo nos hizo imaginarnos a un Keith Emerson en plena efervescencia teclística, que ejerció de fino pianista), el energético baterista **Franck Vaillant**, los potentes sopladores **Johane Myran** (saxos variados) y **Fabrice Martinez** (trompeta y fliscornio) fue antológico, una perfecta mezcla de rock y jazz, adecuada para auditorios jazzísticos, pero también para oídos rockeros sin demasiados complejos o con una cierta curiosidad sonora.

No estaría de más que alguien tomase por estos lares nota de esta propuesta, aunque tampoco es cuestión de agobiarse con propuestas como esta, aparte de que seguro que hay alguna otra tontería de la que preocuparse. Pero por decirlo, que no quede.

Fotografías: © Sera Martín, 2016

Texto: © Pachi Tapiz, 2016

Especial 25 Discos de Jazz: una guía esencial (2005)

En Tomajazz recuperamos [25 Discos de Jazz: una guía esencial](#) que Jorge López de Guereñu, Nacho Fuentes y Agustín Pérez Gasco, bajo la dirección de Fernando Ortiz de Urbina realizaron en 2005. El resultado, en cinco partes, fue una recopilación de CD de jazz básicos en cualquier colección, que siguen estando de plena actualidad. El especial está estructurado de la siguiente manera:

- **Presentación:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=626> por **Fer Urbina (Fernando Ortiz de Urbina)**, quien actuó como coordinador de este proyecto.

Se desarrolló cronológicamente estructurado en cuatro partes:

- **1917-1942:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=629> por **Eke BBB (Agustín Pérez)**
- **1953-1969:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=23973> por **Fer Urbina**
- **1960-1979:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=23981> por **Natxo (Ignacio Fuentes)**
- **1980-2000:** <http://www.tomajazz.com/web/?p=23984> por **Jorge LG (Jorge López de Guereñu)**

Hoodoo Blues & Roots Magic / Michael Bates / Big Bill Broonzy. HDO: those old and new blues (entrega 0003) [Audioblog]

La tercera entrega de **HDO** tiene por título “Those old and new blues”.

Blues que llegan desde hace décadas de la mano de **Big Bill Bronzy**. También desde la propuesta actual de **Hoodoo Blues & Roots Magic**, que en su disco homónimo publicado en Clean Feed este mismo año recrean música de Julius Hemphill, Sun Ra, Olu Dara, John Carter en el lado del jazz, o de Blind Willie Johnson y Charley Patton si vamos por la senda del blues. El blues también tiene un papel muy importante en *Northern Spy* del contrabajista **Michael Bates**, aunque del mismo modo el trío que lidera recoge influencias el soul, el gospel, y también del jazz. Tres propuestas muy recomendables.

HDO (Hablando de oídas) es un *audioblog* presentado, editado y producido por Pachi Tapiz.

© Pachi Tapiz, 2015

La música:

Big Bill Broonzy

- “Get Back (Black, Brown And White)”

Hoodoo Blues & Roots Magic

- “The Sunday Afternoon Jazz And Blues Society”
- “Blues for Amiri B”

Michael Bates

- “Theme For A Blind Man”
- “Bean”
- “Northern Spy”

Las grabaciones:

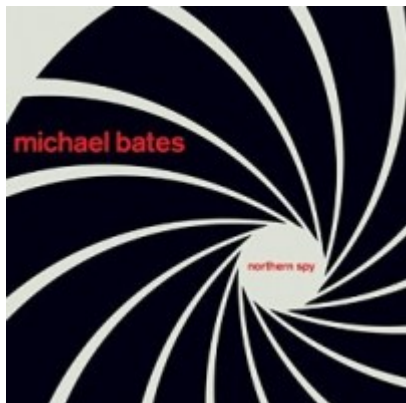

Hoodoo Blues & Roots Magic: Hoodoo Blues & Roots Magic

Hoodoo Blues & Roots Magic: Alberto Popolla (clarinetes), Errico DeFabrittis (saxo alto), Gianfranco Tedeschi (contrabajo), Fabrizio Spera (batería). Invitado: Luca Ventuzzi (órgano y melódica)

“The Hard Blues” (Julius Hemphill), “Unity” (Phil Cohran), “The Sunday Afternoon jazz and blues Society” (John Carter), “Blues for Amiri B.” (E. Defabrittiis), “Dark was the Night” (Blind Willie Johnson), “A Call for all Demons” (Sun Ra), “Poor Me” (Charley Patton), “The Joint is Jumping” (G. Tedeschi), “I Can’t Wait till I Get Home” (Olu Dara), “The Sunday Afternoon jazz and blues Society (alt. take)” (John Carter)

Grabado en Insugherata Studio, Roma, en la primavera de 2014. Publicado en 2015 por [Clean Feed](#).

Michael Bates: northern spy

Michael Bates (contrabajo, composiciones), Michael Blake (saxo), Jeremy 'Bean' Clemons (batería)

“theme for a blind man”, “essex house”, “roxy”, “an otis theme on curtis changes”, “bean”, “wingnut”, “end of history”, “the days of wine and roses” (Johnny Mandel), “northern spy”, “neptune”

Todos los temas por Michael Bates salvo el indicado.

Grabado el 19 de octubre de 2014 en Tedesco Studios, Paramus, New Jersey. Publicado en 2015 en Stereoscopic Records.

Varios autores: [Hard Time Blues 1927-1960. Political and Social Blues Against Racism at the Origin of the Civil Rights Movement](#) (Doble CD)

Frémeaux & Associés, 2015

Eric Revis Quartet (Jazzazza Jazz Club, Murcia. 2015-05-23)

VIII Ciclo de Jazz 1906

- Fecha: 23 de mayo de 2015.
- Lugar: Jazzazza Jazz Club (Murcia)
- Componentes:
Eric Revis Quartet
Eric Revis: contrabajo.
Chad Taylor: batería.
Bill McHenry: saxo tenor.
Darius Jones: saxo alto.

Qué mágica y extraordinaria actuación la del Eric Revis Quartet en el club Jazzazza, en uno de los diversos conciertos programados en el Ciclo 1906 de Jazz. La particular trayectoria artística del contrabajista Eric Revis nos puede

dar una pista del porqué de su especial gusto por las formas más modernas del género jazzístico. Así lo demuestran sus tres últimos trabajos discográficos como líder: *Parallax* (2012, Clean Feed), *City Of Asylum* (2013, Clean Feed), y el más reciente *In Memory Of Things Yet Seen* (2014, Clean Feed), en el que basó buena parte del repertorio. Su tendencia vanguardista le viene, en cierto modo, de las influencias de otros grandes *jazzmen* que fueron precursores, en su tiempo, de una forma distinta de hacer y crear en el jazz. Tomemos como ejemplo al saxofonista Ornette Coleman y al pianista Sun Ra, y más recientemente a músicos como Oliver Lake o Kris Davis, entre otros. Revis ha sido miembro de importantes formaciones de jazz: Tarbaby -la más reciente-, es una de ellas; y también ha trabajado junto a Branford Marsalis, Orrin Evans, Steve Coleman, o el guitarrista Kurt Rosenwinkel, además de participar en más de una veintena de discos.

Puntuales a la cita, los cuatro miembros del grupo llegaron al club, seguramente algo mermados por el cansancio de los viajes entre ciudades, lo cual no influyó en el buen desarrollo del concierto, que realizaron en un solo pase de casi una hora y

media de duración. “The Tulpa Chronicles, Pt. 1- Poem” y “The Tulpa Chronicles, Pt. 2- Ephemeral Canvas”, fueron los temas elegidos para iniciar la sesión, dos movimientos cortos unidos a modo de *suite*, con la que el cuarteto fue mostrando sus primeras intenciones ante un público exigente, entendido en su mayoría, y nada neófito, salvo excepciones, y a pesar del tipo de música en cuestión. Apoyándose en una tonalidad con pocas variaciones, los vientos fueron introduciendo sonidos suaves y otras veces desgarradores, arropados por las dinámicas sutiles, y a veces enérgicas, del baterista y del contrabajista. La música de Eric Revis es arriesgada y audaz, te atraviesa como un torrente musical dejándote una huella inspiradora que hay que masticar lentamente o simplemente sentirla y dejarte llevar. “Ayanna” de Revis, incluida en el álbum *Tales Of The Stuttering Mime* (2004, 11:11 Records), fue otra de las piezas que formaron el repertorio, junto a otros temas: “African Song”, de Bill McHenry; “Song For Ayani” de Chad Taylor; y “Roosevelt” de Darius Jones, en las que destacaron sus respectivos compositores.

El cuarteto dedicó una parte del concierto al excelente

saxofonista Johnny Hodges, interpretando dos piezas suyas: “Wiggle Awhile” y “I’n Be There”, adaptadas al estilo del jazz contemporáneo en las que el saxo alto de Darius Jones sonó espléndido, con elocuentes y vertiginosos fraseos. El *walking* del contrabajista, apoyado por la contundente batería de Taylor, dio entrada a un último tema llamado “Unknown”, un fluido y largo diálogo entre los saxofones, tenor y alto, con improvisaciones intensas y bien construidas.

Revis, nos ofreció su faceta más hacendosa y vanguardista, con un palpable sentido del *groove*, en la que los músicos solistas revelaron su poderosa maestría con una gran creatividad y expresividad, cargada de energía y sabiduría, en una noche de reflexión para los amantes del buen jazz.

Texto: © José Antonio García, 2015

Fotografías: © Rafa Márquez, 2015

Sun Ra And His Intergalactic Research Arkestra: *It's After The End Of The World* (MPS. 1970 -orig-, 2014 -reed.)

Portada de la reedición de 2014

La música de **Sun Ra** y su **Arkestra** muestra habitualmente dos facetas complementarias: una, la que mira hacia lo melódico, bien sea por medio de su repertorio propio o melodías ajenas y habitualmente lejanas; la otra es la que apunta hacia el expresionismo, hacia lo que se podría calificar como *free-jazz*, aunque realmente el estilo de Sun Ra era su forma de entender la música propio y personal. Además de en el espacio (“Space Is The Place”), la música de las grabaciones de **Sun Ra**, sean en directo o en estudio, permanecen en un terreno intermedio entre estos dos territorios.

Portada original

It's After The End Of The World, grabado en directo en octubre y noviembre de 1970 en el Donaueschingen Music Festival y el Berlin Jazz Festival (aunque no se indica en qué festival se grabó cada una de las cinco piezas), mira más allá del *free-jazz* habitual. Salvo la breve “Watusi, Egyptian March” en la que en su primera mitad prima lo melódico, en las cuatro

piezas restantes renuncian a ello casi en su totalidad.

A lo largo de los 50 minutos, pero especialmente en la inicial "Strange Dreams – Strange World – Black Myth – It's After The End Of The World" los solistas de la **Intergalactic Research Arkestra** se dedican a declamar con los sonidos de sus instrumentos (de viento, pero también con los teclados) en vez de con la voz de un modo similar a los textos que se escuchan en el inicio del tema. Uno tras otro van desfilando las posibilidades de realizar una interpretación vocalizada con distintos instrumentos con un acompañamiento mínimo. Sin unas imágenes que puedan verificar qué es lo que sucedió realmente sobre el escenario, por momentos la **Arkestra** (en la que participan **Alan Silva, Lex Humphries, John Gilmore, Marshall Allen, Pat Patrick** y así hasta 21 miembros) parece dirigida en algo parecido a un formato de conducción. No obstante el momento álgido no lo protagoniza este amplio conjunto, sino el mismísimo **Sun Ra**, que está especialmente participativo durante todo el CD. A lo largo de gran parte del tema "Myth Versus Reality [The Myth-Science Approach] – Angelic Proclamation – Out In Space" se dedica a improvisar armado de sus teclados. Su exhibición de diferentes sonidos generados electrónicamente consiguen que sin emplear la música, **Sun Ra** plantee un discurso con una lógica aplastante y absolutamente atractivo, ciertamente adelantado a su tiempo. El sonido de la orquesta, libre, al completo y a máxima potencia, junto con los posteriores discursos vocalizados individuales consiguen una pieza arrebatadora. Algo similar a lo que sucede en el tema final, "Duos", aunque en esa ocasión –lamentablemente- la pieza termina por medio de un desvanecido cuando tras los diálogos iniciales la orquesta comienza a sonar a plena potencia.

La reedición de las grabaciones originales tal y como se publicaron en su momento es algo que se puede llegar a agradecer. Especialmente si se piensa en algunas obras completas en las que intentar encontrar el tema publicado

entre inicios fallidos y tomas alternativas registradas en un día no especialmente inspirado en el estudio, se convierte en toda una odisea. Sin embargo en esta ocasión sería especialmente interesante que se publicasen los dos conciertos de los que proceden esta grabación al completo, para documentar a Sun Ra y su Arkestra en un momento especialmente inspirado y expansivo.

© Pachi Tapiz, 2014

Sun Ra And His Intergalactic Research Arkestra: *It's After The End Of The World. Live At The Donaueschingen And Berlin Festival* (MPS. 1970 -orig-, 2014 -reed. CD / digital)

Sun Ra Arkestra: *Live In Ulm* 1992 (Leo Records, 2014; 2CD)

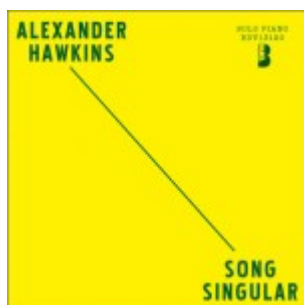
En 2014, coincidiendo con el primer centenario del nacimiento terrestre del pianista y visionario musical conocido como Sun Ra, la discográfica británica Leo Records pone en circulación el doble CD *Live In Ulm 1992* grabado en la ciudad de Alemania, y publicado a nombre de la Sun Ra Arkestra. Lo primero que hay que señalar es que, tal y como sucede con el delicioso homenaje de

Sun Ra a Walt Disney –*Second Star To The Right*– publicado también en Leo Records, el origen de la cinta es la grabación casera de uno de los asistentes al concierto. Un hecho que aunque repercute en parte en la calidad del sonido, no disminuye en absoluto el gran nivel de la música interpretada.

La Arkestra se muestra en plena forma en un repertorio trufado de clásicos de Sun Ra con temas como “Love In Outer Space”, “Space Is The Place”, “Out Spaceways Incorporated”, “We Travel The Spaceways”, “Theme Of The Stargazers”, “El Is A Sound Of Joy” o el habitual en el repertorio “Prelude To A Kiss”. Marshall Allen, Tyrone Hill, Ahmed Abdullah, Michael Ray, James Jacson, Bruce Edwards, Jothan Callins, Buster Smith, Elson Nascimento Dos Santos, Atakatune y el propio Sun Ra dan toda una demostración de cómo puede llegar a sonar una orquesta en directo, con unos temas repletos de un *swing* irresistible. *Live In Ulm* es una celebración magnífica del centenario de Sun Ra. ¡Larga vida a Sun Ra y a su música!

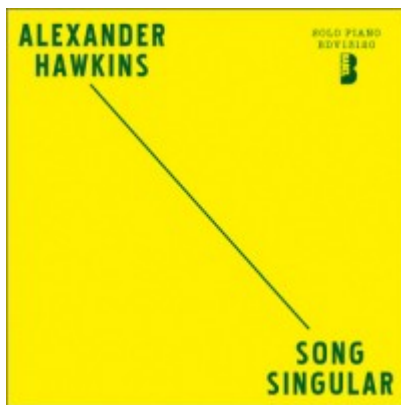
© Pachi Tapiz, 2014

Sun Ra Arkestra: *Live In Ulm 1992* (Leo Records, 2014; 2CD)

Alexander Hawkins: Song

Singular (Babel Label, 2014)

Alexander Hawkins, uno de los nuevos pianistas más interesantes aparecido en el Reino Unido durante los últimos años, ha dado por fin el paso de grabar un disco en solitario.

La obra en cuestión se titula *Song Singular*. En ella se materializan algunos de los elementos estilísticos que ya habían aparecido en parte de sus obras. Por ejemplo su afinidad con el Cecil Taylor más combativo. No obstante, en su música, en sus composiciones, hay una visión amplia que mira más allá de figuras de un pasado más o menos reciente para construir su discurso.

Sun Ra *meets* Duke Ellington da lugar a una deliciosa puesta al día del clásico *ellingtoniano* "Take The A Train" (en la que es la única versión del CD). En el resto de composiciones de Hawkins aparecen el espíritu de Thelonious Monk, el blues o el virtuosismo clásico de gigantes como Art Tatum. También hay miradas hacia la música clásica de un pasado no tan lejano como podría llegar a ser, en temas en los que esa referencia se va alternando con el jazz.

A nivel instrumental resultan muy interesantes el empleo de las dinámicas, los silencios, la intensidad, la crispación, la tranquilidad o la utilización de ambas manos en diálogos (¿o discusiones?) sumamente interesantes.

Song Singular es un gran estreno a piano solo, que está al magnífico nivel del resto de sus grabaciones. Alexander Hawkins es un músico que ya está, y que sin duda seguirá dando que hablar. Tiempo al tiempo. Permanezcan a la escucha.

© Pachi Tapiz, 2014

Alexander Hawkins: *Song Singular* (Babel Label, 2014)