

Agustí
Baldo
Ramón

Fernández
Martínez
López

Juntos forman el primer super-grupo en la historia de las músicas improvisadas en este país. Agustí Fernández, Baldo Martínez y Ramón López han desafiado la lógica del *music business* patrio con la publicación de su primer disco, *TRIEZ* (1), editado por un sello multinacional. Jazz de vanguardia al alcance de la mayoría.

Un trío de

3

Levo más de 25 años viviendo en París y, aunque algo alejado de la escena jazzística española, los nombres de Agustí Fernández y Baldo Martínez llegaban regularmente a mis oídos. Con el tiempo pude conocer a Agustí, nos intercambiábamos nuestros discos, coincidíamos en algunos festivales... a Baldo le conocía por su prestigio. Que hayamos terminando haciendo camino juntos me parece algo natural”.

Reconocerás que no es normal que una multinacional se interese por esta música.

¿A quién habeis tenido que sobornar?

¡No!, ¡no!, ¡esto es el mundo del jazz! Aquí no hay sobornos! ¡El Jazz es la música de la integridad! Es cierto que casi todas las producciones de jazz contemporáneo aparecen en sellos modestos, pero los músicos necesitamos que nuestra música se escuche, y continuar imaginando, y dejar que la música hable por sí sola. Dicho esto, conviene aclarar que este disco lo grabamos sin saber quién lo iba a producir. Fue María Antonia García, de *Cuadernos de Jazz*, quien envió el *master*, sin ninguna referencia, a Alex Sánchez, de Universal Music España, que respondió... “¡presente!”.

Eres lo que podría llamarse un percusionista *sui generis*, ¿cómo concibes el papel de la percusión dentro de TriEZ?

Intento trabajar en una dirección personal con una total sinceridad. Desde siempre, lo que más me ha atraído y guiado en el jazz, en el arte en general, han sido las “voces personales”. Concebir la percusión en función de los grupos en los que estoy tocando no es mi manera de proceder, sino mas bien la “adecuación” a los mismos, sin sacrificar mi identidad. En TriEZ todo es posible.

¿Cuál es la diferencia entre tocar con TriEZ y con, por ejemplo, Joachim Kühn?

Con Joachim Kühn y Majid Bekkas desarrollo una propuesta formal diferente. Nuestro trabajo en este caso se

Ramón López

“El jazz es la música de la integridad”

Un trío de 3

mueve entre la música tradicional gnaoua, la música africana y el jazz. Digamos que el material temático es diferente pero la esencia es la misma.

¿Debo creer que TriEZ es un trío sin líder? Así es.

¿Qué significa Ornette Coleman en tu vida y obra?

Si lo dices por la inclusión de *Lonely Woman* en el disco, fue algo casual. Estábamos estancados entre dos tomas y a Ferran Conangla (el ingeniero de sonido-artista, sin el que ésta y otras aventuras no serían posibles) se le ocurrió que podíamos tocarla, dado que forma parte de nuestro repertorio. Lo hicimos en una sola toma, que es la que aparece en el disco. ¡Y por supuesto, es un homenaje a su creador! Ornette me hizo descubrir el jazz libre. Para mí es un Padre. Y no hay que olvidarse de los que fueron sus bateristas, Billy Higgins y Ed Blackwell.

Tu solo de batería y tabla en el homenaje al cantante de khayal Bhimsen Joshi merecería de por sí sólo el disco...

Muchas gracias. Se trata de un tributo a la música india a través de uno de sus más grandes cantantes. Desde siempre me he interesado en las músicas tradicionales como una fuente de inspiración indispensable. A mi llegada a París, en 1985, empecé a trabajar la tabla con el maestro nepalés Krishna Govinda K.C. Desde entonces la música india me acompaña allá donde voy. Durante un decenio la he enseñado en el Departamento de Jazz del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, lo que ha constituido uno de los períodos más apasionantes en mi carrera. *Bhimsen Joshi* está estructurada en torno a los tres movimientos de las composiciones clásicas indias: *Alap*, *Jor* y *Jhala*. El solo de batería y tabla se integra en el *Jor*. Por cierto: está grabado sin ningún tipo de *re-recording*.

Otra de tus piezas lleva por título *Mbira of the Spirits*. Me llama la atención que sea la pieza en la que tocais más free, por así decirlo.

En este tema toco el mbira (o kalimba), que es el instrumento sagrado del pueblo Shona de Zimbabwe y uno de los instrumentos musicales africanos más antiguos y misteriosos. Hace un par de años estuve impartiendo un curso en Harare. Al final, uno de los alumnos me regaló un precioso mbira, que es el que puede escucharse en la grabación. Que sea en la parte central de este tema donde tocamos más free es, sin duda, una cuestión de timbres: Agustí está tocando dentro del piano, Baldo con el arco, y yo con la batería preparada y con el mbira... todo totalmente improvisado.

¿Crees que podrías vivir haciendo lo que haces en tu tierra natal, Alicante?

Aunque, por fortuna, las cosas han evolucionado muchísimo en el mundo del jazz en España, creo que hoy podría “residir” en Alicante como un “asentamiento”, pero no profesionalmente. ●

Conocí a Ramón hace unos once años en el Festival de Jazz de Perpiñán y a partir de ahí nos mantuvimos en contacto, sobre todo a partir de su participación en el primer festival Imagina Sons, luego empezamos a trabajar en el Iberia Trío de Joachim Kühn... con Agustí coincidí en Madrid, en un concierto de la Orquesta Foco bajo la dirección de Butch Morris. Hablamos entonces de la posibilidad de hacer algo juntos, pero, como suele pasar, nunca surgió el momento. Hasta que nos llamaron desde el Instituto Cervantes de París para participar en el festival Jazzycolors de 2006. Entonces el trío no existía pero les interesaban nuestros trabajos individuales. Así que nos lo planteamos seriamente... ¿por qué no intentarlo? Lo del nombre, es algo anecdótico. Al principio no caímos en la coincidencia de nuestros apellidos tan españoles”.

Tocar en España la música que tú interpretas -llamémosla jazz de vanguardia- ¿es sufrir?

Por suerte para mí, hay otros que lo pasan peor... yo no lo llamaría sufrir pero sí que es bastante duro. De entrada, se me ha puesto el calificativo de vanguardia desde mi primer disco, cuando yo no lo considero así, al menos por lo que se refiere a una buena parte de mis trabajos. Y claro, si hacer vanguardia en cualquier país es un hándicap, en España lo es muchísimo más. Al final uno se hace el hueco y consigue hacer lo suyo, pero con mucho trabajo.

¿En qué medida han cambiado los tiempos desde que te presentaste con Clunia en el Festival de San Sebastián?

¡Uf!, mucho. Cuando miro hacia atrás casi me parece otra vida. Han pasado muchas cosas, no sólo por la evolución de cada uno sino por cómo funciona ahora todo... por un lado, veo la música con otra perspectiva, a partir de lo que he descubierto con ella y en ella; y después, la situación es totalmente distinta en lo que se refiere a la posibilidad de sacar proyectos adelante, ahora es mucho más complicado. Como aspecto positivo, la evolución de los músicos y los aficionados a la hora de hacer y, sobre todo, de escuchar música. Queda el tema de los

Baldo Martínez

“Hay que pensar en lo nuestro”

Un trío de 3

programadores, aunque también hay quien, dentro de ese mundo, está en la lucha para que cambie la situación. Lo más importante para conseguir que el panorama evolucione en positivo es pensar en lo de “hoy” y en “lo nuestro”.

Si me permites una broma, te confesaré que me ha sorprendido no encontrar ninguna muñeira en el disco...

Para quienes formamos TriEZ el folclore es muy importante, y yo, como bien sabes, lo utilizo muchas veces como fuente de la que recoger y desarrollar ideas. De hecho, sí que hay algunas partes folclóricas en el disco, no tan obvias como una muñeira pero sí en su esencia.

¿Galicia sigue siendo caníbal?

No sé si lo dices por lo virgen que es aún en muchas cosas (por suerte), o por la forma un tanto ácrata en que funcionamos los gallegos. Lo que ya no es, sin duda, es el desierto jazzístico que era hace años. Sólo hay que ver la cantidad de músicos que están saliendo, músicos jóvenes con mucho nivel y, sobre todo, con ideas. También hay que ver el número de

clubes y festivales que hay ahora en Galicia. Pero, sobre todo, Galicia conserva esa parte salvaje que de alguna manera todos tenemos y necesitamos.

Háblame de cómo surgió *Locura otoñal*, a qué se refiere el título...

Es un tema pensado exclusivamente para TriEZ. Hubo una primera etapa en la que cada uno aportamos composiciones que ya teníamos y pensábamos que podían funcionar en el trío. Luego, viendo por dónde íbamos cada uno en TriEZ, nos planteamos componer nuevos temas que pudieran ayudar a desarrollar nuestro discurso colectivo. *Locura otoñal* quedó después de la criba. No me gusta tener que dar una explicación razonada de una composición propia, además, me resulta muy difícil. Entiendo que es la suma de ideas que de alguna manera surgen o se desarrollan en el grupo, yo he tratado de organizarlas en este tema. Esto es lo que me llevó a componer *Locura otoñal*. Y sobre el título... de alguna manera había que llamarlo.

¿Debo creer que TriEZ es un trío sin líder?

Debes creerlo porque así es.

¿La inclusión de *Lonely Woman* es un homenaje a su creador?

No lo hablamos, pero podría ser... Es un tema que hemos tocado desde los principios de TriEZ y que nos ayuda a desarrollar nuestro propio lenguaje. De todos modos, su inclusión en la grabación fue algo espontáneo. Hablar del significado de Ornette para mi llevaría su tiempo. Es uno de los pocos, poquísimos, que con su música ha creado un mundo exclusivo y que trabaja con una libertad absoluta.

Como es habitual en ti, tus intervenciones están marcadas por un lirismo que no sé si puede identificarse con tus orígenes gallegos...

Responderé como buen gallego: “tu sabrás”, “si tu lo piensas así...” Es difícil auto analizarse y entender la procedencia de todo lo que uno hace: vas cogiendo de aquí y de allá y creando tu propio lenguaje, tu estilo. Supongo que algo debe quedar de mis trabajos alrededor de la música tradicional gallega. ●

“No recuerdo cuándo conocí a Ramón y Baldo, siempre han estado ahí... lo cierto es que Ramón y yo somos miembros del trío Aurora, con Barry Guy. En todo caso, nos estrenamos como trío en París, el 13 de noviembre de 2006, en el festival Jazzcolors que dirigía Daniel Humair, y así empezó todo. La verdad es que cada uno de nosotros está inmerso en un montón de proyectos y grupos diferentes y no teníamos en mente juntarnos para formar un nuevo grupo, al menos yo, no. Así que TriEZ no fue algo buscado por ninguno de nosotros. El nombre vino a posteriori, en el momento de “y cómo le llamamos a esto...”.

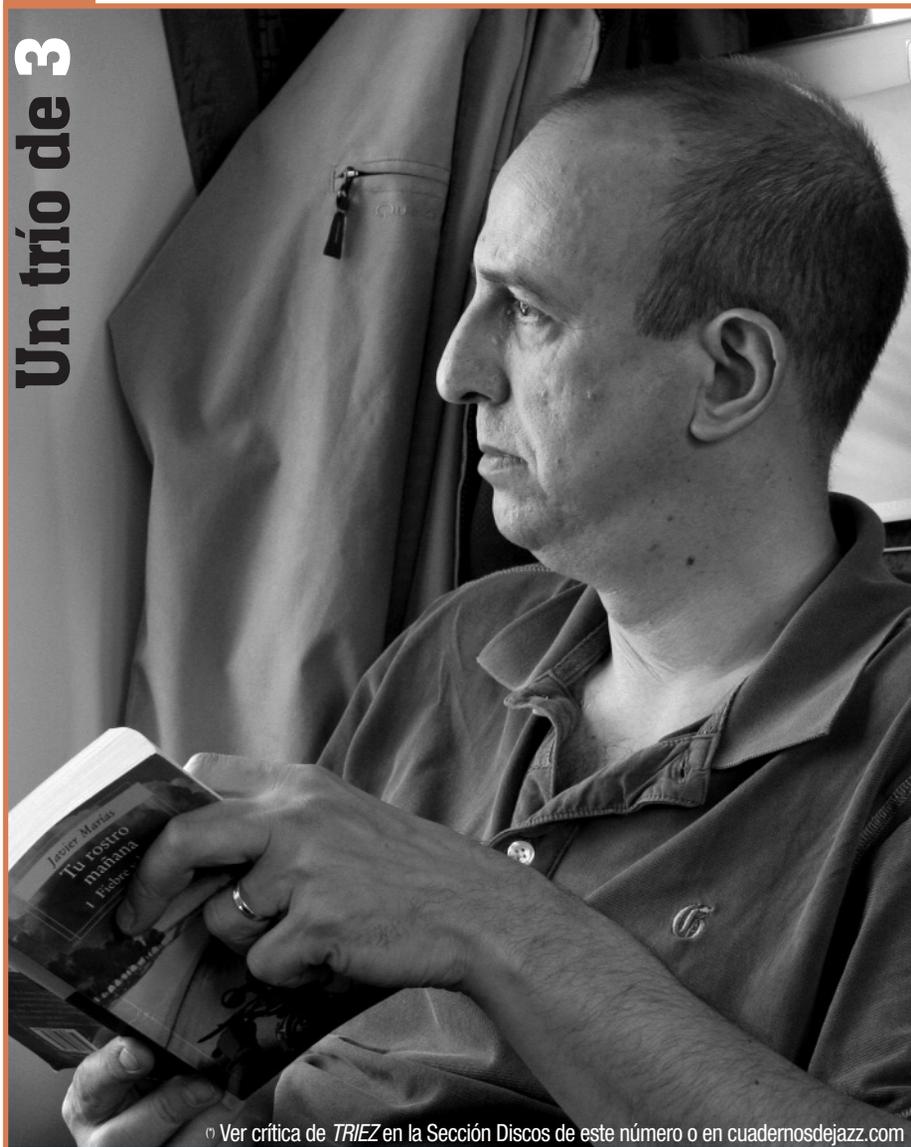
Teniendo en cuenta tu intensa actividad fuera de España ¿no te sería más fácil instalarte allende nuestras fronteras?

Con toda seguridad, vivir en una ciudad como Londres o Berlín me proporcionaría más visibilidad, pero me perdería todo lo que me hace vibrar en España: la gente, las tapas, el sol Mediterráneo, la Renfe, nuestros políticos, etc. Y seguramente me convertiría en otra persona. Pero si volviera a reencarnarme en un improvisador preferiría nacer en un lugar donde vivir de esta música no fuera tan difícil... y eso que yo me considero un afortunado. Puedo vivir de lo que me gusta y seguir disfrutando de mi casa en el Montseny catalán. Recuerdo que allá por la mitad de los años ochenta intenté irme a vivir a Nueva York y no aguanté ni un mes.

¿Entiendo que tu música conecta España con Europa?

Creo que sí, o más bien encaja con una cierta visión que se tiene en Europa de España. Muy habitualmente, al final de un concierto se me acerca alguien y me dice que mi música tiene un inconfundible toque español, lo que yo no hago adrede, claro. Imagino que la españolidad, si es que eso existe, sale de dentro de mí inconscientemente. Pero también creo que mi música conecta con la gente que ama la música y tiene una mente abierta

Un trío de 3

Ver crítica de TRIEZ en la Sección Discos de este número o en cuadernosdejazz.com

Agustí Fernández

“No pienso que nuestra música sea difícil”

más allá de las etiquetas. Es posible que yo haya tenido la suerte de aprender a improvisar compartiendo escenario con algunos de los más grandes músicos, como Evan Parker, Peter Kowald, Barry Guy, Derek Bailey... y esto ha supuesto que he estado expuesto a los lugares de mayor tradición donde se practica este tipo de música. Pero mi música también conecta con una cierta escena norteamericana. Con el paso de los años, y sin moverme de España, he conseguido ser apreciado por los norteamericanos, sin tener que pagar el peaje de vivir allí. Al ▶

Xacobeo patrocina los Festivales de Música de Galicia

15 de noviembre
MANU KATCHÉ BAND

16 de noviembre
THE SAXOPHONE SUMMIT
featuring: **JOE LOVANO**
& **DAVE LIEBMAN**

17 de noviembre
PACO CHARLÍN "THE GAME"
con **Orrin Evans, W. Smith III, D. Barret,**
& **R. Quinerly**

18 de noviembre
BIG BAND DE CANARIAS & DICK OATTS

19 noviembre
VICTOR BAILEY BAND

20 noviembre
STEFANO BOLLANI -
JESPER BODILSEN - MORTEN LUND

festival
XX de jazz
Lugo²⁰¹⁰

del 15 al 20 de noviembre
Círculo de las Artes de Lugo

ENTRADA GRATUITA

aovivo.xacobeo.es

Ahora es cuándo,
Galicia es dónde.

► final, allá donde voy, siempre soy el bicho raro, por español. Pero esto pasa básicamente porque los músicos españoles no son suficientemente conocidos fuera de nuestro país, y esto es una gran injusticia con la gente de aquí. Tenemos una escena jazzística de primer nivel, pero no hemos dado el salto a nivel internacional. Creo que aún arrastramos las consecuencias del aislamiento de la época de Franco. Y creo que este retraso aún no se ha salvado.

Las actuaciones de TriEZ (la última, este mismo verano, en el festival Imaxina Sons de Vigo) se saldaron con un notable éxito de crítica y público; cuesta entender la reticencia de los organizadores a incluirlos en sus programaciones.

Todo parte del complejo, tan fuertemente implantado en nuestras mentalidades, de que lo de fuera es mejor que lo de casa. A un programador le cuesta fiarse de su intuición y apostar por gente de aquí. Podríamos compararlo con el modelo del Barça, apoyando a los chicos

del filial, y resulta que estos chicos son lo mejor de lo mejor. También está el extranjero que viene y cobra un pastón y sale en las revistas. Traducido al jazz, es el músico que, por el mero hecho de negro y americano, se supone que es buenísimo. Y, como la mayoría de festivales beben de presupuestos públicos, el resultado es que con nuestros impuestos estamos subvencionando a los músicos norteamericanos y luego no queda dinero para apostar con los músicos de aquí, claro. Creo que sólo con un esfuerzo y conjunción entre los músicos, el público y la escena (programadores, revistas, festivales, discográficas) podríamos cambiar el panorama actual. En los países de nuestro entorno lo hicieron hace años y el resultado han sido varias generaciones de músicos autóctonos que se han posicionado en la primera fila del panorama mundial. Pero se necesita el respaldo de todo el *establishment*. Un músico sólo no es suficiente para cambiar un estado de retraso musical agudo, como el español.

Algunos argumentarán que la música de TriEZ no es fácil.

No pienso que nuestra música sea difícil. Es una música que va hacia el oyente. Por poco que éste ponga algo de su parte, puede proporcionarle una gran emoción, que es de lo que se trata, ¿no? Entiendo la música como una mano tendida, una voluntad de encuentro, no un papel pintado que está ahí, estático, detrás de ti. Tienes que ir hacia ella con los oídos abiertos. A partir de aquí, cada uno hace un viaje personal de descubrimiento. En todo caso, la música de TriEZ es de lo más asequible que hago.

Denoto en varias de tus composiciones un cierto aire a la ECM, con perdón...

La música de ECM ha sido siempre una fuente de inspiración para mí, desde que escuché *Open to Love* de Paul Bley, así que no es de extrañar que mis composiciones tengan un aire de familia. Ya me han hecho esta observación con anterioridad. Por mi parte debo decir que no es en absoluto intencionado.

¿Debo creer que TriEZ es un trío sin líder?

Exacto. Las decisiones las tomamos por mayoría absoluta (3/3) o relativa (2/3) y, al ser impar, siempre hay unos vencedores. Es como lo de la Santísima Trinidad, tres músicos distintos y un solo TriEZ verdadero.

¿Tienen sentido las diferencias de género hoy en día?

Para mí, y para mucha gente, ya no. Escucho todo tipo de música y mi discoteca tiene discos de todos los colores, como la de cualquier hijo de vecino. Cualquier cosa que suene y esté hecha con intención de ser música, para mí es música. Luego están la literatura, el cine, la pintura... que son otra cosa.

¿La música de TriEZ es jazz?

Buena pregunta. Duke Ellington, John Coltrane y Charlie Parker decían que no hacían jazz sino música. Si estos tres popes de la historia del jazz decían que no hacían jazz, ¿qué hacemos nosotros? Habrá que preguntarle al guardia civil de Sigüenza, que es el que sabe de esto... ●

Un trío de 3

presenta

theproject.es

Voll-Damm 42 | FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ BARCELONA

barcelonajazzfestival.com

barcelonajazzfestival.blogspot.com i twitter.com/bcnjazzfest

FINS EL 2 DE DESEMBRE L'Auditori 3/11 SONNY ROLLINS 18/11 AFROCUBISM Palau de la Música 5/11 LA LOCOMOTORA NEGRA 6/11 CHICK COREA 12/11 MICAH P. HINSON 13/11 MARLANGO 17/11 CHUCHO VALDÉS & AFRO-CUBAN MESSENGERS 19/11 RICHARD GALLIANO 23/11 DAVID SANBORN TRIO amb JOEY DeFRANCESCO 26/11 JAMIE CULLUM 30/11 OMAR SOSA amb l'NDR Big Band i JAQUES MORELENBAUM 1/12 BUIKA 2/12 SWING, SWING, SWING! L'Auditori (Sala 2) 11/11 KENNY GARRETT 16/11 CHARLES LLOYD 24/11 LOUIS SCLAVIS Luz de Gas 7/11 PETER BRÖTZMANN CHICAGO TENTET + 1 10/11 STEVE WILSON - BRUCE BARTH DUO . LEE KONITZ - DAN TEPFER DUO 12/11 DONNY McCASLIN 14/11 KURT ROSENWINKEL 20/11 PERICO SAMBEAT - JOAN DIAZ . JD ALLEN TRIO 21/11 ORIGINAL JAZZ ORCHESTRA TALLER DE MÚSICS amb BIEL BALLESTER 25/11 TriEZ Jamboree 9/11 PAOLO ANGELI Harlem Jazz Club 5/11 CAMILA BRASILIANO & SAUDADES 12/11 INMA GOMES vs. STANDARS 19/11 MANÉ FERRET 29/11 LUMMM DUO Monvínic 15/11 KURT ROSENWINKEL Teatre Joventut (L'H) 27/11 IVÁN MELÓN LEWIS . HORACIO EL NEGRO ITALUBA Teatre-Auditori Sant Cugat 13/11 GONZALO RUBALCABA Casal de l'Aliança (Mataró) 26/11 IVÁN MELÓN LEWIS . HORACIO EL NEGRO ITALUBA

MÉS JAZZ: Concerts gratuïts 2/10 BARCELONA STREET PARADE 3/10 FRANCESCO BEARZATTI TINISSIMA QUARTET BIG BANG DE L'ESMUC AMB TIM GARLAND 28 i 29/10 CHARLIE MORENO Gran Hotel Havana *CONCERTS EN FAMÍLIA - COCKTAIL & SWING - SOPAR & BLUES* Monvínic VI & JAZZ Jardinetes de Gràcia *AROUND MIDNIGHT RESSOPONS I TERTÚLIA - BISTROT JAZZÍSTIC* Conferències Exposicions Clubs

Voll-Damm

Nivell Publicitari
Serveis Publicitat

Fundació
de Música
Ferrer-Salat

Sabadell

Coca-Cola

m80
LA VANGUARDIA

ELLS JARDINETS DE GRÀCIA

MONVÍNIC
4CATS

Catalunya Wagen

ServicCaja
982 33 22 11
serviccaja.com

902 10 12 12
ENTRADA
INFORMATIÓ: CASA CALLEJERA