

La Knitting Factory –la pequeña sala del 47 Este de Houston Street, en el Downtown neoyorquino– es junto al colectivo M-Base (Macro Basic Array of Structured Extemporizations) de Steve Coleman, Greg Osby, Cassandra Wil-

son y compañía, uno de los apartados de capital importancia al hablar del presente de la vanguardia del jazz en Nueva York. Pero mientras M-Base ofrece una propuesta homogénea de colectivo, la Knitting, heredera en cierta medida

de los *lofts* de los años setenta, es sólo (lo de “sólo” es, desde luego, una expresión) un escenario en el que se ofrecen propuestas de lo más variado y que difícilmente pueden encontrar cabida en un circuito comercial de clubes.

EL PRESENTE DE LA VANGUARDIA

Jesús Moreno

Ilustración: Enrique Krause

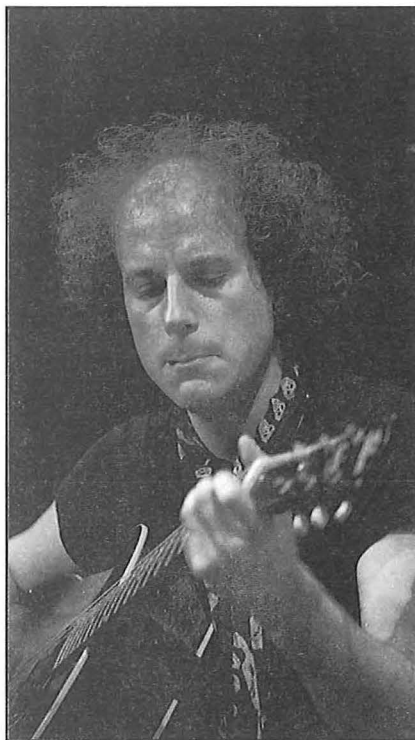
En una época en la que el consumo de productos etiquetados como *light* se ha disparado escandalosamente, la oferta de otros productos "duros" no parece muy coherente, pero afortunadamente existe. Esta singular fábrica, a contracorriente de lo que demanda el mercado (previamente aleccionado), ofrece free en estado puro, rock sin concesiones a la galería, pop elegante sin guiños a la comercialidad, free bop/post free con aromas de *lofts*, experimentación a tumba abierta, sugerentes cócteles de free, hardcore y música judía, harmología colemaniana a palo seco o combinada con cualquier cosa... Y todo en cantidad, no como ocurre en esos restaurantes finos en los que te ponen una nadería y te "levantan" el presupuesto de la semana. No hay sitio para la indiferencia: ante una cualquiera de las propuestas que toman al asalto su escenario, o te gusta y te zambuyes en ella, o sales corriendo hacia cualquier parte (preferiblemente hacia un ascensor, donde difícilmente se oirá algo de ésto).

No todo lo que factura la KF es jazz, aunque el jazz sí es integrante de las propuestas de buena parte de los grupos que se mueven en su escena. Tampoco es oro todo lo que reluce, pero es que algunas de las cosas que relucen resultan ser diamantes.

La KF abrió sus puertas en febrero de 1987 de la mano de Michael Dorf (director de *la cosa*) y Louis Spitzer, en lo que había sido un local de los productos cosméticos Avon. Al principio Michael Dorf no tenía una idea preconcebida de lo que iba a ser la KF y más bien la montó como un medio de subsistencia y como ayuda en la financiación del sello discográfico Flaming Pie Records, que había creado un par de años antes junto al grupo, de rock, Swamp Thing, en el que militaba su viejo amigo (y posteriormente socio), el guitarrista Bob Appel. Con este sello, además del material de otros varios grupos, habían editado dos discos de los Swamp Thing; es en el segundo de ellos en el que aparecía *Mr. Blutstein's Knitting Factory* (inspirado en la fábrica en la que había trabajado Bob), origen del nombre de la sala. Lo que sí tenían claro es que la Knitting Factory iba a ser una galería de arte/sala de actuaciones, en la que se serviría té o café, y algo de picoteo.

Por supuesto, la primera actuación de la sala corrió a cargo de los Swamp Thing. Para el jazz se decidió destinar la noche de los jueves, contándose para abrir fuego con el trío del pianista Wayne Horvitz, que fue el responsable de la programación posterior y el introductor de los improvisadores del Downtown en la Knitting. Prácticamente desde sus inicios apuestan por las propuestas arriesgadas convirtiéndose en un local alternativo. A pesar de la falta de concesio-

nes, el primer éxito y llenazo (muy relativo ya que la KF es como una caja de cerillas) les llega pronto —el 23 de abril— con la presentación de uno de los proyectos de John Zorn, *Hu Die*, en el que sobre el fondo guitarrístico de Fred Frith (ex miembro de Henry Cow, banda del sonido Canterbury) y Bill Frisell, Ruby Chang narra, convenientemente traducidos al chino, textos de Arto Lindsay (miembro de la primera formación de los Lounge Lizards). Es el comienzo de una relación Zorn/KF que llega hasta nuestros días con continuas apariciones de aquél en sus variados montajes, o con la presentación de su banda estable, Naked City (Zorn a los saxos, Frisell a la guitarra, Horvitz a los teclados, Frith al bajo y Joey Baron a la batería).

Gary Lucas

Desde entonces a hoy la *idea* se consolida y se proyecta al exterior. La KF se ha consolidado como sinónimo de modernidad neoyorquina pero más que en la escena jazzística (obsesionada por descubrir al jovencito supertécnico del momento), en los círculos de la música improvisada en general, o del rock de vanguardia. Aún así, todas las revistas jazzísticas de Europa y Japón, abiertas a las nuevas corrientes se han venido haciendo eco de sus actividades.

La programación (diaria) de la KF no tiene desperdicio. Una programación de prestigio que para sí quisiera cualquier sala, en la que pueden faltar los nombres encumbrados por el *marketing* o los más fieles habituales de los carteles festivaleros, pero no falta la calidad. Su escenario

ha venido acogiendo a los culos más inquietos, no sólo de la actualidad sino también de las últimas décadas: Lee Konitz, Ornette Coleman, Steve Lacy o Cecil Taylor, se han hecho escuchar allí alternándose con propuestas de lo más variado. Joe Lovano, Dennis Irwing o Kenny Werner; reputados músicos de la actual escena neoyorquina, participan sin complejos en proyectos como el *New Hat*, del trombonista Ed Neumeirter. Paul Motian, Bill Frisell, John Zorn... nombres que ponen el toque de distinción a un festival sin personalidad (¡cuánto sabemos de eso!), presentan allí algunas de sus propuestas. Henry Threadgill, Andrew Cyrille... continúan explorando los hallazgos generados en sus tiempos de *lofts*. Los nuevos nombres del piano: Marilyn Crispell, Myra Melford... y los hijos harmolódicos de *papá* Ornette: James Blood Ulmer (y su cenagoso blues eléctrico), Bern Nix, Ronald Shannon Jackson y su Decoding Society... Hay escenario para todos. También para los exiliados europeos (que no todo van a ser americanos en París), como el pianista-vibrafonista alemán Karl Berger (director del Estudio de Música Creadora de Woodstock), o Gunter Hampel (en cuyos grupos free en Alemania militó un joven John McLaughlin antes de ser reclamado por Miles Davis) con su Galaxie Dream Band a la que pone voz Jeanne Lee. Tipos malditos como el pionero de la guitarra free, Sonny Sharrock, que se prodiga al frente de su banda o con la reunión de otros malditos, Last Exit (Peter Brotzman a los saxos, Sharrock guitarra, Bill Laswell bajo y Ronald Shannon Jackson a la batería). Gente de paso por NY: Your Neighbourhood Sax Quartet (cuarteto bostoniano de saxos con un disco de título alucinante, *Plutonian Nights: The Music Of Sun Ra*), o los europeos Willem Breuker Kollektief y François Lindeman Octet. Sitio para todos. Y por supuesto para los chicos de la casa, los que dan vida a los mil y un grupos surgidos de sus combinaciones: Thomas Chapin con su trío, con los heavy-punk-eléctricos Machine Gun, con el grupo de Ned Rothenberg jugando al doble trío a lo free jazz pero en versión harmolódica, con la orquesta de Walter Thompson... The Jazz Passengers y los grupos paralelos de cada uno de sus miembros; los colaboradores de Zorn en sus propias películas: Tim Berne, Joey Baron, Hank Roberts... y Marcus Rojas, y el incombustible Charles Gayle, y Don Byron, y Marc Ribot, y...

La entonces prometedora programación que a comienzos del 87 abría Wayne Horvitz bajo el nombre de *New and Improvised Music*, tuvo un primer hito con la celebración, en el mes de junio de ese primer año de vida, del festival *Tea and Comprovisations* (el curioso nombre, viene a cuento de que el festival estaba

patrocinado por la Bigelow Tea Company). En él están ya presentes varios de los asiduos de la casa: Zorn, Horvitz, Frisell, el clarinetista Don Byron, el tenor Charles Gayle, el alto Ned Rothenberg, el acordeonista Zeena Parkins, el clarinetista J.D. Parran... En ese verano Louis Spitzer abandona la empresa y entra Bob Appel.

Cada edición de su festival ha sido un chequeo a la salud de la vanguardia neoyorquina. El Knitting Factory Jazz Festival de junio del 88 es uno de esos que pone los dientes largos a los amantes de las emociones fuertes. Sin desperdicio. Cecil Taylor con su Unit; los Jazz Passengers, que han pasado a convertirse en el buque insignia de esta movida; Zorn (por supuesto); Phalanx, el grupo de George Adams y James Blood Ulmer, con Sirone -bajista de Taylor- y el último batería de Coltrane, Rashied Ali; Anthony Braxton; Odean Pope, miembro del doble cuarteto de Max Roach, con su Saxophone Choir; David Murray, el gran tenor de los ochenta, con su trío; Cassandra Wilson, la voz de los M-Base; el barítono Hamiet Bluiett en dúo con el pianista Don Pullen; Andrew Hill, un histórico del sello Blue Note de los sesenta; el trombonista George Lewis; Steve Coleman y sus Five Elements; Dewey Redman; Sun Ra, Leory Jenkins, el violín del free; los grupos de los baterías Andrew Cyrille, Sunny Murray y Ronald Shannon Jackson... Desde luego una selección que aquí no se ve ni por accidente.

La Knitting estaba sentando cátedra por su forma de hacer ofreciendo su escenario a las propuestas más arriesgadas. Su nombre se proyecta y sale fuera. En diciembre de ese mismo año (1988) se celebra el primer KF Festival en Europa, concretamente en Holanda. El festival, siguiendo la línea de apertura a todas las propuestas, se plantea como una reunión en la que se programan trece bandas neoyorquinas (Curlew, Charles Gayle, Bern Nix, Miniature-Tim Berne, Hank Roberts, Joey Baron, No Safety...), seis holandesas, y dos encuentros entre ambos continentes: Guus Jansen/Gerry Hemingway y Misha Mengelberg/George Lewis.

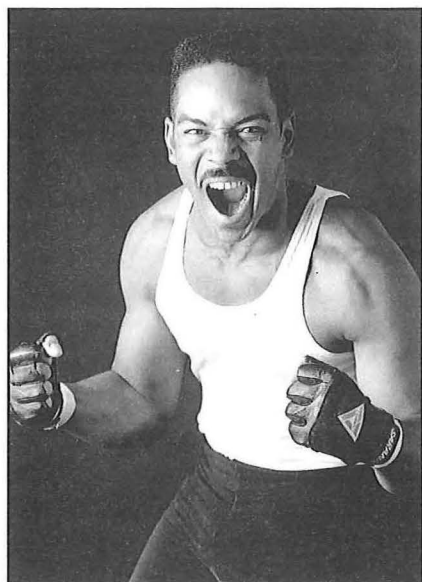
Su proyección internacional les ayuda y así consiguen estar presentes al año siguiente en el JVC Festival. Un paquete de grupos de la casa (Zorn-News For Lulu, Jazz Passengers, Elliott Sharp's Scanners, Miniature, Steve Coleman...) participan en el prestigioso festival de la ciudad de NY bajo el nombre The KF Goes Uptown. Todo un éxito. El reconocimiento.

Tras la experiencia holandesa, en abril de 1990 se embarcan en una amplia gira por Europa. Nacen los KF European Tour, que se vienen realizando anualmente. Las dos primeras de estas giras, las de los años 90 y 91, incluso recalaban en España. El primer European Tour consta-

ba de dos bloques: Sonny Sharrock, Jazz Passengers, Curlew, Myra Melford (a raíz de esta gira grabaría sus discos para Enemy, ver *CdJ* nº 13), Miracle Room, y Boshó, que hicieron parada dos noches en la sala Transformador, de Barcelona. El segundo con James Blood Ulmer, Samm Bennett and Chunk, Gary Lucas (National Steel guitar, ex Captain Beefheart and the Magic Band), y el trío de Thomas Chapin, recalaban dentro de la programación En la Frontera, del Teatro Principal de Zaragoza. No ha habido suerte con las dos siguientes: eso que nos hemos perdido (la de este año incluía a New And Used, el dúo de Roy Nathanson y Anthony Coleman, y el trío de Charles Gayle). Para este otoño estaba prevista la gira Radical Jewis Culture. Las giras que se están realizando este año vienen ya coordinadas por su propia oficina de *management* y contratación K.F. Tours. Una prueba más de su proyección.

También en 1991 la KF visitaba el otro lado de su país. Para promocionar la gira (KF Goes to the Northwest), editaron un disco *sampler* de los participantes: Sonny Sharrock, Samm Bennett and Chunk, Third Person) en lo que fue el primer lanzamiento de su propio sello discográfico: Knitting Factory Works.

En el año 88 se planteó la posibilidad de editar material con las actuaciones que allí tenían lugar y como muestra de las variadas ofertas que se ofrecían en ella. Así surge la serie *Live at KF* que comenzó a editarse en el sello A&M. Entre los años 89 y 90, este sello editó los cuatro primeros volúmenes. A Europa llegan a través del sello alemán Enemy que además de ser durante un tiempo el distribuidor europeo del material de la K.F., pone en circulación material de algunos de los músicos de la onda (Last Exit, Myra

Joseph Bowie

CONSERVAS SUPERSONICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
DE LOS SELLOS

KNITTING FACTORY MUWORKS RECREC

JOHN ZORN-FRED FRITH-JAMES
EVORY-JAZZ PASSENGERS-TOM
CORA-DEFUNKT-SAMM BENNETT-
THOMAS CHAPIN-GRINGOS-ROBERT
MUSSO-PHEERON AKLAFF, ETC.

VENTA A TIENDAS
VENTA POR CORREO
ORGANIZACION DE GIRAS

CALLE PIZARRO, 8,
CUARTO-SEGUNDA
BARCELONA 08003
TEL. (93) 315 23 21
FAX: (93) 310 59 71

Melford, David Lopato, Sonny Sharrock, Gary Lucas, o el excitante grupo de free-funk-jazz de los Angeles, Universal Congress of... Defunkt o los representantes de la Black Rock Coalition, Jean Paul Bourelly, Kelvynator). Hasta el momento se han editado seis volúmenes de *Live at KF* (KFWCD 97, 98, 99, 100, 108 y 116) que ofrecen una amplia visión de lo que se puede ver y escuchar sobre su escenario.

No todo lo que aparecen son grabaciones de grupos de jazz (nos centramos en esta música pero ésta no lo es todo en la KF) y eso sí, elementos formales o estéticos aparecen en los grupos más insospechados. Con todo, la colección es de interés para el aficionado al jazz por las muestras que incluye cada volumen: The Jazz Passengers, Curlew (Vol 1), Odd Job -con Ned Rothenberg al saxo-, Myra Melford, Sonny Sharrock o Joey Baron (Vol 2); Doctor Never, Thomas Chapin, Brandon Ross' the Overflow, Don Byron Plays the Music of Mickey Katz, Marilyn Crispell and Andrew Cyrille, Slan-Zorn, Elliott Sharp, Ted Epstein (Vol 3); Ned Rothenberg Double Band -con Thomas Chapin-, Universal Congress Of..., Last Exit, Spanish Fly (Vol 4); Roy Nathanson/Anthony Coleman, Pheeroan akLaff (Vol 5).

A *KF Goes to the Northwest*, primera referencia de su discográfica, (KFWCD 101), han seguido otros recopilatorios: *KF Tours Europe 91* (KFWCD 105) con, entre otros, *Blood Ulmer* y Thomas Chapin; *KF Goes To Vassar* (KFWCD 121), con Jazz Passengers, Defunkt o Chapin; *What's Jazz* (KFWCD 109) con material de tres de los grupos que participaron en el KF Jazz Festival del 91: Jazz Passengers, Thomas Chapin y Semantics –Ned Rothenberg, Samm Bennett, Elliott Sharp–. Curioso es el también recopilatorio *Downtown Does The Beatles Live at The KF*, en el que habituales de la casa (*Les Miserables Brass Band*, Defunkt, Alex Chilton, Samm Bennett...) entran a saco en el repertorio Beatle.

Sonny Sharrock Group

Si bien los recopilatorios son importantes porque permiten ir conociendo a los músicos de la casa poco a poco y en diferentes formaciones, son los monográficos (editados todos ya con su sello en funcionamiento) los que resultan más interesantes para el aficionado jazzístico. Es una oferta aún no muy amplia, pero tan jugosa como para sacarle muchas horas de escucha: *Third Person*, *The Bends* (KFWCD 102): un dúo estable, Tom Cora –cello– y Samm Bennett –percusiones electrónicas–, invitan a diversos improvisadores a formar trío: Don Byron y Myra Melford entre otros. Cada improvisador marca el carácter del tema y la dirección de cada uno de los tríos va variando.

Thomas Chapin Trío, *Third Force* (KFWCD 103), *Anima* (KFWCD 121), Thomas Chapin Trío + Brass, *Insomnia* (KFWCD 132) (1). Con tres discos a su nombre y apariciones en varios de los recopilatorios, Chapin es una de las estrellas del sello y, desde luego, uno de los de mayor proyección. Las dos primeras referencias lo presentan al frente de su poderoso trío –Mario Pavone y Steve Johns– facturando un energético free bop repleto de referencias, tanto a la tradi-

ción (*Rhythm and blues*, hard bop, free...), como a otras músicas (melodías y ritmos arabizantes...). Para su más reciente producción (a comienzos de octubre se habrá publicado en los EE.UU. un nuevo disco a su nombre, aunque esta vez para el sello Arabesque Jazz) a su trío con nuevo batería, Michael Sarin, añade los colores de una línea de sopladores: Al Bryant y Frank London a las trompetas; Curtis Fowlkes y Peter McEachern trombones; y Marcus Rojas y Ray Stewart (este sólo en un corte) tubas. Imprescindibles.

Defunkt, *Live at the KF* (KFWCD 104). El grupo de Joseph Bowie, el hermano trombonista de Lester, en directo durante las Navidades del

90. Pura fiesta para noches de cócteles. Un explosivo *Come Together* (Beatles) y un *Salsa Negra*, para bailar hasta perder el sentido, entre otros temas que, a buen seguro, animarán su próximo *sarao*. James Emery and The Iliad Quartet, *Turbulence* (KFWCD 106). Emery, uno de los guitarras que siguieron los pasos de Sonny Sharrock, en el guitarreo free, al frente de una formación bien distinta a la que nos tiene acos-

tumbrados con el New York String Trío (Billy Bang, violín, y John Lindberg, contrabajo): Marty Erlich –saxos–, Rob Schwimmer –teclados–, Michael Formanek –contrabajo–, y Gerry Hemingway –percusión–.

The Jazz Passengers, *Live At The KF* (KFWCD 107). Surgidos de una excisión de los Lounge Lizards de John Lurie, la banda que lideran Roy Nathanson –saxos– y Curtis Fowlkes –trombón–, completada con Bill Ware –vibráfono– Jim Nolet –violín–, Brad Jones –contrabajo– y E.J. Rodríguez –batería–, es "la banda". En una escena en la que predomina el *noise* lo suyo es clasicismo, es un viaje en busca de atmósferas y climas. En el paquete de novedades de esta temporada, un nuevo disco (KFWCD 139), que esperamos haga buena esta espera de dos años para de nuevo acompañar a los viajeros en sus andanzas. Paralelamente, también alguno de sus integrantes ha visto publicado disco a su nombre: Roy Nathanson en dúo con el pianista Anthony Coleman, *The Coming Great Millenium* (KFWCD 119), toda una coctelera de influencias, del clasicismo al *noise*, pasando por la tradición triturada; y Bill Ware con el Club Bird All

Stars, *Long and Skinny* (KFWCD 131), un repaso por temas clásicos.

Charles Gayle, *Repent* (KFWCD 122) y *More Charles Live* (KFWCD 137): todo un desconocido (éste más que ninguno) en nuestro país, Gayle, saxofonista cincuentón, es un *homeless*, un sin casa que vive en la calle, su escenario habitual ("cuando gano diez dólares es un buen día"). Aunque va de modesto ("No me siento tan de vanguardia como desearía, esto puede parecer free a algunos, pero yo me encuentro muy conservador"). Maratonianas intervenciones sin posibilidad de tomar aliento. Timoratos abstenerse.

Marilyn Crispell and Gerry Hemingway (KFWCD 117). Dos compañeros del heterodoxo Anthony Braxton: piano y batería en un formato, el dúo, que no admite trampa ni cartón. No lo hay. Para *gourmets*. En el paquete de novedades quizá nos encontremos con una grata sorpresa en el CD de *Spanish Fly* (KFWCD 132). Tras su participación en el recopilatorio *Live at KF Vol. 4*, el grupo formado por el trompetista Steve Bernstein –Carla Bley, Lounge Lizards...–, el guitarrista David Tronzo (Paul Motian, Lounge Lizards...– y el tubista Marcus Rojas, publican disco monográfico con la producción de Hal Willner (ver *CdJ* nº 16). También tendrá monográfico John Zorn Cobra, *Live at the KF* (KFWCD 124). Zorn aparecerá igualmente en el recopilatorio *Tokio/NY Noise Fest* (KFWCD 140).

El libro *Knitting Music*, escrito por Michael Dorf, con abundante material gráfico, publicado con motivo de los cinco primeros años de actividad, y dos vídeos *What Is It?* (con opiniones e intervenciones de Zorn, John Lurie, Samm Bennett y Passengers), y *Hell Outta Bessemer* (con Samm Bennett y Chunk), son escarceos en otros campos editoriales que también ha emprendido el Works.

La pequeña sala se está convirtiendo en un pequeño gigante. Su programación regular, sus divisiones KF Works y KF Tours... y lo que pueda venir. Pero independientemente de lo que pueda llegar a representar su volumen de negocio, lo realmente válido e importante es (y esperemos que lo siga siendo), el contenido de las propuestas a las que ha dado escenario. ■

Nota

(1) En la entrevista publicada en *CdJ* nº 17, se ponía en boca de Thomas Chapin que este disco estaba grabado con los vientos de los Passengers y Tim Berne. La formación es la que se indica en este artículo. La causa del error está en que para la publicación de la entrevista, al haber pasado ya un tiempo desde su realización, se cambiaron los tiempos verbales (voy a grabar/he grabado).