

Sebastián Melmoth

Roscoe Mitchell:

EVOLUCIÓN DEL SONIDO

LOS ARTISTAS, A LA HORA DE VALORAR SU TALENTO, NO TIENEN EN CUENTA LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA: UNA DISCOGRAFÍA QUE HAGA HISTORIA, ENCARGOS QUE DEN PRESTIGIO, UNA LISTA DE INTERPRETACIONES DE RENTABILIDAD GARANTIZADA EN FESTIVALES Y CONCIERTOS, O ENTUSIASTAS ACLAMACIONES DE LA CRÍTICA. COMO MUCHO, ÉSTOS LES SIRVEN DE MATERIAL PARA UN DOSIER DE PRENSA.

SU PROPIO CRITERIO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE ESOS INDICADORES AUNQUE ESTO NO QUIERE DECIR QUE UTILICEN OTROS DE FORMA CAPRICIOSA. ES FRECUENTE EL CASO DE QUE LOS PARÁMETROS EN LOS QUE EL ARTISTA PERSONAL Y AUTÉNTICO SE BASA PARA EVALUAR SUS LOGROS SEAN SORPRENDENTEMENTE SIMPLES.

Roscoe Mitchell evalúa su extraordinaria contribución a la música americana de esta manera. El compositor e intérprete alcanzó simultáneamente el año pasado un hito importante en cada una de las principales facetas de su trabajo. El grupo Art Ensemble of Chicago cumplió su treinta aniversario, reafirmando su eminencia en música creativa con su álbum a lo 'Big Chill', *Coming Home Jamaica* (Atlantic), primero en el que no intervenía Joseph Jarman, y celebrando glorias pasadas con la reedición de dos grabaciones clásicas de los años 70 (*Bap-Tizum* y *Fanfare for the Warriors*, concedidos a Koch Jazz bajo licencia de Atlantic) y con la publicación del libro *Art Ensemble of Chicago: Great Black Music - Ancient to the Future*, una interesantísima edición de lujo ilustrada con fotografías de archivo, poesía, entrevistas, testimonios y ensayos que se puede solicitar por correo electrónico (*).

Además, Mitchell ha tenido el raro privilegio de ser un compositor vivo cuya música se interpretara en el festival Primavera de Praga de 1999, festival de un mes de duración que programa música, teatro y danza. En dicho festival se presentó una versión orquestal de su *Fallen Heroes* protagonizada por el propio Mitchell al saxo alto y el barítono Thomas Buckner. Esta composición evocativa está interpretada también por el grupo de nueve músicos Note Factory, en *Nine to Get Ready* (ECM), y posiblemente sea la presentación en disco único más completa con que Mitchell nos ha obsequiado hasta la fecha. Además, junto con su ídolo de la infancia, la leyenda del piano de Chicago, Jodi Christian, Mitchell grabó su segunda sesión en cuarteto, *In Walked Buckner* (Delmark).

Sin embargo, cuando Mitchell habla de sus casi cuarenta años de innovación rompedora no menciona nada de ello. Utiliza, en cambio, una imagen casi *junguiana* para enmarcar su discurso. "Siempre he observado a la gente mayor que es plenamente feliz y que saca sus cosas adelante; y siempre he pensado que así es como me gustaría ser", explicaba recientemente Mitchell. "Y a eso es a lo que estoy llegando. He sido verdaderamente afortunado de haber pasado por lo que tenía que pasar para llegar a este punto y me doy cuenta de que ésa era la única manera de poderlo lograr. Tengo mucha suerte de poder seguir haciendo cosas con la gente que ha forjado todo este legado musical".

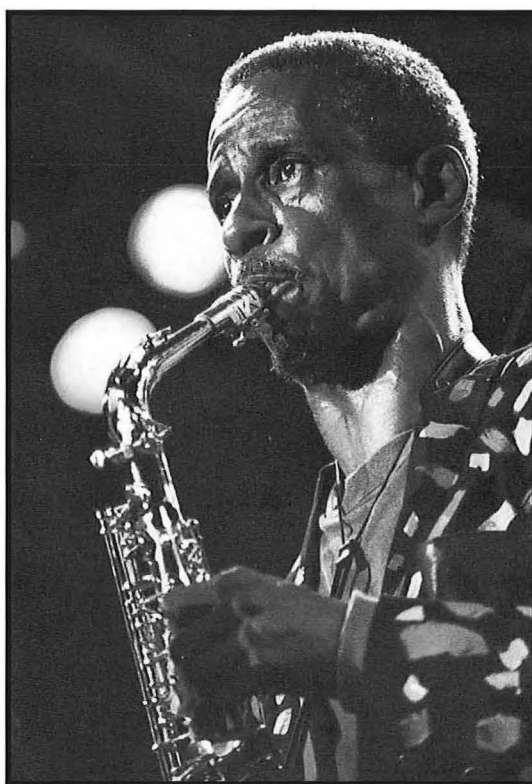
Mitchell obviamente saborea la oportunidad de revivir los antiguos trabajos de gran escala como *L-R-G*, un trío para instrumentos de viento de madera y metal, y *The Maze*, para ocho percusionistas (Chuck Nessa, desde hace tiempo productor y asesor de Mitchell, grabó un concierto en Chicago, realizado a finales de 1998, en el que se celebraba el 20 aniversario de aquellas piezas) y de reunirse con otros músicos de la primera hornada de la AACM (**), como el pianista Muhal Richard Abrams (Mitchell actuó con el grupo de vanguardia de Abrams, Experimental Band, en octubre en Nueva York). Sin embargo, es significativo que Mitchell recree su relación con "la gente que ha sido importante" en composiciones conmovedoras, muchas de las cuales aparecen en *Nine to Get*

Ready: Leola, la brillante y lírica pieza introductoria fue inspirada por su recientemente fallecida madrastra; *Bessie Harris*, la airosa pieza articulada en torno a un riff supone un homenaje a su tía, el último miembro con vida de la familia de su madre; y *For Lester B* es una balada satírica dedicada a su compañero durante tanto tiempo al frente del AEOC. "Era muy importante para mí grabar esas composiciones para esa gente y con esos músicos", dijo Mitchell, detallando que en ellas se daba una combinación de homenaje sincero y de sueños aplazados durante mucho tiempo. "Este grupo lleva alrededor de 25 años en evolución constante. Desde que vi a Coltrane tocar con dos bateristas, he estado interesado en secciones de múltiples ritmos y he querido utilizar esas secciones en un grupo con el alcance de una orquesta. A lo largo de los años he ido trabajado con todos esos músicos, pero nunca antes había tenido la oportunidad de reunirlos a todos a la vez".

Mitchell explicó que el trompetista Hugh Ragin, el

trombonista George Lewis, los pianistas Matthew Shipp y Craig Taborn, los bajistas William Parker y Jaribu Shahid, los bateristas Tani Tabbal y Gerald Cleaver "saben cómo tratar estructuras y conceptos diferentes, y cómo escuchar en tiempo real y complementarse los unos a los otros para dotar a los materiales de auténtica claridad".

Esta claridad para Mitchell es esencial para alcanzar un objetivo más ambicioso, componer trabajos que constituyan "un legado como *Nonah*", que se grabó en repetidas ocasiones durante los años 70 como pieza de solo, cuarteto de saxofón y como trabajo de

Sebastián Melmoth

grupo (en *Fanfare for the Warriors* se incluye una versión). “Antes de sentarme a escribir, pienso en las posibles situaciones en las que puedo utilizar los materiales”, detallaba Mitchell, utilizando como ejemplo el evocador *Fallen Heroes*; en la colección de dos discos de solos de 1997, *Sound Songs* (Delmark), se incluía una versión de solo; en *Nine to Get Ready*, el arreglo equilibra pasajes de conjunto indicados y la flexibilidad de la improvisación; y en el Festival de Praga se interpretó una partitura para orquesta completamente notada. “Eso me ayuda a desarrollar los materiales de tal modo que puedo volver atrás y crear composiciones nuevas. Ésa es la técnica que comencé a utilizar con *Nonaah*, para crear materiales portátiles”.

Durante años, Mitchell se movió dentro de los terrenos del jazz de vanguardia y de la música clásica contemporánea; recientemente, ha hecho una incursión en un nuevo terreno, el de la música antigua. “Empecé a tocar la flauta bajo y la barroca y comencé a relacionarme con mucha gente que toca instrumentos antiguos” aclaraba Mitchell, miembro de la American Recorder Society. “De modo que me puse a transcribir muchas de mis canciones para voz y piano, dándole a la flauta bajo la parte vocal y creando partes para guitarra —utilizaba la guitarra como arpa— bajo, flautas, viola de gamba e incluso clavicordio. Estoy también comenzando a escribir algo para un grupo grande de flautas bajo. La música antigua es un espacio completamente nuevo para mí, para transmitir mi trabajo y para aprender nuevas formas de componer y de improvisar”.

Estas afirmaciones vienen corroboradas por la integración que hace Mitchell de la flauta bajo y la flauta barroca en varias interpretaciones arriesgadas de *In Walked Buckner*. Ambos instrumentos son cálidos y exóticos en los fragmentos delicados y escasamente notados, y saben defenderse juntos de la abrupta marejada producida por Christian, el bajista Reggie Workman y el percusionista Al “Tootie” Heath. Estos instrumentos no sólo amplían las ya asombrosas cualidades de Mitchell, sino que en ellos se resume su fase evolutiva actual, particularmente en la flauta barroca. “El sonido de la flauta barroca no es tan fuerte como el de la flauta moderna, pero hay algo en el sonido de la madera que hace que fijas tu atención en él”, afirma Mitchell. “Lo que verdaderamente me fascina es que éste es el sonido para el que componían Johann Sebastian Bach y Carl Philipp Emanuel Bach. Ésa es la razón por la que ninguna de sus músicas va más abajo del Re menor. Además, aquélla era una música en la que se debía improvisar, se debían prolongar las partes; hay mucha sabiduría en la relación entre el instrumento y la música de aquella época que se puede aplicar a lo que sucede ahora”.

Sin embargo, por improbable que pueda parecer, la inmersión de Mitchell en la música antigua es plenamente coherente con su revolucionaria estética del sonido como piedra angular de la música creativa. Es también una prolongación de la consagrada tradición jazzística de músicos que van más allá de los parámetros establecidos para encontrar la inspiración. “Los músicos siempre han buscado nuevas formas de expresarse”, observaba Mitchell. “Cuando tienes un grupo de músicos con las mismas inquietudes, ahí tienes una comunidad. Eso es lo que teníamos en Chicago.

Echo de menos aquellos días. Uno no se da cuenta de lo que está pasando en el momento en que está pasando. Es ahora cuando me doy cuenta de cuánto trabajo quedó sin acabar en aquellos días. El Art Ensemble también tiene cosas por terminar. En la medida de lo posible, quiero ocuparme de ello tanto como pueda”.

Traducción : E.E.M

Notas

(*) Dirección de correo electrónico para petición del libro:

artensem@enteract.com

(**) Association of Advanced Creative Musicians

DISCOGRAFÍA SELECTA

Con Art Ensemble of Chicago

1972:	<i>Live at Mandel Hall</i>	(Delmark)
	<i>Bap-Tizum</i>	(Atlantic/Kock Jazz)
1973:	<i>Fanfare for the Warriors</i>	(Atlantic/Kock Jazz)
1978:	<i>Great Black Music</i>	
	<i>Nice Guys</i>	(ECM)
1980:	<i>Full Force</i>	(ECM)
	<i>Urban Bushmen</i>	(ECM)
1987:	<i>Ancient in the Future vol. I</i>	(DIW)
1989:	<i>The Alternate Express</i>	(DIW)

Como Líder

1966:	<i>Sound</i>	(Delmark)
1973:	<i>Solo Saxophone Concerts (Live)</i>	(Sackville)
1976:	<i>Nonaah</i>	(Nessa)
1978:	<i>L-R-G / The Maze/SII Examples</i>	(Nessa)
1983:	<i>And the Sound and Space Ensembles</i>	(Black Saint)
1986:	<i>The Flow of Things</i>	(Black Saint)
1989:	<i>After Fallen Leaves</i>	(Silkheart)
1990:	<i>Duets and Solos (Live)</i>	(Black Saint)
1992:	<i>Four Compositions</i>	(Lovely Music)
1994:	<i>Hey Donald</i>	(Delmark)
1999:	<i>Nine to Get Ready</i>	(ECM)
	<i>In Walked Buckner</i>	(Delmark)

Ayúdanos a hacer justicia.

902 119 133

Amnistía
Internacional
Sección Española