

■ ENTREVISTA
MATHIAS RÜEGG
■ Por Ángel Gómez Aparicio

QUE LAS BIG BANDS SON UN LUJO PARA LA INVENCION NO SE LE ESCAPA A NADIE. Y SI ESA BIG BAND SE LLAMA VIENNA ART ORCHESTRA Y LA INVENCION ESTÁ A CARGO DE MATHIAS RÜEGG, EL LUJO SE DUPLICA. EL MÚSICO SUIZO HA SIDO EL ARTÍFICE DE UNA DE LAS MATERIALIZACIONES MÁS ORIGINALES DE LA IDENTIDAD MUSICAL EUROPEA EN EL JAZZ CON SU IRÓNICO USO DE LA MÚSICA CLÁSICA, EL KITSCH VIENÉS Y LAS VANGUARDIAS. SU COMBINACIÓN GANADORA DE "ART & FUN" HA SIDO EL SELLO DE LA VAO DURANTE MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO. HOMBRE DE RESPUESTAS PONDERADAS AL QUE GUSTAN LAS IDEAS Y LAS EXPRESIONES NETAS, RÜEGG TAMBIÉN LAS TRANSMITE EN ESTA ENTREVISTA Y ALCANZA UNO DE SUS NUEVOS HITOS EN SU ÚLTIMA PROPUESTA *BIG BAND POESIE* QUE SE PRESENTA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE EN MADRID.

MATHIAS RÜEGG

big band poesie

- La Vienna Art Orchestra cumple 28 años, un trayecto bastante largo, y estable, en una gran formación europea. ¿Cuánto ha habido de bueno y cuánto de malo en este viaje?
- Hagámoslo de manera ordenada. Entre los puntos altos del trayecto está sin duda el primer concierto, en mayo de 1977, e inmediatamente el primer mal viaje, los conciertos que lo siguieron, llenos de desilusiones. Otro punto álgido se desarrolla entre 1979-1985, los años de la "vanguardia" señalados por la ruptura con la primera formación. Pero después entramos en el segundo mal viaje en el que buscábamos algo nuevo pero no loábamos encontrarlo. Este duró aproximadamente desde 1986 a 1991. Un año después volvimos a encontrarnos y este viaje duró hasta 1998 en que acabamos con la formación "pequeña". Desde entonces estamos embarcados en un período de viaje: ¡por fin una big band!
- Parece que era algo muy deseado ¿no?
- Puede decirse que pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que la big band era el instrumento que necesitaba para dar forma a mis ideas musicales en el jazz. Con la música clásica es diferente: tengo encargos y escribo para formaciones determinadas. Por eso empecé muy tarde con la escritura para big band, en 1988. Antes la orquesta contaba con una formación más pequeña, a menudo con una instrumentación muy poco ortodoxa.
- Existe una tradición europea de grandes formaciones centradas en la obra de un compositor y big bands europeas desde que Misha Mengelberg fundó la Instant Composers Pool en 1967. La Berlin Contemporary, las de Mike Westbrook, Willem Breuker...
- No todas son big bands. Un ejemplo claro es la Clarke/Boland Big Band. No debemos mezclar las grandes formaciones con las big bands.
- Aceptado, aunque hay elementos de escritura de big band en ellas. Atinando mucho, podemos decir que con la escritura para grandes formaciones tenemos elementos como la música clásica, las bandas de metal, etc y con las big bands algo auténticamente americano.
- Eso es. Hay ahora, en especial desde hace un par de años, un buen número de big bands que simplemente tocan las partituras de todos los arreglistas americanos y que copian a las big bands americanas. Por otra parte, todas esas grandes formaciones que cita -y otras- se fundaron en oposición a la idea tradicional de la big band americana y tocan música europea de una forma muy europea. Sólo hay que pensar en la Italian Instabile Orchestra.
- Así que su escritura para big band fue una extensión lógica de sus experimentos con grandes formaciones.
- Efectivamente.
- Cuando se piensa en una banda con auténtica identidad europea, inmediatamente viene a la mente la Vienna Art Orchestra.
- Bien, pero con un matiz: me parece que en este momento somos la única big band de Europa que intenta renovar la tradición musical americana desde una perspectiva individual europea pero manteniendo un nivel profesional americano no europeo.
- ¿Cree que hay alguna aportación de las grandes formaciones y de las big bands europeas al jazz en general?
- Sencillamente no lo sé. Puede que ninguna.
- Yo diría que hasta tiempos recientes los compositores americanos han conceptualizado la música europea de manera distinta a la que los europeos lo han hecho con la americana.
- Ellington contribuyó a la música europea con sus versiones de *Peer Gynt* o de *Cascanueces*. Stan Kenton también, con Wagner. Sencillamente ellos tocaban música europea con *background* americano y nosotros música americana con el nuestro europeo.
- No sé...
- Digamos que hay, o ha habido, unos cuantos genios en el jazz y todos ellos eran americanos. Los europeos hemos intentado, o intentamos, compensar nuestra falta de identidad musical con originalidad, con lo que utilizamos conceptos de orientación política o con la simple copia. Por decirlo de otra manera: nosotros buscamos la manera de encontrar un espacio individual en este paisaje llamado jazz. Y, por favor, tengamos en cuenta que el jazz no es lo mismo que la música improvisada.
- Desde hace mucho tiempo la escritura para big band, los arreglos, han sido considerados como un "arte perdido" y hay muchos compositores que podrían desarrollar este arte pero la posibilidad les está vedada por su inviabilidad económica y la complejidad de mantener estable una formación de gran tamaño...
- Sin duda. No puedo estar más de acuerdo.
- Así que una big band, como una orquesta sinfónica, se convierte en una operación de alto riesgo financiero que sólo puede sobrevivir al abrigo de subsidios estatales, como es el caso de la Vienna Art Orchestra, o del paraguas financiero de una gran organización, como la del Lincoln Center. No hay otra manera.
- Definitivamente: NO.
- ¿Y no hay algo intrínsecamente nostálgico, uno puede decir que hasta celebratoriamente nostálgico, en el medio de la big band en contraposición a los valores de movilidad y portabilidad del mundo actual?

- Dos aspectos. El primero: hace décadas que la gente dice la ópera ha muerto, la música sinfónica ha muerto, el jazz ha muerto, la buena educación ha muerto, la cultura ha muerto y sin embargo todo está mejor que antes. Por supuesto que no todos los períodos históricos han sido creativos. Así, el jazz se inventó en veinte años, desde 1935 a 1955. El rock desde 1960 a 1979. La música contemporánea académica en veinticinco, de 1900 a 1925. Esos fueron momentos extraordinarios en los que un montón de creadores surgieron en los mismos lugares. Tengo la impresión de que esas mentes creadoras que normalmente se habrían convertido en artistas dedican hoy su creatividad y su inteligencia a la ciencia, en especial al desarrollo de la inteligencia artificial.

Y segundo punto: creo que la música en nuestro nuevo proyecto, *Big Band Poesie*, es muy fresca y está al día. Sólo tiene unas referencias nostálgicas muy específicas...

- Sin duda, pero entonces ¿cuál es el lugar de las big bands en la escena y en la producción discográfica del jazz actual que busca nuevas cantantes y grupos que conecten con los jóvenes?

- Bien, la gente va a ver a las big bands tocar en directo pero no escuchan su música en disco.

- Eso lleva a la participación de las big bands en la industria cultural con celebraciones de aniversarios, nombramientos de ciudades, hitos culturales etc. Es algo en lo que la Vienna Art Orchestra ha participado, algunas veces de manera muy irónica.

- En nuestro caso no funcionamos del todo así: soy yo el que me doy los encargos. Alguna que otra vez ha provenido de otro pero es algo mucho más simple: puesto que nuestras giras son largas, la banda necesita buen material, fresco, que inspire a los solistas y a la banda después de veinticinco conciertos seguidos. Aunque, por supuesto, es distinto cuando es algo destinado al estudio de grabación, un programa que no se va a tocar en directo.

- Su trabajo en veintiocho años ha sido muy rico conceptualmente. De un primer interés en los movimientos de la vanguardia artística ha pasado a una especie de clasicismo en el que no han perdido ninguna de sus señas de identidad, como la irreverencia, un toque muy fuerte y disciplinado, composiciones llenas de lo inhabitual y lo arriesgado... ¿Cómo ha tenido lugar este proceso?

- Cuando eres joven tienes que descubrir el mundo y reinventarlo todo. Cuando maduras, tus intereses retroceden algo y reconoces lo que otros han hecho antes que tú... Dices "clasicismo sin perder ninguna de sus señas de identidad". Me gusta. Eso describe precisamente el cambio de estilo en mi obra.

- ¿Qué le resultó tan atractivo para entrar en la escritura para big band?

- Una big band es el equilibrio perfecto acústicamente. Sobre todo en los metales: una perfecta relación entre graves, medios y agudos. Como una orquesta sinfónica.

- ¿Qué problemas afrontó a la hora de escribir para big band?

- Fundamentalmente, no caer en los clichés sonoros de las big bands tradicionales. Hay un cierto peligro en escribir material virtuosístico, que suena estupendamente pero que no tiene el más mínimo significado musical. Lo más importante sigue siendo para mí una buena composición.

- Bueno, y si un cuarteto o un quinteto es un grupo, supongo que una big band será una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es la Vienna Art Orchestra?

- Una muy peculiar pero que sólo existe cuando estamos de gira... Es una mezcla de individualismo personal y habilidad de cambiar a colectivismo responsable en el momento adecuado. (Risas)

- *Big Band Poesie* es su última idea, un canto a la tradición de la big band en todos sus aspectos pero en especial a la belleza de su sonido. ¿Cómo surgió? ¿Por qué esos títulos de temas tan peculiares?

- Busqué -con la ayuda de un experto, un coleccionista-, citas de influyentes líderes de big band extraídas de biografías, entrevistas etc. Recogimos algo más de trescientas y seleccioné trece fijándome en cuatro aspectos: uno irónico o en cómo sonaba (como la de Duke Ellington, "la música es música, eso es"); la relación lógica con su autor (como la de Sun Ra, "la música es como un viaje"); lo que la cita podía significar para la Vienna Art Orchestra (como "es tocar lo que nos divierte", de Count Basie) o, finalmente, introducir dos afirmaciones que se contradicen, como "el jazz es para bailar", de Dizzy Gillespie, y "Yo ayude a matar el negocio del baile", de Stan Kenton. Estas citas se convirtieron en los títulos de los temas que compuse, por eso lo llamo *Big Band Poesie*. En mis temas trato de seguir el mensaje de las citas pero no el estilo musical. Por decirlo de otra manera, los uso como una inspiración literaria.

- Veamos esas relaciones porque me he reído mucho leyendo los títulos ¿Qué tal si los cito, digo sus autores y me dice qué piensa?

- Adelante.

- "La música es música, eso es". Duke Ellington

- El gran inventor y creador.

- "Es tocar lo que nos divierte". Basie.

- Más swing es imposible.

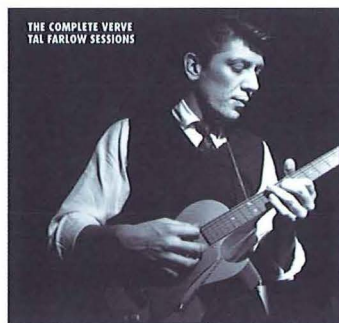
- "Creo en el jazz de todo corazón". Paul Whiteman.

- Un poco anticuado, mucho.

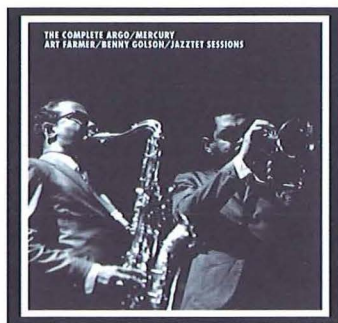
- "No es cosa mía. Es la banda". Harry James.

(sigue en pág. 30)

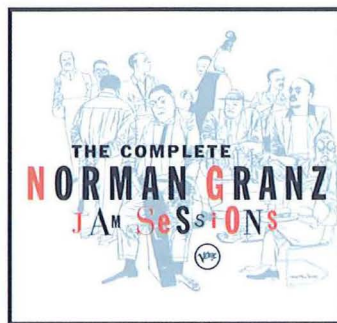
NOVEDADES *Verve*

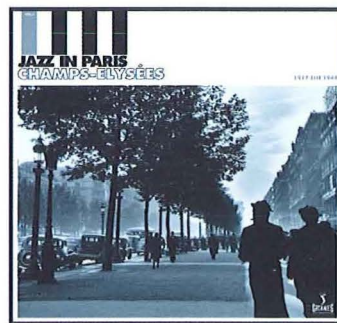
Tal Farlow
The Complete Verve Recordings (7cd)

The Jazztet
The Complete Verve Sessions (7cd)

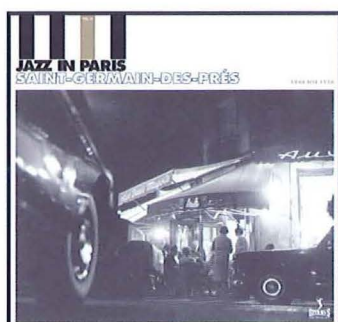
Norman Granz
The Complete Jam Sessions (5cd)

Jazz in Paris / Varios Artistas
Jazz à Les Champs Elysées (3cd)

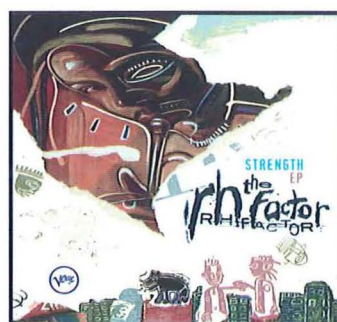
Jazz in Paris / Varios Artistas
Jazz à Montmartre (3cd)

Jazz in Paris / Varios Artistas
Jazz à Saint-Germain-Des-Prés (3cd)

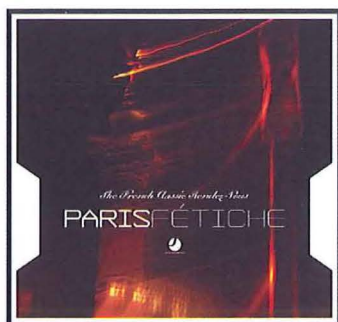
Jazz in Paris / Varios Artistas
Rive Droit, Rive Gauche (3cd)

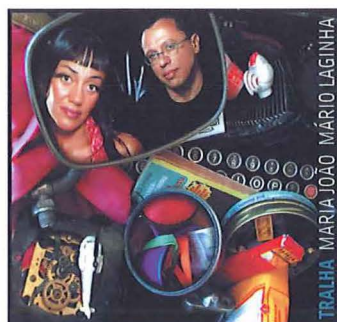
Roy Hargrove
RH Factor EP. Strength

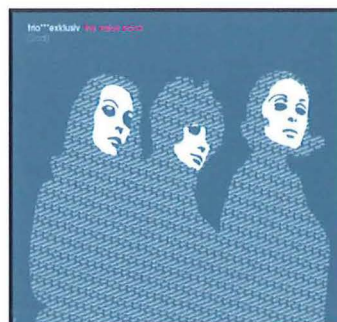
Jorge Ben Jor
Reactivus Amor Est

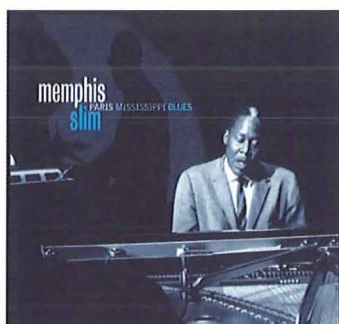
Varios Artistas
Paris Fetiche

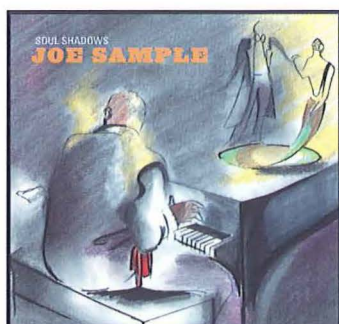
Maria Joao & Mario Laginha
Tralha

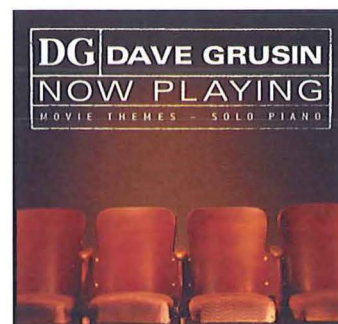
Trio Eksklusiv
The Value Pack (2cd)

Memphis Slim
Paris Mississippi Blues (2cd)

Joe Sample
Soul Shadow (Piano Solo)

Dave Grusin
Now Playing. Movie Themes (Piano Solo)

Todos los box-sets de Jazz in Paris incluyen un libro con 60 páginas con el siguiente contenido:

- Textos históricos hablando de la época.
- Reproducciones fotográficas de las carpetas originales.
- Reproducciones fotográficas de pósters y carteles.
- Fotos de los músicos.

Institut Valencià de Cultura

www.universalmusic.es

Si deseas más información: clasico.jazz@universalmusic.es

(viene de pág. 28)

- Un sonido brillante en las grabaciones, el mejor sonido de su época.

- "El jazz es para bailar". Dizzy Gillespie.

- El genio superviviente.

- "Yo ayudé a matar el negocio del baile". Stan Keton.

- *City of Glass* es una obra maestra.

- "Estamos a punto de entrar en una excitante nueva era". Don Ellis.

- ¡Qué concepción rítmica!

- "La música es algo muy personal, estrictamente personal". Thad Jones.

- Mi primera big band en concierto, Montreux 72

- "La misma música no es siempre igual". Artie Shaw.

- No estoy familiarizado con su música.

- "La inseguridad es la fuente de la eterna juventud". Gil Evans.

- El maestro del color.

- "La música es un viaje". Sun Ra.

- Un enigma.

- "Escribir para una big band es como volver a casa". Vince Mendoza.

- Arreglos preciosos para Joni Mitchell.

- "Todo tiene su momento". Quincy Jones.

- De vuelta al bloque.

- "El primer músico de jazz fue un trompetista y el último también lo será: el arcángel Gabriel". Wynton Marsalis.

- ¡Qué gran trompetista!

- ¡Pero falta Carla Bley!

- Cuando empecé era mi gran influencia, mi heroína.

- No hay duda, se mantiene el espíritu que se anunciaba en uno de sus discos: "Una idea en perpétuo movimiento". Es algo que siempre ha existido en sus proyectos con títulos como *Desde... a* o portadas como la del transatlántico en la carpeta de *American Rhapsody*. ¿Adónde se dirige la Vienna Art Orchestra?

- Es una forma de marcar el paso de una producción a otra. También un aprendizaje en el que trato de evitar los errores que he cometido en el período inmediatamente anterior. Esa es mi manera de mejorar.

- Una última cuestión. Anthony Braxton suele proponer a sus alumnos una pregunta para espolear su creatividad y el sentido de realización. ¿Qué obra se plantearía si alguien le diese dos millones de dólares para ello?

- Escribiría e interpretaría una sinfonía de jazz con mil un músicos a los que no les hayan pagado en toda su vida.

Discografía selecta

- 1980: *Tango from Obango* (Extraplatte)
- 1981: *Concerto Piccolo* (Hat Hut)
- 1982: *Suite for the Green Eighties* (Hat Hut)
- 1983: *From no Time to Rag Time* (Hat Hut)
From no Art to Mo(z)art (Moers Music)
- 1984: *The Minimalism of Erik Satie* (Hat Hut)
Bist eulen? (Extraplatte)
- 1985: *A Notion in Perpetual Motion* (Hat Hut)
Five Old Songs (Moers Music)
- 1986: *Nightride of a Lonely Saxophoneplayer* Vol. 1 (Moers Music)
Nightride of a Lonely Saxophoneplayer Vol. 2 (Moers Music)
- 1987: *Swiss Swing* (Moers Music)
Inside out (Moers Music)
- 1988: *Two Little Animals* (Moers Music)
Vom vom zum zum (Extraplatte)
- 1989: *Blues for Brahms* (Amadeo)
- 1990: *Innocence of Clichés* (Amadeo)
- 1991: *Lieber ein saxophon* (Extraplatte)
Chapter II (Amadeo)
- 1992: *Highlights 1977-1990* (Amadeo)
Fe & Males (Amadeo)
- 1993: *Standing... what?* (Amadeo)
- 1994: *The Original Charts of Duke Ellington & Charles Mingus* (Verve)
- 1995: *European Songbook* (Gig Records)
- 1996: *VAO Plays for Jean Cocteau* (Amadeo)
- 1997: *Unexpected Ways-M* (Amadeo-Verve)
Powerful Ways-Nine Immortal non Evergreens for Eric Dolphy (Amadeo-Verve)
Quiet Ways-Ballads (Amadeo-Verve)
- 1998: *American Rhapsody* (BMG)
- 1999: *Duke Ellington's Sound of Love* (TCB)
- 2000: *All that Strauss* (TCB)
Artistry in Rhythm (TCB)
- 2001: *A Centenary Journey* (Quinton)
- 2002: *Art & Fun* (EmArcy)
- 2003: *Duke Ellington's Sound of Love Vol. 2* (EmArcy)
- 2004: *Big Band Poesie* (EmArcy)

