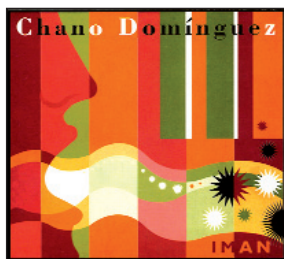

Son sólo diez. Podrían ser otros diez, no en vano el jazz ha dado pasos importantes en España en esta última década en la que se han confirmado músicos surgidos en años anteriores y tanto como intérpretes como autores de innegable proyección: pero además han germinado nuevos nombres de talento que a buen seguro van a dar que hablar en los próximos años. A esta multiplicación de la escena jazzística ha ayudado la labor en la sombra de las pocas escuelas de jazz, los empeños quijotescos de algunos sellos discográficos y de algunos programadores, pocos, eso sí, que confían en el jazz hecho aquí.

Diez discos para una década

* Chano Domínguez • *Imán*

Chano Domínguez (p), Javier Colina (b), Guillermo McGill (bat).
(Nuba Records, 1999)

No sería injusto situar en una lista de diez de la década más de un disco de Chano Domínguez pero por dejar espacio para otros nos centraremos en un único trabajo: entre todos ellos, *Imán* alimenta más que otros la bien ganada fama de este pianista, exponiendo lo que hace de Chano el músico español más internacional y que mejor vende al público de fuera el jazz hecho en España. Porque como prueba y desde el primer tema, se puede tocar en un trío de jazz sonando a flamenco casi como si estas dos corrientes se hubiesen creado para correr hermanadas. Un ejemplo evidente de ello es lo que en más de una ocasión he escuchado en boca de Domínguez, "Thelonious Monk tocaba flamenco", pues las composiciones de Monk recogen algunos palos de flamenco con una naturalidad asombrosa y aquí lo vemos en la versión de *Bye Ya*. El disco está preñado de maravillosos detalles, como la colaboración de Enrique Morente y, por supuesto la colaboración de dos músicos con los que pocas veces Chano ha estado tan arropado a la hora de realizar estas mixturas: Javier Colina y Guillermo McGill. Si Brad Mehldau es un maestro a la hora de coger temas del pop y convencernos de la belleza que poseen al desnudarlos y convertirlos en pequeñas obras maestras, Chano es diestro a la hora de versionar temas populares pero son sus composiciones las que nos ponen los pelos de punta al mostrar que ya no hay fronteras entre el jazz y el flamenco. Hace tiempo que Chano se mueve por un terreno conquistado.

* Jorge Pardo • *Mira*

Jorge Pardo (saxos), José María Bandera (g), Carles Benavent (b), Tino Di Geraldo (perc) + Paolo Fresu (fisc), Gil Goldstein (acord), José Antonio Ramos (timple), Tomasito (palmas) Antonio Soteldo "Musiquita" (p, dir)...
(Nuevos Medios, 2001)

Con todos los años que llevamos escuchando a Jorge Pardo no podemos correr el riesgo de olvidarnos a fuerza de costumbre que el saxofonista encarna, más que otros, la perfecta y compleja continuación que Paco de Lucía abrió al fusionar del modo más sutil los elementos de jazz y los palos más correosos del flamenco. Recuerdo lo mucho que me impresionó un trabajo como *Las cigarras son quizá sordas* en el año 1991, y lo sobrecogido que quedé al descubrir que la música de Paco de Lucía podía también brillar huérfana de su autor y de su instrumento creador -la guitarra-, gracias a la colaboración del piano de Chano Domínguez, que en base a ese soplo jazzístico abría nuevas posibilidades con aquel *Diez de Paco*. Desde entonces Pardo ha grabado algunos discos perfectamente elaborados, de complejas rearmonizaciones, como *2332*. Aun cuando son muchos los que ven en el trío con Tino Di Geraldo y Carles Benavent la fórmula donde se muestra la verdadera esencia de Pardo, trabajos como este *Mira* merecen una atenta revisión. Jorge Pardo consigue de nuevo algo casi intangible en un disco: la unión del jazz y la danza flamenca. Escuchándolo vemos que el tiempo no pasa para un disco de arreglos precisos repartidos entre Pardo y Antonio Soteldo. Un trabajo desordenado, sí, aunque no por ello menos apreciable, que comienza con la ambiciosa suite *Silencio rasgado*, para continuar con colaboraciones de músicos afines como Gil Goldstein, Paolo Fresu, José Mª Bandera y Juan Diego, o los ya desaparecidos José Antonio Ramos y José Antonio Galicia. El disco se cierra con un soberbio bolero a dúo con el bailar Tomásito en las palmas y jaleos.

✳ **Guillermo McGill** • *Cielo*

Julian Argüelles (st, ss), Bernardo Sasseti (p), Tjitze Vogel (b), Guillermo McGill (bat).
(Karonte, 2002)

La percusión de Guillermo McGill ha hecho mucho por esa transición innegable entre el jazz y el flamenco en su colaboración con Chano Domínguez, Perico Sambeat o Javier Colina. Lo encontramos en algunos de los proyectos más interesantes que se han desarrollado durante esta última década y la anterior. Sin embargo, sus trabajos como líder desde que viera la luz aquel libro-disco *Los sueños y el tiempo* nos han revelado a un modélico jefe de grupo que en ningún momento ha bajado el listón impuesto por aquél. Prueba ello la facilidad y elegancia que tiene McGill para la composición, y ayuda mucho tener como colegas a músicos como Bernardo Sasseti, Julian Argüelles o Tjitze Vogel. Este *Cielo* destila menos elementos flamencos que otros de sus trabajos pero cuando su sombra sobrevuela las composiciones los músicos se enfrentan a ella de un modo muy natural. La melancolía acústica del Quartet West de Charlie Haden tiñe algunos temas como *Viento eterno*.

✳ **Agustí Fernández 4uartet** • *Lonely Woman*

Liba Villavecchia, (saxos), Agustí Fernández (p), David Mengual (b), Jo Krause (bat).
(Sirulita/ Taller de Músics, 2004)

Llama la atención que aún hoy Agustí Fernández esté mejor considerado fuera que en nuestro país. Echando un vistazo a su extensa discografía puede sorprender por lo prolífica y diversa. Lejos de ser éste uno de sus trabajos más personales, no es por ello menos admirable. El enfoque de la música de Ornette Coleman es un caballo de batalla al que Fernández se sube para volver a conmovernos. Entre los músicos del cuarteto destaca David Mengual. La grabación comienza con un clásico que da título al disco, *Lonely Woman*: la versión, de trece minutos, lejos de revisitar los lugares comunes del tema más célebre del saxofonista se muestra como un vehículo para la improvisación más descarnada. Las indudables dosis de anarquía, lógicas en Ornette e innatas en Agustí, se alternan con un lirismo en estado puro: el dúo con Liba Villavecchia en la modélica versión de *Kathelin Gray*, la contenida interpretación de *Virgin Beauty* o su interpretación a piano solo en *What Reason*. A falta de escucharle más en directo (pues es aquí donde más puede llegar a prendemos un músico como Agustí Fernández; pocas veces he podido asistir a veladas donde se desprenda más energía que en los conciertos de Agustí), es éste *Lonely Woman* un magnífico modo de adentrarse en el denso y bello universo de un músico alejado por pura convicción de la apatía compositiva que impera en la música actual.

✳ **Albert Sanz y los Once Dedos** • *El Fabulador*

Albert Sanz (p), Raynald Colom (tp), José Sebastián, Rafael Mira (fisc), Toni Belenguer (tb), Perico Sambeat (sa, fl), Javier Vercher (cl, st), Rob Stillman, Vicente Macián (st), Pau Domènech (cl-b), Chris Van Voorst Van Best (b), R.J. Miller (bat).
(Xàbia Jazz, 2004)

Todos sabíamos de la prematura calidad de Albert Sanz como solista pero no lo teníamos en la condición de especialmente diestro en la composición. Parecía que faltase un trabajo como éste para sacarnos de nuestro error. Al escuchar *El Fabulador* no deja de parecer extraño que no haya más perlas compositivas en la carrera del pianista del calibre de las aquí escuchadas. El Festival de Xàbia ilustra lo mucho que puede hacer un festival con escaso dinero, en este caso aportado por el Instituto Valenciano de la Música, encargando proyectos especiales para ser grabados como el *Pearsonally Speaking*, tributo de Fabio Miano a Duke Pearson. Gracias a este peculiar encargo Albert Sanz pudo componer esta obra a modo de suite y contar con solistas de la talla de Perico Sambeat, Javier Vercher, Raynald Colom, Toni Belenguer y otros tantos “dedos” para aportar un timbre inusual a éste ambicioso trabajo que bambolea entre los sencillos giros melódicos y el evocador y misterioso aire fílmico.

✳ **Perico Sambeat Sextet** • *Ziribuye*

Perico Sambeat (sa, fl), Raynald Colom (tp), Toni Belenguer (tb), José Reinoso (p, tecl), Paco Charlín (b), Marc Ayza (bat).
(Karonte, 2004)

No son muchos los proyectos como este *Ziribuye* en el que Sambeat lleva la voz cantante. Sorprende su claridad al ser un disco por otra parte complejo, con el que Sambeat se introduce en terrenos poco explorados por él con anterioridad: la electrónica y los pedales, dando un trabajo de resultado poderoso en el que los temas, sin tener la externa hermosura que sí encontramos en otros trabajos, son sin embargo poderosos vehículos para la improvisación y la experimentación. El formato de sexteto encierra en sí una complejidad a la hora de arreglar este concepto orquestal de la que Sambeat sale sobradamente airoso al conseguir dar en su puesta en marcha suficiente libertad a los solistas. Paco Charlín, Raynald Colom, Marc Ayza, José Reinoso y Toni Belenguer son músicos jóvenes que una vez más demuestran el alto nivel alcanzado en nuestro país por las nuevas generaciones de intérpretes. Perico Sambeat es la pieza del jazz español que con más frecuencia encontraremos en proyectos de alta calidad y este *Ziribuye*, lejos de los ecos aflamencados de otros de sus trabajos, merece una atenta revisión por su particular eficacia.

Lo decía al principio: he tenido que centrarme en diez y los elegidos han sido estos pero también podrían haber estado Iñaki Salvador (*Piano Solo*, 2000), Fabio Miano Septet (*Pearsonally Speaking. A Tribute To Duke Pearson*, 2001), Javier Vercher (*Introducing the Javier Vercher Trio*, 2004), Marc Ayza (*Deejah*,

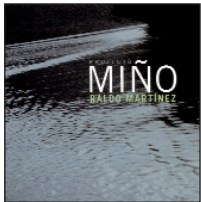
XXL
LLIBERT FORTUNY
ELECTRIC BIG BAND
FESTIVAL DE JAZZ
DE BARCELONA
CD+DVD

✱ **Libert Fortuny Electric Big Band • XXL**

Libert Fortuny (sa), David Soler (g), David González (b), Dani Domínguez (bat) + Jon Robles, Martí Serra (st), Guim G. Balasch (sa), Jaume Bádrenas (sb), David Pastor, Josep Gomariz, Chris Kase, Mireia Farrés (tp), Carlos Martín, Vicent Pérez, Dani Perpiñan, Toni Belenguer (tb)... (Nuevos Medios, 2005)

Siempre hemos comentado lo difícil que es poner en marcha una big band y por supuesto lo exigente de mantenerla. No es algo que debió de pasar por la mente del saxofonista Libert Fortuny cuando decidió ampliar su quinteto eléctrico, con el que ya había grabado *Revolts*, a una formación de doce músicos; un formato inédito de gran banda eléctrica que funciona magnificando el resultado de

aquel quinteto. Si Fortuny nos sorprendió como intérprete cuando escuchamos su primer trabajo, *Un circ sense lleons*, más admiramos su apetito al lograr tal contundencia, la de esta banda que se mueve por muy diferentes territorios y que nos lleva desde el funk al free, pasando por temas de complejas armonías, mucha energía y sentido del humor. En definitiva, una alegre corriente de músicos jóvenes liderados por un inconformista, sentido del humor que recorre todo el disco sin dejar de experimentar y sin renunciar al divertimento. Esta formación, por desgracia extinta, ha abierto una puerta que muchos otros deberían cruzar.

✱ **Baldo Martínez Grand Ensemble • Proyecto Miño**

David Herrington (tp), Alejandro Pérez (saxos), Chiaki Mawatari (tuba, serpentón), Antonio Bravo (g), Carlos Castro (vib, perc), Valentín Castrier, Germán Díaz (zanfona), Baldo Martínez (b), Pedro López (bat), Maite Dono (voc)... (Karonte, 2006)

Los que piensan que el jazz tiene que cimentarse en las raíces del músico saben que en España, aparte de la omnipresente fusión con el flamenco, pocos son los casos de comunión entre el jazz y el folclore que realmente valgan un pirolo. Es por eso que este disco de Baldo Martínez destaca de entre una amplia y variopinta discografía. El Proyecto Miño nace por encargo del Festival de Jazz de Guimarães (Portugal) y sin duda consigue crear en el oyente una suerte de sensaciones evocadoras, la música recreada

para un río. El Miño representado perfectamente en la variedad tímbrica del grupo que incluye entre otros instrumentos la zanfona, la tuba y la voz, todo ello sin perder un ápice la sensación de que lo que estamos escuchando es una suerte de jazz de vanguardia creada en Europa. El Miño es frontera de dos países muy diferentes. Lo es el jazz cuando se fusiona con el folclore. El Miño es como todo río fluidez, algo vivo que está estático en los mapas pero que no deja de moverse. Así es el Proyecto Miño: a lo largo de los años sigue vigente como formación y vivo como proyecto musical en constante evolución. Baldo muestra en grado máximo su inquietud creativa al liderar este proyecto y al combinarlo con los otros muchos que tiene. En breve podremos disfrutar de la grabación de otro interesante proyecto de Baldo (y de Agustí Fernández y de Ramón López), su *TriEZ*, que si ya estuviese disponible tal vez estaría en esta lista.

✱ **Abe Rábade Trio • Playing on Light**

Abe Rábade (p, tecl), Paco Charlín (b), Bruno Pedroso (bat). (Karonte, 2005)

Muchos son los músicos gallegos que estamos descubriendo en esta década gracias a una política de apoyo al jazz y entre los que destacaría dos difícilmente superables ejemplos como son el SPJP (Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, caldo de cultivo de músicos noveles) y el excelente festival de Jazz de Vigo ImaxinaSons (terreno abonado para el aficionado de exigente oído). La punta de lanza de esta generación de buenos músicos es el pianista Abe Rábade. Así todo, a Rábade le conocimos en 2001, en el festival de Getxo, y a estas alturas de la década muchos son los que le señalan como el pianista emergente más interesante de la

escena. Con más de doce trabajos a sus espaldas, este *Playing on Light* muestra lo mejor del pianista gallego, su buen hacer para concretar ideas en un formato de trio. Además, la idea de proyecto del disco se centra en esa difícil complicidad entre la música y la fotografía, al utilizar algunas imágenes a modo de musa para cada composición. Cada una de ellas es una excelente representación gráfica de diferentes conceptos: sensualidad, introspección, abatimiento, desamparo, violencia, protección y luminosidad. Fotografías impactantes como *Avalancha* crean un ambiente propicio para la inspiración.

✱ **Lluís Vidal Trio • Mompiana**

Dave Douglas (tp), Perico Sambeat (saxos, fl), Lluís Vidal (p), Masa Kamaguchi (b), David Xirgu (bat). (EmArcy, 2008)

Otro magnífico triunfo a la hora de hablar del jazz en España. Al escuchar el resultado en este "reinventar" la música de Federico Mompou desde una visión improvisada, uno no deja de preguntarse a qué se debe que hayan tardado tanto. Además de los perfilados arreglos de Vidal a la obra de Mompou, el éxito de este *Mompiana* también se debe a la acertada incorporación del trompetista Dave Douglas, quien parece haberse doctorado en recoger los folclores populares de los lugares que pisa con extrema naturalidad y pasarlos por su particular tamiz interpretativo. A lo largo de la ejecución de la obra de Mompou Douglas

hace querencia de su sentido del blues y arrastra en su interpretación a Perico Sambeat quien una vez más está en la escena jazzística nacional en el lugar correcto y en el momento adecuado para aportar oficio. El grupo lo completa el baterista David Xirgu y el bajista Masa Kamaguchi. Cuatro piezas de la *Música callada*, una espectacular *Canço y Dança nº 6* más el añadido de una pieza del propio Vidal titulada *Canço y Dança 1*; además hay dos versiones de un blues inédito de Mompou, *Temps de Blues*, a piano solo y con toda la formación. El resultado es tan bello que uno piensa ¿Sería el sueño de Mompou haber sido pianista de jazz?

2004), Victor de Diego Group (*Oraindik Ametsetan*, 2005), Antonio Serrano (*Armonitango*, 2007), Raynald Colom (*Sketches of Groove*, 2007), Horacio Fumero & Albert Bover (*Caminhos cruzados*, 2008), Colina/ Miralta/ Sambeat, CSM Trío (*Andando*, 2008), Perico Sambeat (*Flamenco Big Band*, 2008)...