

John Zorn

Los
elementos
de un

Enric Vázquez Ramonich

En los últimos días del año 92, John Zorn, el rebelde, *easy rider* del saxo alto, polimorfo héroe-monstruo del Downtown neoyorquino, regresaba a su feudo tras una de sus habituales estancias en el Japón. La reaparición tenía lugar en la Knitting Factory de Houston Street, en el límite entre el Soho y el East Village, un espacio con aires de antiguo *loft*, pero claramente orientado hacia el mundo joven de la cercana universidad. Frecuentado por Ornette Coleman y su Prime Time Band, y por Sonny Sharrock, el local que acogía las sesiones especiales de Zorn durante unos días, para luego pasar a una periodicidad quincenal, tiene algo del voluntario desorden e incomodidad de la fiesta pop, pero unas gotas de esnobismo en la decoración le dan una composición final más comprometida e inquieta.

Larga espera, de pie, apretujados en la penumbra. Un pequeño escenario y una larga habitación para unas 300 personas, la mayoría menores de 25 años. Muchos jóvenes japoneses y alemanes y dos negros. Composición bien significativa y singular para el actual Nueva York. Los altavoces empiezan a destilar chirridos y bips. Humos e inciensos en el escenario y aparición del recitador. Fondo de diversos sonidos más o menos casuales, y un saxo alto solitario que contempla el monótono aporreo de tambores que de alguna manera parece querer ligar el asumido desorden. Reacciones disciplinadas en el público. Mucha atención y curiosidad. A nuestro lado, una *madoninna* se cambia su discreto atuendo callejero por un sostén y falditas de plexiglás. Sus compañeros se colocan unos tapones ligeros en los oídos, aprestándose a mantener la percepción del estruendo que se avecina dentro de los límites tolerables. Luego, el asalto de Zorn, sus graznidos, sus acordes aislados. Los versos, los repetitivos, los gestos, las actitudes. Todos los ingredientes para el *happening*. Uno no puede menos que recordar al John Cage de los 50 y a su música aleatoria.

Todo, o casi todo, está ahí. Una influencia, yo diría mejor una receta confesada por el propio John Zorn. El ha hablado a menudo de lo visual y su influencia en los improvisadores. Lo que en los discos resulta prácticamente inaudible sin imaginar escenas, aquí aparece diáfano. Hay complicidad semiótica, hay un esbozo de historia y hay un intento de explicar que la música y sus porqués son algo más que sonoros. Puede que este "Free Improvised Hardcore" (como Zorn lo anuncia) tenga un sentido capaz de trascender, incluso creo poder afirmar que Zorn es honrado y cree firmemente en lo que hace, pero también pienso que aquí toda referencia al jazz es accidental, una mera pincelada anecdótica. Como prevé Zorn en el prólogo de su *Locus Solus*, grabado en 1983, algunos entre el público le adoran, pero no está claro que otros le odien como él querría. Aquí más bien diría que le contemplan, porque es lo *in*. El *happening* muere. El contexto lo hace imposible. Creo que hoy ya no es posible un absoluto.

Con la imaginación llena de monstruos japoneses y trenes de ondas, y el estómago confortado por unos soberbios tacos de pavo, frijol refrito y mucho, mucho chile jalapeño, cómodamente sentado en un sofá de Time Café, lugar de encuentro del Mingus Workshop, comienzo este intento de explicación de lo que representa Zorn.

¿Puede ser éste el mismo Zorn que dio vida a *News For Lulu* o a *More News For Lulu*, esa maravillosa dinamización renovadora de las obras de Kenny Dorham, Hank Mobley, y del espléndido arreglo y ejecución del antiguo *Blues Minor* de Sonny Clark, en una de las mejores piezas del jazz de los 80? Zorn no ha pasado de unas formas a otras por cuestiones de evolución. Sus trabajos prescinden del eje de tiempo, la evolución es interior a cada obra, que no tiene por qué tener mucha relación con sus otras producciones de la misma época.

Es sintomático que en los comentarios sobre la obra de Zorn desde hace más de 10 años, se insiste en relatar su currículo con el tono de la presentación de un perfecto desconocido. Da igual que se trate de *Voodoo* (1985), de apariencia bop, o del paseo al filo de la navaja, entre caos y placer, de la mano del maestro Ornette Coleman, en *Spy Versus Spy* (1988). ¿Improvisador genial? ¿Compositor disciplinado?

John Zorn, Madrid 1989

¿Matizador introvertido? ¿Músico de lo aleatorio? ¿jazzman? Para todos los calificativos hay una base real. Los comentaristas se enfrentan año tras año con un *puzzle* con una disposición de piezas ambigua, se sienten obligados a prepararnos ante nuestra (y su) probable falta de referencias para juzgar una carrera que no obedece a un orden lineal.

Nacido en Nueva York en 1953, adquiere desde niño una sólida formación musical a través del piano, que a los diez años proyecta en la guitarra y la flauta. A los catorce años estudia composición y muestra un gran interés por la obra

de John Cage, y también por la de Karlheinz Stockhausen. Pasa al Webster College de St. Louis, donde descubre el problema de la improvisación en el jazz moderno. Oliver Lake da unas conferencias en el College sobre la obra del Black Artists Group. El ejemplo de Lake, lo más sólido del grupo, en la elección de un camino nada trivial, ni desordenado para la improvisación, emergerá luego en los picos mayores de la obra discográfica de Zorn.

Es la escucha de *For Alto*, de Antony Braxton, lo que determina la elección de su instrumento definitivo. Explora el bop y el primer free de John Coltrane, se divierte con Albert Ayler y los *duck calls* (literal, "gritos de pato") que durante una época fueron imprescindibles en todo músico free que se preciara. Zorn acaba este período de formación con un dominio magistral de los saxos alto y soprano.

En los primeros años de la década de los 80 aparece en numerosos conciertos en solitario, de cuya innegable ambición dan testimonio los discos de su propio sello Parachute. Casi simultáneamente, produce varias composiciones de carácter experimental que denomina *games* (juegos). Son estructuras muy rigurosamente definidas en las que combina la improvisación instrumental y elementos sonoros aleatorios, ya muy en la línea de Cage. En esta abundante producción, que puede seguirse en el citado sello y en los menos conocidos, y de difícil localización, *Nato*, *Rifat*, *Zoary Yukon*, comienza a definirse como "organizador del sonido", en el concepto de Edgard Varèse, ordenador de música y espacio para improvisadores. Este concepto, que será una idea fija desde este momento, se acentúa y afirma en los *games Cobra*, *Hsü Fen* y otros y en piezas de carácter narrativo como *Hu Die*.

En los desarrollos posteriores, Zorn se aleja totalmente de la tradición jazzística, incluso de su *feeling*, que en cambio recupera en su contribución a la producción de Hal Willner *A Tribute To Thelonious Monk*, con *Shuffle Boil*, y triunfa en lo que me atrevo a llamar sus obras mayores *News For Lulu* (1988) y *More News For Lulu* (1989). Obras mayores en todos los sentidos, por su carácter completo, logrado, encadenando sin resquicios, interpretación, improvisación y explotación de las bases compuestas por los *hard-boppers*, confiriéndoles una energía superior, y creando una atmósfera bop y blues absolutamente fresca, nueva. Logra una renovación, una visión original llena de sentimiento que las sitúa como obras maestras del jazz actual. Es en este aspecto de su obra en que Zorn merece un lugar destacado en las revistas y libros de jazz. 📖

Foto: M. A. F. Fidalgo (gentileza C. S. J. Evangelista)

PRESTIGE / FANTASY (ORIGINAL JAZZ CLASSICS)

¡NOVEDAD!

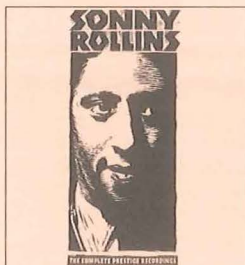
Tres estuches de excepcional interés.

Ref. OJC001

Sonny Rollins (The Complete Prestige Recordings).

7 CD's - 10.500 Ptas.

Esta suculenta colección recoge la integral del saxofonista para el sello Prestige. No sólo incluye discos a su nombre tan imprescindibles como Saxophone Colossus o Rollins Plays For Bird, sino que también sitúa en preciso orden cronológico otras sesiones dirigidas por J. J. Johnson, Miles Davis, Art Farmer y Thelonious Monk. Una ocasión única para acercarse con todo el rigor al Rollins implicado en una etapa crucial (años 50-56) para el desarrollo del jazz.

Ref. OJC002

Miles Davis (Chronicle/The Complete Prestige Recordings).

8 CD's - 12.000 Ptas.

Resulta del todo ocioso recomendar la música contenida en las grabaciones de Miles para el sello Prestige. Es más práctico aclarar que el estuche (edición americana) incluye un extraordinario libreto de 24 páginas con todos los detalles discográficos, fotografías poco conocidas y un interesantísimo análisis de Dan Morgenstern. Para seguir con más facilidad la evolución del trompetista, las 94 selecciones aparecen en el orden en que fueron grabadas.

Ref. OJC003

Bill Evans (The Complete Fantasy Recordings).

9 CD's - 13.500 Ptas.

En la etapa final de su carrera, desgraciadamente no todo lo conocida que debiera, Evans grabó títulos imprescindibles en cualquier discoteca, como The Tokyo Concert, The Tony Bennett-Bill Evans Album o el extraordinario Quintessence. Estos, más los estimulantes dúos con Eddie Gómez, la sesión en solitario de Alone (Again) o la reunión con Lee Konitz y Warne Marsh, dan cuerpo a este fascinante estuche que, además, presenta una sesión inédita grabada en directo en París el 5 de noviembre de 1976, con Gómez y Elliot Zigmund.

Además:

(formato CD)

1.600 Ptas.

Ref. OJC004

Cannonball Adderley (In San Francisco).

Ref. OJC005

Wes Montgomery (The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery).

Ref. OJC006

Tadd Dameron (Fontainebleau).

Ref. OJC007

Chet Baker (Chet) con Bill Evans.

Ref. OJC008

Ornette Coleman (Something Else).

Ref. OJC009

Art Pepper (Meets The Rhythm Section) con Red Garland.

Ref. OJC010

Stan Getz (With Al Haig).

NOVUS

(formato CD)

2.400 Ptas.

¡NOVEDAD!

Ref. NOV011

Mulgrew Miller (Hand In Hand)

Sin duda el pianista más influyente de su generación, Miller hace un espléndido debú para el sello Novus y suma a su lujoso trío, integrado aquí por Christian McBride y Lewis Nash, la aportación solista de Steve Nelson (vibráfono), Kenny Garrett (saxo alto), Eddie Henderson (trompeta) y Joe Henderson (saxo tenor).

Ref. NOV012

Jason Rebello (Keeping Time)

El teclista británico ejemplifica como pocos al músico del siglo XXI. Capaz de seguir fielmente las huellas de las tradiciones más añejas, opta en sus discos como líder por estéticas de carácter rabiosamente actual: el Acid Jazz y el Hip Hop impregnan esta su segunda grabación para Novus. Junto a Ronny Jordan y Philip Bent, Rebello está llamado a ser uno de los más populares representantes británicos de la música bailable con influencias jazzísticas.

Ref. NOV013

Vanessa Rubbin (Pastiche)

El título del disco no debe ser tomado en su significado peyorativo, sino en el opuesto, que designa una selección aquilatada de procedencias diversas. La Rubin, depositaria del gran legado del jazz vocal, parece capacitada para resolver con sorprendente sobriedad las dificultades de cualquier canción. Las expectativas despertadas tras su excelente disco de debú se confirman plenamente en este segundo, enriquecido por una lujosa producción que cuida con mimo hasta el último detalle.

Además:

Ref. NOV001

Marcus Roberts (If I Could Be With You).

Ref. NOV002

Danilo Pérez (Danilo Pérez) con Joe Lovano y Rubén Blades.

Ref. NOV003

Steve Coleman (Drop Kick).

Ref. NOV004

Antonio Hart (Don't You Know I Care).

Ref. NOV005

Roy Hargrove (The Vibe).

Ref. NOV007

Delfeayo Marsalis (Pontius Pilate's Decision).

Ref. NOV008

Peter Erskine (Sweet Soul) con Joe Lovano.

(formato CD)

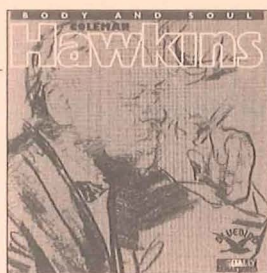
1.700 Ptas.

Páginas escogidas de la historia del jazz, documentadas con gran lujo de detalles y servidas con el mejor sonido que permite la técnica actual:

- Ref. BLB016** Tito Puente (Puente Goes Jazz). 1956. Histórica grabación en la que la Big Band del fenomenal percusionista funde dos músicas tan intensas como la cubana y la de jazz para obtener un resultado doblemente emocionante.

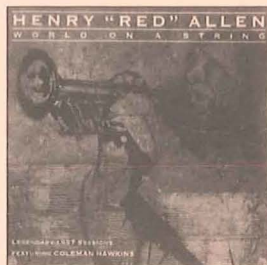
Además, TRES OBRAS MAESTRAS:

- Ref. BLB001** Coleman Hawkins (Body And Soul). 1939. Pieza clave para el desarrollo del saxofón tenor y para el rápido avance de todo un concepto de la improvisación.

- Ref. BLB002** Charlie Mingus (New Tijuana Moods). 1957. Uno de los discos favoritos del propio Mingus, que en esta edición regala, además, interesantes tomas alternativas.

- Ref. BLB005** Henry "Red" Allen (World On A String). 1957. Junto a Coleman Hawkins: dos genios dando lo mejor de sí mismos.

Otras referencias imprescindibles:

- Ref. BLB003** Sonny Rollins (On The Outside).
Ref. BLB013 Johnny Hodges (Triple Play).
Ref. BLB017 Gillespie y otros (The Bebop Revolution).
Ref. BLB018 Chet Baker (The Italian Sessions).
Ref. BLB019 Django Reinhardt (Djangology 49).
Ref. BLB020 Ornette Coleman (Forms And Sounds).
Ref. BLB021 Sidney Bechet (Bluebird Sessions).
Ref. BLB022 Gil Evans (Plays The Music Of Jimmy Hendrix).

(formato CD)

1.700 Ptas.

Piezas valiosas de los más grandes músicos siguen vivas en los archivos de este sello histórico:

- Ref. IMP012** Dizzy Gillespie (Swing Low, Sweet Cadillac). Se nos fue, pero nos dejó su recuerdo y muchas horas de música para disfrutar. Este disco quizá es uno de los más divertidos que nunca grabase. Seguro que le encantaría que todos esbozásemos una sonrisa mientras lo escuchamos.

- Ref. IMP013** John Coltrane (Dear Old Stockholm). 1963. Con McCoy Tyner, Jimmy Garrison y... Roy Haynes, batería que da a la música coltraneana otra dimensión, otra intensidad quizá más sutil. En cualquier caso se trata de una aportación fundamental a la discografía del maestro.

- Ref. IMP014** Ben Webster (See You At The Fair). No hay argumento que pueda derribar a Webster del pedestal de gigante del saxo tenor. El goce de su inconfundible estilo se prolonga en esta edición gracias a tres piezas no aparecidas en la original.

- Ref. IMP015** Max Roach (Percussion Bitter Sweet). 1961. Ya considerado piedra angular de la percusión moderna, Roach se reunió con Eric Dolphy, Booker Little, Mal Waldron y Abbey Lincoln, entre otros, para grabar este disco con fama de legendario.

Además:

- Ref. IMP002** Keith Jarrett (Silence).
Ref. IMP004 Oliver Nelson (Sound Pieces).
Ref. IMP006 Coleman Hawkins (Wrapped Tight).
Ref. IMP008 McCoy Tyner (Today And Tomorrow).
Ref. IMP009 Johnny Hodges (Everybody Knows Johnny Hodges).
Ref. IMP010 Betty Carter (I Can't Help It).

4 CDs 6.200 Ptas.

- Ref. IMP011** John Coltrane (Live In Japan). 1966. Jazz denso, pétreo e intenso, es el contenido de este cuádruple CD. Junto a Coltrane ya no están sus compañeros habituales, pero el saxofonista redobla esfuerzos y regala expresión descarnada y siempre emocionante.

GRP (DECCA)

¡NOVEDAD!

Una edición muy especial, pensada para amantes del jazz vocal en general y seguidores de la gran Ella Fitzgerald en particular.

- Ref. GRP019** Ella Fitzgerald (A 75° Birthday).
2 CD's - 4.900 Ptas.

Como celebración de su 75º cumpleaños, GRP edita este doble compacto que recoge las 39 mejores canciones grabadas por la Fitzgerald durante los 20 años que estuvo unida al sello Decca. Contiene un lujoso libretto con todos los detalles discográficos, interesantes textos y fotos inéditas. La mayoría de los títulos incluidos nunca habían estado editados anteriormente en formato CD.

SOUL NOTE / BLACK SAINT

Bandera de vanguardia.

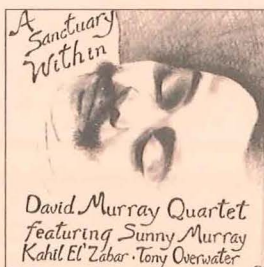
(formato CD)

2.400 Ptas.

¡NOVEDAD!

Ref. SN001

David Murray (A Sanctuary Within). El saxofonista ha demostrado sobradamente que se mueve con soltura tanto en el dulce ambiente de la balada como en pleno torbellino de la improvisación libre. Aquí añade sus múltiples poderes a los del volcánico batería Sunny Murray, el contrabajista Tony Overwater, y el percusionista Kahil El' Zabar, para levantar en esta sesión, grabada en diciembre de 1991, un monumento a la intensidad y a la emoción.

Ref. SN002

George Russell (Trip To Prillarguri). Reedición de un aclamado disco que presenta al gran teórico norteamericano al frente de músicos europeos de la talla de Jan Garbarek, Terje Rypdal, Arild Andersen o Jon Christensen. Las exigentes ideas de Russell encuentran respuesta adecuada en cada intervención solista. El repertorio se compone de piezas del líder, de Garbarek y recuerda el Man On The Moon, de Ornette Coleman.

Ref. SN003

The Satchmo Legacy Band (Salute To Pops - Vol. 2). Músicos de distintas generaciones integran este septeto reunido para rendir homenaje a la memoria de Louis Armstrong. Veteranos (Al Casey, Red Callender) suman sus fuerzas a las de boppers (Freddie Hubbard, Curtis Fuller) para dar una fisonomía sin edad a títulos como West End Blues, Muskrat Ramble o Potato Head Blues.

Además:

Ref. SN004

The Satchmo Legacy Band (Salute To Pops - Vol. 1). Lester Bowie (The 5th Power).

Ref. BS005

World Saxophone Quartet (Steppin's).

Ref. BS006

Muhal Richard Abrams Big Band (Blu, Blu, Blu).

Ref. BS007

Chico Hamilton (Trío).

Ref. SN008

Chico Freeman/Mal Waldron (Up And Down).

Ref. BS009

Lee Konitz/Peggy Stern (Lunasea).

Ref. SN010

ECM

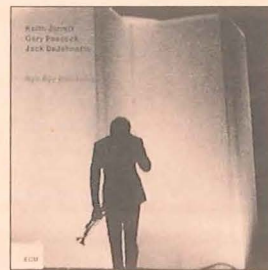
(formato CD)

2.400 Ptas. Sencillo / 4.500 Ptas. Doble

¡NOVEDAD!

Ref. ECM001

Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette (Bye Bye Blackbird). La emoción contenida en las palabras que los tres grandes músicos dedican al recuerdo de Miles Davis en el texto de carpeta, se intensifica después en la interpretación de los seis estándares y dos originales que componen el disco. No hay tregua: cada compás encierra la densidad absoluta.

Ref. ECM002

Jan Garbarek (Twelve Moons). Cada nuevo disco de Garbarek es un regalo para los enemigos de los prejuicios y para los amantes de la sorpresa. Aquí el saxofonista se presenta con su grupo habitual, Eberhard Weber, Manu Katché y Rainer Brüninghaus, y con viejos conocidos, como la cantante Agnes Buen Garnas, con quien ya grabase un precioso disco basado en canciones medievales noruegas.

Ref. ECM003

John Surman/John Warren (The Brass Project). Después de un período jalonado de experiencias en solitario y en cuarteto, Surman se asocia con el director John Warren y se pone al frente de un nutrido grupo compuesto por tres trompetas, cuatro trombones, contrabajo y batería. Los imaginativos arreglos y el alto nivel técnico de todos los participantes consiguen un resultado estimulante y bello.

Además:

Ref. ECM004

Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette (The Cure).

Ref. ECM005

Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette (Tribute).

(doble CD)

Ref. ECM006

Jan Garbarek & Musicians From Pakistan (Ragas and Sagas) con Ustad Fateh Ali Khan.

Ref. ECM007

Jan Garbarek (Stars) con Miroslav Vitous y Peter Erskine.

Ref. ECM008

John Surman (Adventure Playground) con Paul Bley, Gary Peacock y Tony Oxley.

Ref. ECM009

Peter Erskine (You Never Know) con John Taylor y Palle Danielsson.

Ref. ECM010

Michael Mantler (Folly Seeing All This) con Jack Bruce y The Balanescu Quartet.

OWL / MUSE

(formato CD)

2.100 Ptas.

Ref. OW001

Jimmy Giuffrè, Paul Bley & Steve Swallow (Fly Away Little Bird). Después de los dos excepcionales volúmenes que marcaron el histórico reencuentro de estos tres grandes improvisadores, vuelve toda la magia de la creación espontánea en esta colección de originales y clásicos, como I Can't Get Started, All The Things You Are o Lover Man.

Ref. OW002

Steve Lacy & Gill Evans (Paris Blues). Música de Mingus, Ellington y de los propios Evans y Lacy. Disco imprescindible para entender las personalidades de dos artistas totales: instrumentistas brillantes y pensadores originales. Dos genios.

Ref. OW003

Dave Liebman (Spirit Renewed). Si hay un músico que pueda darle la réplica a Steve Lacy, éste es Dave Liebman, otro especialista del saxo soprano que aquí, muy bien acompañado por Eddie Gómez al contrabajo y Bob Moses a la batería, ofrece una obra seria, rigurosa y emocionante.

Además:

Ref. OW005

Paul Bley, Jimmy Giuffrè & Steve Swallow (The Life Of a Trio: Sunday).

Ref. OW006

Michel Petrucciani (Cold Blues), con Ron McClure.

Ref. OW007

Michel Petrucciani (Date With Time).

MUSE

Ref. MU001

Wallace Roney (Seth Air). Heredero del estilo introspectivo pero intenso de Miles Davis, Roney avanza a grandes zancadas para alcanzar un lenguaje propio. Este soberbio disco en quinteto así lo demuestra.

Ref. MU002

Hank Jones ('Bop Redux). A Jones se le suele asociar con la elegancia, con la expresión contenida, con el swing fluido, con la claridad de ideas... en resumen, con la quintaesencia del piano del jazz. En esta joya de disco le acompañan dos músicos de su misma altura: George Duvivier al contrabajo y Ben Riley a la batería.

Ref. NB001

Barry Harris in Spain. 1975 Ptas.

GRP

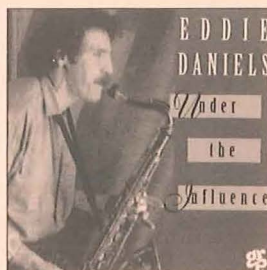
(formato CD)

2.400 Ptas.

¡NOVEDAD!

Ref. GR019

Eddie Daniels (Under The Influence). Las impecables obras grabadas por Daniels para GRP han tenido la virtud de resultar atractivas tanto para los aficionados al buen jazz como para los amantes de la fusión. En este disco el clarinetista también recupera el saxo tenor, el instrumento que marcó sus orígenes, e interpreta en formación de cuarteto una excelente selección de piezas originales y estándares.

Ref. GR020

Dave Samuels (Del Sol). Bien conocido por su pertenencia a Spyro Gyra, Samuels también ha sabido consolidar su reputación de magnífico vibrafonista al margen del grupo. Fusión con tintes latinos es su oferta en este disco, en el que se acompaña, entre otros, de Andy Narell, Richie Morales y Sammy Figueroa.

Este sello creado por David Grusin y Larry Rosen en 1982 mima cada nuevo disco como si fuese el primero que edita. En su catálogo cabe desde la mejor fusión al blues más añejo.

Ref. GR021

Dave Valentin (Red Sun). En su décimoquinto disco para GRP, el flautista insiste en la síntesis de ciertos elementos del pop con los ritmos latinos más cálidos. En esta ocasión se rodea de viejos compañeros y saca buen provecho de la colaboración de destacados solistas como Arturo Sandoval (trompeta), Steve Turre (trombón) o Richie Morales (batería).

Ref. GR001

The Brecker Brothers (Return Of The Brecker Brothers). Diez años después de la separación, Michael y Randy Brecker regresan en plenitud de facultades para mostrar todo lo aprendido en sus respectivas carreras en solitario.

Ref. GR005

B.B. King (Live At The Apollo). Ganador de un premio Grammy, este disco presenta al rey del blues como si los años no pasaran por él. Contiene formidables versiones de clásicos como Sweet Sixteen y The Thrill Is Gone.

Ref. GR006

Arturo Sandoval (I Remember Clifford). Sentido homenaje del trompetista cubano al inolvidable Clifford Brown.

Correo postal a:

Cuadernos de Jazz Editores, S. L. - Fray Luis de León, 18 - 4º dcha. B - 28012 Madrid
Tel.: (91) 528 76 62 - Fax: (91) 530 04 39

PEDIDO MINIMO POR IMPORTE DE 5.000 Ptas.

Sello	Ref.	Unidades	Importe	Sello	Ref.	Unidades	Importe

Gastos de envío: OPCION A: Por correo postal, añadir 600 Ptas. al importe del pedido.

(Por el mal funcionamiento del correo, Cuadernos de Jazz Edit. no se hace responsable de roturas ni pérdidas).

OPCION B: Por agencia de transportes, gastos por cuenta del destinatario, a cobrar en su domicilio.

Pedidos superiores a 15.000 Ptas. envío gratuito.

Total importe _____ (Ptas.) Envío: Opción A ☐ Opción B ☐

▪ Cheque nominativo a Cuadernos de Jazz Editores por pesetas: _____

▪ Giro postal Nº _____ por pesetas _____

▪ Con cargo tarjeta de crédito ☐ VISA ☐ MASTER CARD

Válida hasta _____ / _____ / _____ Nº _____ / _____ / _____ / _____

FIRMA _____

Nombre _____

Apellidos _____ Teléf. _____

Dirección _____

CP _____ Ciudad _____

Provincia _____

Ilustración: J. A. García de Cubas

DISCOGRAFIA REFERENCIAL

Como líder

- ¿?: School (Parachute)
- ¿?: Pool (Parachute)
- ¿?: Archery (Parachute)
- ¿?: Ganryn Island (Yukon)

Con David Moss

- 1983-84: Full House (Moers Music)

Como líder

- 1983: Locus Solus (Eva)

Con Peter Brötzmann

- 1984: Berlin Djungle (FMP-Helikon)

Con Hal Willner (Productor)

- 1984: A Tribute To Thelonious Monk (A&M)
- 1985: Lost In The Stars (A&M)

Como líder

- 1985: Cobra (hat Art)
- The Big Gundown (Elektra-Nonesuch)
- Voodoo (Black Saint)

Con Butch Morris

- 1985: Current Trends In Racism In Modern America (Work In Progress)(Sound Aspects)

Con David Moss

- 1985: Dense Band (Moers Music)

Con Gerald Veasley Band

- 1985: One Minute Of Love (Gramavision)

Con Alfred 23 Hart

- 1986: Plan Eden (Creative Works Records)

Como líder

- 1987: News For Lulu (hat Art)
- Spillane (Elektra-Nonesuch)
- 1988: Replicant Walk (Enemy)
- Spy Versus Spy (Elektra-Musician)
- Naked City (Elektra-Nonesuch)
- 1989: More News For Lulu (hat Art)
- Square Dance (The Intergalactic Maiden Ballet Featuring John Zorn) (Tip Toe)

LOS PRECEDENTES: SONNY CLARK MEMORIAL QUARTET (VOODOO) Y SPILLANE

En noviembre de 1985, Zorn acababa de grabar su más famoso *game* *Cobra*, en la que había contado con la pericia del pianista Wayne Horvitz y la ligereza y técnica del baterista Bobby Previte, entre otros. Wayne había preparado un pequeño homenaje a Monk en un estilo estándar, que en modo alguno puede considerarse un punto de partida, pero sí sirvió para darle la idea de trabajar más a fondo sobre temas y tratamientos del hard bop.

Horvitz creó un cuarteto con Zorn como voz principal, en el que el bajo de Ray Drummond aseguraba la solidez rítmica típica del hard bop, y grabó un álbum en memoria de Sonny Clark, con varias de sus composiciones. Los temas de Clark, como es usual en el bop, no son realmente composiciones; son temas llenos de color, blues sugerentes y sencillos, y fueron ideales para la revisión del pianista; pero lo de Zorn fue otro cantar. Horvitz no imitó el estilo de Sonny Clark, sino que aprovechó el nervio y el color de los temas para lucir su buena articulación, potenciar su rítmica y penetrar, sin perderse, en la disonancia. Zorn se sitúa en el otro extremo; no sé si de forma premeditada o arrastrado en la ejecución por su sensibilidad, acomete *Voodoo* con ironía, y su solo se mueve libremente por el lirismo, con su propia idea instrumental, lejana a la de Charlie Rouse, el primer ejecutor del tema en 1961, en una expresión de contornos agudos, una excelente valoración de los silencios y una tensión que no existe en el tema original. Lo sirve dentro de la sintaxis bop, pero con una valoración mucho más libre, más interior, con una curiosa relación de espejo con Ornette Coleman. Coleman no respeta la sintaxis, pero suena inevitablemente como un bopper enfurecido; Zorn la respeta y suena en cambio como un free. Zorn se gana con *Voodoo*, por primera vez, el respeto como gran saxo alto de jazz. Anthony Braxton exclama: "Sabe realmente tocar el saxo". La crítica resalta su personalidad y autoridad, y las revistas de jazz comienzan a prestarle verdadera atención. En un tiempo relámpago se produce la rara unanimidad de crítica, público y músicos. Zorn ya no es sólo un compositor más o menos rebelde, un joven que decía huir de la tradición bop (de hecho sólo había declarado musicalmente respetar a Monk), sino un músico de jazz de cuerpo entero, que afronta el problema instrumental de estilo y de lenguaje de una manera propia y sutil.

En el terreno de la composición produce en 1986 *Spillane*, una colección de fichas (*filling cards*) como él mismo las denomina, relacionadas con algún aspecto de la obra de este escri-

tor de serie negra. La obra contiene un resumen de los procedimientos habituales de Zorn, desde el ruido en una carretera subrayado por el golpeo monótono del *high hat*, en la obertura, pasando por la descriptiva musical de la atmósfera de la escena de un crimen de la película *Year Of The Dragon* (*Manhattan Sur*, de Michael Cimino), hasta el puro "piano para el cocktail".

Imaginativo, pero no nuevo en su producción. Sin embargo, la sorpresa agradable viene en *Two Lane Highway*, incluida en el mismo álbum, pero grabada en junio de 1987, en la que aborda un verdadero concierto, al que todos los especialistas coinciden en llamar ellingtoniano. Del mismo modo que Duke Ellington escribió los conciertos para Cootie Williams o Barney Bigard, Zorn crea una estructura de doce *jump-cuts* (cortes, referencias breves), que él denomina *moods* (otra referencia ellingtoniana), que permiten desarrollar al *bluesman* Albert Collins todo su acervo y colorido tradicionales. Zorn se abstiene de aparecer como solista, pero domina la obra por completo, dándole una originalidad y profundidad que el músico elegido jamás hubiera alcanzado por sí solo.

LAS OBRAS MAYORES

En *News For Lulu*, grabado en directo por hat Art en el Festival de Willisau en agosto de 1987, John Zorn no sólo revisa de nuevo el material temático y los solos de los *hard boppers*, como en *Voodoo*, sino que se plantea una obra de "composición" (en el sentido del término) de gran ambición. El logro principal está en el replanteo instrumental. Toma los temas secos, cortantes, breves, hechos para el lucimiento solista y para el diálogo telegráfico, y los empasta en una sonoridad global opaca en la que el trombón (George Lewis) imprime el carácter; y Bill Frisell (guitarra) y John Zorn (alto) iluminan con sus agudos. El resultado sonoro (otra vez la importancia de los colores propios) cambia radicalmente el sentido de la obra con respecto del original, y *News For Lulu* (Sonny Clark), *Whistle Stop* (Kenny Dorham), *Hank's Other Tune* (Hank Mobley) y *Melanie* (Freddie Redd) conservan sólo el perfume hard bop de sus autores, para sumergirse en una atmósfera bien distinta, que los solos impregnan de un dramatismo ausente

en los originales. En sus improvisaciones los tres repiten motivos que fueron desarrollos, trituran motivos y los convierten en nuevas líneas, usan el contraste y el corte dando una visión bien distinta y propia de una generación que ha bebido en los motivos de la precedente y no los "interpreta", sino que los recompone y dramatiza a su manera.

George Lewis, Bill Frisell, John Zorn

Foto: M. Rinderspacher (gentileza hat Art)

More News For Lulu es el resultado de las grabaciones de los conciertos del 18 de enero de 1989 en la Maison de la Radio de París y del 19 de enero en el Stadttheater de Basilea, con idéntico equipo y análoga idea. Como dice Philip Carles en su presentación, de nuevo "se extraen las piedras preciosas de las obras de pequeños maestros del bop, para tallarlas de nuevo, esculpir, pulirlas, revalorarlas a fuerza de contrapunto y cadencias paradójicas".

Un trabajo aún más minucioso que el anterior, más enamorado, en que el material melódico reelaborado se convierte en los nuevos puntos de referencia. No es necesariamente el material temático el que se usa como referencia para la paráfrasis o el desarrollo libre, sino que se usan trozos de las improvisaciones primitivas, y los temas sirven como piezas de contraste sin otra relación formal que la de pieza bella de un puzzle.

Desde 1987, Zorn ha funcionado además con un grupo regular al que denomina *Naked City*, con el que ha grabado para el sello Nonesuch diversos *games*, piezas argumentales y conciertos con resultados a veces brillantes, a veces tremendamente decepcionantes y espesos. Sus últimas apariciones en la Knitting Factory, con *shows* como *Cobra* o la sesión descrita al principio de este artículo, resultan elementos previsibles en su puzzle, sin que nos den pista alguna sobre las posibles obras jazzísticas futuras, quizá inmediatas. Su sentido del riesgo y de búsqueda permiten concebir esperanzas, pero su amor por el azar bien puede traernos todo lo contrario. ■