

La idea inicial de este artículo fue la confección de un dossier de "grupos de riesgo", esas formaciones encuadradas en la variopinta

vanguardia que, por la dureza de sus propuestas, no suelen encontrar espacio en las programaciones de los clubes. Al ir recopilando material se constató que hay muchas propuestas que no son propiamente de vanguardia pero que tampoco lo tienen muy fácil para hacerse con su hueco. Es por eso que la idea original fue cambiando de orientación y así, con la advertencia de que lo que sigue es un muestrario-guía, se pretende romper una lanza en favor de las formaciones que intentan mantener vivo el espíritu de la creatividad y la improvisación, fuera de los terrenos acomodaticios del hostelero que pone copas con música -en vivo, que no es poco- de fondo.

Tiempo al tiempo:
Jordi Rizra, Benet Palet, Manel Vega y Quico Samso.

GRUPOSEXPERIMENTALES

Entre la **Vanguardia** & *el* **Riesgo** Jesús Moreno

BLANCAS Y NEGRAS, SUENAN Y GANAN

Pedro Sarmiento y Laurent Filipe, piano y trompeta, forman el Dúo Iberia. La combinación instrumental ya apunta a un jazz de cámara y lo cierto es que sus cuidadas maneras en la puesta en escena lo confirman. Un repertorio con preponderancia de tiempos medios y reposados en los que se equilibra composición, improvisación e interacción. Su trabajo está recogido en *Divertimento (For Duke And Monk)* (Numérica) y se nutre de tradición jazzística, referencias a la música clásica europea y a las músicas peninsulares (fado, pasodoble...).

Sarmiento, que es el pianista de la Big Band del Foro, es igualmente miembro de un interesante grupo que, con base en los Estados Unidos, nos visita con cierta regularidad y que lamentablemente no son muy conocidos; el Boston Art Quartet. Su hasta ahora único disco –preparan una segunda grabación para comienzos de año–, *The Fax* (Accurate), paga tributo a su maestro, el pianista Ran Blake. Por la idiosincrasia del instrumento, por las exigencias técnicas, cuando no por las propuestas, buscan su circuito en salas de conciertos, casas de cultura, etc. Sólo en Barcelona podemos encontrar una variada oferta de posibilidades para montar un concierto de piano contemporáneo: el romanticismo evansiano de un Lluís Vidal; el toque Jarrett de Manuel Camp a piano solo o su fusión con la música clásica en los dúos con la pianista Ludovica Mosca, o el dúo mediterráneo junto a Kitflus; los ecos ecemistas de Corea-Burton en el Duet (Angel Pereira al vibráfono con Conrad Setó u Olaf Sabater al piano); el vertiginoso pianismo moderno de un Alvaro Is (Pereira esta vez a la batería) en trío o las dos propuestas más vanguardistas: la de Josep María Balanya y la de Agustí Fernández.

Josép María Balanya, de extracción jazzrockera (Carretera y Manta) ofrece lo más convencional de su repertorio en *L'espina* (la Col.leccio del Taller) con texto presentación de Joachin Kühn en la carpetilla. Sus trabajos recientes apuestan por los pianos tratados. Agustí Fernández, con amplia experiencia en los terrenos de la música contemporánea, pasó hace un par de años a componer una obra para el Big Ensemble del Taller, *Aura* (la Col.leccio del Taller), y ser su director. Actualmente, y tras la desaparición del BETM, se ha integrado en la transformación de éste: La Orquesta del Caos.

ELÉCTRICOS Y DESENCHUFADOS

Frente a la “seriedad” de muchas de las propuestas anteriores, La Humanidad en Peligro (Tom Johnson, trombón; Eduard Bosch, guitarra;

Jordi Prats, saxo alto; David Torres, bajo, y Josep Cortes, batería) apuestan por la herencia de Miles Davis hecha orgía eléctrica.

Como modelo, el *Agharta* davisiano: guitarras distorsionadas, compases de amalgama, pedales, armonías un tanto desconcertantes... Los títulos de sus temas *Apnea*, *Stalag 17*... van en esa línea.

De procedencia rockera, pasado por los talleres de improvisación de David Thomas, encontramos en Madrid a *Deckler*; José Luis Silvestre y su I.S.P.

Tiempo al Tiempo (Benet Palet, trompeta; Jordi Riera, guitarra; Manel Vega, bajo eléctrico, y Quico Samso, batería) se presentaron en la pasada Muestra de Jazz Europeo (Barcelona, junio 1995) con *Musito Ergo Sum* –una banda de efectos pregrabados en cada uno de los temas, que va dando pistas para leer la música interpretada en directo–. En *Musito...*, *Sambatraccio* o *Siete minutos después* son obvias las bandas pregrabadas –sorprendentes los efectos de *Musito...*–. A Manel Vega (junto a Jaume Maristany, saxos; Ernest Martínez, percusión, y Tito Busquets, percusión y teclados) lo encontramos también en Amordiscos, un grupo que ha sabido evolucionar del flojo *D.M.* (Origen), al cuidado e interesante *Laurasia* (Hyades Arts). Fusión bien hecha.

Fusión bien hecha podemos llamar también a la propuesta que ofrece el chelista Paul Stouthamer. Su cuarteto, con Johannes Ammon al violín, Aljosa Mutic al tenor y Jo Krause en la batería, practica un jazz moderno en el que se fusionan el Coltrane más energético, los engañosos ritmos monkianos, las melodías del este de Europa y la música clásica y contemporánea europea. Tanto las versiones como los temas originales, en los que queda bien patente esa fusión, reciben uno

de los tratamientos más interesantes que en la actualidad se pueden escuchar en este país. Una versión de importación de Cora/Reijserger, que tenemos que compartir con Holanda, donde alterna su trabajo en grupos de teatro, mimo y música contemporánea. En los terrenos próximos al teatro, la *performance*, se mueve otra formación con chelo: la alemana Bárbara Mayer, la soprano Chefa

Alonso, el batería Pablo Abril y el percusionista/actor Nilo, se entregan a una música libre que nos lleva unas décadas atrás en el tiempo, cuando el experimentar era una excusa... Chefa Alonso, que recientemente se ha incorporado al quinteto de Baldo Martínez, mantiene junto al guitarrista Cy Williams un muy interesante dúo de atmósferas con un amplio repertorio de originales. De la continua relación de músicos de extracción jazzística con el teatro, para la realización de bandas sonoras... podemos terminar citando a Oscar Roig, *Musica per Dansa* (Desert Produccions) con toques de las llamadas nuevas músicas.

Markus Breuss (Clónicos)

Pablo Orín

Dúo Iberia: Pedro Sarmiento, Laurent Filipe.

CHISTOSOS Y NO TAN SERIOS

Cuando vieron la luz sus primeros temas, a comienzos de los años ochenta, se los comparó con chistes musicales a lo Lounge Lizards. Su última broma, anunciar por lo bajo su disolución poco antes del verano. Afortunadamente Koniek seguirá funcionando aunque sus integrantes están en otros proyectos: Quico Samsó en Tiempo al Tiempo y Xavier Maristany y Joan Saura están involucrados en la Orquesta del Caos. Maristany continúa –en algunas ocasiones también con Saura– con trabajos para danza (*Murs* o *Moving Landscape*) y en 1995 estrenaba *Nestor i el Temps*, un espectáculo con videos, teatro y música.

La Orquesta del Caos es un colectivo que con Saura, Maristany, Agustí Fernández, José Manuel Berenguer y Joan Sanmartí (sí, el guitarrista de fusión que grabó un par de discos a su nombre para Justine-Taller de Músics, armado de tecnología punta y ganas locas de experimentar) como núcleo, se anuncian como un revulsivo, “un núcleo de pensamiento contemporáneo en el que caben desde solos hasta cualquier manifestación artística”. En su presentación en la 6ª Mostra del Jazz Europeu ofrecieron las colaboraciones de John Rose + Agustí Fernández y la de Pep Pascual + Benjamin Davies. Y en SONAR’95, la obra interactiva de Sanmartí, *Caotic*. Lo último, una colaboración con Markus Breuss.

El que fuera primer batería de Koniek, Oriol Perucho, anuncia su segundo disco que, al igual que *Insultó, le multaron y dejó de comer* (G3G), que contaba con la presencia de Pascal Comelade, Pep Pascual, Jakob Draminsky –clarinetista bajo al que además de en colaboraciones con RAEO podemos escuchar en el disco a su nombre *At The Gallery* (G3G)–, cuenta con diversos colaboradores y sigue en la línea del collage ideológico y estilístico.

Los indiscutibles reyes del collage, el grupo laboratorio Clónicos, tienen también disponible nuevo disco desde el pasado otoño, *Squizzodelia* (Triquinoise). Pero el grupo está en cierto punto muerto –compás de espera– tras la marcha de Pelayo Arrizabalaga a Suiza, donde se ha integrado en el Weerkstaad Für Improvisat Musik (Grupo de Trabajo para la Música Improvisada), tocando con Luigi Archetti o Hans Hassler entre otros. En la actualidad trabaja en diversas composiciones para formaciones atípicas. En Francia tiene editado *Galvana* (ACT), grabación para tres clarinetes bajos procesados, junto a Victor Nubla y Jep Nux.

Por su parte, Markus Breuss forma parte de Score Crackers y ha preparado una composición para la Orquesta del Caos para ser interpretada bajo la dirección de Xavier Maristany. Merece la pena destacar la poco conocida producción de grabaciones que bajo su nombre se han editado en K7: *Tubes And Cubes* (Toracic Tapes) y *Desnudo* (Hyades Arts). Este último, un “sumario acústico dedicado al Art Ensemble Of Chicago”. Además, continúa colaborando en grabaciones de diversos grupos: Lyons In Love, Esclarecidos... resultando interesante su participación en directo junto a Superelvis en un programa de RNE: *Esto no es Hawaii*.

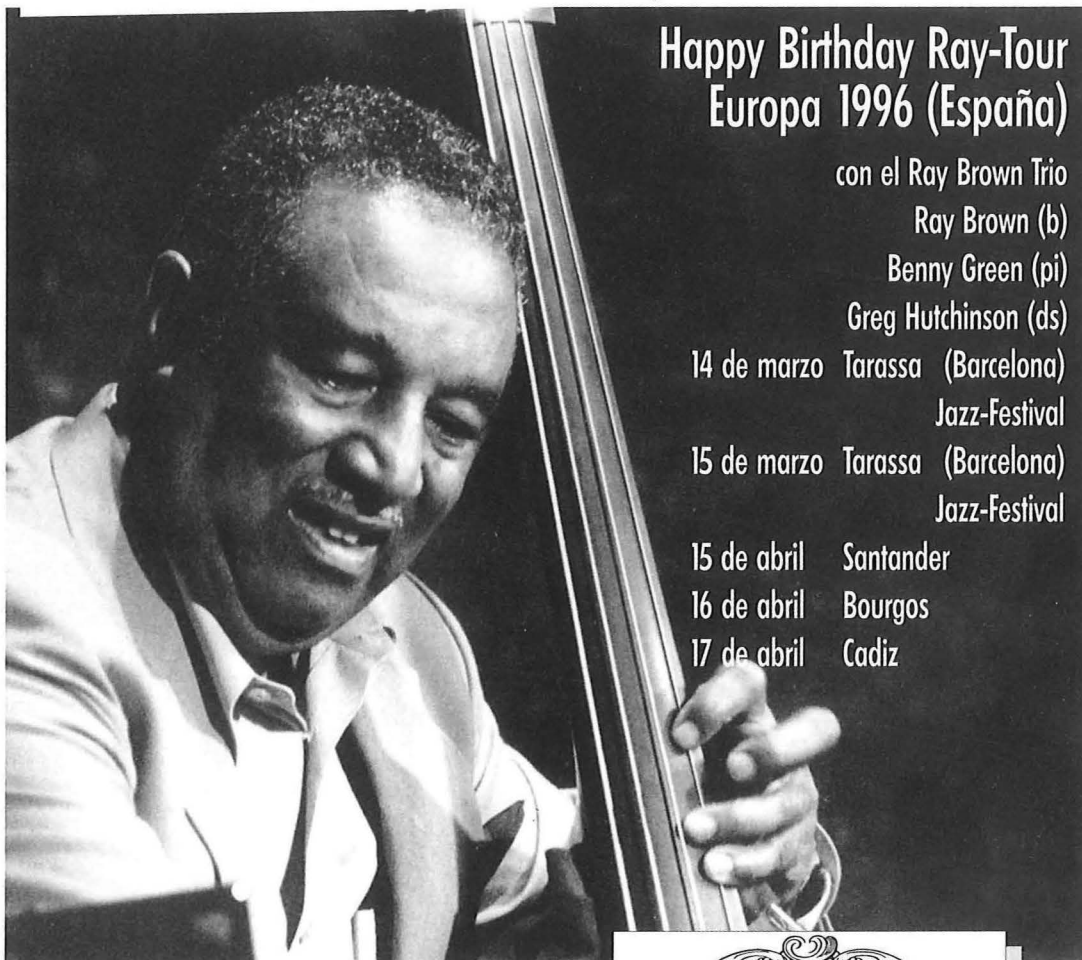
ELECTROACÚSTICOS

Madrid tiene una buena representación de formaciones cuyo campo de actuación es la improvisación electroacústica, aunque de hecho sus miembros sean compartidos. Zyklus: Wade Matthews, saxos y sintetizadores; Baldo Martínez, contrabajo y contrabajo procesado, y Pedro López, baterías acústica y electrónica, son la única formación con discos en el mercado: *Interface* (Música sin Fin) y *Nude* (Hyades Arts). También la más prestigiosa merced a su continuada intervención en diversos ciclos y programaciones tanto jazzísticas como, en ocasiones, de música contemporánea. Con este grupo como referencia/base encontramos al dúo Fases formado por Wade y Pedro que han participado entre otros en Paralelo Madrid o en el VI Ciclo de Música Contemporánea de Granada. Pedro López forma también un dúo junto a Isabel Mullor, voz: Modisti, con el que ha participado en Paralelo Madrid-Círculo de Bellas Artes. Sus primeras obras, *Casa de Misericordia* y *Redes de Hartman*, fueron estrenadas en el Atelier de Creation Radiophonique de Radio Francia en 1993. En el discurso del dúo se incluyen todo tipo de sonidos cotidianos procesados.

Pero la gran revelación es sin duda Score Crackers –rompepartituras–, la formación más rompedora del panorama nacional, un grupo nacido a la sombra del postfree, con Matthews, López, Baldo y Breuss, que ha alcanzado su madurez en el último año como trío integrado por Pedro, Breuss y Suso González, teclista que mantiene su propio trío en onda contemporánea-Jarrett: *Interplay*. Score Crackers integran tradición jazzística, música contemporánea, electrónica, aleatoria... a lo largo de largas improvisaciones en las que tan sólo pequeños motivos están preparados como puntos de encuentros-desencuentros. Para su participación en el proyecto *Horizontal Radio* el grupo contó con temas más cortos y concretos, con las colaboraciones de Wade e Isabel Martín, voz.

(Sigue en pág. 22)

Thomastik-Infeld felicit a Ray Brown por su 70º cumpleaños.

Happy Birthday Ray-Tour Europa 1996 (España)

con el Ray Brown Trio

Ray Brown (b)

Benny Green (pi)

Greg Hutchinson (ds)

14 de marzo Tarassa (Barcelona)

Jazz-Festival

15 de marzo Tarassa (Barcelona)

Jazz-Festival

15 de abril Santander

16 de abril Bourgos

17 de abril Cadiz

Ray Brown, uno de los más grandes del jazz, es considerado sin más ni más como el bajista moderno de jazz. Nacido un 16 de octubre de 1926 en Pittsburg, EE.UU., emprende en 1945 su carrera con

Dizzy Gillespie. Posteriormente toca con todas las grandes figuras del jazz, entre ellas Charlie Parker. A partir de 1948, acompaña a la que más tarde sería su esposa, Ella Fitzgerald, y de 1951 a 1966 es uno de los pilares del grupo de renombre mundial Oscar Peterson

Trio. Siguen innumerables presentaciones en „Jazz at the Philharmonic“. Ray: „Todavía me gusta tocar ‚time‘. El ritmo con un buen sonido es como un latido del corazón. Para esto necesito las cuerdas apropiadas - las cuerdas SPIROCORE de Thomastik-Infeld.“

THOMASTIK-INFELD
V I E N N A

Las cuerdas de la perfección.

A-1051 Viena, Diehlgasse 27, Tel.: +43/1/545 12 62

TRADICIÓN - TECNOLOGÍA - PERFECCIÓN - SONIDO - PRESENCIA - CREATIVIDAD

(Viene de pág. 20)

EXPERIMENTALES

Barcelona, por su parte, tiene formaciones de gran prestigio en el campo de la experimentación. Gringos puede ser uno de esos grupos que están interesados tanto en el aspecto musical como en la relación de ésta con otros aspectos artísticos como el video y las nuevas formas multimedia.

Pero el grupo bandera, y sin duda el más destacado del país en su terreno, es Macromassa. Con dos décadas de existencia y una docena y media de trabajos publicados en diversos formatos, el grupo del que son cabezas visibles Victor Nubla y Joan Crek se presentaba como dúo en el pasado Sonar con *Muelles Sensoriales*, una *suíte* instrumental en la que el saxo barítono y clarinete son manipulados no siendo accionados de manera convencional (soplados) en ningún momento. Pero sus dos últimos CDs los presentan en formación de cuarteto con dos baterías: Patri Martínez y Pep Figueras (que a su vez mantienen un cuarteto de baterías con música totalmente escrita: Gran Motor Cabeza); Zog Live (G3G) y *Um-yu (las flores amarillas también dan entradas a los perros)* (Nova Era/Música Secreta).

Paralelamente a Macromassa, Joan Crek está preparando una colección de ocho mini CDs, formato 8 cm., en el que salvo el primero, solo, realiza dúos con Pep Figueras, Sergio Oca, Toni Martín, Carter Piler... La colección, que comenzaba a salir a finales del pasado año, se hará en cuatro entregas de dos títulos cada una, con periodicidad casi semestral.

La otra gran formación barcelonesa son RAEO, originalmente un dúo: Mark Cunningham, trompeta, *delays*, y Gat, bajo y guitarra ampliado a trío con el guitarrista Anton Ignorant (ex Macromassa). En su *Adiós Júpiter* (G3G) cuentan, entre otras, con las colaboraciones de los Macromassa o Jakob Draminsky, con quien Mark Cunningham tiene el dúo *Catch-22*. Ellos mismos se definen como "un trío dedicado al descubrimiento de una nueva música instrumental, un jazz para los 90 y adelante".

OTROS MUNDOS

Para los carentes de prejuicios y con el aviso de que nada tienen que ver con la estética y el lenguaje del jazz (aunque grupos como Macromassa salvo porque comparten circuito y festivales tampoco mucho), aquí va un pequeño listado de ideas sobre formaciones que en los terrenos rockistas usan la experimentación y la improvisación de forma creativa y por los que algunos de los músicos antes citados no ocultan su admiración: Accidents Polipoetics (teatro-poesía), Alien Mar, Superelvis (con los que han colaborado Perucho y Cunningham entre otros), los valencianos Fitzcarraldo, Mil Dolores Pequeños... Una selección del mundo alternativo al sistema del rock. ■

Paul Stouthamer.

Pablo Otín