

TIM BERNE: NUEVA MÚSICA NUEVOS MERCADOS

CUANDO SE TRATA DE HACER Y PRODUCIR DISCOS, EL COMPOSITOR Y SAXOFONISTA TIM BERNE LO SABE TODO. SU TOMA DE POSTURA RESPECTO AL JAZZ POST-COLEMAN SE HIZO NOTAR POR VEZ PRIMERA COINCIDIENDO CON EL APOGEO DE SELLOS DIRIGIDOS POR MÚSICOS, A FINALES DE LOS AÑOS 70, PRINCIPIOS DE LOS 80, GRACIAS A CINCO TÍTULOS PRODUCIDOS Y EDITADOS EN SU SELLO EMPIRE.

La corta, aunque fructífera, asociación para dos sesiones de grabación con Soul Note coincidió con la - teórica- salida a la venta, a través de Empire, del crucial álbum en dúo que Berne hizo en 1984 con el guitarrista Bill Frisell. Un inexplicable espasmo en la mente corporativa de Columbia les hizo contratar a Berne, que estaba en un punto de su carrera en el que, según explica en declaraciones recientes “significó una buena experiencia ya que disponía de tiempo suficiente en el estudio como para hacer el disco que quería”. Recuperados rápidamente del espasmo, Columbia le despidió sin miramientos después de dos álbumes, una decisión “tan esperada que no fue letal” (Koch Jazz hizo un deber cívico reeditando *Fulton Street Maul* y *Sanctified Dreams*, de 1987). Afortunadamente, Miniature, el trío que Berne comparte en régimen de cooperativa con el baterista Joey Baron y el chelista Hank Roberts, ya había entrado en contacto con Stefan Winter, productor del entonces sello independiente JMT, lo que preparó el terreno para una colaboración extraordinaria de unos diez discos de entre los que, al menos uno de ellos, *Diminutive Mysteries (Mostly Hemphill)* de 1992, tiene calidad suficiente como para aspirar seriamente a la categoría de clásico.

Pero también las cosas buenas tienen un final y el problema es que a veces terminan mal, y este fue el caso en la relación profesional que Berne mantenía con JMT. Según Berne la ruptura tuvo su origen en el acuerdo de distribución que Winter estableció con PolyGram “que siempre funcionó misteriosamente mal”. No obstante Berne aceptó, viéndose compensado a través de presupuestos aceptables y las elaboradas y sorprendentes portadas del artista Steven Byram. Poco a poco la situación se fue deteriorando más allá de

simples riñas de familia: ya no se ponían de acuerdo en cuanto a actividades de promoción tan simples como *mailings* y hacia quién dirigir la publicidad; los discos quedaban rápida y extrañamente descatalogados; luego Winter vendió el sello a Polydor sin notificárselo a Berne; y, debido a maquinaciones inescrutables, Berne acabó encontrándose a sí mismo privado del poder de otorgar licencias a sus grabaciones, que ahora languidecen en las bóvedas

de seguridad de la casa discográfica.

“Caí en la cuenta de que la única manera en que me podía sentir protegido era haciéndolo yo mismo,” fue la conclusión de Berne. Respaldado por las exhortaciones de John Zorn (Zar de Tzadik, sello independiente dirigido por Zorn, ferviente promotor de la cultura radical judía, cuyo nombre alude a los líderes de los judíos hasídicos [N. de T.]), Berne decide en agosto de 1996 crear un nuevo sello, Screwgun. Estaba convencido de que “toda esa mentalidad de la industria según la cual has de ser conformista si quieres vender discos, simplemente no es cierta; en realidad pasa exactamente lo contrario”. Consecuentemente Berne tuvo la audacia de inaugurar Screwgun con *Unwound*, un triple CD con su duro e intransigente cuarteto Blood Count (integrado por el saxofonista Chris Speed, el contrabajista Michael Formanek, y el baterista Jim Black), presentado en un envoltorio de cartón de intrincado diseño firmado por Byram. “La idea inicial era venderlo todo por correo, sacar una cosa la mar de cruda, en resumen, proceder de modo que pareciera un producto pirata pero autorizado. Pero resulta que luego contacté con algunos distribuidores que inmediatamente dijeron, ‘Perfecto, nos lo quedamos’” Hay que resaltar que los distribuidores de Berne - Carrot Top, Forced Exposure, FTC, North Country y Revolver, reflejan la inter-

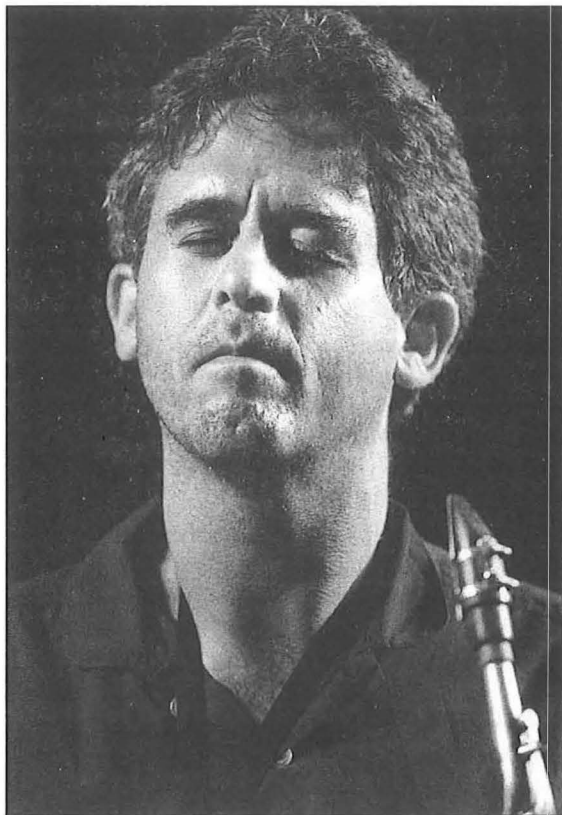
Tim Berne: Discografía referencial como líder

1979: *The Five Year Plan* (Empire) - 1980: *7X* (Empire) - 1981: *Songs And Rituals In Real Time* (Empire) - 1983: *Mutant Variations* (Soul Note) - *Theoretically* (Empire) - *Ancestors* (Soul Note) - 1986: *Fulton Street Maul* (Columbia) - 1988: *Sanctified Dreams* (Columbia) - 1989: *Fractured Fairy Tales* (JMT) - 1990: *Tim Berne's Fractured Fairy Tales* (JMT) - *Pace Yourself: Tim Berne's Chaos Totale* (JMT) - 1992: *Diminutive Mysteries* (JMT) - 1993: *Nice View* (JMT) - 1994: *Lowlife* (JMT) - *Poisoned Minds* (JMT) 1996: *Memory Select: Paris Concert Vol.3* (JMT)

sección entre los mercados para el jazz experimental y el rock vanguardista. "Todos ellos, incluso los que son principalmente distribuidores de rock, están dentro de la música. No se limitan a decir, 'Mm...esto se puede vender.' Son realmente entusiastas, lo que es muy importante para mí."

Todavía es pronto para evaluar las cifras relativas a las siguientes producciones de Screwgun

—*Discretion*, de Blood Count, y *Visitation Rites*, con Paraphrase (Tim Berne, el bajista Drew Gress, y el baterista Tom Rainey). Berne también ha lanzado una colección llamada *The Short Term Success Series* (Serie de éxitos a corto plazo N. del T.), CDs al precio de 10 dólares, de venta únicamente por correo, que incluye *Saturation Point* de Blood Count. Pero el detalle de las cifras de ventas de *Unwound* es revelador, ya que los distribuidores sólo representan alrededor de las dos terceras partes de las ventas (más de 2.500 copias vendidas, incluyendo en el primer año un triple CD de música ferozmente original, se puede considerar muy importante en un mercado tan saturado como el actual). Dado que actualmente no se pueden hacer pedidos con tarjeta de crédito a través de la dirección que el sello tiene en Internet: Screwgun web site (<http://home.sprynet.com/sprynet/ssmith36/mainpage.htm>), y que la fuente principal de solicitudes de pedido para la venta por correo son los mismos CDs, (la dirección postal es la siguiente: The Screwgun Building; 104 St. Mark's Ave.; Brooklyn, NY11217), no es sorprendente que sólo unos pocos cientos de ejemplares se hayan vendido a través del correo. Lo significativo es que los CD's vendidos en los conciertos representan el 20% de las ventas totales. Esto da validez a la observación que hizo Berne el año pasado durante la convención anual organizada por la revista *Jazz*

Laurence M. Svirchey

Times sobre el marketing de la música de vanguardia: cuando se trata de animar al público para que compren discos, nada hay que supere los conciertos. El éxito inicial que hasta ahora ha tenido Berne también ha reafirmado su tesis según la cual el hecho de que los grandes distribuidores puedan introducir un CD en las grandes cadenas no garantiza que ahí haya una persona real que saque auténticos

dólares para comprarlo. "Esto me ha puesto más en contacto con la gente que de verdad compra esta música y viene a los conciertos. Es para ellos para quienes hago estos discos. Estoy convencido de que la mayoría de la gente que trabaja en los sellos discográficos no tiene ni idea de quiénes son estas personas porque la mayoría de ellos hacen lo que hacen porque escuchan a la industria y no a los aficionados o a la gente de las tiendas de discos que vende la mercancía".

Aunque el dominio del lado izquierdo del cerebro, necesario para dirigir un sello discográfico, a veces entorpece su trabajo como compositor, Berne está ampliando el catálogo de Screwgun con nuevos discos en solitario del contrabajista Michael Formanek y el guitarrista Marc Ducret, una reedición del rarísimo disco de Julius Hemphill, *Blue Boy*, y una caja de los álbumes Empire de Berne. "Las producciones pueden ser una pesadilla. Las cubiertas no son fáciles, hay todos esos detalles, de modo que también hay mucha gente haciendo cosas diferentes. Las imprentas no saben qué hacer con las tapas; las usan como simples joyeros. Siempre me encuentro con algún imprevisto y tengo que solucionarlo sobre la marcha, mientras estoy de gira. Esto es lo peor. Lo demás lo controlo porque me levanto temprano, y de todas formas voy mucho al correo."

(Traducción: Peter Wessel)