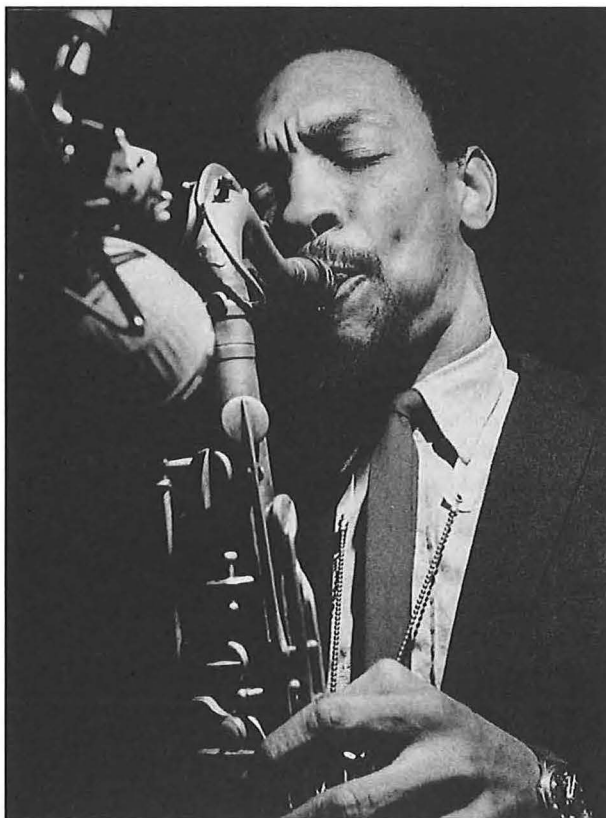

SAM RIVERS NUEVAS CORRIENTES

POR INCREÍBLE QUE PUEDA PARECER, SAM RIVERS ESTÁ VIVIENDO EN ORLANDO, PRIMER LUGAR DEL MUNDO EN PARQUES TEMÁTICOS Y LUGAR DE RETIRO DE CIUDADANOS MAYORES, PERO ÉL ES CUALQUIER COSA MENOS UN JUBILADO. ESTE MULTIINSTRUMENTISTA DE 75 AÑOS ESTÁ EN UNA DE LAS FASES MÁS ACTIVAS Y CREATIVAS DE UNA CARRERA DE CASI 50 AÑOS, E INCLUSO HA AGITADO EL FRECUENTEMENTE COMATOSO ESTADO DEL JAZZ EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Sam Rivers durante la grabación de *Contours*, 1965

El otoño pasado celebró como es debido su cumpleaños en Nueva York, con una actuación en el club Sweet Basil, y una sesión de grabación de su recientemente recuperada big band de los años 70 a cargo del sello BMG.

El renacimiento de Rivers comenzó a producirse hace un par de años, cuando Mosaic Records editó la recopilación de sus grabaciones completas para Blue Note. Las grabaciones de Rivers, de mediados de los años 60, *Fuchsia Swing Song*, *Contours*, *A New Conception*, y *Dimensions & Extensions* habían mantenido su emprendedora frescura durante más de treinta años.

Rivers fue un inconformista desde el comienzo, un saxofonista que de forma valiente fusionó los cantos de los campos de algodón, el blues de *tripas adentro* con un jazz innovador, y un compositor arriesgado que utilizaba nuevas formas al servicio de las emociones desnudas del alma; hechos que constituyen el capítulo inicial y emocionante de una de las grandes odiseas del jazz.

Al mismo tiempo, Rivers fue redescubierto por la comunidad de músicos europeos y por una nueva generación de americanos. La frenética actividad de nuevas grabaciones remite a su época posterior a Blue Note, pero también fundamenta la evolución de Rivers

como compositor y como improvisador. La casa FMP de Berlín ha editado tres excelentes discos de Rivers. Los admiradores de *Crystals*, una grabación de su big band de principios de los años 70 (Impulse!), deberían escuchar *Backgrounds For Improvisors*, donde se reúnen Rivers, el pianista Alexander Von Schlippenbach, e Improvisors Pool, una pequeña y enérgica big band de Berlín. FMP también ha publicado el primer álbum con solos de Rivers, *Portrait*, una vigorizante demostración de su fuerza como saxofonista, flautista y pianista. Más recientemente, Rivers y Schlippenbach brindan un programa a dúo titulado *Tangens*.

Sin embargo, el álbum más representativo del fenómeno emergente de Rivers es *Concept* (RivBea Sound). Del mismo modo en que el Studio RivBea fue el núcleo del entorno del jazz alternativo de los años 70 en Nueva York, RivBea Sound es emblemático por el movimiento que ha hecho surgir alrededor de Rivers en Orlando. *Concept* es significativo no sólo porque va más allá de las fronteras de los pequeños grupos que rodeaban al saxofonista en los años 70 y 80, sino porque Rivers ha creado uno de sus mejores discos con dos multiinstrumentistas que anteriormente no habían sido escuchados fuera de Florida: Anthony Cole y Doug Mathews. De la misma forma en que lo hizo con el Studio RivBea, Rivers ha demostrado seguir siendo el gran impulsor de la nueva generación de improvisadores. Curiosamente Orlando, la meca de las vacaciones de las familias americanas, tiene mucho que ver con ello.

“Estaba de gira con Dizzy durante los cuatro años que precedieron a su muerte y, mientras tanto, buscaba un sitio en el que pudiera descansar y ponerme al día con los esbozos de las composiciones que había ido acumulando a lo largo de los años”, comentó recientemente Rivers. “Esa fue la primera vez en mi vida en que traba-

jaba tanto. Durante aquel tiempo tuvimos unas 2000 actuaciones, por lo que yo estaba buscando, para no tener que viajar, un lugar agradable y cómodo que tuviera todo lo que necesitaba, tener una banda y un lugar donde tocar”.

“La razón por la que me gustó Orlando fue porque allí había muchos músicos buenos que no tenían nada que les inspirara para tocar. Hay lugares como Disney, donde puedes trabajar durante el resto de tu vida con un buen sueldo, pero en los que estás creativamente atrapado. Me animaron a que viniera y organizara una or-

questa, y acepté la oferta. Eso fue hace cinco años y todavía en la orquesta tenemos a muchos de los músicos de entonces. Son músicos excelentes, que pueden tocar cualquier cosa que yo componga y esa situación supone un desafío tanto para ellos como para mí. También hay un lugar maravilloso en el que tocar, el club Sapphire en Orange Avenue. Es el sitio en el que tocan todos los músicos cuando vienen a actuar en un club. En Orlando no se toca en los auditorios, se toca en el club Sapphire. Normalmente, toco allí una vez al mes con el trío o con la big band, y voy a

empezar a hacerlo una vez por semana con la big band como Thad (Jones) hizo en el Village Vanguard”.

Esta infraestructura incluye el Sam Rivers Free News, un calendario de conciertos y una página informativa ilustrada con fotografías de archivo (protagonizada por una curiosa foto del año 69 de Rivers con el grupo de Cecil Taylor en el legendario concierto de la Fundación Maeght), y un alto porcentaje de presencia en Internet (la página de Rivbea Beat se puede encontrar en: www.geocities.com/bourbonstreet/delta/2370/rivbea.htm). Con ello, Rivers no sólo ha incrementado la considerable audiencia de Orlando, sino que también ha creado un circuito por Florida. Lo que es particularmente notable acerca del éxito de Rivers en este aspecto es que está atrayendo a

Rivers, Nueva Jersey 1967

una audiencia más joven con poca o ninguna relación previa con la música improvisada en directo. Los gritos y las voces del público que se oyen en *Concept* lo confirman; el trío de Rivers, con su mezcla de brillante pirotecnia, su brioso *groove* y sus abstracciones ingeniosas tiene unos aficionados entregados.

“La gente conecta con la improvisación si ésta produce emociones e imágenes profundas”, afirma Rivers. “Al fin y al cabo yo estaba en la carretera con T-Bone Walker cuando recibí la llamada de Miles (Rivers hizo una gira de seis meses con el quinteto del trompetista en el año 64). Todas esas experiencias no se pueden abandonar de la noche a la mañana simplemente porque estás en un grupo diferente. Las raíces que había echado con Jimmy Witherspoon, T-Bone Walker y J.C. Higginbotham, con quienes había tocado antes del encuentro con Miles Davis, Freddie Hubbard o Cecil Taylor, están siempre presentes en lo que toco ahora”.

“Soy un intérprete tanto tradicional como vanguardista. Durante años, la mayoría de las veces no sabía a qué se refería la gente cuando hablaba de vanguardia; tampoco sabía si me debía sentir halagado o molesto. Pero ser vanguardista a mi edad..., hace que me sienta muy orgulloso de ello. Tocar música tradicional no es nuevo en mí. Grabé un disco de standards hace unos años y mi próximo *cedé* será todo de baladas. He tocado con Dizzy Gillespie. No podría haber estado con él si no hubiera sabido mis cambios. De hecho, Dizzy solía decir a quien fuera que Sam Rivers era uno de los pocos músicos que tocaba cada cambio con precisión. La mayoría de los músicos tienen unas pocas figuras que tocan sobre los cambios, yo nunca hice eso. De hecho, no sé cómo podría haber tocado con Dizzy sin tocar todos los cambios. Me habría perdido.

A pesar de que siempre he sido calificado como músico vanguar-

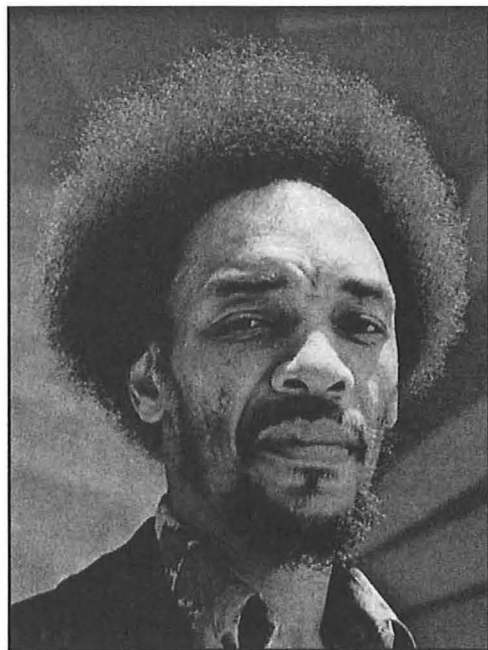
disto, no creo haber sido reconocido por el logro que *Streams* (el álbum de Impulse! que documenta la crucial actuación de Rivers en el festival de Montreux en 1973) representó. *Streams* no era precisamente improvisación libre, era invención espontánea. No era improvisación porque en la improvisación tienes que tener algo sobre lo que improvisar. *Streams* no tenía tema, no tenía material temático. Yo hice eso durante muchos años con Dave Holland y Barry Altschul, salir al escenario sin nada preparado, sin haber hablado previamente, a tocar simplemente. No es una forma y no es un len-

guaje. Simplemente empiezas y sigues adelante.

En ese sentido siempre he sido afortunado, al tocar con gente que se desdobra en otros instrumentos. Dave Holland tocaba el chelo, Joe Daley tocaba la tuba y el trombón, Thurman Barker tocaba el vibráfono y la batería. Pero este nuevo trío es el grupo más desafiante que he tenido. Muchos músicos que tocan varios instrumentos tienen uno al que están limitados, pero eso no ocurre con Anthony Cole y Doug Mathews. Doug toca el contrabajo, el bajo eléctrico y el clarinete bajo. Anthony Cole es sobrino de Nat King Cole; su madre, Linda Cole es cantante. Es como yo; nació en un entorno musical (los padres de Rivers eran concertistas especializados en espirituales; estaban de gira en Reno cuando nació Rivers, en

1923, no en 1930 como se cita frecuentemente). Él toca la batería, el piano y el saxo tenor. Lleva tocando el saxo sólo seis años, pero lo toca muy bien. También es un buen pianista y un baterista excelente. De esta manera somos capaces de hacer dúos de piano con bajo, tríos de viento, las combinaciones son numerosas. Los diferentes colores automáticamente ofrecen nuevas ideas a la música”. Rivers comentó una vez en los años 70 que su música de aquel momento era la culminación de la música de los años 40, 50 y 60.

HAY LUGARES COMO
DISNEY, DONDE PUEDES
TRABAJAR DURANTE EL RESTO DE
TU VIDA CON UN BUEN SUELDO,
PERO EN LOS QUE
ESTÁS
CREATIVAMENTE
ATRAPADO.

Sam Rivers, 1973

Cuando se le pregunta si su música actual destila todo el ámbito de su trabajo, afirma que está de acuerdo y añade que hay un denominador común entre los capítulos de Blue Note, Impulse!, Studio RivBea y Orlando: preparación.

“Siempre que iba a un estudio estaba preparado, por ello no había que hacer tantas tomas, especialmente cuando grababa para Blue

Note. En aquellos días, los músicos fijaban en primer lugar la fecha de la grabación, y después preparaban la música al entrar en el estudio. Yo vi aquello y dije que eso no me iba a pasar a mí. Es un asunto de respeto por los demás músicos. Si el grupo está preparado, no tienes que hacer tantas tomas. Creo que ahora pasa lo mismo. Es por eso por lo que hay tantos músicos jóvenes que graban música *vieja*, no tienen nada preparado. Cuando yo tenía una fecha de grabación, me aseguraba de que tenía música más que suficiente para poder elegir. Ahora he acumulado tanta música que tengo problemas para elegir qué tocar.

Si miro hacia atrás, el periodo de Blue Note es extraordinario porque entonces no era una gran compañía. Estaban Warner Brothers y Columbia que grababan a los grandes nombres, pero Blue Note grababa a los poco conocidos. Creo que la razón por la que Blue Note se ha convertido en un gran sello es que sus grabaciones reflejaban los tiempos cambiantes. Eso es lo que espero hacer ahora con mi propio sello, crear música que en el futuro muestre a la gente que los 90 no fueron un tiempo estéril”.

Traducción: E.E.M.

DURANTE AÑOS, LA MAYORÍA DE LAS VECES

NO SABÍA A QUÉ SE REFERÍA LA GENTE CUANDO HABLABA DE VANGUARDIA;

DISCOGRAFÍA REFERENCIAL COMO LÍDER

1964: <i>Fuchsia Swing Song</i>	(Blue Note)
1965: <i>Contours</i>	(Blue Note)
1966: <i>A New Conception</i>	(Blue Note)
1967: <i>Dimensions & Extensions</i>	(Blue Note)
1971: <i>Hues</i>	(Impulse!)
1973: <i>Trio Live</i>	(Impulse!)
<i>Streams: Live At Montreux</i>	(Impulse!)
1974: <i>Crystals</i>	(Impulse!)
1975: <i>Sizzle</i>	(Impulse!)
<i>Capricorn Rising</i>	(Black Saint)
1976: <i>The Quest</i>	(Pausa)
<i>Sam Rivers-Dave Holland Vol. 1</i>	(Improvising Art)
<i>Sam Rivers-Dave Holland Vol. 2</i>	(Improvising Art)
1977: <i>Paragon</i>	(Fluid)
1978: <i>Waves</i>	(Tomato)
1979: <i>Contrasts</i>	(ECM)
1981: <i>Crosscurrent</i>	(Blue Marge)
1982: <i>Jazzbuhne Berlin '82</i>	(Repertoire)
<i>Colours</i>	(Black Saint)
1989: <i>Lazuli</i>	(Timeless)
1997: <i>Portrait (Live)</i>	(FMP)

Todas las grabaciones realizadas por Sam Rivers para Blue Note, están recogidas en *The Complete Blue Note Sam Rivers Sessions*, editado por Mosaic Records.

TAMPOCO SABÍA SI ME DEBÍA SENTIR HALAGADO O MOLESTO. PERO SER VANGUARDISTA A MI EDAD..., HACE QUE ME SIENTA MUY ORGULLOSO DE ELLO.