

■ SIENA JAZZ

Por José Mª García Martínez

■ Fotografía Coral Hernández (2-3-4-5)

Claudio Palagini (1-6)

EN SIENA SE VIVE EL JAZZ DE OTRA MANERA. SE HABLA DE UN FESTIVAL ÚNICO EN SU GÉNERO Y DEL SEMINARIO QUE LO INSPIRA Y ACOGE, UNO DE LOS DE MAYORES DIMENSIONES DE CUANTOS SE CELEBRAN EN EL MUNDO. "TENEMOS CUARENTA GRUPOS DE MÚSICA FUNCIONANDO AL MISMO TIEMPO", COMENTA FRANCO CARONE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SIENA JAZZ. "ESO NO EXISTE NI EN ESTADOS UNIDOS".

Siena Jazz

un viaje al corazón de la música

Un acontecimiento sin fisuras y sin figuras, entendiendo por tales a los grandes nombres por los que disputan los otros festivales. Siena Jazz es, antes que otra cosa, un ente de base nacido en el común deseo de unos cuantos por vivir durante quince días *para, por y en* el jazz. "En los setenta teníamos un grupo de rock progresivo, estábamos interesados en el jazz, pero no había quien nos enseñara. Hasta que un día actuamos delante de Perigeo, el grupo de jazz-rock en el que tocaba Claudio Fasoli, que fue nuestro primer maestro", comenta Carone.

Franco Carone (izqda.), Francesco Martinelli (dcha.) (2)

Las primeras reuniones tuvieron lugar en un almacén de la ciudad, entre el correteo de las gallinas y las montañas que formaban las aceitunas allí depositadas. "Nos avisaban: cuidado con las olivas que cuestan millones". Por allí pasaron los más grandes, Fasoli, Franco D'Andrea, Enrico Pieranunzi, Bruno Tommaso... El 1 de octubre de 1977, Fasoli y D'Andrea protagonizaron el primer concierto organizado por Siena Jazz. Dos meses más tarde, en diciembre, tuvo lugar el primer seminario, de tres días de duración. "¡Quién nos iba a decir que íbamos a durar 27 años!". De los 36 estudiantes de 1977 se ha pasado a doscientos en 2004, venidos de toda Europa, Japón y los Estados Unidos. "La mayoría repite tres y cuatro veces". Siena Jazz mantiene un contacto directo con sus alumnos y ex-alumnos. "Un cincuenta por ciento ejerce luego la profesión como músico o como profesor. El otro cincuenta se convierte en buenos oyentes de conciertos; críticos, solo han salido dos". A este seminario de la ciudad italiana se accede tras un examen preceptivo: al aspirante se le inscribe luego en el nivel básico, medio o superior, adecuado a sus conocimientos. Se imparten clases de instrumento y teóricas, incluyendo la dedicada a la historia del jazz a cargo de Francesco Martinelli.

Una noche en el balneario

Se entiende que viajar a Siena para escuchar jazz no constituye ningún sacrificio. Podría decirse que el jazz da vida a la ciudad y a las villas vecinas. Al visitante se le permite disfrutar de la

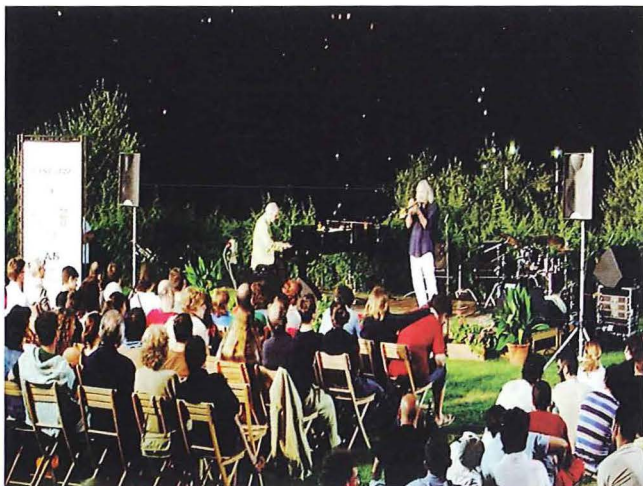
música del pianista sienés Stefano Battaglia en un lugar tan impresionante como es el balneario de Vignoni, en San Quirico d'Orcia, conjunto arquitectónico singular erigido en torno a una pileta rectangular de la Roma imperial. A Battaglia y sus músicos se les ha dispuesto en una esquina de esa pileta y el público está alineado a lo largo de uno de los laterales. Un marco de los que no se olvidan.

Por las noches, Siena Jazz visita las cavas y sus espacios adyacentes a cielo abierto donde tienen su sede las Contradas, peculiares asociaciones vecinales de cuya existencia se sabe, fuera de la ciudad, por entrar unas en competencia con las otras durante la fiesta de El Palio, la carrera de caballos que tiene lugar todos los años, en los meses de julio y agosto. Llegando a la Contrada de turno, el visitante aficionado se encuentra con un jazz a gusto del consumidor después de probar las viandas y elixires de Montepulciano que los miembros de la Contrada ponen a su disposición; todo ello con la ciudad medieval y sus torres recortadas en el horizonte.

Cada noche se celebra un mini-festival con la participación de, al menos, cuatro agrupaciones constituidas por alumnos del seminario y dirigidas por un profesor. La noche en que el seminario visitó la Contrada della Giraffa estuvo marcada por el reencuentro entre dos grandes del jazz en Europa, el trompetista Enrico Rava y el pianista Franco D'Andrea. Con buen criterio, ambos recurrieron a la música de Thelonious Monk para festejar tal acontecimiento y sí, al final, resultó algo deslucido, fue debido únicamente a los problemas labiales del trompetista. También se pudo escuchar en Siena al ubicuo Giancarlo Schiaffini dirigiendo a un conjunto de free jazz o tocando a Basie; o al veteranísimo Fasoli tocando *bis a bis* con un saxofonista bisoño a quien dobla en edad; o a Furio di Castri, sin Paolo Fresu y con un grupo de noveles arrebatados, exponiendo con éxito los frutos de su trabajo durante el seminario... Vista desde las alturas de la hermosísima villa toscana, la realidad jazzística transalpina resulta deslumbrante.

Stefano Battaglia Quartet (Bagno de Vignone, San Quirico d'Orcia). (3)

Franco D'Andrea, Enrico Rava (Contrada della Giraffa). (4)

El Benedetti inédito

El Centro Nacional de Estudios de Jazz se encuentra ubicado en la Plaza de la Caída de las Fuerzas del Orden. El historiador y crítico Francesco Martinelli está a cargo de su organización y mantenimiento: "Las mayores dificultades se plantearon al principio, al no existir la figura oficial del bibliotecario".

En un principio, su actividad estuvo encaminada a la catalogación del archivo sonoro legado por Arrigo Polillo, director de la revista *Música Jazz* desde 1945 hasta su muerte en 1984. Actualmente, a dicha actividad se ha sumado la de la recolección e incorporación de nuevos fondos, tanto registros sonoros como reproducciones fotográficas, revistas especializadas y programas de mano, "un material precioso no hecho para perdurar, algo que sólo tiene sentido mientras dura el festival y se dispersa a su término. Sin embargo, los programas de mano son muy importantes para reconstruir la carrera de muchos músicos".

El Centro cuenta con 18.000 referencias sonoras en diferentes soportes, preferentemente discos de vinilo y *cedés*. En el apartado de los incunables, destacan los discos originales registrados por Dean Benedetti con la música de Charlie Parker en vi-

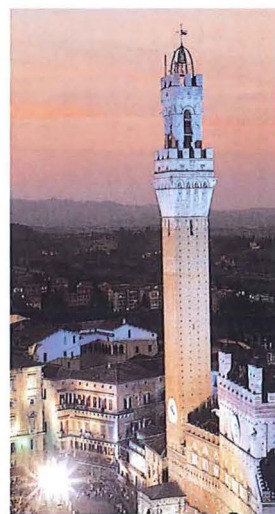
Vista de la Fonoteca del Centro de Estudios. (5)

vo, incluyendo algunos números inéditos. El catálogo completo de materiales, disponible a través de Internet, es utilizado habitualmente por músicos e investigadores de todo el mundo y por los propios alumnos durante el seminario. La dirección del centro trabaja en colaboración con los profesores del mismo en la elaboración del repertorio sobre el que, cada año, gira la actividad. "Los profesores preparan una lista de temas a interpretar, este año, por ejemplo, ha tocado Basie por cumplirse los cien años de su nacimiento. Mario Raja ha confeccionado una lista de los temas que a él le han parecido idóneos para ser interpretados y nosotros hemos preparado con ellos una antología pensada desde el punto de vista didáctico".

La música de Basie fue protagonista de la sesión de clausura de Siena Jazz en su edición de 2004. También sirvió para el debut de la heterogénea Orchestra Laboratorio dirigida por el saxofonista Mario Raja, con coro, sección de cuerdas, big band de jazz, acordeón y arpa: un ensemble de perfiles hollywoodenses y corazón latino puesto al servicio del swing. La bastante más ortodoxa big band de Giancarlo Gazzani completó el recorrido didáctico por la música del Conde, partiendo del primer Basie *-Jumpin' at the Woodside, Jump the Blues away...* – hasta el Basie estilista de los años sesenta... Y a Steve Lacy, músico al que se tuvo especial cariño por esas tierras y que poco tuvo que ver con el pianista de Kansas; o acaso sí lo tuviera.

Dejar huella

En Siena Jazz se aprende a amar el jazz. Un ambiente cultural vivo y espontáneo en el que no caben los distinguos entre educadores y educandos. Formados en la rutina organizativa por los cuadros culturales de la izquierda en los setenta, los responsables de Siena Jazz hablan de su criatura con legítimo orgullo: "Me gusta pensar que Siena Jazz es como el humus", confiesa Martinelli, "algo que se planta y deja huella". Para Carone, la clave del éxito se sintetiza en una frase: "Mucho amor y mucha profesionalidad".

Mario Raja dirige la Orchestra Laboratorio (Piazza del Duomo). (6)w