

Kühn

por

Joachim

Kühn

Texto: José Mª García Martínez
Fotos: Raúl A. Mao / J. Mª García Martínez

Tiene algo de Robinson desaliñado y febril varado en medio de la isla cuando contempla el discurrir de la Humanidad desde esa atalaya que es menos física que mental; dominio privilegiado por cuyos resquicios alborotados brota la música en cualquiera de sus manifestaciones entre los lienzos, obra suya como lo es todo aquí, pugnando por sobrevivir en el ordenado desorden imperante. Acudir al santuario profano llamado Casa Nuestro (sic); compartir apenas unas horas con este Joachim Kühn, creador -en el buen sentido de la palabra-, nacido un 15 de marzo a medio andar entre Ornette Coleman (nació el 9) y Johann Sebastian Bach (el 21 del mismo mes) constituye un deber, además de un privilegio.

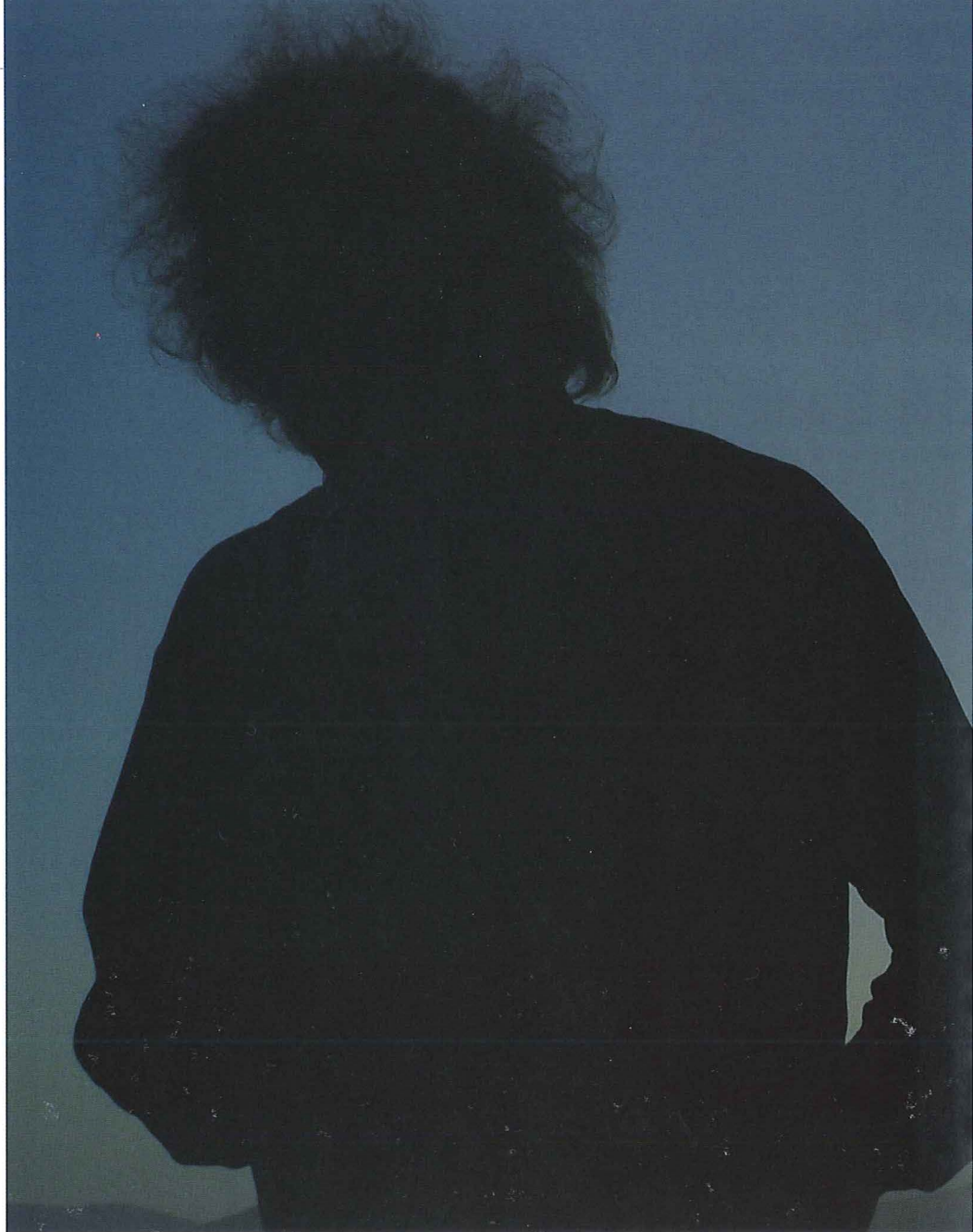

La primera vez

“ Viviendo en la Alemania del Este escuché hablar de algo que se llamaba jazz libre. Yo, por entonces, y por donde vivía, estaba interesado en cualquier cosa que fuera libre. Luego escuché algunos discos y me entusiasmaron: eso era lo mío, sin la menor duda. Hasta que, en 1965, acudí al Festival de Jazz de Praga donde tocaba el quinteto de Don Cherry, con Gato Barbieri, Karl Berger, Aldo Romano y Jean-François Jenny-Clark. Aquel concierto me confirmó que, definitivamente, ésa era mi música. Y era, básicamente, la música de Ornette. Después del concierto se había montado una jam session con Aldo Romano, Jenny-Clark y Karl Berger. Por entonces yo era muy tímido, ni se me ocurría pedir permiso para tocar, pero esa noche estaba tan eufórico que me armé de valor y le pedí permiso a Berger, que hablaba alemán, y me dejó tocar con ellos; y no sólo eso sino que, al rato, aparecieron Don Cherry y Gato Barbieri que habían ido al hotel a por sus instrumentos. Al final, la jam duró hasta las 3 de la mañana. Y después me quedé de charla con los músicos, aunque no hablaba demasiado inglés, pero daba igual, estaba tocando el cielo rodeado de todos esos tipos... al cabo de los años, estaba trabajando en París con Aldo Romano y vino Don Cherry, que tocaba en el mismo club a la semana siguiente, y buscaba una banda para acompañarle. Cuando me quise dar cuenta ya formaba parte de su grupo. Todavía no había tenido la oportunidad de tocar con Ornette. Eso vino bastante más tarde.

Qué noche la de aquel día

“ Fui a la Alemania del Oeste en el 66 para actuar en el Festival de Jazz de Berlín que entonces producía Joachim E. Berendt. Todas las “estrellas” del jazz americano estaban allí. El grupo lo formábamos mi hermano Rolf y yo. El propio Berendt, que nos había invitado, se convirtió en mi primer productor. El concierto consistió en una

primera parte a cargo del quinteto de Max Roach con Freddie Hubbard y James Spaulding, y el trío de Sonny Rollins. Después del descanso salimos nosotros tocando con la sección rítmica de Albert Mangelsdorff y luego estaba programado el cuarteto de Dave Brubeck con Paul Desmond. El caso es que yo había escrito una pieza para la ocasión llamada *Walkie Talkie* que ocupaba todo el set: 45 minutos sin parar, muy free. Y había casi ocho mil personas escuchándonos. Al final fuimos los que más éxito tuvimos de toda esa noche. George Wein estaba muy nervioso detrás del escenario arropando a sus estrellas: “podéis salir para saludar pero ¡ni se os ocurra tocar una sola nota más!”. Cuando Dave Brubeck salió, la gente formó un verdadero tumulto. Ocho mil personas abucheando a la

“estrella” de la noche y reclamándonos a nosotros. Fue algo increíble.

Coltrane: visto y no visto

“ El mismo George Wein nos invitó a tocar en el Festival de Newport al año siguiente, pero teníamos un problema: Jean-François Jenny-Clark estaba haciendo el servicio militar. Entonces, a Rolf se le ocurrió llamar a Jimmy Garrison a quien conocía porque había formado parte de su cuarteto en Nueva York. La parte chusca es que Wein nos dio únicamente 50 dólares por el concierto incluyendo los viajes. Organizamos un único ensayo en la casa de Jimmy y, directos, a Newport. Como era un trayecto muy largo alquilamos un coche. La mujer de Jimmy

El alimento de los dioses

“Uno desarrolla una sensibilidad muy especial cuando se ha nacido en la Alemania del Este, así que la palabra libertad significa mucho para mí. Siempre he deseado vivir en un sitio donde pudiera vivir como me diera la gana, donde pudiera tocar a mi gusto ya fuera de día como de noche. Soy feliz de poder decir que he ganado el

dinero suficiente para ello, pese a la discriminación que sufrimos los músicos de jazz europeos. Pero he tenido suerte. He sobrevivido, llevo 45 años en esto, sigo estando lleno de ideas que funcionan bastante bien, tengo lo que necesito, el sitio perfecto, un montón de actividades y la mejor colección de discos de jazz del mundo, para mi gusto.

portada

Ornette, primera parte

“He grabado 20 composiciones de Ornette a piano solo y podría grabar otras veinte ahora mismo. Considero a Ornette el compositor más importante que existe. Un genio. Al momento de grabar sus temas, me pareció lógico consultarle primero. A él la idea le pareció estupenda. Entonces le propuse producir el disco y le envié las cintas para que las estudiara. Pretendía que me diera su opinión, si esta pieza vale o si esta otra podría estar mejor, si esta la tocaría un poco más lenta o no es apropiada para piano solo. Buscaba el álbum perfecto y para eso me resultaba imprescindible la ayuda de él, aunque fuera a distancia y por teléfono. Hombre, lo ideal es que pudiera venir a mi casa y trabajar juntos, eso sería lo perfecto. Siempre está diciendo que quiere venir a visitarme y quizá lo haga un día.

Ornette, segunda parte

“Sí pude conocer a mi segundo héroe, Ornette Coleman. De hecho, mantengo con él una relación duradera. Hemos tocado juntos durante seis años, hemos grabado un disco juntos, hay otro para publicar y lo que venga. Tengo unas trescientas horas de música grabada digitalmente con Ornette, eso como mínimo. Esto sí que es algo extraordinario, teniendo en cuenta cómo funciona Ornette. Lo primero es que, cuando él dice sí a un concierto, eso no significa que vaya a tocar sin más. El mismo hecho de pensárselo le puede llevar un año; luego, para cada concierto escribe diez composiciones nuevas, lo que también le lleva su tiempo. Cuando terminó con esto, me hizo volar desde Ibiza a Nueva York, a su fantástico estudio de grabación, para tocar estas diez nuevas piezas durante una semana y sólo entonces consideró que estábamos suficientemente preparados. Ornette es extraordinariamente concienzudo: solo para la semana de ensayos alquiló un Steinway. Lo tiene todo planificado. El primer día lo empleó en conocernos, luego nos pusi-

conducía y yo aproveché la coyuntura para preguntarle a Jimmy por Coltrane, cómo estaba de salud, cual era su método de trabajo, le hablé de lo interesado que estaba por conocerle y accedió a llamarle. Le contó que andaba con un músico alemán que estaba loco por conocerle y Coltrane le autorizó a facilitarme su número de teléfono. Como yo no hablaba bien inglés, le llamé mi hermano. Su mujer, Alice, le dijo que John no se encontraba bien y que llamáramos a la semana siguiente. Nosotros tocamos en Newport a primeros de julio y Coltrane murió el 17 de julio. Asistí al funeral. Estaba lleno de músicos, Ornette tocó, Albert Ayler también, y estaba el ataúd abierto, de modo que uno podía situarse a un lado del mismo. Puedo decir que la primera y única vez que vi a Coltrane fue en su ataúd.

Sin medida

“Mi repertorio habitual incluye piezas de Bach, Mozart, Coltrane, Ornette Coleman y algunos originales, pero siempre trato de ser yo mismo. La idea es que me sienta a gusto tocando esa música tanto como si tocara mis propias piezas. Por eso me siento tan cercano a alguien como Bach. De hecho, me estoy metiendo cada vez más en la música barroca, desde mi perspectiva, utilizando las composiciones para improvisar. Las melodías del barroco constituyen un material de primera. Uno de mis proyectos futuros es trabajar sobre los dieciséis *Préludes Non Mesurés* de François Couperin. Sólo el título es una invitación. Piezas como esa ofrecen exactamente lo que uno quiere: más libertad ⁽¹⁾

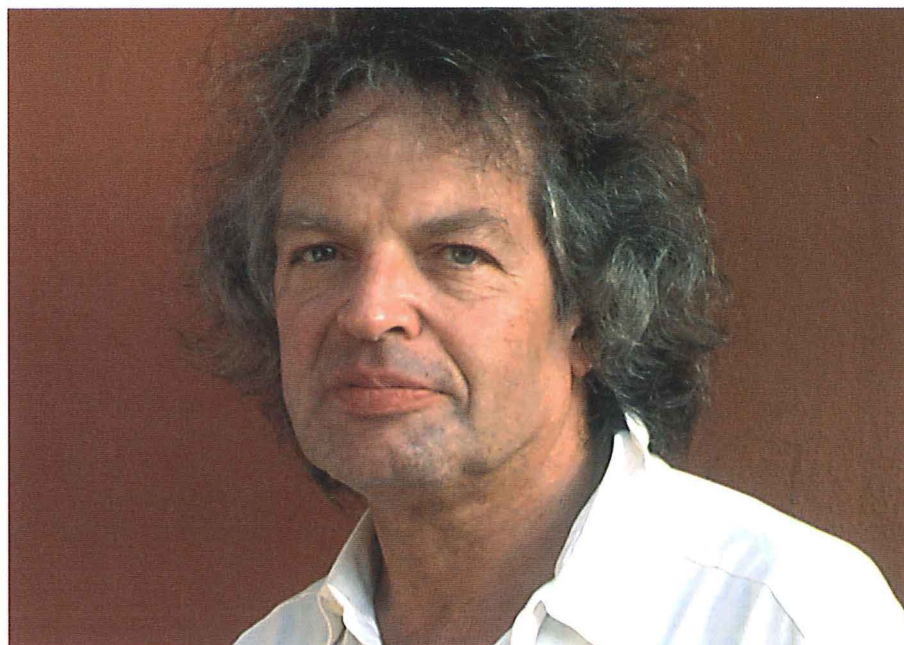
► mos sobre lo escrito y hacia la mitad de la semana ya estábamos improvisando. A Ornette le interesan menos las notas que la música por sí misma: desde el primer día fui libre de colocar las armonías a mi gusto sobre sus melodías. A la semana, después de haber estado tocando su música durante doce o catorce horas al día, se había convertido en algo parecido a un padre para mí. Era el director, pero también quien se encargaba de proporcionarme la comida. Eso sí, en cuanto toca a la música es muy serio, ahí sí que no admite bromas, ni tocando ni cuando se habla sobre música o explica sus piezas. Hablar con él es como ir a la universidad, o mejor. Me hizo darme cuenta de tantas cosas... y **todo, absolutamente todo, lo graba**. De cada día de ensayos tengo al menos 6 ó 7 horas de música y dos o tres más de conversaciones. Y esto lo hemos repetido tres o cuatro veces al año durante seis años, conciertos aparte.

Allegro vivace

“Nunca voy a un estudio con una intención pre-determinada, prefiero que la idea surja de forma espontánea. Puede ocurrir que el ingeniero con el que esté grabando recuerde que una vez te escuchó tocando *Thelonious' Lament* y, de repente, me doy cuenta de que siempre ha sido una de mis piezas favoritas solo que dejé de tocarla, no sé porqué. Por ese motivo me gusta ir al estudio cuando conozco al ingeniero y sé que él me conoce y que cuento con un piano en buenas condiciones y, que no tengo que

por
Joachim
Kühn

“SI FUERA POR MÍ, PUBLICARÍA UN NUEVO DISCO TODAS LAS SEMANAS”

discutir acerca de dónde hay que colocar los micrófonos, éste es el único modo en que uno puede despreocuparse de todo. No hay que parar a cada tema e ir a la cabina a escuchar lo grabado para ver si vale o no, sólo tocar. **Cuando uno graba de este modo se van juntando las piezas y, de repente, surge el concepto y está bien que así sea porque, en el mundo de hoy, el concepto vende.**

El disco perfecto

“Tengo el mejor piano del mundo a diez minutos de mi casa, un Bösendorfer Imperial, y los mejores micrófonos del mundo, y la llave para entrar en el estudio cuando me dé la gana, dado que el dueño es mi amigo. No sé cuantas horas de música tengo grabadas, tengo para todo un año editando discos de piano solo, ahora acaba de salir *Allegro Vivace* ⁽²⁾. **Si fuera por mí, publicaría un nuevo disco todas las semanas.**

Mi idea es dedicar los próximos 365 días a grabar y seleccionar entre lo grabado, a mi edad creo que puedo permitírmelo. Siempre busco el “disco perfecto”. Y sigo incorporando nuevo material. Quiero grabar nuevos Ornette, Bach, Mozart, algún François Couperin y otras cosas, unas cuarenta piezas

en total. Mi sistema excluye la producción: grabo cada pieza una sola vez y no la re-escucho hasta pasado un tiempo, entonces decido si me interesa volver sobre ella o no. Solo necesito más tiempo para escucharme.

Poison Trio

“Tras el fallecimiento de Jean-François [Jenny-Clark], tanto Daniel [Humair] como yo pensamos que no tenía sentido seguir sin él, aparte de que Humair tiene sus propios proyectos; estuve un tiempo probando hasta dar con Jean-Paul Celea, y Wolfgang Reisinger, los miembros de mi actual trío. Aunque los temas de nuestro primer disco *Poison* ⁽³⁾ [In+Out, 2004] giran en torno a las drogas, eso no puede considerarse como una invitación a probarlas. De hecho, ninguno de los tres tomamos nada. No es ningún secreto que en el pasado, hubo muchos, como Charlie Parker o Chet Baker, que estuvieron muy influenciados por las drogas o el alcohol. Yo mismo las probé todas hasta que llegué a la conclusión de que lo mejor es no tomar nada. Se toca mucho mejor cuando se está absolutamente limpio, aparte de que esa es la postura más honesta para con uno mismo y para quien te escucha. **Me basta con la**

PHIL WOODS 'BIRD WITH STRINGS' . PIQUITO DIVERXO . MIGUEL ZENON . CHICK COREA & TOUCHSTONE . DUNE MUSIC NIGHT: ABRAM WILSON + SOWETO KINCH . TRIO EXCLUSIV: PRESERVATION HALL JAZZ BAND
 ROY HAYNES . CESÀRIA ÈVORA + LURA . CHUCHO VALDES . STACEY KEET . VICENTE AMIGO . MARIA SCHNEIDER . LA LOCOMOTORA NEGRA . RICHARD BONA . ANSA 'EQUINOCCIA' . BILL CARROTTERS . ALBERT BOVER . ALBERT SANZ
 DAVE DOUGLAS . LEE KONITZ . BRAD MEHLDAU . ROBERT GLASPER . CONCERT FAMILIAR 27.10.05 - 05.12.05 MIGUEL PUVEDA 'DESGLAC' . NEW PROJECT JAZZ ORCHESTRA 'BEATLES IN JAZZ' . DAVE BRUBECK
 HORACIO FUMERO . RAYNALD COLOM . ELI DEGIBRI . KEVIN HAYS . LUCIANA SOUZA . LAVID, JACOB & SCAB . NIT FRESH SOUND: MIRAGE + JALEL SHAW . MICHEL CAMILO . CARMÉ CANELA . LIBERT FORTUNY ELECTRIC BIG BAND

Voll-Damm
 37 | FESTIVAL
 INTERNACIONAL
JAZZ
 BARCELONA

www.barcelonajazzfestival.com

Organitzat per

www.the-project.net

Recomanat per

LA VANGUARDIA

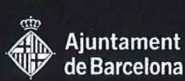
RAC105

Hidre oficial

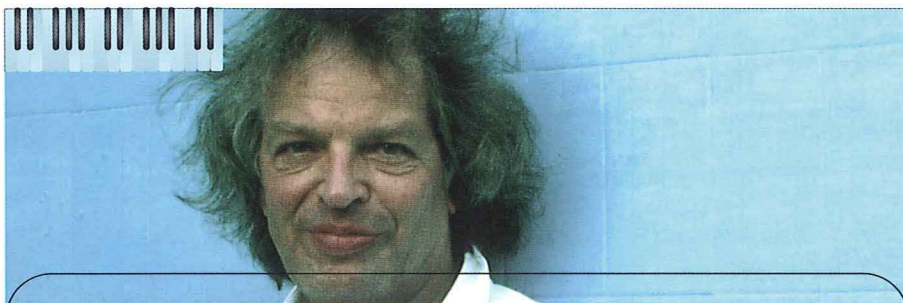
Amb el suport de

Venda anticipada

Venda anticipada de localitats també a totes les oficines de Caixa Catalunya.

Rabih Abou-Khalil

“

De primeras me atrapé su música. A mí no me gusta demasiado mezclar las cosas pero cuando lo escuché, lo primero que pensé es que sería formidable tocar con alguien así. Luego se me presentó la oportunidad de hacerlo y, de repente, vimos claro que allí había en ciernes un disco, pero eso lo decidimos después⁽¹⁾. Digamos que es algo que vino por sí solo, no había nada planeado de antemano. Pasó porque tenía que pasar, y no hubo interferencias ni presiones de ningún tipo. Grabamos porque nos apetecía hacerlo y luego, lo que tuviera que pasar, que pasase. **Con un músico como Rabih todo va sobre ruedas y lo que queda es la música en estado puro.** Qué importa dónde se ha nacido si se es capaz de tocar una música tan hermosa. Rabih es un músico muy profesional, además de un magnífico compositor.

► **excitación que genera la música cuando es verdaderamente buena.**

Albert Mangelsdorff, el hombre-compromiso

“

Me llamaron de Radio Berlín para dar un concierto y me preguntaron con quién me apetecería tocar. Propuse al trío y, como invitados, a mis dos máximas influencias: Albert Mangelsdorff, el hombre-compromiso “sólo-toco-lo-que-quiero”, que ya estaba muy enfermo (se murió al poco tiempo); y a mi hermano Rolf. En una buena medida, soy músico gracias a Rolf. Yo era un niño y él ya tocaba el clarinete, se pasaba el día escuchando a Benny Goodman y Artie Shaw, y me dormía todas las noches con esa música de fondo. **Al final, aprendí a leer música antes que las palabras.** Mi primer concierto fue a los 6 años interpretando Schumann. **Mi primer héroe fue Louis Armstrong.** Quería ser como él y tocar la trompeta. Mi hermano me regaló una cuando cumplí 8 años.

Que la música hable por sí misma

“

Ahora, por ejemplo, es posible ir a un estudio de grabación sólo porque a uno le apetece tocar y llevar a quien te dé la gana y sin la necesidad de

firmar nada. Y es posible que, si la cosa funciona, de ahí salga un disco y ese disco servirá para que se nos escuche lo cual, a su vez, generará una demanda de conciertos... también ahora es más fácil reunir a músicos de distintas culturas. **Toda la música está muy mezclada hoy en día y yo creo que eso es muy positivo.** Me gusta tocar con músicos de todo el mundo. En algún sentido, los músicos somos una raza aparte. Uno se reúne con un grupo de intérpretes árabes y a nadie se le ocurre ponerse a hablar de religión o de política ni se producen los habituales problemas de ego, estamos curados de eso. Vamos a lo que importa, a la música en su estado puro. Y lo que más me gusta de tocar con gente así es que no tengo que cambiar nada en absoluto. Con ellos soy libre de tocar lo que me apetezca. Los músicos árabes con los que toco son gente muy abierta, tanto como pueda serlo yo. Están viviendo un proceso delicado de romper con sus tradiciones

Discografía más reciente

2001: *Universal Time* (EmArcy) // 2002: *Bach Now!*-Live (Universal Classics) // 2003: *Phrasen* (Frances Musiques) *Allegro Vivace* [Piano Works I] (ACT) // 2004: *Poison* (In+Out)

Notas

⁽¹⁾ “Aunque estos Preludios estén escritos en un tiempo medido, hay sin embargo un gusto en la práctica que conviene seguir. Me explico: Preludio es una composición libre en la que la imaginación se entrega a todo lo que se le ocurre. Pero, como es bastante raro el encontrar genios capaces de crear improvisando, los que recurran a estos Preludios no improvisados, deberían de tocarlos de un modo cómodo, sin aferrarse demasiado a la precisión de la medida, a menos que yo lo haya señalado explícitamente con la palabra *Mesuré*”. *François Couperin*.

⁽²⁾ Ver reseña en Sección Discos nº 91

⁽³⁾ Ver reseña en Sección Discos nº 90

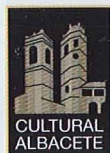
⁽⁴⁾ Se refiere a *Journey to the Centre of an Egg* (Enja).

y son perfectamente capaces de tocar con músicos de jazz y les gusta hacerlo. Son receptivos a cualquier idea. Pero también es que a mí me gusta interpretar lo suyo. **Me gusta la música árabe, cada vez más. Y todo eso es posible hoy y no lo era antes.**

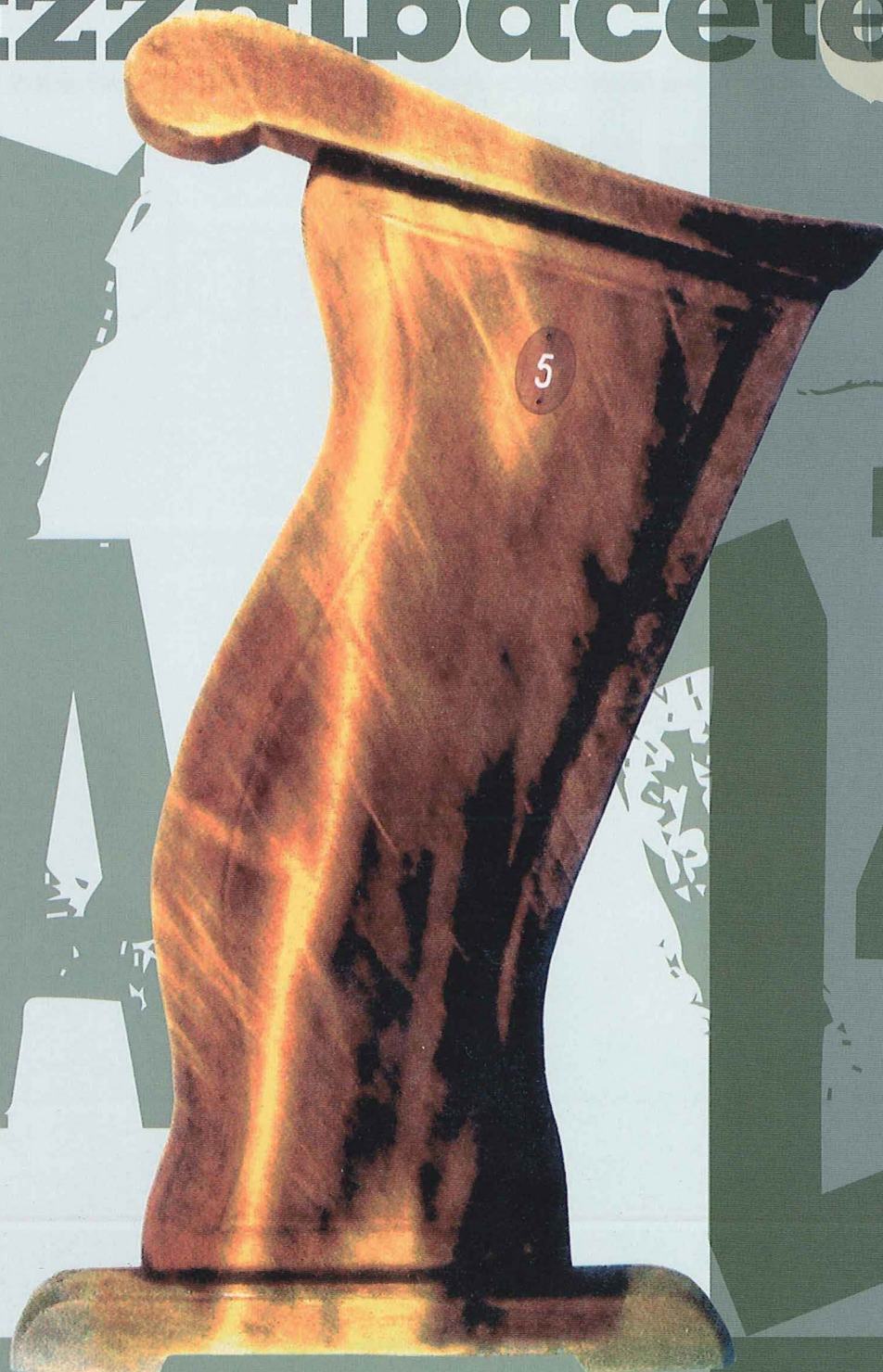
El free en el momento justo

“

Uno tiene algún tipo de responsabilidad sobre todo lo que hace, excepto por la música. La música camina por sí misma. Y eso es lo que ocurrió con el free jazz. Los músicos de hard bop venían tocando cada vez más libre en lo armónico siguiendo un camino lógico que condujo al free. Para mí, el free jazz fue meramente un paso lógico, ¿qué otra cosa se podía hacer después de *Giant Steps*? Para mí, tocar free jazz, en el buen sentido del término, es lo máximo a lo que se puede aspirar siendo músico, siempre y cuando se reúna uno con los músicos apropiados en la situación correcta. El problema es que muchos tocaban free jazz porque no eran suficientemente buenos para hacer nada más y no les daba ningún reparo subirse a un escenario. Pero, para tocar free, o lo que sea, debes conocer las bases, seguir la evolución paso a paso, del boogie-woogie al swing del swing al bop... Yo tuve la suerte de llegar al free en el momento preciso, antes de que la gente comenzara a huir en masa porque no les gustaba lo que escuchaban, pero tampoco todos los conjuntos de bebop eran buenos. Los buenos eran un cinco por ciento y el resto, la mayoría, eran copistas y no muy buenos.

jazz albacete 05

PAQUITO D'RIVERA + CHANO DOMINGUEZ + ROSA PASSOS
 RANDY WESTON AFRICAN'S RHYTHMS TRIO
 JOSHUA REDMAN ELASTIC BAND
 MINGUS CUERNAVACA MUSICA Y ESCENA
 ANTONIO SERRANO & FEDERICO LECHNER • DONALD BROWN TRIO
 IAN PARKER BAND • RACALMUTO • PEDRO MUÑOZ SEXTET
 SPEAK LOW • CAROLYN BREUER QUARTET • GENI BARRY
 BYEL BALLESTER-MANOUCHE PARTY • DOWN HOME

Organiza

Patrocina

Red de Teatros
CASTILLA-LA MANCHA

POPULAR

Colaboran

Institut Valencià de Cultura