

Como en toda industria que se precie, por muy famélica
que ésta sea, la promoción lo
es todo, o casi. Jon Irabagon
es uno de los músicos más

Jon Irabagon y el jazz del siglo XXI

Ahora que estamos a punto de cerrar la década, todo el mundo se liará a hacer listas, reflexiones y recapitulaciones varias. Se recordarán los grandes músicos surgidos en los últimos años y la evolución y consagración de los que despuntaron durante los noventa. Sin embargo, muchas obras de categoría inestimable y nombres a tener en cuenta quedarán enterrados por otros, digamos, menos *underground*.

Jon Irabagon representa lo mejor del músico de jazz del siglo XXI. Tiene un gran dominio del instrumento, amplios conocimientos musicales, una habilidad pasmosa a la hora de improvisar y mucho carácter como compositor. Su mirada no es nada ortodoxa, pero no da la espalda a la tradición; es más, la conoce de sobra e introduce elementos de ella en su obra. En realidad, hay una nueva generación de jazzistas que da un nuevo significado al concepto de tradición: para ellos, tradición es Braxton, Cecil Taylor, Evan Parker o John Zorn tanto como Armstrong, Ellington, Bechet o Coltrane. El jazz es su herramienta principal, pero no la única. Beben de toda la música que encuentran y se resisten a encasillar la propia, llevando al límite una globalización que ya es inevitable para muchos de los músicos jóvenes. Ellos escuchan por igual a Charlie Parker, la Globe Unity Orchestra, Joe Lovano, Bilal, Cannibal Corpse o The Roots, y su música es

interesantes que ha dado la
primera década del siglo XXI
y, a pesar de llevar algunos
años demostrándolo, empieza
a ser conocido ahora que ha
ganado la Thelonious Monk
Competition de 2008 y que
-a cuenta de dicho premio-
luce un flamante contrato
discográfico con Concord que
se inaugura con el excelente
The Observer. Pero hay que
ser justos y contar la historia
desde el principio.

más libre que nunca, y no me refiero a conceptos armónicos. Ya no hay que destruir para construir, basta con escuchar de todo, estar libre de prejuicios y afrontar todas las músicas con los oídos bien abiertos. Si nunca se deja de aprender, nunca se deja de evolucionar.

Estas máximas han sido aplicadas por Jon Irabagon desde que comenzó su carrera, tocando como músico de sesión para gente como Billy Joel, Lou Reed, el fantástico cantautor Ron Sexsmith o la banda liderada por Conor Oberst, Bright Eyes, al mismo tiempo que tocaba y grababa con bandas de improvisación libre, bop, free o noise. Todo vale porque todo es música. Y de la buena.

Podemos escuchar a Irabagon como sideman en multitud de discos, entre los que hay que destacar algunos como *The New Balance*, del guitarrista de Chicago Phil Mosberg, *Big Five Chord* y *Twelve*, respectivos debuts de los también guitarristas Jon Lundbom y Jostein Gulbrandsen, o el más reciente *King*, del baterista Tim Kuhl. El saxofonista tiene en todos ellos un importante rol, llegando a destacar por encima de sus compañeros en muchas ocasiones. Su versatilidad es evidente y consigue tocar con mucha personalidad tanto en los saxos alto y tenor como en el clarinete.

Esa versatilidad le lleva a participar en proyectos más extremos, como los dos álbumes de Talibam!, un grupo colli- ►

► derado por Matthew Mottel y Kevin Shea, que practica una compleja y estimulante mezcla de free jazz, rock, punk y electrónica, entre otras cosas. El lado más abstracto de la personalidad de Irabagon también se manifiesta en el magnífico *Fiction Avalanche*, del grupo colectivo RIDD Quartet. El saxofonista, junto a músicos con los que toca regularmente, protagoniza una sesión de música improvisada en la que ya da muestras de su gran personalidad.

Pero para disfrutar del mejor Irabagon hay que pasar por su discografía como líder y por la del supergrupo Mostly Other People Do The Killing, un proyecto capitaneado por el contrabajista Matthew “Moppa” Elliott que es al mismo tiempo un alarde de colectividad. Elliott es el compositor principal pero, disco a disco, la personalidad de cada miembro del cuarteto se muestra con la misma autoridad que la de cualquier otro. El debut de MOPDTK incluía un texto de Elliott en el que se sentaban las bases de ese jazz (¿nuevo?) que no quiere ser ortodoxo, que quiere verse invadido por toda la música posible y seguir siendo jazz. Elliott resume así la actitud de la banda: “más que hacer música que encaje en una “tradicción” artificial o que rechace completamente el jazz, preferiría hacer algo que utilice la crisis de identidad del jazz contra sí mismo, (...) crear música que sea consciente de sus propias inconsistencias, ironías y contradicciones (...). Estar sobre los hombros de gigantes

hace que sea más fácil darles una patada en la boca.”

Esa mezcla, aparentemente imposible, de respeto e irreverencia es una de las claves del jazz del futuro, y este grupo la explota al máximo. Elliott e Irabagon, junto al baterista Kevin Shea y al fascinante trompetista Peter Evans han grabado tres álbumes que señalan en esa dirección, y que siguen una carrera ascendente. El primero aún estaba marcado por escritura y ejecuciones más comunes, pero tanto *Shamokin!!!* (Hot Cup, 2007) como *This Is Our Moosic* (Hot Cup, 2008) son grabaciones llamadas a convertirse en clásicos de la década. En diciembre de 2009 salía el siguiente álbum del grupo, *Forty Fort*, cuya portada homenajea el *Out in the Afternoon* de Roy Haynes de la misma forma que *This Is Our Moosic* hacía lo propio con el clásico de Ornette Coleman de título prácticamente idéntico. Detrás de esas divertidas portadas, el jazz de Nueva Orleans convive con la libre improvisación de forma increíble-

DISCOGRAFIA DESTACADA

• CON RIDD QUARTET

2008: *Fiction Avalanche* (clean feed)

• CON MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING

2007: *Shamokin!!!* (Hot Cup)

2008: *This Is Our Moosic* (Hot Cup)

• COMO LÍDER

2008: *Jon Irabagon's Outright!* (Innova)

2009: *The Observer* (Concord)

mente natural, moderna y vital. No se dejen despistar por la falta de difusión de este grupo y salgan en su busca cuanto antes.

Todo lo dicho hasta ahora nos lleva al debut como líder del saxofonista, el imprescindible *Jon Irabagon's Outright!* (Innova, 2008). Grabado casi por casualidad a cuenta de la insistencia y el patrocinio de su amigo Richie Miletic, *Outright!* se erige como una grabación referencial en la que confluyen todos los aspectos musicales e ideológicos explorados por Irabagon desde el principio de su carrera. Los ancestrales ecos de los orígenes del jazz se funden con el free más extremo en una pieza protagonizada por una banda de treinta improvisadores, punto álgido de un disco en el que podemos encontrar drum'n'bass, post-bop, jazz contemporáneo y uno de los arreglos más interesantes de *Groovin' High* que he escuchado. *Outright!* es una declaración de principios y un viaje fascinante que no tiene nada de incoherente a pesar de sus múltiples referencias. También, para quien escribe esto, uno de los discos de la década.

Un año después, Irabagon cambia completamente de registro con su último disco *The Observer* (Concord, 2009), en el que opta por un jazz más clásico, sin aventuras armónicas o estéticas. Parte de este giro puede tener que ver con la orientación estilística del sello que lo edita, aunque el propio Irabagon ha declarado que estaba muy interesado en grabar un disco de este tipo, con composiciones originales e improvisando de forma más tradicional. El resultado es un disco estupendo en el que el saxofonista destaca por encima de sus acompañantes -Kenny Barron, Rufus Reid, Victor Lewis o Nicholas Payton-, improvisando de forma inspirada y con un gusto exquisito.

Pero es evidente que esto sólo es el principio: Jon Irabagon acaba de empezar y, de seguir como hasta ahora, se convertirá en uno de los grandes de la historia del jazz. Muchos empezaron peor que él, desde luego. ●

Mompiana

una relectura en clave de jazz de la música de Frederic Mompou

Lluís Vidal · piano | David Xirgu · batería | Masa Kamaguchi · contrabajo

Dave Douglas · trompeta | Perico Sambeat · saxos y flauta

Mompiana. Genial, magnífica relectura de las partituras originales de Frederic Mompou efectuada por Lluís Vidal. Una obra llena y rica en matices que probablemente supone una de las cumbres de la conjunción entre música clásica y jazz jamás grabadas en el panorama estatal.

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Indústries Culturals

ContraBaix

produccionscontra baix.com

UNIVERSAL

UNIVERSAL MUSIC GROUP
universalmusic.es

emarcy

emarcy.com

colina serrano project

Jazz para todos los públicos de la mano de dos de los más destacados jazzmen hispanos

contrabajo **javier colina**
armónica **antonio serrano**
batería **guillermo mcgill**
piano **ivan 'melón' lewis**

con la colaboración de
mariano díaz piano
silvia pérez cruz voz
agustín carbonell 'el bola' y **dani 'melon'** palmas

ContraBaix

produccionscontra baix.com

UNIVERSAL

UNIVERSAL MUSIC GROUP
universalmusic.es

emarcy

emarcy.com