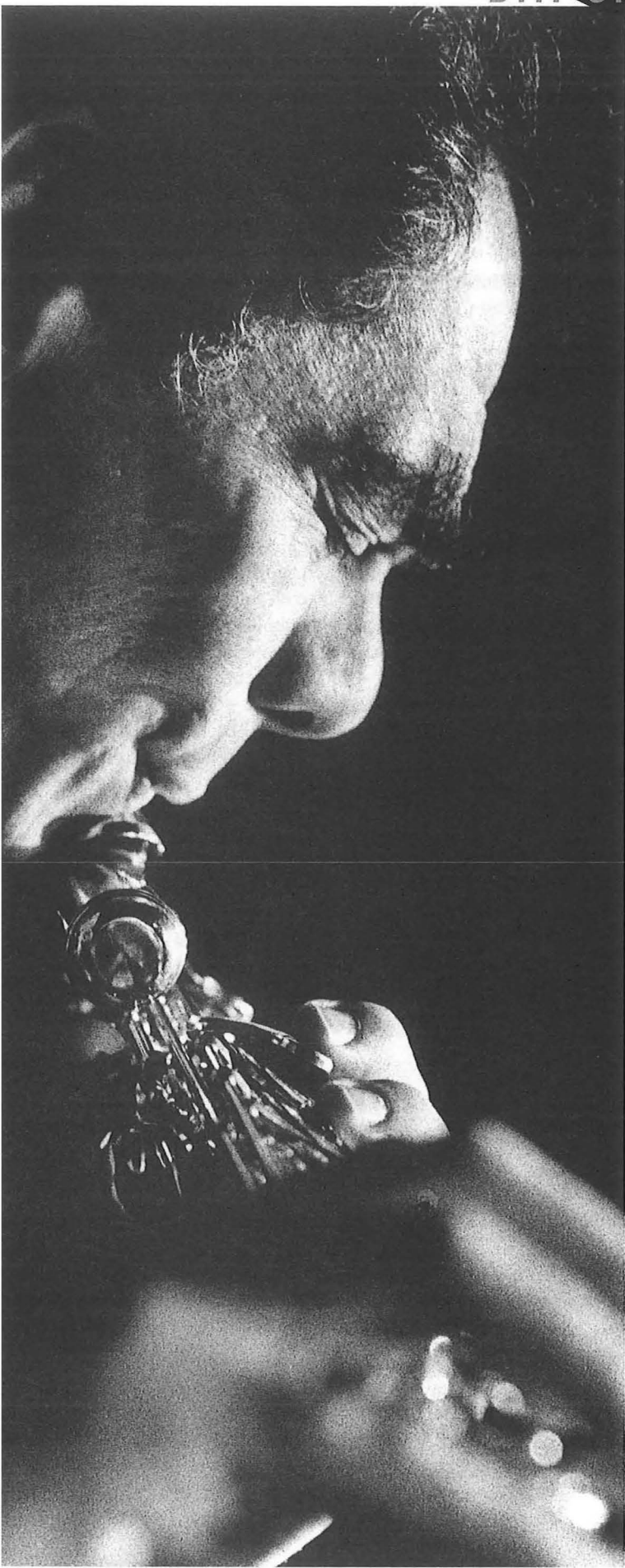

ROBERT DICK: CLASE MAGISTRAL

"NO SOY REALMENTE UN JAZZMAN," CONFESABA EL FLAUTISTA ROBERT DICK DURANTE UNA PAUSA EN EL DU MAURIER INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL, EN VANCOUVER, DONDE TOCABA CON AUREALIS (UN EXCEPCIONAL TRÍO DE JAZZ DE CÁMARA, FORMADO CON EL PIANISTA JOHN WOLF BRENNAN Y EL BAJISTA DANIELE PATUMI) Y DIRIGÍA UN INSTRUCTIVO TALLER SOBRE TÉCNICA AMPLIADA Y RESPIRACIÓN CIRCULAR.

"Gradualmente evolucionaba de ser un flautista que ponía su extremadamente innovador concepto de los sonidos al servicio de los compositores, a ser un improvisador que también compone," decía refiriéndose a su evolución.

Añádase a esto la categoría de profesor, porque cuando Dick habla se aprende mucho sobre la creación en la música.

Hay un consenso generalizado entre los críticos según el cual Dick es el flautista más revolucionario en el jazz y la música improvisada desde Eric Dolphy. Aunque el músico - nacido en Nueva York y afincado en Zurich - ha volado por debajo del radar de la industria del jazz durante la mayor parte de su cuarto de siglo de carrera, desde hace un año está adquiriendo una nueva notoriedad gracias a tres excelentes grabaciones: *Jazz Standards From Mars* (Enja), un programa de imaginativos arreglos de clásicos de Coltrane, Dolphy y Shorter, en los que intervienen el Soldier String Quartet; el estreno luminoso y epónimo de *Aurealis*; y el poderoso *Potion* de New Winds, primera participación del recientemente reclutado trompetista Herb Robertson junto a los miembros fundadores Dick y Ned Rosenberg (saxos), los dos últimos CDs para el sello canadiense Victo.

Ya sea corriendo a través de Monteverdi con Oscura Luminosa, un conjunto que incluye a improvisadores como Dick y especialistas barrocos como la impresionante clavicembalista Petia Kaufman, catando un *standard* de jazz, o investigando el área gris entre composición e improvisación, ningún reto parece capaz de amilanar a Dick cuya abrumadora técnica es admirada incluso por músicos clásicos con renombre internacional como James Galway, quien en ocasiones ha reprendido a Dick por participar en grabaciones *new age*. Dick, cerca ahora de los cincuenta años, era un

niño prodigio, preparado para entrar en las filas de las mejores orquestas sinfónicas de EEUU, cuando se dió cuenta que los músicos sinfónicos se interesaban más por sus *hobbies* que por la música y valoraban las piezas sobre todo en función de la importancia que éstas daban a sus respectivos instrumentos. El descubrimiento temprano de la música de Severino Gazzelloni, que también sirvió de inspiración a Dophy, llevó a Dick a ampliar su paleta tímbrica (Gazzelloni, de Dophy, que éste grabó por primera vez en el histórico álbum Blue Note *Out To Lunch*, se vuelve a interpretar en *Jazz Standards From Mars*). Dick calcula que ahora, sólo soplando, puede producir más de 2.000 sonidos multifónicos. A esto hay que añadir que ha ampliado su arsenal de flautas que ahora cubre toda la gama, desde la piccolo a la flauta contrabajo (recientemente ayudó a diseñar la flauta bajo Modelo Robert Dick para Emerson, la flauta bajo de calidad más barata en el mercado).

Las investigaciones de Dick llevaron a la publicación del libro pionero *The Other Flute - A Performance Manual Of Contemporary Technique* (originalmente editado por Oxford University Press en 1975; la segunda edición ha sido publicada por MMB Music, Saint Louis) y a su definitivo alejamiento del mundo de la música clásica. No obstante, no había en el *mainstream* ningún hueco para un flautista más influenciado por Jimi Hendrix que por Frank Wess (el disco de 1993, *Third Stone From The Sun* - una mezcla de *new world* y Hendrix - demuestra que la influencia fue sustancial y duradera). Mientras esperaba que el tiempo le diera la razón (durante los últimos años de la década de los setenta y los primeros de la de los ochenta no llegaba al mercado más que un lento goteo de grabaciones, y el teléfono no sonaba muy a menudo con ofertas para conciertos), Dick decidió reforzar su *curriculum* académico dando clases magistrales. La lista de instituciones internacionalmente reconocidas en las que Dick ha enseñado improvisación y técnica ampliada a los mejores flautistas clásicos del mundo incluye el Conservatorio de París, el Conservatorio Real de Holanda, y la Academia Real de Música en Londres.

A largo plazo la decisión de Dick de restringir sus actuaciones a conjuntos experimentales como Tambastics (un cuarteto con el percusionista Gerry Hemingway, el contrabajista Mark Dresser, y el pianista Denman Maroney, cuyo estupendo disco de 1992 está en el sello Music & Arts) y A.D.D. Trio (la A hace alusión al percusionista Steve Arguelles y la segunda D se refiere a otro devoto de Hendrix, el guitarrista Christy Doran; su disco *Instinct* ha salido en Bellaphon), ha encajado bien con su labor de docente y - como es lógico - hay en sus observaciones acerca de la creación musical una confluencia entre profesor e intérprete. Dick practica lo que enseña, lo que reafirma la verdad en sus consejos a aspirantes a improvisadores. Durante talleres, como él que presentó en el festival de Vancouver, traza - en pasos fáciles de seguir - el camino hacia la creatividad.

Para Dick, autor de varios libros sobre técnica (incluyendo *Circular Breathing For The Flutist* y *Tone Development Through Extended Techniques*, ambos publicados por MMB Music), el primer, e imprescindible, paso para el desarrollo de una voz individual es el poder "exteriorizar lo que oyes internamente. La forma más sencilla es primero cantar y

TALKING JAZZ: An Illustrated Oral History

Por BEN SIDRAN

La historia oral del jazz
a través de sus
más importantes músicos

Miles Davis / Gil Evans / Dizzy Gillespie / Jay McShann
Red Rodney / Frank Morgan / Jon Hendricks
Max Roach / Willie Ruff / Art Blakey / Betty Carter
Jackie McLean / Horace Silver / Abdullah Ibrahim
Sonny Rollins / Phil Woods / Johnny Griffin
Pepper Adams / Michel Petrucciani / McCoy Tyner
Max Gordon / Archie Shepp / Herbie Hancock
Tony Williams / Keith Jarrett / Branford Marsalis
Rudy Van Gelder / George Benson / Wynton Marsalis
Charles Brown / Joe Sample / Jack DeJohnette
Denny Zeitland / Don Cherry / Carla Bley / Steve Gadd
Donald Fagen / Bobby McFerrin / Dave Grusin
Bob James

Edición de Lujo. Formato 23 x 31
Ilustrado con más de 100 fotografías
Portada: Stuart Davis
210pp / Versión inglesa

CUPÓN DE PEDIDO

Deseo recibir el libro
Talking Jazz:
An Illustrated Oral History,
por Ben Sidran,
al precio de 4.295 pts.
(* gastos de envío 650 = 4.945 pts)

Formas de pago:

- ☐ Talón nominativo adjunto
☐ Giro postal ☐ Contra reembolso
☐ Tarjeta VISA ☐ 4B ☐ MASTERCARD
N ____/____/____ válida hasta ____/____

Remitir a

Cuadernos de Jazz - Hortaleza, 75 - 28004 Madrid
Tel 91 308 03 02 / Fax 91 308 05 99
E-mail: cdejazz@interlink.es

Existencias limitadas

luego tocar lo que cantas. Con el tiempo esta disciplina acabará siendo un método para la formación del oído que también centrará la búsqueda interna” Cantar también es imprescindible para el desarrollo del tono, enfatiza Dick, ya que “el tono de la flauta (o cualquier instrumento de viento) no sólo depende del sonido producido en el instrumento:

es una combinación compleja del instrumento y el músico. El tono que oímos viene del aire que vibra dentro de la flauta, pero con la resonancia del cuerpo del flautista” El entrenamiento de la garganta, el uso de los resonadores naturales del cuerpo (como los senos frontales), y el control corporal son todos esenciales en la técnica ampliada de Dick.

La misión de crear un vocabulario de técnicas ampliadas no es sencilla: aunque los medios teóricamente son ilimitados, el fin ha de ser dictado por lo que Dick llama “una necesidad musical”. El amor de Dick para con la ciencia ficción nos deja entrever como contextualiza sus técnicas ampliadas. En su extraordinario álbum en solitario *Worlds Of If* (Leo, 1994) Dick crea mundos ajenos y vívidos a través del uso audaz de microtonalidades, sonidos percusivos, susurros, tonos residuales, y *glissandi* (no, Philip K. Dick, autor de muchos clásicos de la ciencia ficción, no es familiar suyo).

Las técnicas más difíciles para músicos de viento y metales son sin lugar a dudas las multifónicas (las que implican la producción de varios tonos a la vez) y la respiración circular, que han ido ganando muchísimos adeptos entre los improvisadores desde los días en que Rahsaan Roland Kirk mantenía la misma nota durante más de una hora. Para Dick multifónicas y respiración circular son buenos ejemplos de “cómo la técnica puede ser liberadora”. No obstante, Dick se muestra crítico con los instructores que enfatizan la coordinación de la respiración a costa del desarrollo de la embocadura en la enseñanza de la respiración circular. También desecha la idea de que las diferentes posiciones de embocadura, ángulos de soplo, y resonancias corporales necesarios para la producción de multifónicas, deterioran la técnica clásica del

músico: “Todo lo contrario, mejorará todos los aspectos de tu técnica,” argumenta. Para Dick estas opiniones no hacen más que reflejar la rancia ortodoxia de los académicos que suelen considerar esta clase de técnicas como “exóticas” y “para unos pocos escogidos.”

A menudo los músicos “ponen” sus multifónicas y técnicas

de respiración circular como si fueran interruptores de luz reduciéndolas a meros artefactos. Para evitar esto “tienes que trabajar hacia un enfoque integral en tu forma de tocar,” recomienda Dick. “Odio cuando la gente pone categorías a las diferentes técnicas que se pueden emplear para tocar un instrumento: esto es legítimo, esto no lo es. Pensar así es una señal de atrofia en tu enfoque musical. Piensa de forma integral. Si aprendes multifónicas mejorarás tu forma de tocar notas sueltas. Si aprendes percusión de llaves tu ritmo mejorará. Fui a comprar un libro de ejercicios para tambor para ver la música desde un enfoque totalmente diferente. Simples repeticiones izquierda-derecha-izquierda-izquierda dieron material para tres semanas de trabajo. ¿Qué es izquierda y qué es derecha cuando tienes nueve dedos activos? ¿Cuales serán los resonadores? Este tipo de investigación refuerza tu dominio del instrumento y te acerca a lo que oyes en tu oído interior”.

“*Pops* (Louis Armstrong) solía repetir una frase estupenda acerca de la disciplina y la importancia de estar preparado: ‘La inspiración te llega de golpe: si estás listo lo expresarás; si no lo estás te machacará como a una cucaracha.’ No hay nada peor que estar inspirado y no poderlo comunicar. Estas técnicas te ponen a punto para soltar el lamento cuando haga falta.”

Traducción: Peter Wessel

**Robert Dick: *Jazz Standards On Mars*
(Ver reseña en sección Discos).**

Discografía Referencial

1982:	<i>Whispers And Landings</i> (Lumina)
1992:	<i>Venturi Shadows</i> (O.O. Discs)
1993:	<i>Steel Et Bamboo</i> (O.O. Discs)
	<i>Third Stone From The Sun</i> (New World)
1994:	<i>Worlds Of If</i> (Leo)
1995:	<i>Aurealis</i> (Victo)
1995/96:	<i>Jazz Standards On Mars</i> (Enja)