

EL **JAZZ** EXISTE
MEXICANO

LOGO

LOGO

Andrea
Básef
UNA
NUEVA
INQUILINA

ADRIÁN
oropeza
el baterista
sobrio

Alex Mercado
Talento
Parita
MATA

DANNAH
GARAY
un tributo a
Nat
KING
Cole

ABRAHAM
BARRERA

sembrar
para
cosechar

Marisa
Canales
POR
AMOR
AL
ARTE

EL
CONVITE

EL JAZZ
HASTA
LA
COCINA
BUSAR

DANIEL
WONG
está en
CHINO

portadilla

legales

**“YO HE TOCADO EL CIELO,
YO HE PODIDO TOCAR A DIOS A TRAVÉS DEL JAZZ”.**

JUAN JOSÉ LÓPEZ, PELÍCULA “RESILIENCIA POR UNA NOTA”.
EL DOCUMENTAL DE LA BIG BAND JAZZ DE MÉXICO, 2012.

Índice

UNA NUEVA INQUILINA <i>ANDREA BÁSEF</i>	<i>pág. 55</i>	IMPROVISAR ES POCO <i>CARLOS MALDONADO</i>	<i>pág. 297</i>
SEMBRAR PARA COSECHAR <i>ABRAHAM BARRERA</i>	<i>pág. 85</i>	STRONG WOMAN <i>CARMEN FUERTE</i>	<i>pág. 321</i>
EL BATERISTA SOBRIO <i>ADRIÁN OROPEZA</i>	<i>pág. 115</i>	HAMBRE DE JAZZ <i>ESTEBAN HERRERA</i>	<i>pág. 353</i>
POR AMOR AL ARTE <i>MARISA CANALES</i>	<i>pág. 143</i>	NO UN ESTÁNDAR, UN CLÁSICO <i>HORACIO FRANCO</i>	<i>pág. 381</i>
TALENTO MATA CARITA <i>ALEX MERCADO</i>	<i>pág. 181</i>	EL MUNDO ES UN PAÑUELO <i>JULIA VARI</i>	<i>pág. 427</i>
JAZZ HASTA LA COCINA <i>EL CONVITE</i>	<i>pág. 213</i>	AMPLIANDO HORIZONTES <i>5TO ELEMENTO</i>	<i>pág. 457</i>
UN TRIBUTO A NAT KING COLE <i>DANNAH GARAY</i>	<i>pág. 245</i>	LA LEYENDA <i>TINO CONTRERAS</i>	<i>pág. 485</i>
ESTÁ EN CHINO <i>DANIEL WONG</i>	<i>pág. 271</i>		

ARTISTAS ENTREVISTADOS

NO

Colaboradores

INTRODUCCIÓN

“NOTA DOMINANTE”
cápsulas de Jazz mexicano

Efraín Alavez

pág. 23

MANTRA JAZZÍSTICO

para el

Melómano

no creyente

Valeria Estefan

p
á
g
.
3
7

EL JAZZ EN MEXX

pág. 67

Germán Palomares

EL JAZZ VA A LA ESCUELA

pág. 157

Eduardo Piastro

LOS BEMOLES DEL JAZZ

pág. 99

Nacho Acosta

EL JAZZ HASTA EL FINAL...

pág. 197

DEL CUADRANTE

Dagmar Ruíz

EL JAZZ "RUIDO INSOLENTE"

pág. 127

Alejandra Barragán

ENCONTRANDO UN LENGUAJE PROPIO

pág. 227

Marios Santos

LOS PROBLEMAS DEL
JAZZ EN LA RADIO

pág. 257

Gastón Pedraza

pág. 283

RELATO DE UN JAZZISTA
EN TRANSICIÓN

Gerry López

pág. 309

CÓMO SE VE EL JAZZ DE
MÉXICO DESDE EL EXTERIOR

Magos Herrera

EL JAZZ EN
SAN MIGUEL DE ALLENDE

Antonio Lozoya

EL JAZZ MEXICANO DE HOY

Jazzamoart

LAS COMPLICACIONES DE
DEDICARSE AL JAZZ

Pedro Galindo

pág. 257

pág. 283

pág. 309

pág. 333

pág. 365

pág. 395

¿EXISTE EL JAZZ EN LA
RADIO COMERCIAL EN MÉXICO?

Octavio Echevarri

UN MAPA DEL JAZZ
EN GUADALAJARA

Gabriel Zarzosa

TOCAR JAZZ EN TOLUCA O
TOREAR EN NUEVA YORK

Carlos Garza

CLÁSICOS VS. JAZZISTAS

Javier Platas

EL JAZZ
MEXICANO
EXISTE

Luis Felipe Ferrá

pág. 411

pág. 439

pág. 469

pág. 499

pág. 515

ZINCO

INTRODUCCIÓN

NOTA DOMINANTE
cápsulas de jazz mexicano

*Dieciséis historias de jazzistas de diferentes generaciones
retratarán una sola realidad: la del jazz mexicano*

— EFRAÍN ALAVEZ —

El joven taxista escucha con atención al locutor

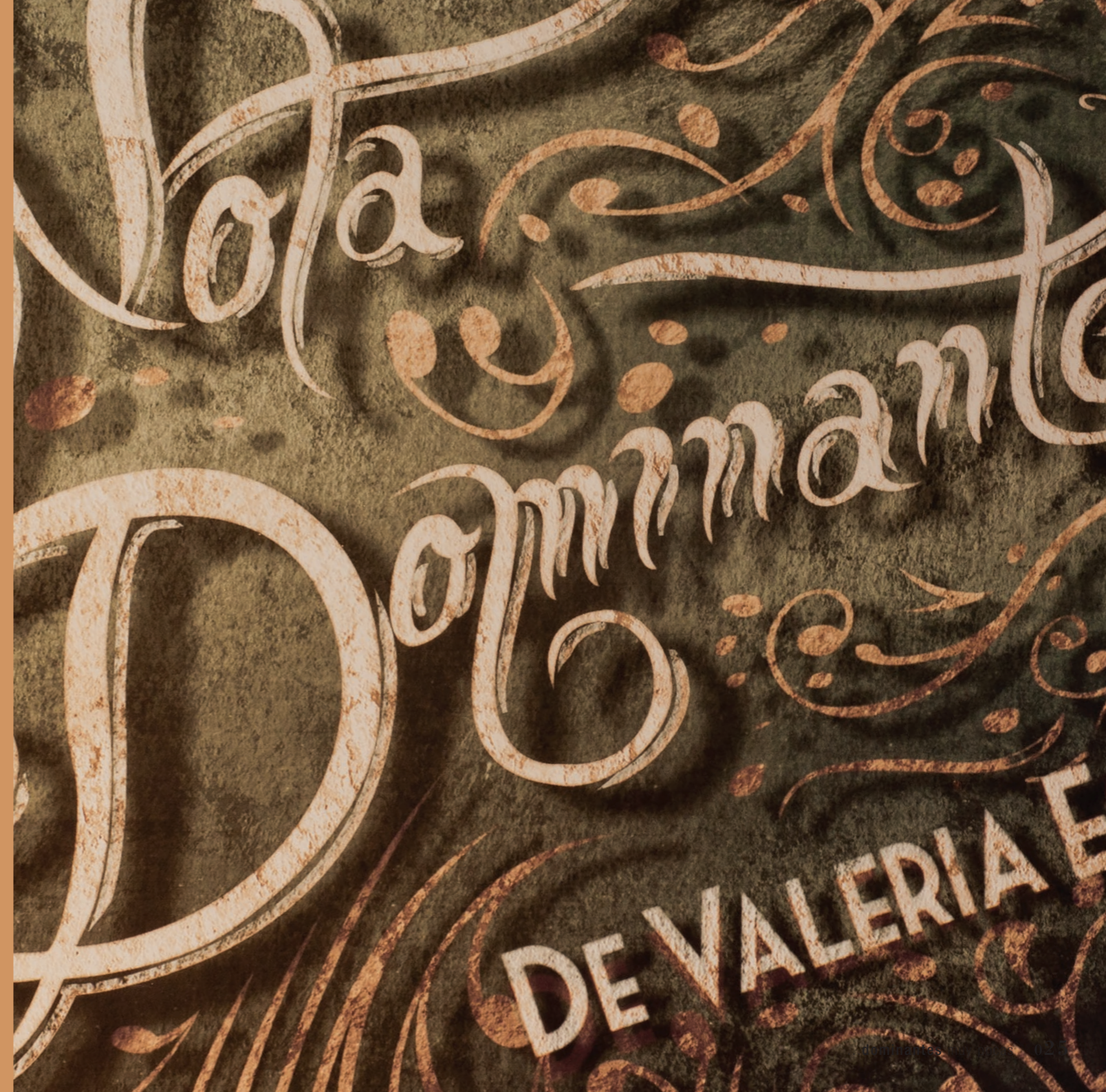
DE UNA DE LAS ESTACIONES MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUIEN PRESUME LA EXACTITUD DE SU CONOCIMIENTO MUSICAL. HABLA DE LO QUE FUE Y LO QUE SERÁ DE LA ESCENA NACIONAL Y CON UN TONO DESPECTIVO SE PREGUNTA SÚBITAMENTE, ¿EXISTE EL JAZZ EN MÉXICO? INMEDIATAMENTE SE RESPONDE CON UNA SEGURIDAD CARGADA DE SOBERBIA: "SI EXISTE, NO LO CONOZCO".

Una vez que me percaté de esta desatinada afirmación me vinieron a la mente en automático los hermanos Lorenzo y Luis Tío, originarios de México, quienes vivieron en Nueva Orleans a finales del siglo XIX, como músicos activos en diversas orquestas de aquella ciudad y quienes influyeron como profesores de jóvenes que más adelante desarrollarían la música que ahora se conoce como Jazz.

También recordé que al Jazz en México puede ubicársele dentro del quehacer de las grandes bandas de los años treinta, como

la de Luis Arcaraz, que se convirtiera en una de las más importantes de la época en sus encuentros, a lo largo del siglo XX, con otras artes como en la Literatura, el Cine, la Danza, el Teatro y donde ha sonado a lo largo de los años ya sea en festivales, clubes, salas de conciertos, foros universitarios y hoteles, como en escuelas, galerías de Arte, bibliotecas y centros culturales.

El Jazz en México ha ganado varias batallas y perdido otras tantas, pero nunca ha sido derrotado. Se mantiene en

pie de lucha, dentro de un país que ofrece como contraparte la cultura del consumo y del deshecho, del deshecho en México. El Jazz nacional se mantiene con pulso gracias a gente que con determinación, pasión, esfuerzo y corazón han sabido librarse del violento oleaje de adversidades para proponerle al público música con personalidad, carácter, sensibilidad y honestidad.

Si bien es cierto que actualmente la presencia del Jazz en los medios de comunicación es relativamente escasa, esto no pone en entredicho su existencia. Puede escucharse en radio a través de la señal de Horizonte 107.3 FM, en diversos espacios de Radio Educación, Radio UNAM y MVS Radio e inclusive puede ubicarse en la radio por internet como en el caso del programa Jazz de México, transmitido a través de KRTU de San Antonio Texas y del programa Síncopa Blues a través de Código DF, Radio Cultural en Línea.

En el interior del país también tiene presencia en los programas “Solo Jazz” de Radio BUAP, uno más con el mismo nombre transmitido en Radio Universidad de Guadalajara, así como el programa “Tiempo de Jazz” en Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sólo por mencionar algunos.

Si se quisiera llegar al Jazz en México a partir de su documentación escrita puede realizarse a partir de varios libros que retratan su andar en el país como “Panorama del Jazz en México Durante el Siglo XX”, “Viaje al Fondo del Jazz” y “Subversión de los Hechos” de Antonio Malacara, se retrata la escena de los últimos años en México tanto en las memorias de un coloquio como en un catálogo de discos de Jazz mexicano respectivamente. La reedición de “El Jazz de México. Datos Para Esta Historia” de Alain Derbez y un libro de culto escrito por Sergio Monsalvo con fotografías de Fernando Aceves donde aparecen y se habla de cincuenta jazzistas en México o bien consultar el sitio de Contratiempo Jazz en la red donde se puede conocer la información del día a día en la capital del país.

Es cierto, la escena del Jazz está en proceso de construcción como industria y por qué no decirlo, de profesionalización. Se ha entendido la necesidad de mayores espacios para los músicos con mejores condiciones, la urgente necesidad de crear periodistas, medios especializados o de jóvenes que documenten a partir de los medios audiovisuales lo que acontece en el Jazz nacional. Debemos trabajar para que esto suceda, recordemos que sin acción no hay reacción.

Precisamente para dejar en memoria colectiva lo que ocurre en escena del Jazz nacional se creó “Nota Dominante”, podcast que vio la luz en abril del 2013, bajo la conducción y producción de la comunicóloga y cantante, Valeria Estefan, con el objetivo de retomar la información coyuntural del género en la Ciudad de México para transmitirla a través del sitio de Contratiempo Jazz. En sus tres primeras emisiones se habló del baterista mexicano radicado en Nueva York, Antonio Sánchez, de la cantautora canadiense Elizabeth Shepherd y de la cantautora mexicana también residida en la “gran manzana”, Magos Herrera.

Las visiones y pretensiones se llevaron a otra dimensión al hacerse una simple pregunta: ¿por qué no realizar cápsulas cinematográficas para hablar de los músicos que han escrito la historia de Jazz nacional, de los que comienzan a realizarlo y de los nóveles talentos que lo harán? La pregunta cobró sentido al investigar con detenimiento y darse cuenta que con honrosas excepciones como la serie “Jazz Estacionario” producido por TV UNAM de México, muy pocos esfuerzos se han realizado para documentar en video, a través de entrevistas, el andar de esta música en territorio nacional.

La empresa fue tomada por Luis Felipe Ferrá, Director del Documental de la Big Band Jazz de México “Resiliencia por una nota”. Su experiencia fue fundamental para aterrizar el proyecto que involucró a entrevistar a 15 personalidades de la escena local, que independientemente de poseer diversas propuestas musicales tienen en común la vigencia y permanencia. Fue así que se convocó a los pianistas Alex Mercado, Felipe Gordillo, Abraham Barrera, Esteban Herrera y Daniel Wong. A los bateristas Adrián Oropeza y Tino Contreras. Al contrabajista Carlos Maldonado. A las cantantes Andrea Básef, Julia Vari y Dannah Garay. A la saxofonista Carmen Fuerte. Al flautista Horacio Franco y a Edgardo Aguilar, socio fundador del restaurante El Convite y del Foro 81.

“Nota Dominante”, que fue grabado entre el 30 de junio y el 1 de julio en el Foro 52 de la colonia Roma Norte con el cometido de ser un punto obligado de reflexión. Una pausa en el tiempo que nos permita ver la situación del Jazz nacional a través de sus protagonistas, de tender un puente sólido de comunicación entre éstos y un auditorio que se pretende cada vez sea más amplio e interesado en las propuestas nacionales que permita de una vez por todas la consolidación de la escena. De sumar e inspirar a ver el trabajo audiovisual como

Tania Zelaya ✓
referentes. ↗ * Lotrero con bombillas.

ND → Columna ND Emendada
↙ hablar c/ Efra

mandar fotos a Map ✓

investigar en Remantas no 7

SÁBADO

Griegos

DOM.14

una alternativa sería de documentación en una época donde reina la multimedia con mensajes sin sentido.

Los momentos históricos no tocan la puerta, llegan inesperadamente. El Jazz mexicano está frente a uno de ellos para dar un gran salto aprovechando el impulso que se ha generado desde hace algunas décadas o sumergirse en el mar de los lamentos, las carencias y las debilidades. "Nota Dominante" estará ahí para decírnoslo. La escena del Jazz mexicano, como advirtió el flautista mexicano Horacio Franco, es activa, creativa, interesante, plural y colectiva. Será uno de los retos principales de estas cápsulas retratarlas con la objetividad que merece.

Si bien el Jazz trata de la colectividad, cabe señalar y destacar el profesionalismo

que asumió el equipo de producción que se formó para participar en este proyecto. El compromiso de tomar la responsabilidad histórica que implica esta labor provino del amor y la pasión a un género musical que invita e incita a la libertad de pensamiento, al cuestionamiento del contexto social al que se enfrenta y el respeto que merece la búsqueda estética particular de cada músico para expresarse, características intrínsecas de lo que llamamos arte.

Sin temor a equivocarme las cápsulas de "Nota Dominante" realizarán una introspección hacia el Jazz mexicano. Viajarán a su esencia más profunda para inmediatamente confrontarlo consigo mismo y poder identificar las huellas que ha dejado en el tiempo y a la vez tomar de la mano al público para guiarlo hacia el camino que recorrerá en los próximos años.

EN EL LIBRO QUE TIENE ENTRE SUS MANOS SE ENCUENTRAN LAS TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS QUE SE REALIZARON EN LA PRIMERA TEMPORADA DE CÁPSULAS DE

“NOTA DOMINANTE”.

Es una manera alternativa de darle movimiento a este documento que para trascender necesita mantenerse en la memoria colectiva del público, músicos, críticos, investigadores, medios de comunicación, melómanos, estudiantes de música y de más interesados. Leerlo será obligatorio para que esto suceda.

ND

EFRAÍN ALAVEZ

INICIÓ SU LABOR

fusionando la pasión que tiene por la música y el periodismo como jefe de prensa en la compañía disquera Corporación Discográfica Iberoamericana. Posteriormente, fundó Contratiempo Jazz, sitio de internet enfocado a publicar información de la escena del Jazz en México donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a los músicos más destacados de la escena nacional e internacional. En paralelo, colabora en publicaciones de distribución nacional encontrando en la revista mexicana music:life, su segunda casa. Durante su trayectoria ha realizado actividades de publicista para diferentes artistas.

Ha asistido a mesas de discusión donde se ha expuesto la situación actual de la escena del jazz en México. En 2012 participó en la mesa de debate “Riesgo, el corazón del Jazz” dentro de la Gira Cultural “Contagiamos a México de Jazz” en donde músicos de la Big Band Jazz de México, productores de Polytropos y profesionales de la industria intercambiaron puntos de vista, en diferentes ciudades del país, en relación al estado existente del Jazz en México.

Al año siguiente, bajo la invitación de Fundación Tónica, participó en la mesa de diálogo “Medios especializados en jazz y música creativa” organizada en el marco del Encuentro Internacional de Jazz en Jalisco donde al lado de importantes personalidades como Xavier Quirarte (periódico Milenio), Eric Montenegro (Horizonte 107.9 FM), Sara Valenzuela (Solo Jazz, Guadalajara) y Aaron Cohen, (editor de la revista Downbeat) compartieron experiencias en relación a la difusión contenidos de jazz y la responsabilidad que conlleva brindar contenidos culturales.

Gestor Jazzístico

MANTRA
JAZZÍSTICO

para el
Melómano
no creyente

*Experiencias de una producción
cinematográfica de Jazz*

— VALERIA ESTEFAN —

En todas las artes y actividades del ser humano, hablar del “hoy” inevitablemente nos pondrá fuera de contexto cronológico en cualquier instante, es menester, por tanto, definir el “hoy” o al menos contextualizarlo someramente. En términos muy generales podemos decir que la Historia del Jazz en México encuentra sus orígenes en los inicios del siglo XX, a la par del nacimiento y desarrollo en Estados Unidos, evidentemente la situación geográfica incidió en ello; el éxito de las grandes bandas, tanto las extranjeras de Benny Goodman, Count Basie y Duke Ellington, como en México las agrupaciones de Luis Arcaraz, Pablo Beltrán Ruiz, Juan García Esquivel y Pérez Prado, generaron instrumentistas muy capaces que exploraron el Jazz y los géneros afines, aportando grandes cambios en su evolución; de tal manera que este semillero tuvo como resultado que en las décadas de los cincuenta y sesenta se pueda hablar formalmente de jazzistas nacionales, reconocidos como tales. Así se puede pensar en una primera generación de trascendencia, personajes como Mario Patrón, Víctor Ruiz Pazos, Tino Contreras, Chilo Morán, Tommy Rodríguez, Juan José Calatayud, Renato Ravelo, Freddy Marichal, Leo Acosta, Ray Negrete, Freddy Noriega, José Sánchez (El Tigre), Salvador Agüero, Mario Ruiz Armengol, Freddy Manzo, Héctor Hallal “El Árabe”, Hilario y Micky entre muchos otros, crearon una escena del Jazz nacional, tocando regularmente en algunos clubes como el Riguz, el Fra Diávolo y otros cafés y lugares de la Zona Rosa.

EN LOS SETENTA Y PRINCIPIOS DE LOS OCHENTA, SURGE UNA NUEVA GENERACIÓN DE JAZZISTAS MEXICANOS, GENTE DE TALENTO, QUE SIGUIENDO LOS PASOS DE VERTIGINOSO AVANCE DE LAS FUSIONES Y VERTIENTES DEL JAZZ NORTEAMERICANO LIDERADAS POR MILES DAVIS, DIERON CUENTA DE NUEVAS PROPUESTAS Y METAS MUSICALES.

Los nombre de los hermanos Toussaint, Alejandro Campos, Henry West, Francisco Téllez, Olivia Revueltas, Remi Álvarez, Agustín Bernal, Héctor Infanzón, Eugenia León, Hiram Gómez, Cristóbal López, Pepe Hernández, Ana Ruiz, Jacko González, Juan Carlos Novelo, Verónica Ituarte, Armando Cruz, Rosino Serrano, Rodolfo "Popo" Sánchez, Eduardo Piastro, Gerardo Bátiz, Rodrigo Castelán, Juan Alzate, Enrique Nery, sólo por mencionar algunos, y grupos como El Cuarteto Mexicano de Jazz, Astillero, La Banda Elástica, Antropóleo, Jazztlan, Mitote, Wet Paint, Palmera y Viva Fidel, se apropiaron de la escena jazzística; esta generación reafirma la existencia del

Jazz nacional, consólide algunos clubes como el New Orleans (Musicafé), El Chato o el Arcano, pero en la mayoría de los casos el famoso "hueso" con artistas populares sigue siendo el medio de subsistencia, limitando un quehacer puro e integral, a pesar del cual muchos de estos músicos alcanzan un gran nivel como ejecutantes y también como compositores y la mayoría de ellos siguen siendo esenciales en la oferta del Jazz en activo.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, las primeras generaciones de la de la escuela del maestro Francisco Téllez, posteriormente Licenciatura

en Jazz de la Escuela Superior de Música, se convirtieron, junto a otros contemporáneos, en una tercera generación de jazzistas mexicanos que evidencian rápidamente las bondades de un programa académico especializado y un ligero allanamiento del camino realizado por sus antecesores, con los que rápidamente interactúan sobre el escenario, músicos como Diego Maroto, Aaron Cruz, Iraida Noriega, Magos Herrera, Mario Patrón Jr., Julio Revueltas, Hernán Hecht, José Gurría, Luri Molina, Pablo Salas, Giovanni Figueroa, Gabriel Puentes, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Francisco Lelo de Larrea, Montserrat Revah, Edy Vega, Marcos Miranda, Emmanuel Mora, Emiliano Marentes, Rey David, Joe D'Etienne entre muchas decenas más de buenos músicos conforman agrupaciones entre ellos mismos y con sus maestros, sin duda una nueva etapa comienza, signo de ello es la creciente aparición de discos que dejan testimonio de este trabajo, surgen algunos nuevos clubes de Jazz, como el Jazzorca, El Convite, Papabeto y otros con menos éxito que eventualmente programan algunas noches de Jazz a la semana en barrios como la Condesa, San Ángel o Tlalpan.

EXISTE YA
UNA CUARTA
GENERACIÓN
DE MÚSICOS
MEXICANOS

Llegado el año dos mil y hasta este dos mil catorce, podemos reflexionar sobre la actualidad de Jazz en México, el Jazz mexicano de hoy, que aún se nutre y vive de un pasado inmediato y de una historia joven en la que sobreviven algunos pioneros. Sin duda existe ya una cuarta generación de músicos mexicanos, dicha generación no se refiere tan sólo a una edad cronológica, sino a un momento histórico donde los músicos de todas épocas, tienen la oportunidad de mantenerse vigentes a partir de un lenguaje contemporáneo, más dinámico y receptivo al cambio. Hoy, más que nunca, por doquier existe una gran cantidad de músicos, tanto autodidactas como académicos. Cabe mencionar que además de la Licenciatura en Jazz de la Escuela Superior de Música (ESM), existen muchas otras instituciones públicas y privadas que desde hace algunos años ofrecen planes académicos que van muy de la mano de las vanguardias didácticas musicales como las de Berklee College of Music u otros esquemas que trabajan programas enfocados a la música contemporánea y popular,

abrevando en gran parte del Jazz, sin embargo hay que ser objetivos y reconocer que a nivel global el Jazz mexicano, técnica y propositivamente hablando esta aún muy distante del nivel norteamericano.

Ejemplos como el de Gerry López, Ilán Bar Lavi, Daniel Zlotnik, Roberto Verastegui, Jorge Servín, Daniel López Infanzón, Diego Franco, Carlos Maldonado, Enrique Nativitas, Dulce Recillas, Edgar Dorantes, Gustavo Nandayapa, Gustavo Cortiñas, Ottis Ganceda, Israel Cupich, Jorge Brauet, Carlos Sustaita, Diego Franco, Alex Mercado, la familia Ramos, las hermanas Beaujean, los hermanos Barrera, e incluso personajes como Natalia Lafourcade, Alex Otaola, Leonel García o Alonso Arreola son sólo algunos de los que actualmente, junto a las generaciones anteriores, crean y trabajan en el Jazz; pero a diferencia de otras épocas, los músicos hoy convergen con una amplia gama de géneros, propuestas, tecnologías y oportunidades que les permiten, a los que se atreven, explorar y crecer musicalmente de manera exponencial. También existen agrupaciones como Troker, Los Dorados, Los de Abajo, Los Músicos de José, Cráneo de Jade, El Quinto Elemento, Chocolate Smoke Gang, Cabezas de Cera e inclusive la Big Band Jazz de México, comandada por Ernesto y Martín Ramos, que suman una trayectoria larga, grabaciones e incursiones en festivales de Jazz y música alternativa en México y el extranjero.

Un club de Jazz de gran nivel como el Zinco, acompañado de espacios como el Blue Monk, Las Musas del Papá Sibarita, El New Orleans, Jazz Base, El Convite, El Lunario del Auditorio Nacional, El Centro Cultural España, El Centro Cantoral de la SACM, sólo por mencionar algunos lugares

de la zona metropolitana, generan un circuito que da paso a la regularidad; de igual forma existen innumerables festivales de Jazz en toda la República Mexicana, algunos de ellos cuentan ya con más de diez años de trayectoria como es el caso de Irapuato, San Miguel de Allende o el de La Riviera Maya, que merece mención especial por la naturaleza paradisíaca del lugar y el perfil internacional de alto vuelo que suele tener, aunque siempre con un toque “retro” que deja al espectador con ganas de propuestas más representativas de las últimas tendencias, pero sin duda el mejor y más grande festival de Jazz en México.

Importante también resulta mencionar el tema de la migración de los músicos mexicanos, leyendas consagradas como Carlos Santana o Abraham Laboriel, han dejado una brecha de por medio tanto con el Jazz como con México, por lo que inobjetablemente la referencia del Jazz mexicano en el mundo hoy en día es el baterista Antonio Sánchez, quién toca con músicos como Pat Metheny, John Patitucci, Gary Burton, Joshua Redman, Michael Brecker y un larguísimo etcétera de grandes figuras del Jazz mundial. El ejemplo de Antonio ha impulsado a otros músicos a lanzarse a la gran aventura neoyorquina, esperemos que pronto se vean recompensados. También hay incursiones exitosas en Europa, como es el caso del joven saxofonista Gerry López en Francia o, sin ser estrictamente Jazz, pero si formando parte importante en la programación de los principales festivales

de Jazz en América del Norte y Europa, los guitarristas Rodrigo y Gabriela, quienes han tenido gran éxito en el extranjero.

Un factor vital en la realidad del Jazz en México es el papel de los difusores, promotores, en los medios impresos, personajes como Jorge Urbano, Antonio Malacara, Xavier Quirarte y Sergio Monsalvo, en las disqueras la gente de Pentagrama, Urtext, Opción Sónica, Jazzcat o Global, en las grandes producciones los entusiastas como Sara Valenzuela, Eugenio Elias o Fernando Toussaint, y en el radio, las reconocidas voces de Roberto Aymes, el Ingeniero Lagarda, Fernando García Olmedo, Alain Derbez, Alberto Zuckerman, Juan López Moctezuma, Armando Ortiz, Roberto Morales, Germán Palomares o Erik Montenegro, estos últimos en la incluyente estación Horizonte del IMER, que también desde hace más de diez años es la única estación de Jazz.

Los nombres que menciono son sólo algunos personajes de referencia, la memoria y el espacio nos traicionan y por suerte, tanto en los renglones de músicos consagrados, jóvenes promesas y comunicadores, la lista es muy, muy larga, basta con echarle un vistazo al libro de Alain Derbez, El Jazz en México. Datos para una historia, editado por el Fondo de Cultura Económica y que en más de ochocientas páginas nos

regala un amplio estudio histórico de esta pasión compartida y al final se enlistan centenares de músicos y grupos de Jazz de todos los tiempos.

Con regocijo, al revisar el panorama del Jazz mexicano, siento que el Jazz está más vivo que nunca, hasta podríamos hablar de un auge, pero también en el análisis siempre quedan muchos aspectos por mejorar, reinventar y superar. Si algo concreto pudiera expresarles a los jóvenes jazzistas mexicanos les diría dos cosas: La primera es que se cultiven, que sean artistas y personas integrales, además de ser músicos deben involucrarse y nutrirse de otras disciplinas y placeres como las letras, el Cine, las artes visuales, el Teatro, la Gastronomía, etc., esto les ayudará a tener muchas más cosas que decir con su instrumento, consecuentemente a ser mejores músicos y seres humanos. La segunda recomendación, es que compongan; que sin temor alguno exploren y creen su propia música, generar su propio repertorio ayudará a que colectivamente el Jazz mexicano crezca y tenga una personalidad más sólida.

AL IGUAL QUE EN EL CAMINO DE LA PINTURA Y DE CUALQUIER ARTE, LA JODA Y EL TRABAJO OBSESIVO SON NECESARIOS PARA LLEGAR A CIERTO PUNTO DE TRASCENDENCIA, EL TALENTO NO BASTA, HAY QUE COMPROMETERSE, IRRUMPIR EN UNO MISMO, OLVIDARSE DE PRETEXTOS, CREAR, PINTAR Y TOCAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Y ENTONCES VOLVER A EMPEZAR.

ND

VALERIA ESTEFAN

*NACIÓ EL 6 DE JULIO DE 1986
EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.*

Licenciada en Comunicación con especialidad en Radio, por la Universidad Iberoamericana. Actualmente estudia su segunda Licenciatura en Canto Clásico en el Conservatorio de Música del Estado de México.

Valeria fue pieza clave y columna vertebral del Documental “Resiliencia por una Nota. El Documental de la Big Band Jazz de México” como Productora Ejecutiva y Productora en Línea, desempeñándose además como Productora General de la Gira Cultural 2012 “Contagiamos a México de Jazz” (con presencia en más de 13 Estados de la República, y más de 25 ciudades) Formó parte en diversas mesas de debate “Riesgo es el corazón de Jazz” hablando acerca del Jazz en México y el Cine independiente (2012).

Se ha desarrollado en el campo de la Locución Comercial trabajando en la estación de radio Ibero 90.9 FM. Asimismo, ha hecho trabajos de locución para el Instituto Nacional de Bellas Artes, siendo la voz oficial de su cartelera de actividades (2008-2011).

Ha publicado artículos de Cine para la revista especializada en responsabilidad social “Ganar-Ganar” (2011), así como para la revista “CINE TOMA” (2011). Participa en el periódico mensual Art Decó México con su columna homónima “Nota Dominante”.

Valeria Estefan, ha dedicado gran parte de sus estudios a la Música, tanto de forma práctica como teórica, tomando cursos con importantes especialistas como Sergio Vela, Charles Oppenheim, Juan Arturo Brennan, Javier Platas, María Julius, entre otros. En el campo de la composición musical ha desarrollado y colaborado haciendo las piezas de varios proyectos culturales y profesionales.

Cuenta con estudios musicales en el extranjero, donde destacan sus cursos en Bel Canto, Técnica Vocal y Piano Jazz en la Accademia Europea di Firenze así como en Scuola di Musica e Arte Il Trillo (Florenza, Italia). Asimismo tuvo la oportunidad de asistir al reconocido “Berklee College of Music” con maestros como Mily Bermejo, Phil Person, Jerome Kyles, entre otros.

Productora / Conductora / Compositora / Compiladora

*Andrea
Básef*

UNA
NUEVA
INQUILINA

- Andrea Básef -

Para los mexicanos el Bolero es por demás conocido, intérpretes sobran; ahí están desde Los Panchos, Consuelo Velázquez, Agustín Lara hasta Luis Miguel. El Jazz en cambio, tiene un aire extraño y lejano, a veces ni un nombre se nos viene a la cabeza.

— La NOTA DOMINANTE —

Andrea Básef,

acompañada de

**Alex Mercado, Luri Molina, Víctor Monterrubio,
Marc Osterer y Edgar de la Torre,**

HACEN COINCIDIR ESTE PAR DE GÉNEROS

logrando una experiencia nostálgica, feliz y melancólica, al menos así describe el resultado sonoro del disco de Básef el promotor cultural Javier González-Rubio Iribarren.

- Una nueva inquilina -

Es una de las más recientes artistas debut en la escena del Jazz en México, una nueva inquilina que propone una combinación del romántico Bolero mexicano y el Jazz: Andrea Básef. Sin duda, la influencia de su abuelo, Vicente Garrido, dejó en ella la inquietud por incursionar en un camino similar, el del Bolero.

En éste su primer disco: Básef recibió el apoyo del Fomento Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Trabajó junto con Alex Mercado, quien realizó los arreglos de todas y cada una de sus canciones. Después de grabarse en Sala de Audio, el álbum fue mezclado y masterizado por David Darlington de Bass Hit Recording, en la ciudad de Nueva York, para después presentarse en un concierto de lanzamiento en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Cabe mencionar que en su primer semana de haber salido al mercado, Deseo del Tiempo, como se llama el material, logró estar entre los diez discos más vendidos en iTunes en México.

SU PROPUESTA MUSICAL
LA CONSIDERA
TEMERARIA
POR ROMPER CON EL MITO
DE QUE EL JAZZ
ES ELITISTA Y SÓLO PARA GENTE CULTA

En diferentes ocasiones Andrea ha dicho que estas ideas operan en detrimento del propio género por considerarlas las peores barreras autoimpuestas por sus colegas. Inclusive Andrea ya bautizó su estilo como el nuevo “standard Jazz mexicano”, pues combina canciones del Bolero mexicano con el Jazz tradicional.

Andrea Básef no viene de estudiar Jazz, sin embargo, tuvo como maestros de canto a Magos Herrera, Verónica Murúa y Arturo Rodríguez. Para Andrea, su incursión en el Teatro también marcó su visión artística: después de instruirse con el Maestro Héctor Mendoza en la Facultad de Filosofía y Letras, ella asegura que cambió el estilo interpretativo en sus canciones.

Para saber sobre los lugares donde se presentará Básef, consulta su sitio oficial en Internet: [www.andreabasef.com], y entérate de los conciertos, eventos especiales y/o festivales por donde pasará. También la puedes seguir en su cuenta de Twitter: @andreabasef

notas hay muchas,
DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con una frase del documentalista norteamericano **Ken Burns:**

Por su PROPIA naturaleza,
nadie puede ser nunca el
centro del JAZZ.

ANDREA BÁSEF

ENTREVISTA

Andrea, ¡bienvenida a Nota Dominante!, ¿cómo estás?

Muy bien Valeria, muchas gracias por invitarme.

Andrea, eres una nueva inquilina en este departamento del Jazz, ¿cómo te han recibido los músicos?, ¿qué dicen?

Me han recibido muy bien; no me he enterado de lo que dicen, seguramente hay opiniones -sobre todo incógnitas- porque finalmente soy nueva en este mundo del Jazz. He tenido la fortuna de estar trabajando muy de cerca con los mejores músicos de México, ¡me han recibido muy bien!

Mi proyecto les gusta mucho; todos los arreglos son de Alex Mercado y eso es una garantía para muchos jazzistas que no me conocen; y no sólo cuando se enteraron que Alex estaba trabajando conmigo me dio un voto de fe para que les interesara trabajar en mi proyecto, sino también que contara con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; hay ciertas cosas que dan credibilidad a pesar de que no soy una cantante conocida, soy nueva en el medio pero he sido muy afortunada, incluso ya he tocado con Agustín Bernal -es un tipazo y "retwittea" todo lo que pongo- (risas), además de buenos músicos, son muy buenos amigos y muy buenas personas, todo ha sido muy armónico.

ANDREA BÁSEF

¡Muy bien! De hecho hasta ahora tu disco ha tenido muy buena promoción en los medios, te han echado el ojo, y sin embargo, no es el común denominador del jazzista que le sucedan estas cosas ni que sea él quien se acerque a los medios, ¿tú qué opinas sobre esto?

Evidentemente siento que he sido afortunada, sobre todo porque ha sucedido muy rápido; me sorprende un poco porque normalmente es más lento este proceso, y por otro lado, no me llama la atención porque tengo un **PROYECTO** que lo respalda, aunque estoy consciente de que hay muchos proyectos de muchísima calidad que no han podido tener la misma fortuna. Me ayuda mucho en la promoción los temas que elegí como los Boleros, es Música tradicional-popular que está en el inconsciente colectivo mexicano, la gente conoce las canciones y por lo tanto esta es una nueva forma de escucharlas. Originalmente estas canciones ya tienen un mercado y difusión; los arreglos de mi álbum son el **TOQUE DE GRACIA...**

...LA CEREZA DEL PASTEL, ¿cierto? Cambiando de tema, en tu entrevista con “BROZO” -Víctor Trujillo-, denominas tu Música como “STANDARD JAZZ MEXICANO”, ¿qué quieres decir?

Los standards son las canciones que todos conocemos como las de Cole Porter, que cantaban Ella Fitzgerald y Nina Simone y siguen interpretando muchos cantantes alrededor del mundo; son los temas más ubicados del panorama del Jazz, y las canciones son también muy conocidas como **“CHEEK TO CHEEK”, “COME RAIN OR COME SHINE”**; algunas canciones que incluí en mi disco son mexicanas y también se ubican perfectamente como **“NOCHE DE RONDA”** y **“ENTREGA TOTAL”**. Hay ciertas canciones que no son tan populares y pocas personas las conocen; algunas personas que estaban en el studio cuando grabé mi disco me preguntaron -cuando estaba cantando “Noche de ronda”- si yo las había compuesto, a lo que respondí que no: **EL AUTOR ES AGUSTÍN LARA** (risas). Quiero pensar que son canciones conocidas pero no para esta generación, no a toda la gente le gusta el Bolero, pero ahora que le pusimos un ritmo diferente a las canciones: ahora es más atractivo y novedoso, y da un contexto diferente. Pienso que es una nueva forma de hacer “standard Jazz mexicano”.

¡Ahora entiendo! Andrea, tu abuelo es considerado el creador del Bolero moderno, ¿de ahí es tu decisión de formar un disco con estas características?

No, ¡no tiene nada qué ver!

¿Hay una INFLUENCIA?

Sí, supongo que la...

...INFLUENCIA será que he estado cerca de la **MÚSICA Y LAS CANCIONES** como las que elegí

- LOS BOLEROS -

me gustan...

pero no lo digo con el afán de sacar provecho de la fama de mi abuelo. Estoy agradecida por su herencia musical y la de todos los grandes compositores que hay y ha habido en este país pero, es algo independiente; en mi disco sólo hay una canción de mi abuelo y dos de María Grever.

- Andrea Básef -

¡Perdón que te interrumpa! Entrega total es tu primer videoclip... Es muy raro que un jazzista se atreva a hacer un videoclip de esta calidad. ¿Cómo le hiciste?

Decidí hacer un video porque durante todo mi proyecto no me ha regido lo que ha regido a los jazzistas, me he basado en lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta y lo que me parece que es importante. ¡No veo por qué tenga que estar peleado hacer un videoclip de Jazz con el hecho de ser jazzista!

Pienso que es importante, si quieres promocionarte, entrar en el lenguaje de la Publicidad, en lo que se utiliza ahora y los medios para poder llegar al público. **NO PUEDES ESPERAR RESULTADOS DIFERENTES SI HACES LAS MISMAS COSAS**, ¿por qué no hacer un video?, y, ¿por qué es de tan buena calidad? ¡¿Porque sí no para qué lo hago?!; sería completamente contraproducente. La empresa que hizo este video es muy buena; se cuidó mucho la calidad y que tuviera el efecto deseado, a pesar que la canción "Entrega total" no es la más representativa, es un buen elemento de promoción, porque esa canción fue un hit en los 70 y desde los primeros días estuvo en los primeros lugares.

- Una nueva inquilina -

Te fue muy bien en ventas en iTunes si no me equivoco...

Sí, me ha ido muy bien; en diciembre estuve en el 4to lugar de ventas, sólo hubo una persona antes que yo con las otras tres canciones.

Armando Manzanero mencionó también que tu propuesta podría ser muy importante para la Historia de la Música en México, ¿a qué crees que se refiera?

Por el afán de que el público reconozca las canciones y al mismo tiempo les transmita otras cosas. En la entrevista que me hizo Víctor Trujillo me dijo lo mismo sobre una canción que ya había oído, pero que al escuchar esta nueva versión le transmitió cosas diferentes... ¡Ése es el chiste!, interpretar y actuar; finalmente también soy actriz y decir otras cosas es la idea. No vas a decir lo mismo que ya se ha dicho tantas veces, ¿cierto?

Andrea, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Nota Dominante, ¿dime en dónde podemos encontrar más sobre Andrea Básef?

www.andreabasef.com
TWITTER: @andreabasef
FACEBOOK: /andreabasef

ahí pueden ver fechas, fotos y todo lo que subo a las redes sociales. También pueden comprar el disco a través de iTunes o lo pueden comprar físicamente en Sanborns.

¡Muchas gracias, Andrea!, ¡salud!

DE NADA, GRACIAS A TI. ¡SALUD!

062

and en grises
abscorod y con humedad

em
sw a
efet
vie
rior da

JAZZ

EN

Mexx

— GERMÁN PALOMARES —

Muchos han afirmado que el Jazz de México está viviendo una época muy positiva, pues nunca, como ahora, hubo tantos músicos, sobre todo jóvenes, bien preparados, con propuestas muy creativas, absolutamente listos para competir dentro y fuera del país. Pero estar de acuerdo con lo anterior, no me impide advertir que aún nos falta mucho para poder sentirnos satisfechos. No tenemos, todavía, una eficiente plataforma promocional, que permita que nuestros músicos sean conocidos internacionalmente y, menos, que se les reconozca en la justa medida de sus méritos. Y eso se debe a que son escasos los profesionales de la Música que ya cuentan con agentes de representación y contratación, que en otros países se ocupan también de la imagen y divulgación de sus artistas.

Si bien entre los actores y figuras del Pop, este es un aspecto muy desarrollado, entre los instrumentistas, compositores, arreglistas y directores es un territorio casi inexplorado. Tampoco contamos con crítica especializada. Hay periodistas que hablan profusamente y con gran propiedad, de la antropología y de la sociología de la Música, pero personas con verdadero conocimiento de la técnica musical que puedan aportar ideas para mejorar el rendimiento jazzístico de nuestros músicos, que puedan sugerir sin pontificar y que tengan empatía con esos peculiares seres humanos, prácticamente no existen.

ADEMÁS, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA PRODUCIDO EL CURIOSO FENÓMENO DE QUE CASI CUALQUIER PERSONA SE CONSIDERA “EXPERTO EN JAZZ”. ALGUNOS DE ESOS “EXPERTOS” HAN ESCUCHADO UNA DOCENA DE DISCOS Y LEÍDO, QUIZÁS, UN PAR DE LIBROS, PERO HAY QUIENES JAMÁS SE HAN ACERCADO A LA MÚSICA NI A LOS CONCIERTOS Y QUE ESCRIBEN EN REVISTAS O ENCABEZAN EMISIONES RADIOFÓNICAS O A TRAVÉS DE LA RED, DEDICADAS A NUESTRO GÉNERO. DECÍA PEDRO, “EL MAGO” SEPTIÉN QUE NO BASTA UNA VIDA PARA CONOCER LOS SECRETOS DEL BEISBOL Y CREO QUE LO MISMO SE PUEDE APLICAR PARA LA MÚSICA: SI QUIENES TENEMOS MÁS DE CUARENTA AÑOS DE CONVIVIR COTIDIANAMENTE CON LOS MÚSICOS, SABEMOS MUY POCO, IMAGINEN CUÁNTO SABEN ESOS OPORTUNISTAS Y ADVENEDIZOS.

zY lo que más lamento es que no tengamos todavía el público que nuestro Jazz merece. Trataré de explicarme: el público de México aplaude sin reflexionar. Aplauda cualquier cosa, de cualquier naturaleza. Y pide: ¡Otra, otra!, sin cuestionar jamás a los artistas y sin meditar sobre el resultado de su trabajo. Por lo tanto, algunos músicos no siempre hacen su mejor esfuerzo, se conforman con pretender, pues saben bien que no habrá exigencia. El público se ha olvidado de retar al artista y el artista se ha olvidado de retar al público. Ambos son, por ahora, eminentemente concesivos. Los músicos, en su mayoría, sólo tocan lo de siempre..., y parte del

público sigue insistiendo en su absurda petición: “Take Five”. También en estos menesteres se nota subrayadamente la pobreza de nuestra educación.

Por otra parte, se vienen produciendo fenómenos inexplicables que en lugar de impulsar el gusto por el Jazz, están motivando a lo contrario. Todos los años, desde hace 15, se presenta en el Centro Nacional de las Artes el llamado Eurojazz, que convoca a miles de jóvenes en los jardines aledaños a las construcciones del CENART. Ése festival, cuya programación acredita a la Unión Europea, el financiamiento a las embajadas de los artistas participantes y el espacio y las facilidades

referentes al escenario, luces y sonido a las autoridades culturales de México, evidencia el menosprecio que esas “autoridades” sienten por los músicos de nuestro país.

Para compensar los excesos del Eurojazz, desde hace dos años se programa el JazzMex, en condiciones radicalmente diferentes, es decir: sin la misma publicidad, con menos fechas, sin las facilidades que se le otorgan a los extranjeros, que casi nunca resultan de primera calidad. En el 2013 la programación del JazzMex mejoró notablemente en relación a la del año anterior, pero los requisitos de contratación llegan a colmos inefables como el de exigirle a los músicos una copia de su declaración de impuestos. ¿Se les pedirá lo mismo a los foráneos? Si en realidad el trabajo del que presumen, que es el de creación de públicos, se hiciera eficientemente, los conciertos de nuestros músicos se verían mucho más concurridos. Y en esto, me parece que la crisis no es factor, pues la falta de convocatoria

es un mal que aqueja a nuestro Jazz prácticamente desde siempre.

A pesar de lo anterior, estoy optimista respecto al futuro del Jazz en México y también respecto al futuro de los músicos mexicanos en el plano internacional. Yo admiro mucho lo conseguido por Antonio Sánchez, quien ya ha compartido el escenario con las más grandes figuras de Jazz a nivel mundial y

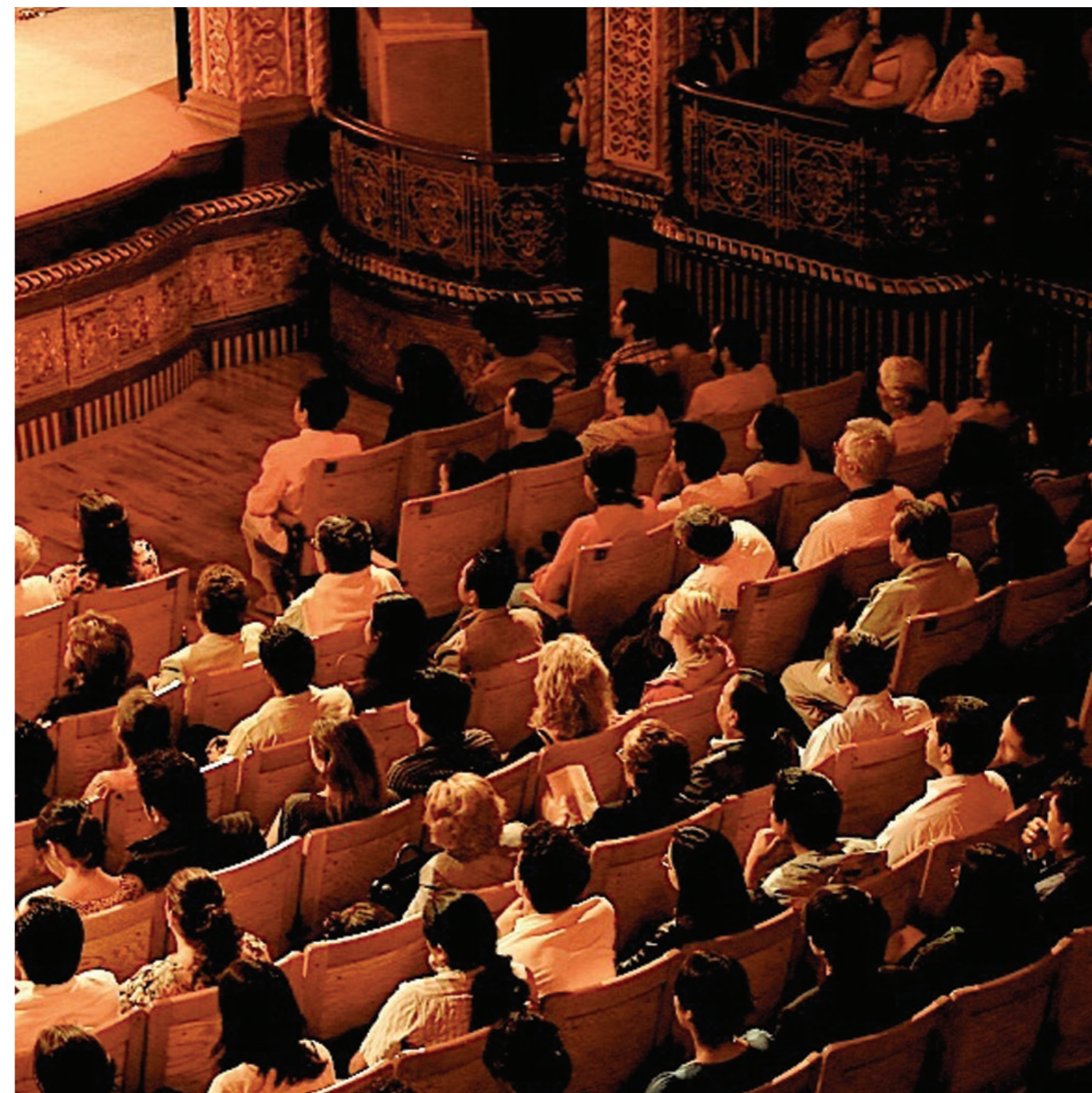
LAMENTO ES
QUE NO
TENGAMOS
TODAVÍA EL
PÚBLICO QUE
NUESTRO JAZZ
MERECE

sus tres discos con crédito personal han obtenido las mejores crítica por parte de los especialistas más exigentes. Pero, sin demeritar en absoluto, lo conseguido por Antonio, estoy convencido de que, ejerciendo aún su carrera en México, aquí hay bateristas tan buenos o mejores que el propio nieto del actor Ignacio

López Tarso... ¿O qué podemos decir de la excepcional generación de bajistas y contrabajistas que destaca en cuanto reto tiene enfrente...? ¿O los trompetistas y saxofonistas que brillan tanto en sección como en su faceta de solistas?

Además, respecto al instrumento que es en sí mismo una orquesta, subrayo la capacidad y creatividad de los pianistas y tecladistas mexicanos que cultivan el jazz. Qué orgullo contar en México con creativos tan formidables como:

Enrique Nery, Héctor Infanzón, Mark Aanderud, Abraham Barrera, Alex Mercado, Víctor y Mario Patrón, Pepe Morán, Daniel Wong, Esteban Herrera, Javier Reséndiz, Christian Pérez Briones, Alberto García, Jorge Pacheco, Carlos Tercero y muchos más... además de Nicolás Santella, que habiendo nacido en Argentina, ya consideramos nuestro.

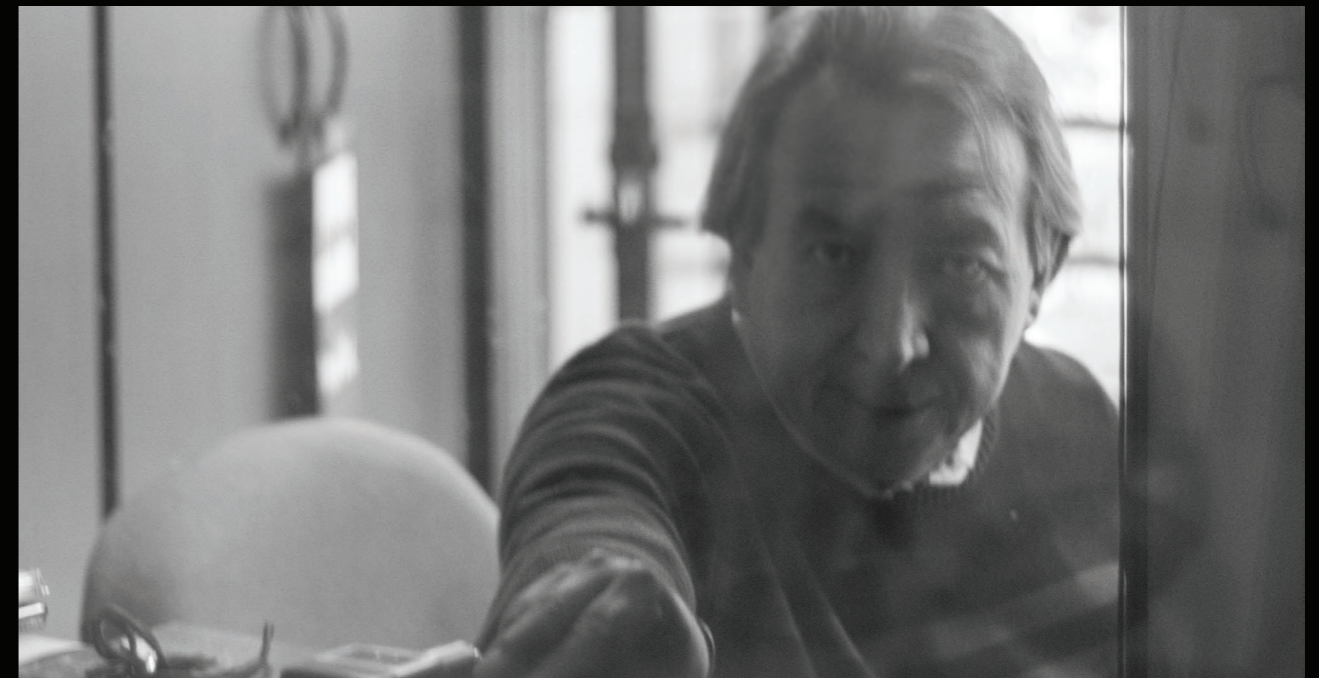

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL JAZZ ES MÉXICO PUEDE RESUMIRSE ASÍ:

Hay muchos músicos, sobre todo jóvenes, muy creativos y preparados / Escasa divulgación de sus logros / Limitadísimo conocimiento de los músicos mexicanos en el exterior / No existe crítica especializada / Muchos advenedizos en materia del comentario musical / Ignorancia, por parte de programadores y organizadores / El público no reta al artista / El artista no reta al público / Urgente necesidad de más y mejores medios de difusión / Tan mala la carencia de conciertos como la sobreoferta que actualmente se presenta / El músico de México, y en especial el jazzista, no tiene aún el lugar social que merece.

Si todos los empeños de las autoridades, público, promotores y medios de difusión se encaminaran, prioritariamente, a lograr que, en México, el músico sea considerado como un verdadero artista, al que se le trate con comedimiento, se le pague lo justo y se le respete tanto o más que a quienes ejercen otras profesiones, entonces todo nuestro esfuerzo habrá valido la pena. No veo que eso pueda suceder en el futuro inmediato, pero habrá de suceder..., de eso sí estoy completamente seguro.

ND

GERMÁN PALOMARES

*COMUNICADOR PROFESIONAL DESDE 1970,
GRACIAS A RADIO UNAM,*

Germán Palomares Oviedo afirma que lo que más le interesa en la vida es su hijo y la Música. En 1971 debutó en Televisión, vía Canal 11, transmitiendo desde el antiguo Auditorio Nacional un Festival encabezado por su pianista favorito: Bill Evans. En 1972 heredó el programa Panorama del Jazz, creado por Juan López Moctezuma, y desde entonces, sin interrupción, ha producido y conducido emisiones dedicadas a este género. En la década de los ochenta se le escuchó en gran parte de la República Mexicana a través de El Jazz, los jazzistas y usted. Organizador de más de cien conciertos, en foros de muy diversas capacidades, enfatiza que uno de sus mayores privilegios es contar con la amistad de muchos músicos del país. Germán Palomares Oviedo, egresado de la Universidad Iberoamericana, quien prefiere alentar antes que criticar, es actualmente Gerente de Horizonte Jazz, 107.9 FM.

Amante
DIA ESTEFAN

AMPLI
EL ACORT
DEL
GÉNER

ABRAHAM
BARRERA

*sembrar
para
cosechar*

ABRAHAM BARRERA,
===== *nuestra* =====
NOTA DOMINANTE,
SENTÍA CURIOSIDAD por lo
que
estaba
===== *en el ahora* =====
inhabilitado _____
BAR de Jazz Polak,

UBICADO EN LA COLONIA ANZURES.
Pasaba por ahí y veía anunciados en la marquesina del restaurante a los mejores músicos: Agustín Bernal, Eugenio Toussaint, Héctor Infanzón... Siempre estaba a reventar de gente. Como es de esperarse, sus ganas de tocar en el Polak fueron creciendo.

Un buen día sonó el teléfono. Precisamente eran los programadores de dicho sitio que por fin le hablaban para invitarlo. que ha producido varios discos de Jazz y otros géneros, llegó puntual al lugar.

- Sembrar para cosechar -

TRANSCURRIÓ MEDIA HORA,
UNA HORA, DOS HORAS...
NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE, FUE AL CONCIERTO.

¿LA RAZÓN?
EN AQUEL LUGAR,
EL JAZZISTA
DEBÍA LLEVAR A SUS
ACARREADOS...

Abraham, un pianista que tiene una trayectoria sólida en el piano y Abraham Barrera estudió en la Escuela Ollín Yolíztli. En el año 94 ingresa a la Universidad Nacional de Música para hacer la carrera de piano clásico. Y sus estudios de Jazz los inicia con el Maestro Ignacio Gutiérrez Campoy. En 1996 acompaña a John Secada y Benny Ibarra; ése mismo año se integra a la banda de Alejandra Guzmán y estaría con ella hasta el 2003. Desde el año 97 ha tocado con diversos artistas y grupos comerciales como Sentidos Opuestos, Ragazzi, Pandora y Eugenia León; también fue pianista y arreglista de Guadalupe Pineda, Lucero y Plácido Domingo. Abraham Barrera, quien tiene padres y hermanos músicos, ha compartido escenario con artistas de talla internacional como Chilo Morán, Al Di Meola y Enrique Neri.

De este pianista de gran estatura, llama la atención que sus motivos inspiracionales e influencias no sólo descansan, como es obvio, en figuras del Jazz y la Música Clásica. Sino que para él, escritores como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Miguel de Cervantes, así como pintores, de la talla de Pablo Picasso, Diego de Velázquez y Salvador Dalí resultan con su legado mucho más potentes que los mismos músicos. Esto se constata en su disco doble *Leyendo Sueños*, material inspirado en las esculturas del artista plástico Carlos Aguilar. "Para el alma —una vez me dijo Abraham— no hay nada como nutrirla con Arte: Pintura, Literatura, Música, Teatro, Escultura".

Barrera cree a pies juntillas en el talento de los músicos mexicanos, en la diversidad de proyectos que hay actualmente en la escena jazzística y convencido está de que su calidad puede rebasar fronteras, no obstante, como se constata en la anécdota inicial, está en desacuerdo cuando se trata de pagar por tocar, Abraham lo ha hecho más de una vez y se muestra muy duro para con esta costumbre que juzga ilógica. Y sí, dejarle la

- Abraham Barrera -

responsabilidad al músico de llevar auditorio es lamentable porque se suma una tarea más a las ya complicadas empresas de estudiar, ensayar y conseguir espacios.

Hablando de compromiso, Abraham es uno de los ejemplos más destacados. Su honestidad ante el trabajo jazzístico y el diario estudio de la Música hablan por él. Abraham Barrera compuso el 90% del nuevo disco *H3A* de Horacio Franco y una gran parte del disco *Mezcal* de *Adrián Oropeza Trío*. Como se echa de ver, más estudiosos que Abraham, muy pocos. Se sabe que mientras iba de gira con artistas, el pianista llevaba consigo su teclado y cuando los demás músicos bebían o se divertían, él se quedaba escribiendo sus canciones. Sólo así se entiende que en el 2013 tuviera cuatro proyectos por presentar al público: *H3A*, con Horacio Franco; *Ocaso*; *Lara por Abraham Barrera* y *Abraham Barrera Ensemble*.

H3A, material que mezcla la flauta dulce de Horacio Franco con las notas del Jazz. Un proyecto nunca antes visto en el Jazz mexicano que promete arquear muchas cejas.

Ocaso es un disco de estilo mexicanista con Latin Jazz. El proyecto contiene temas originales inspirados tanto en obras literarias como actores y músicos mexicanos y es una manera que Abraham tiene de rendirles tributo. El formato de *Ocaso* es a trío: piano, contrabajo y batería.

Lara por Abraham Barrera es un disco muy especial. En este material se retoman las melodías de Agustín Lara pero sin centro tonal, provisto de un estilo polifónico y semiserial; como verán, es una forma muy peculiar y hasta ahora única de interpretar a Lara.

Finalmente, *Abraham Barrera Ensemble* es una fusión del trío de Jazz con la vihuela, violines y trompetas; donde la Música fue compuesta ex profeso para dicha fusión de Jazz con sonidos mexicanos, para ser exacta, del mariachi. *Abraham Barrera Ensemble* está integrado por melodías inspiradas en temáticas diversas de la tradición mexicana, uno da cuenta de esto con títulos como "Aires de Pachuca, Hidalgo"; "La Catrina", "América Sentida" y "La tormenta", esta última inspirada en la vida de José Vasconcelos.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta cita de uno de los mejores saxofonistas de todos los tiempos,

JOHN COLTRANE:

Cualquier persona puede hacer complicado lo SIMPLE. La verdadera creatividad consiste en hacer simple lo COMPLICADO.

ABRAHAM BARRERA

ENTREVISTA

Estimado Abraham, ¿cómo estás?

¡Qué tal, muy buenas noches!

Muchas gracias por aceptar la invitación a Nota Dominante. ¡Qué gusto tenerte como entrevistado!

Muchas gracias.

Abraham, me decías fuera de cámaras, aquella vez que nos encontramos en el café, que cuando subes a un escenario te comprometes con el auditorio y no sólo subes a tocar, sino que para ti tiene un valor social el hecho de mostrar tu Música al público... Platícanos más acerca de esto.

¿Pues mira, desde que me siento a trabajar arduamente día con día en mi instrumento es un compromiso, una responsabilidad, para llevarle precisamente a la gente mi Música y lo que hago. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de llevarla, no solamente a escenarios para músicos o para gente que paga y que se traslada a escuchar un concierto, sino de llevarla a diferentes zonas tanto marginadas como para indígenas, personas que no tienen el contacto con este tipo de Música como la que yo hago. Por lo tanto, es un compromiso social que tengo con mi país y con mi material; acercarlo a la gente para que lo conozca y generar más público para lo que hago.

Eres hijo de un Director de coros y de una Cantante profesional, ¿qué se desprende de esto?

Bueno, pues el apoyo incondicional hacia la Música; desde muy pequeño me apoyaron para ser músico y también viene en los genes. Yo tengo la fortuna de traer sangre libanesa...

¡Ah, eres khay ¹!

(risas) Sí, mis bisabuelos y mi abuela materna son cien por ciento libaneses.

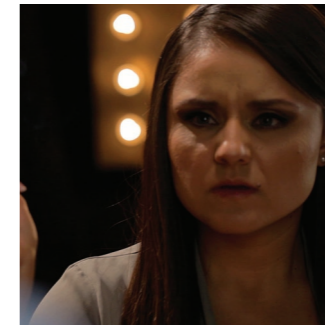
¹“Khay” en árabe significa “hermano”.

Deduzco que de ahí viene la
SANGRE DE MÚSICO
porque todos mis
primos y los hermanos
de mi mamá
ejecutan un instrumento o cantan
sin haber estudiado,
o sea, ya lo traen NATO.

De ahí se desencadena esa herencia musical. Y, como todo, puedes traer el don y un poco la habilidad de tocar un instrumento pero al final lo que cuenta es el arduo trabajo que hace uno diariamente con el instrumento.

- Sembrar para cosechar -

¡Eso! Definitivamente el estudio es lo que hace al gran músico. ¡No sabía que eras de ascendencia libanesa...!, ¡yo también! Otra pregunta Abraham: el Jazz no sólo es para entendidos ni iniciados; hay una anécdota muy preciada por ti que sucedió en la Plaza Comercial Neza que deja en claro esto... ¡Cuéntanos! ¡Claro! Precisamente aquí tengo en las manos este disco: *Leyendo Sueños*. Para toda la Música de este material me inspiré en un gran escultor mexicano: Carlos Aguilar. Él se dio a la tarea de hacer esculturas, la mayoría en torno a músicos. Entonces, compongo este disco; el tema *Leyendo Sueños* está inspirado en la escultura y en la obra literaria Don Quijote de la Mancha.

URTEXT es mi disquera de muchos años y Marisa Canales, la Directora, me organizó una pequeña gira en las diferentes plazas comerciales de la Ciudad de México, algunas de ellas en el Estado de México; justo fue ahí donde tuve la mejor aceptación de mi disco que es original, y donde me manifiesto como compositor, pianista, ejecutante; donde se revela mi habilidad de fusionar diferentes géneros como el Clásico, Mexicanista, Latin, Jazz..., toda una combinación. Hice esta gira y, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué a Ciudad Neza, en una plaza comercial, se llenó y la gente estuvo muy atenta y, vuelvo a insistir, no estaba tocando Música popular o standards ya reconocidos en el género del Jazz sino mi Música original; irónicamente fue ahí donde más discos se vendieron. Y una de las grandes anécdotas derivadas de este concierto fue que se acercó una pareja que había comprado mi disco; yo les pregunté: “¿para quién lo dedico?”, y me dijeron el nombre de un varón, a lo que yo contesté: “¡¿Cómo?!”, si vienen ustedes dos; lo dedico a la pareja, ¿no?”. Ellos me respondieron: “No, es para el que viene en camino.” Para mí eso fue muy gratificante.

091

Me imagino, ¡muy emotivo!

Sí, porque te das cuenta de varias cosas. Primero, la aceptación; cómo la gente respondió a mi Música. Nosotros no podemos marginar a las personas pensando que el Jazz, o cualquier tipo de Música, lo tiene que conocer la gente para aceptarlo o apreciarlo, sino al contrario, el público está sensible y abierto a escuchar otras cosas; **ÉSE ES EL MAYOR RETO, QUE HAGAS VIBRAR A LA GENTE Y LA HAGAS SENTIR.** Y, número dos, a través de esta anécdota, que la pareja quisiera llevar mi Música a ese ser que apenas va a conocer la vida —y que ya desde las entrañas, desde el seno, esté percibiendo la vibración y las emociones que pueda ésta despertarle— fue un gran regalo que ellos me dieron esa noche.

¡Por supuesto!, un muy lindo regalo. Y, de hecho, se relaciona con la siguiente pregunta: “¿a qué se refiere el crítico Xavier Quirarte cuando dice que eres un músico de familia?”

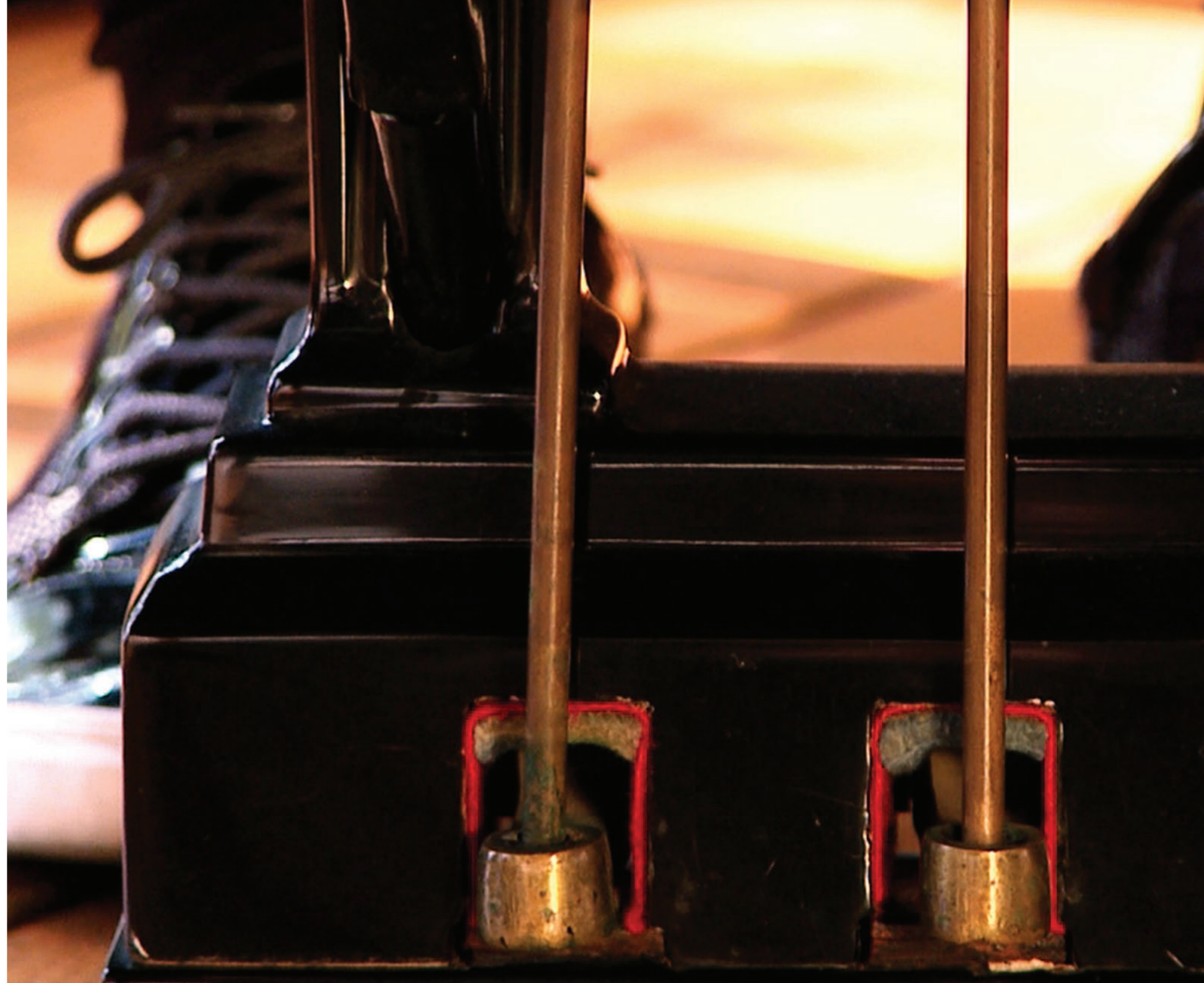
(sorprendido) ¡Híjole, desconocía que lo dijera! Bueno, yo vengo de familia de músicos; tengo cuatro hermanos, todos somos músicos. Ahora llevo tres años trabajando independiente de ellos, de la familia —a partir de *Leyendo Sueños*—, porque teníamos un grupo e hicimos muchos trabajos juntos. Y creo que por ahí va el comentario de Xavier Quirarte; él me conoció con el grupo de mi familia. Este disco (*Leyendo Sueños*) salió bajo el nombre de Abraham Barrera y ahora hay dos producciones más donde se deja ver mi lenguaje, visión, objetivo musical tanto como compositor, como pianista. No sé si viene al caso comentar lo de mis nuevas producciones y por qué me independicé profesionalmente...

Sí, por su puesto. Adelante, ¡cuéntanos!

Vienen otros proyectos; en *Abraham Barrera Ensemble* estoy fusionando la Música mexicana pero son composiciones originales. Estoy fusionando la vihuela con las trompetas y violines; esto ya lo habían hecho diferentes maestros en diferentes generaciones pero mi propuesta es haber compuesto Música original. Viene otro disco a trío con Aarón Cruz y Antonio Sánchez que se llama *Ocaso*. En resumen, vienen estos proyectos independientes que mi querido Xavier desconoce y no sabe de este cambio.

Y ahora que estás en el proyecto de H3A, ¿qué hay que aprenderle a Horacio Franco?, porque me imagino que habrá mucho...

Cuando yo tuve la oportunidad de sumarme al proyecto fue un gran reto. Escribí Música para este gran instrumentista. A Horacio lo conocí en el ámbito del Clásico y para ese instrumento —la flauta de pico— sí son muy pocos los exponentes pero también muy pocos con ese virtuosismo.

ABRAHAM BARRERA

Y con ese concepto de fusionar Barroco y Jazz...

Sí, también. Él, tanto profesionalmente como personalmente —va muy de la mano—, tiene muy claro lo que quiere. Primero lo conocí musicalmente pero, ya cuando lo conocí personalmente me di cuenta que implicaba un reto hacer Música para un proyecto donde él apenas estaba incursionando en el ámbito del Jazz; a mí me dio una oportunidad de poderme expresar una vez más como compositor y poderlo hacer combinando elementos del Barroco, Impresionismo, Clásico, Huapango, Samba..., o sea, de hacer toda una combinación de elementos, sonidos, formas y estructuras donde Horacio se sintiera cómodo y pudiera compenetrarse en otro género que no es el suyo, pudiendo expresar lo que Horacio Franco es. Ése fue el reto para mí. Sí existe una admiración, vuelvo a comentarlo, porque también tuve la oportunidad de tener la escuela Clásica, por lo tanto, también fue un reto retomar mis obras de Bach, mis estudios, todo lo que yo alguna vez apliqué..., regresé a esas obras porque me di a la tarea de incursionar en el clavecín para este proyecto, para H3A.

Cambiando de tema, Abraham, ¿todos los jazzistas son amigos del vicio como Chet Baker o Charlie Parker?

En la actualidad creo que ya no; las nuevas generaciones de jazzistas no. Creo que en algún momento se llegó a relacionar que había que estar en esos estados o estar esas noches donde se encontraban los músicos horas y horas improvisando y consumiendo alcohol y estupefacientes. Al menos lo que te puedo decir del Jazz mexicano es que hay cada vez más compromiso por presentar la calidad

musical que tenía Chet Baker o Charlie Parker, y no aquel estilo de vida. Aquí en México no nació el Jazz como tal, sino que lo adoptamos. Maestros como Juan José Calatayud y Chilo Morán abrieron las puertas de este género y considero que se ha ido disolviendo esa suposición de creer que el Jazz conlleva a los excesos. La nueva ola que nos ha llegado es muy constructiva, más sana; somos afortunados los músicos y jazzistas mexicanos porque cada vez más existe el compromiso de estar lo más sobrio posible para crear tu Música, para entregar, comunicar y relacionarte con el público, hasta con las propias casas productoras que apoyan a los músicos.

Así es, el músico tiene un compromiso.

Sí, es complicado encontrar empresas como URTEXT que te apoyen; con mayor razón se tiene que entregar cuentas de esa responsabilidad, puntualidad, y ese compromiso. Por ese lado, creo que el género del Jazz y los mexicanos estamos librados de esa parte oscura.

Por su puesto... De todos esos vicios. Por otro lado, Abraham, eres compositor, arreglista, pianista, ¿qué más?

¡Papá! Tengo dos hijas maravillosas; una relación de más de dieciocho años con mi pareja —con mi esposa Guadalupe— y la verdad creo que eso me ha llevado a concretar físicamente mis proyectos. Te comenté del Ensemble, del Trío, estoy próximo a sacar un disco con melodías de Agustín Lara con un trabajo tirado hacia el corte Clásico, también con la disquera URTEXT, donde estoy haciendo toda una fusión de elementos entre la polifonía, y lo semiserial pero con el pretexto de las melodías y los ritmos de

- Sembrar para cosechar -

las canciones del “Flaco de Oro”. Todo esto es lo que me ha permitido mi trabajo diario: dominar mi instrumento y sobre todo, ser honesto..., ser honesto con toda la gente y con mi propuesta. Me gusta mucho arriesgarme, ir a la vanguardia, buscar diferentes sonoridades; me agrada poder proponerle cosas al público para que tenga más elementos de cómo se puede fusionar este género tan maravilloso que es el Jazz.

Pues Abraham, con la agenda tan ocupada que has de tener y todos los proyectos en los que estás..., debe ser un poco complicado zafarte y por lo mismo agradezco tu tiempo.

*Muchas gracias por estar aquí en
Nota Dominante.*
¡HOMBRE, NI QUE LO DIGAS! A USTEDES POR
PREOCUPARSE POR EL JAZZ MEXICANO, ¡MUCHAS GRACIAS!

Los
BEMOLES
del
JAZZ

—NACHO ACOSTA—

HACE ALGUNAS SEMANAS, DESPUÉS DE PEDIR

de una forma muy burocrática mi retiro de los medios de comunicación masiva (para ser objetivos: la salida del programa al aire de radio que mantuve casi 7 años en el IMER), me llegó una carta de unos amigos pidiendo que hiciera un texto al respecto de mi experiencia con el jazz mexicano dándome la libertad de hacerlo como yo quisiera, abordando los temas que para mi fueran fundamentales y con la gran ventaja- que suena en nuestros días a lujo- de escribir en el tono que me pareciera mejor sin tener que cuidarme para evitar críticas o posiciones incómodas para otros, ya que , me dijeron, se trataría de una publicación independiente al igual que el trabajo que hasta hoy han venido desarrollado.

LO PRIMERO QUE PASÓ POR MI MENTE FUE HACER UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LO QUE PARA MI ES UN MOVIMIENTO QUE CONOZCO MUY BIEN Y DEL CUAL ME CONSIDERO PARTE; RECORDAR LOS GLORIOSOS MOMENTOS EN LOS QUE PARA SACARME DE LA ENORME FALTA DE CONOCIMIENTO QUE TENÍA EL RESPECTO DEL TEMA,

Significó el conocer a algunos de los ídolos aún vivos que conocí mientras realizaba mi labor en la estación y recorrer uno a uno los momentos de esta carrera que me acercó al periodismo y me devolvió de alguna forma mi reconciliación con la música y que fue algo que se me antojó fascinante. Sin embargo, al mismo tiempo, sonó dentro de mi cabeza una alarma de que ese pensamiento podría convertirse en una idea disparatada si no actuaba de una forma planificada ya que como músico que soy, si me dedicaba a contar anécdotas, no iba en realidad a existir un seguimiento puntual y objetivo del tema por lo disperso que suelo ser y la capacidad que tengo de irme con la oleada. Fue entonces que decidí que la mejor forma de abordar un tema tan excitante e importante para mi en la vida era a través de un relato y algunas preguntas.

Fue aproximadamente en el año 1998 cuando llegó a mi la primera cosquilla de encontrar algo más allá de los acordes rasgueados de las guitarras de la música “GRUNCH”

Antes de comenzar, quisiera presentarme. Mi nombre es Ignacio Acosta y como lo mencioné soy músico, toco el piano, fui parte de un movimiento llamado “Rock en tu idioma” y después de tocar mucho tiempo rock con varios grupos (Neón, Qué

Payasos, Los Humanos, etc.) decidí que estaba harto de las canciones de 4 acordes, de las estructuras monótonas y redundantes pero sobre todo estaba completamente cansado de tocar el piano.

¡Ughh!, esto puede sonar desconcertante para cualquier músico y al parecer no tendría que ver en absoluto con el tema del jazz y menos con el de su desarrollo en México pero en realidad sí. Este hartazgo - que para quienes no son músicos, deben saber que es algo normal en nuestra carrera- generó en mi la necesidad de buscar algo nuevo de mirar hacia nuevos rumbos y creo que eso fomentó la construcción de un pilar fundamental en el conocimiento de mi carrera y creo que en el de muchas personas que se han sentido atraídas por este género debido a que encierra muchas sorpresas, nuevas experiencias y un camino inolvidable.

Al respecto, recuerdo una anécdota muy buena durante una comida en la que sentados Elizabeth Meza, Eugenio Toussaint, Aarón Cruz y un servidor, ella

mencionó, a modo de broma, que se le hacía incomprensible que alguien como yo que venía directamente del Rock tuviera un papel como director de la entonces no tan conocida estación “Horizonte” y que más aún pretendiera pertenecer a un movimiento tan importante como el que se estaba gestando, a lo que mis dos amigos varones replicaron...”¿qué te pasa? ¿no sabes que nosotros también fuimos y seguimos siendo rockeros de corazón?”.

Fue aproximadamente en el año 1998 cuando llegó a mi la primera cosquilla de encontrar algo más allá de los acordes rasgueados de las guitarras de la música “Grunch”. Tuve la oportunidad entonces de conocer a un gran amigo y pianista que me invitó a formar parte de su selecto grupo de estudiantes del piano y fue a través de él que llegaron a mi los primeros discos de jazz, el maestro Enrique Nery.

Nuestras citas eran muy inusuales ya que nos veíamos aproximadamente cada semana en la que fue su casa situada en Polanco, en donde de una forma muy inteligente tenía adaptado un cuarto con su piano y la mayor parte del tiempo nos dedicábamos a tomar té y a platicar nuestros episodios más recientes con la música.

Yo llegaba con algunas grabaciones y salía con 10 o 15 cds que me llevaba con la promesa de regresarlos siempre, al igual que algunas de sus partituras algunas de las cuales por cierto algunas aún conservo porque fueron los vestigios de subsecuentes grabaciones y el olvido por parte de ambos.

Él nunca ha tenido algún prejuicio con la música y dejaba que yo le trajera cualquier cosa, desde las composiciones que hacía con mi grupo hasta los últimos jingles que había producido para diferentes campañas publicitarias. Lo cierto

es que siempre me ha asombrado su imparcialidad ante la música y su realmente estoico carácter para la enseñanza. Más tarde, conocí al que sería para él su padre putativo don Mario Patrón así como su música y me dejó entrever a través de esta relación que al igual que los Estados Unidos, esta música nueva que comenzaba a despertar con sus nuevos acordes una nueva sensación con los sonidos en mí, era también el resultado de una herencia que se transmitía generación a generación y que se remontaba casi a los mismos tiempos que al desarrollo de las viejas bandas americanas de los 50as.

Él, el hijo de Chilo Morán, Freddy Noriega, o el del viejo Mario Patrón, eran los hijos de músicos que habían dedicado su vida entera a esta música y orgullosamente habían creado familias enteras de músicos cuando aún se podía mantener uno de eso (aquí necesito verificar los datos familiares y generacionales de las familias).

ERA ALGO QUE NO TENÍA NADA DE NUEVO EN MÉXICO COMO LO PRETENDÍ SUPONER CUANDO EN EL AÑO 2006 ME DIERON EL ENCARGO DE HACER CRECER

AQUELLA ESTACIÓN QUE ESTABA EN PLENO APOGEO LLAMADA HORIZONTE.

Fue el Lic. Héctor Villareal el que me pidió que elaborara un tema musical para la parte de noticias del IMER y después en uno de esos momentos geniales en los que uno piensa ¿no se le habría podido ocurrir otra cosa? me dijo... "Nacho, he estado pensando que la estación de jazz del IMER necesita una persona sensible e inteligente que la enmarque dentro del gusto del público y que haga que todos la recuerden" a lo cual yo contesté, "va, te ayudo a buscarla".

Después de algunos días, con un poco de horror, (que la verdad me duró todo el tiempo que fui burócrata) me presentaba a toda la gente del IMER como el recientemente llegado Gerente de la estación (asignación que cambió de nombre para no tener que pagar tanto y para separar a los verdaderos directores del Instituto por nosotros).

Mi primera reacción fue la de atender un cargo público con honestidad e igualdad de oportunidades pero tras esta careta estaba el gran miedo de enfrentarme a lo

que se cernía frente de mí como un barco gigantesco y en el cual nunca había navegado, desde luego sin contar mi experiencia con Enrique Nery.

Pronto llegaron a la puerta de la estación las solicitudes más extrañas y poco concisas de una serie de personas que yo no conocía y que se movían dentro de la estación como si fueran sus dueños... en la madre, pensé, ¿quienes serán Freddy Marichal o Tino Contreras que a todo mundo saludan y yo con trabajos entiendo de lo que hablan? ¿Qué es lo que pasa detrás de este mundo de jazzistas del cual yo suponía que apenas comenzaban su desarrollo y al parecer ya existía con toda una historia detrás.? Mi primera salida fue una evidente llamada a mi querido amigo y profesor E. Nery para preguntarle de que se trataba todo esto y fue él quien me dijo, "no te preocupes, de todo te irá cayendo el veinte en el momento que lo necesites y poco a poco lo irás entendiendo" y así fue.

Pronto me di cuenta de que también estaban aquellos amigos que había dejado de ver en la escena del rock debido a que en algunos casos la habían cambiado por esta, o aún mejor, a aquellos a los que había yo contratado para hacer una campaña publicitaria recomendados por otros músicos que eran buenos

- Nacho Acosta -

y que sabían resolver los problemas referentes a la música sin ningún problema.

Aarón Cruz, Beto Obregón, Diego Maroto, Tony Cárdenas, Iraida Noriega, Magos Herrera, a todos ellos los conocía y fue a partir de entonces que me di cuenta entonces que los músicos de jazz sabían algo más que los de Rock, podían leer una partitura y en muchos casos inclusive hacer un arreglo y lo mejor de todo, improvisar.

La estación también me acercó a un festival muy famoso que reúne a más de 3000 músicos en dos semanas de conciertos, el Festival Internacional de Jazz de Montreal. Ahí vi a Harry Conick Jr., Melody Gardot, Pink Martini, Dave Brubeck, etc.

Lo mejor de este festival es que debido al entusiasmo que generó saber que en México también se oía el jazz, logré traer algunas de sus bandas patrocinadas por ellos y de esta forma ayudé a fomentar el intercambio con músicos de todo el mundo.

Algunos de mis amigos como es el caso de Magos Herrera quien inclusive ahora vive en NYC y a quien le grabé un disco, nos ofrecían los elementos y la posibilidad de aprender y llevar la música de México a muchos lugares del mundo.

Se creo entonces el ambiente propicio para el desarrollo de las bandas de músicos que a diferencia de algunos otros países y en el caso del nuestro venían junto con un anhelo de aprender porque eran los jóvenes que enarbolaban esta nueva bandera.

Músicos de la talla de Héctor Infanzón –quien tuvo a bien también darme algunas clases- su sobrino Danny, Mario Patrón, Iraida Noriega, Gustavo Nandayapa, los hermanos Tlaxcaltécatl, La Big Band México, las gemelas Beaujean, Enrique Nativitas, Israel Cúpich e inclusive mexicanos por encargo como son Hernán Hetch, Yayo Hernández, Nico Santella , etc. traían sus discos, compartían sus conciertos e inclusive me prestaron sus instrumentos para las bandas que nos visitaron.-aquí va todo el desarrollo de las bandas y músicos dentro del Jazz en los 6 años que manejé la estación tratando de no dejar fuera a nadie-

Finalmente y después de mucho aprendizaje, me quedaba una sola pregunta ¿qué es el Jazz?

Me tocó asistir al concierto didáctico que ofreció la Lincoln Center Jazz Orchestra bajo la batuta de Wynton Marsalis con motivo del centenario de la Revolución y el bicentenario de nuestra independencia y fue él personalmente quien acabó describiendo para mí a los elementos fundamentales del jazz: El swing (que generalmente es una negra con puntillo seguida por una corchea), el blues (que es su capacidad expresiva) y finalmente la improvisación que hace de un músico del jazz un músico en todo el sentido de la palabra, si acaso podría agregar que el folklore de cada pueblo le da un sentido de permanencia y una capacidad de ser aprendido por la gente de los distintos lugares en la tierra. (aquí quiero desarrollar el concepto).

ND

NACHO ACOSTA

INICIÓ SUS ESTUDIOS DE PIANO

A la edad de 5 años y ha continuado con su carrera musical hasta el día de hoy pasando por importantes escuelas como el Conservatorio Nacional de Música, el Instituto Cardenal Miranda y cursos con los afamados maestros Enrique Nery y Héctor Infanzón.

Fundó una de las bandas representativas del Rock en español de los ochenta, el grupo Neón.

En 1996, abrió La Ventana, estudio de grabación, y como dueño y productor de esta empresa, produjo más de 300 comerciales y 30 discos. En el año 2007 es invitado a participar en el proyecto de radio pública del IMER llamado "Horizonte" en el 107.9 de FM dándole un lugar dentro del rating de la Radio del país. Actualmente, además de dedicarse a la docencia y contribuir como colaborador para Radio UNAM, la revista Music Life, Sound-Check y Pié

Derecho de Nueva York, conduce un programa de radio en donde compila las diversas vertientes del Jazz y realiza coberturas de los principales festivales de Jazz del mundo. Dicho programa lleva por nombre Generación y es producido por él mismo desde la Ciudad de Múnich, Alemania donde actualmente reside.

ND

LUIS FELIPE FERRÁ

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 10 DE JUNIO DE 1985.*

Comienza sus estudios sobre Cine en el año 2001 en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI). Posteriormente, en 2002, participa en el curso de Cine en E.U.A, en la New York Film Academy (NYFA). Luis Felipe continuó sus estudios cinematográficos en la Universidad Complutense de Madrid, España.

Actualmente se encuentra desarrollando la aplicación para iPad "En Concierto. La Orquesta a detalle", para la disquera URTEXT, donde fungió el papel de Director General durante el proceso de grabación del videoclip de la canción de Samuel Zyman "Concierto para Arpa, Flauta y Orquesta"

En 2009 concluye la Licenciatura en Comunicación con especialidad en Cine por la Universidad iberoamericana (UIA). En 2011 termina la Maestría en Humanidades en el Instituto Cultural Helénico. Ese mismo año, junto con la comunicóloga Valeria Estefan, funda POLYTROPOS

AC, Productora Cultural Boutique para promover la Alta Cultura en México.

En su desempeño como Cineasta destaca RESILIENCIA POR UNA NOTA. EL DOCUMENTAL DE LA BIG BAND JAZZ DE MÉXICO (2012) que a través de la GIRA CULTURAL 2012 CONTAGIEMOS A MÉXICO DE JAZZ tuvo ocasión de visitar más de 13 Estados de la República, 20 ciudades y exhibirla en más de 10 televisoras.

Ha dirigido y producido videos corporativos, virales y documentales.

Dada su inclinación a la Literatura y el campo de las Artes, ha tenido oportunidad de moderar presentaciones de libros, debates y conferencias y a su vez ha sido objeto de un importante número de entrevistas radiales y televisivas.

Productor / Director / Director Editorial / Compilador

ADRIÁN
oropeza

el baterista

sobrio

Germán Palomares, uno de los críticos más importantes del Jazz nacional desde hace más de tres décadas, presenta de manera escrita *Texturas*, el primer material discográfico de Adrián Oropeza, nuestra Nota Dominante. Dice el crítico:

“ADRIÁN ES UN BATERISTA”

que no quiere sobresalir, imponiendo su sonido al de sus acompañantes, sino que lo hace demostrando que las reiteradas bromas sobre la falta de musicalidad de los percusionistas pueden relacionarse con alguno, pero por fortuna, no con todos”.

- El baterista sobrio -

ADRIÁN OROPEZA CRECIÓ

con la influencia de la Música que escuchaban sus padres; a su papá siempre le gustó el género y solía escuchar a Dave Brubeck y Louis Armstrong. Al mismo tiempo escuchó Música mexicana, ya que tanto padre como madre, fueron miembros del coro de Filosofía y Letras de la UNAM. Estas influencias resultaron determinantes para Adrián, sobre todo al momento de desarrollar su propio estilo y Música.

Oropeza es egresado de la Licenciatura en Jazz por la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus estudios son muchos: en el 2003, acudió a un curso de verano en el Lama Institute de California, Estados Unidos, con maestros como Joe Porcaro, Ralph Humphries y Mike Packer. También participó en clases magistrales y clínicas con Wynton Marsalis, Dave Weckl y Chick Corea. Sus maestros fueron el pianista Enrique Nery y el baterista Antonio Sánchez, su amigo desde la primaria, aunque por encima de los dos, destaca el baterista de origen argentino Hernán Hecht, quien le enseñara a entender el Jazz y la Música con la seriedad de estudiar a algún filósofo griego.

Actualmente, Adrián Oropeza encabeza su propia propuesta musical a trío con el que tiene grabado un par de materiales, *Texturas* y *Mezcal*, los cuales ha presentado internacionalmente en festivales de Jazz en lugares tan disímbolos como Filipinas y Bolivia. Respecto a su último material, Adrián expone que aunque el mezcal es mexicano, en cada región se produce y sabe de diferente manera. Lo dice como metáfora a su disco, donde las piezas originales con temática mexicana y los arreglos suenan e improvisan con distintos sabores.

Adrián Oropeza, baterista compositor y líder de *Adrián Oropeza Trío*, considera que la labor del músico de Jazz no basta sólo con ser talentoso y buen ejecutante. El músico debe aprender también a ser gestor de sus propios proyectos, ya que

lamentablemente en este país, cuando menos en el ramo del Jazz, la cultura del manager y del gestor cuentan aún con un precario nivel...

Para los amantes del género, la siguiente es una buena noticia, todos los viernes Adrián y su trío “estandarean” —del verbo tocar *standards*— en el restaurante argentino Piantao, ubicado dentro de la Plaza Cuicuilco.

notas hay muchas,
DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta frase de **Carlos Santana**:

**EL ROCK es una PISCINA,
el JAZZ es todo un
OCÉANO.**

ADRIÁN OROPEZA

ENTREVISTA

Estimado Adrián, ¿cómo estás?

Muy bien Valeria, ¿tú cómo estás?

Bien, muchas gracias por estar aquí en NOTA DOMINANTE.

No, a ustedes por la invitación, es un honor.

Adrián, voy a empezar haciéndote un comentario: eres un baterista compositor, algo inusual...

Pues mira, sí, talvez, no a todos los bateristas se les da. Afortunadamente, además he estudiado piano y composición; se me facilita, me gusta mucho, y es algo que quiero ir explotando cada vez más en la Música que voy haciendo.

Germán Palomares dice que eres un baterista mesurado con tus baquetas, ¿a qué se refiere con esto?

Bueno..., no sé. Pero me imagino que..., mira, hay algunos bateristas que son grandes bateristas en la Historia y tal vez ha habido algunos conceptos musicales donde el baterista graba sus discos pensando en lucirse o mostrar en cada pieza sus mayores dotes técnicas, y hay bateristas que lo han hecho en los discos: cada rola tiene un solo y la Música está hecha para el lucimiento del instrumento.

En mi caso no me interesa eso; no me considero un supervirtuoso ni nada por el estilo, creo que he desarrollado bien mi instrumento, y he tratando de

ADRIÁN OROPEZA

crear la Música intentando explotar mis mayores cualidades, pero siempre pensando en la Música. Más bien me interesa —si estoy tocando, grabando a trío o cuarteto— interactuar con los demás: con el pianista, contrabajista, saxofonista, con quien esté tocando, y crear Música, eso es básicamente lo que me interesa.

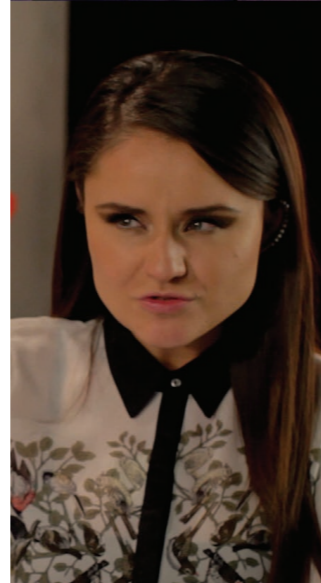
..., ¿sólo Jazz, Adrián, o hay otros géneros que te interesan?

No, bueno... Yo he pasado por muchos géneros, conozco la comedia musical —por el trabajo de mi padre—, tuve mi banda de Rock, sé lo que es tocar en un grupo de Salsa, sé lo que es acompañar a artistas —nadie famoso pero lo he hecho con gente profesional— pero tampoco era mi camino por ahí, y realmente encontré mi manera de expresarme en el Jazz. Me encanta el Rock, soy súper rockero, empecé escuchando Rock y sigo escuchando a **PINK FLOYD**, a **QUEEN**, a **LED ZEPPELIN**, pero no para dedicarme a eso.

En realidad el Jazz me atrapó porque te puedes comunicar, porque cada concierto es distinto, porque..., es un viaje **EL JAZZ, SIENTO QUE TIENE MUCHO MÁS POSIBILIDADES DE EXPRESIÓN QUE OTROS GÉNEROS.**

¡Totalmente! Hay una libertad y un mar de posibilidades. Cambiando de tema, había escuchado que te molesta un poco que estén comparando a las mexicanas con los jazzistas norteamericanos, ¿por qué?

Lamentablemente somos un país que tenemos el síndrome de la Malinche, y siempre nos estamos menospreciando respecto de los demás y creyendo que cualquier persona que viene de fuera es mejor; por supuesto que los grandes jazzistas norteamericanos son quienes han creado el Jazz, son los maestros y hay que aprender de ellos; pero mira, yo tengo muy presente un comentario que cambió mucho mi vida del pianista **DANILO PÉREZ** —un pianista panameño de los grandes pianistas, a nivel de **CHICK COREA**, de **KEITH JARRET**. Cuando vino a tocar a México, en un concierto que dio en el Lunario, platicamos con él algunos que estábamos por ahí y nos dijo justamente eso: que nunca se nos olvidara la tradición de **CHARLIE PARKER**, **JOHN COLTRANE**, **MILES DAVIS**..., de los grandes jazzistas, pero que somos latinoamericanos y tenemos mucho qué explotar con nuestra propia Música...

Entonces, a eso me refiero, a que tenemos una cultura ancestral riquísima, enorme, y tenemos mucho por explotar y afortunadamente,

el Jazz permite todo ese tipo de fusiones y de acercamientos; considero que podemos encontrar una voz distinta a lo que hacen los jazzistas norteamericanos explotando nuestra Música, que tampoco significa que todo mundo lo tenga que hacer, ¿no? A mí me gusta combinar en mis discos ambas cosas, igual puedo hacer un arreglo de “La Cigarra”, que es un Huapango, que me gusta mucho, como puedo intentar componer Jazz contemporáneo e intentar emular a los maestros, pero yo creo que el Jazz mexicano ha crecido mucho y los jazzistas mexicanos tienen un gran nivel para sonar bien en cualquier parte del mundo.

Y justo haces eso en Mezcal. Hay una mezcla muy notoria de cuestiones mexicanas pero también es evidente el Jazz en tu material.

Claro y por eso lo llamé *Mezcal*, que aparte es una pieza que compuso el pianista **ABRAHAM BARRERA** para el disco. Lo que intenté hacer con el disco fue una analogía, pues aunque el mezcal es una bebida muy mexicana en cada región es distinto, se produce distinto y sabe distinto...

- Adrián Oropeza -

¡Tú estás tomando mezcal!

Así es, estoy tomando mezcal. ¡Salud! ...Y bueno la idea del disco es esa, que pueda sonar a México pero de sus diferentes regiones.

Con su saborcito.

Mezcal es una pieza muy contemporánea pero que trata, justamente, de mostrar eso: los estados de ánimo a los que te puede llevar el mezcal; también hay Huapangos, sones, piezas de Jazz contemporáneo, por lo tanto ésa es la propuesta.

Te voy a cambiar de tema porque te quiero comentar lo siguiente: un músico mexicano titulado resulta más excepcional que un tigre sin rayas, y tú eres uno de ellos...

(risas) Tuve la oportunidad de hacer la Licenciatura en Jazz justo cuando se reconoció como tal, como una Licenciatura; me interesó mucho, porque anteriormente era un taller y no tenía validez oficial. Y la verdad, me ha traído cosas muy positivas para mi desarrollo, cuento con una plaza de Maestro gracias a que tengo mi título y sobre todo que conocí a mucha gente con la que actualmente toco. La Escuela Superior de Música es como un centro de

atracción donde llegamos muchos músicos que queremos participar en el festival. Ahora han cambiado las cosas, ya hay otros directores de cuando yo estudié, pero siempre es muy loable e importante la labor que hace la enseñanza. Y claro que tener una Licenciatura fue muy importante para mí.

Desgraciadamente esta entrevista es muy breve, pero te quiero preguntar esto: en la presentación de Mezcal el músico y crítico JAVIER PLATAS JARAMILLO dice que el Jazz es un género musical moderno, aportación de la cultura estadounidense al mundo pero en México ya es tradición también...

Sí, por supuesto, por ahí recuerdo que cuando estábamos en la carrera, el Director en ese entonces, Francisco Téllez, nos decía que el Jazz surgió en los Estados Unidos pero viene de África, los esclavos provenían de África, de ahí nació el Blues con los cánticos espirituales. Pero también nos platicaba que a Veracruz llegó mucha gente de color, y que a través de México, a su vez, tuvo gran influencia el Jazz.

Eso es lo maravilloso del Jazz, obviamente surgió en Estados Unidos, pero ya en

- Un baterista sobrio -

muchos países, en el mundo entero, se ha adoptado como propio y justamente porque es incluyente, porque pueden participar muchas corrientes y estilos; y es algo que acabo de vivir recientemente con el disco *H3A* que apenas presentamos con el flautista **HORACIO FRANCO**, porque es una fusión padrísima: pareciera el encuentro de dos mundos donde puedes toparte con un clavecín y una flauta de pico —que son instrumentos del Renacimiento y del Barroco—, con una batería y un contrabajo —instrumentos mucho más recientes—, en esta búsqueda de la universalidad de la Música. Es interesantísimo el Jazz, que como decía, surge en Estados Unidos pero ya en México...

...Tiene sus tintes.

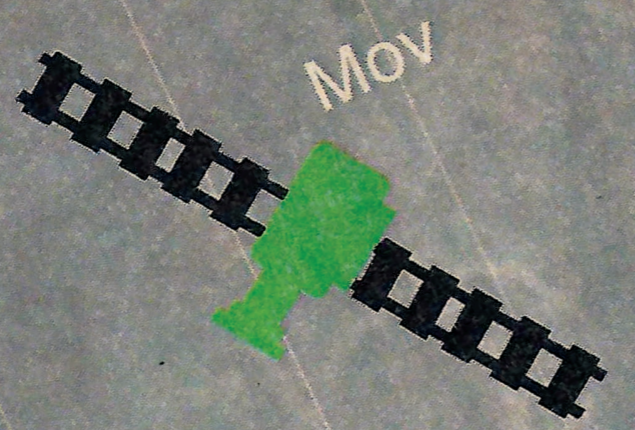
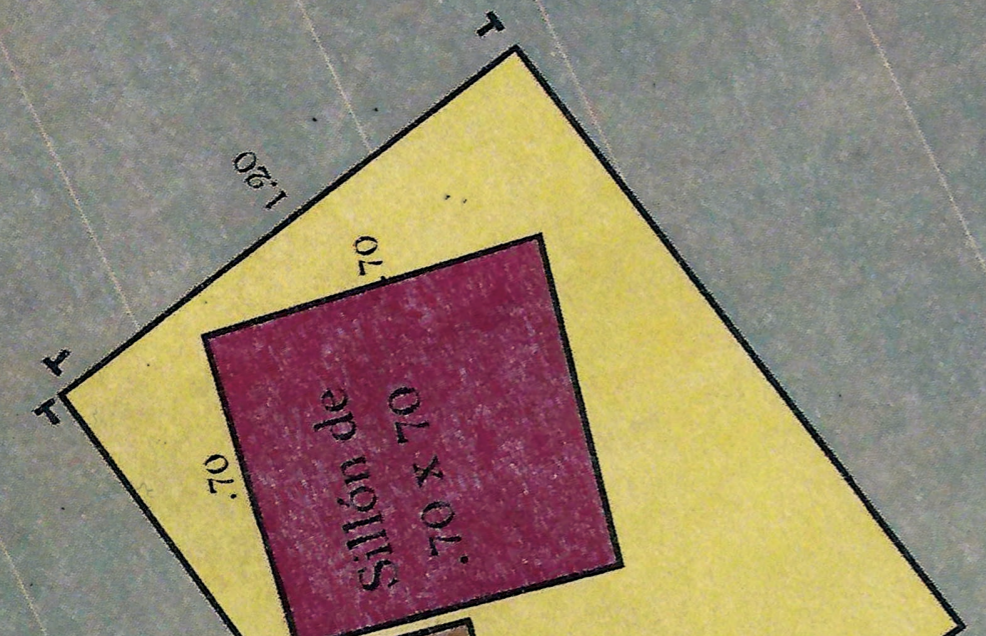
...Ya lo tenemos más que adoptado.

Adrián, muchísimas gracias. Agradezco que hayas estado en Nota Dominante y pues nada, ¡salud!
¡SALUD! MUCHÍSIMAS GRACIAS A NOTA DOMINANTE Y A TI VALERIA, MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN.

122

as
e 2

9:00

Vestuario

Elementos en el Set

1. Sillón piel (Tania)
2. Libros novela negra (Tania)
3. Pila de libros (todos)
4. Toca discos (RENTADO)
5. Set de petacas/maletas antiguas (Tania)
6. Lámparas estilo industrial (Tania)

EL
JAZZ
RUIDO INSOLENTE
— ALEJANDRA BARRAGÁN —

Se abrió la puerta. La habitación a la que entraron era oscura y de ella emanaba una tenue luz roja que parecía bañar las paredes. En el lugar, que era más bien un espacio rectangular como un pasillo, se escuchaba algo de música, y de los muros colgaban varios papeles y unas extrañas tiras “transparentosas”. Había también una mesa alargada que hacía de “escritorio”, donde en varias charolas con líquidos se metían hojas blancas que casi instantáneamente se convertían en imágenes... era magia.

Tenía alrededor de 8 años cuando vi esta imagen en una película de la cual no recuerdo ni el nombre, sólo esa escena en un cuarto oscuro, y me asombré muchísimo, me flechó.

POR VARIOS AÑOS ANHELÉ CONOCER UN LUGAR ASÍ, HASTA EL VERANO EN QUE CONCLUÍ LA SECUNDARIA Y POR AZAR ENCONTRÉ UN ANUNCIO EN EL PERIÓDICO PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA.

Por primera vez estuve en un cuarto oscuro, tomando fotos, revelando película e imprimiendo y, de alguna manera, la vida cambió. Descubrí la magia ante mis ojos al confirmar que se puede ver con muy poca luz, y que a partir de la oscuridad —la bella oscuridad— la luz crea, atrapa y recrea instantes. Podía pasar horas en eso.

Así como llegó la foto, casi al mismo tiempo, apareció la música en mi vida. Siempre había tenido la inquietud de aprender a tocar algún instrumento, y fue en ese mismo verano cuando por invitación de una amiga surgió la oportunidad de tomar un taller de música folklórica.

Desde entonces, la música y la foto me han acompañado. Cuando estudié la universidad gran parte de los gastos los pude financiar gracias a que cada noche tocaba con una banda. Toqué folklor, salsa, funk, rock, cumbias, clásico, etc... Dormía muy poco pero la grandeza que encontraba en la música, esa mezcla entre júbilo, frustración, dedicación, logros, felicidad, amistad y toda la enseñanza que me daba, bien valía la pena. No podía no hacerlo.

Han pasado ya más de dos décadas desde que vi esa imagen por televisión, y en el ir y venir de la vida, hace apenas unos siete años, caí en la cuenta de que quería dedicarme de lleno a la fotografía; así, de

manera natural, la mayoría de mi trabajo fotográfico se volvió inseparable de la música.

Muy a menudo documento conciertos, retrato músicos, fotografío instrumentos musicales y, de vez en vez, también toco percusión en algunos proyectos.

La música ha sido un pilar en mi vida. Me ha llevado por distintos caminos, como el de conocer y escuchar jazz, un género que en nuestro país está plagado de músicos sorprendentes y talentosos, apasionados por lo que hacen, que han llevado este tipo de música no sólo por nuevos conceptos sonoros, sino también por diversas formas de profesionalización, gestión y difusión.

Debo confesar que recibir la invitación para colaborar en este proyecto editorial sobre el Jazz en México me tomó por sorpresa, pues aunado a que en estos años mi trabajo ha sido completamente independiente y emergente, más que una observadora, me defino como fiel admiradora de la música,

particularmente del Jazz y sobre todo del que ocurre en nuestro país.

Si bien hasta ahora no he fotografiado para ninguna revista, disquera o institución del gremio, he tenido la mejor de las suertes al trabajar directamente, sin intermediarios, con músicos muy talentosos, lo que además me ha brindado experiencia, cercanía, amistad y libertad para fotografiarlos. La mayoría de mis fotografías se han publicado sólo en los discos, carpetas y sitios que usan los propios músicos para su promoción, y por su puesto, en mis sitios de Internet y redes sociales.

Los he documentado en ensayos, grabaciones, reuniones y conciertos, donde he logrado escuchar, observar y captar algunos de los muchos matices de los músicos mientras tocan y se comunican con otros, sin palabras, sólo con la música.

Una de las sesiones más afortunadas y divertidas que recuerdo fue la del maestro Héctor Infanzón en un antiguo edificio del centro de la Ciudad de México, en la calle

LA MÚSICA HA SIDO UN PILAR EN MI VIDA. ME HA LLEVADO POR DISTINTOS CAMINOS, COMO EL DE CONOCER Y ESCUCHAR JAZZ

Victoria, donde en ese tiempo, por el año 2010 tenía su estudio, y donde dio forma y compuso parte de la música de cámara para el disco “El Devenir de la Noche”.

En esos días Infanzón —sin duda uno de los pianistas y compositores mexicanos más prolíferos— estaba preparando también el concierto Citadino, por lo que durante varios días de ensayos estuve documentando parte del quehacer detrás de un concierto.

Acordé con él que para aprovechar las locaciones del edificio, tras el último ensayo le haría una pequeña sesión fotográfica. Algo pasó, algo coincidió ese día de la sesión que todos los que estuvimos ahí estábamos “al tocar”, como niños emocionados por el encuentro, disfrutando de la luz del lugar, de la plática, de las anécdotas y de los chistes. Fue un regalo que el maestro Infanzón nos compartiera su gusto por la hermosa, enorme y surrealista Ciudad de México, donde nació; que hablara también un poco de su infancia y de sus recorridos por las calles citadinas, así como de los innumerables recuerdos familiares.

La sesión se tornó tan natural y divertida que el extraordinario pianista terminó dando de saltos en la azotea para experimentar con algunas tomas; tenía, como pocos, una disposición completa hacia la cámara, y se sentía totalmente cómodo con nuestra presencia.

La experiencia con Infanzón me hace reflexionar que muchas veces, el acto fotográfico deja de ser lo más importante, y son los encuentros y los lazos que la fotografía provoca, lo verdaderamente trascendental, al menos así funciona para mí. Y me atrevería a decir que lo mismo ocurre con la música.

En mi opinión, el trabajo individual forma parte del universo de aspectos que conforman una sociedad, por eso, el registro visual y sonoro de la actividad musical en México, es crucial. Es importantísimo construir entre todos esa memoria. Con el tiempo, no sabemos cómo ni cuándo, las imágenes nos relatan, nos recuerdan historias y las reconstruyen un poco.

Aunque en el caso del jazz mexicano, a diferencia de otros géneros, éste existe y seguirá existiendo con materiales de grabación que lo registren o no; con fotos o sin ellas; con publicidad para las grandes masas o fuera de ella, y con o sin el apoyo de instituciones públicas o privadas, porque para hacer jazz lo imprescindible es el encuentro de un individuo con su instrumento; es un acto personal y después colectivo, es, más que nada, un acto honesto.

Y es que, a pesar de los malos augurios, el jazz en México permanece; tiene sonido propio, es un sobreviviente; es, por llamarlo de algún modo, un “sonido insolente”, cínico; es un fresco, impertinente y a veces hasta obsesivo, porque encuentra siempre la manera de reinventarse y conversar; se arriesga

a tomar nuevos e inesperados caminos, y es capaz de construirse toda una realidad y una ficción en un mismo instante.

Pero lo más extraordinario de esto es que aun sin el apoyo externo, los jazzistas de nuestro país continúan creando y produciendo música. E incluso, en los últimos años, las ventajas de las nuevas tecnologías les han permitido ser aún más independientes, y la inmediatez de la comunicación ha contribuido a su autopromoción y autogestión. Son unos "todólogos".

Sin duda es una nueva generación de músicos. Cada vez más aparecen proyectos de alta calidad creados y distribuidos bajo sellos autónomos. Escuchar proyectos de fusión como H3A, formado por Horacio Franco, Abraham Barrera, Aarón Cruz, y Adrián Oropeza, con música propia y que ha gestionado sus propios medios para salir a la luz, es uno de los más grandes ejemplos de esta nueva etapa del jazz mexicano.

Así también, oír "Otomí", la última producción del pianista, compositor y arreglista Víctor Patrón, en una especie de homenaje y admiración a la riqueza de la cultura mexicana; o el proyecto Ameneyro, formado por la pianista Patricia Reyes "La Pilla" y el bajista Ciro Liberato, un dueto de compositores ciudadanos radicados por más de una década en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, son vivos ejemplos de la novedosa sonoridad del jazz que se está gestando en nuestro país.

Ejemplos hay cientos, en todas las ciudades y lugares de México. Y si bien es cierto que digerir jazz a primera instancia no es sencillo y que pareciera que está destinado a cierto gremio especializado, también es verdad que todos tenemos la capacidad de acercarnos a él con la única consigna de que lo que verdaderamente importa es disfrutar la música.

En mi caso, si tuviera que responder a la interrogante de por qué hago fotos de todos estos músicos, jazzistas o no, diría que en realidad, mi trabajo es sólo un pequeño tributo, porque admiro y he aprendido de todos y cada uno de los músicos mexicanos que he conocido, y sobre todo, porque amo la música, amo el jazz y lo que éste me provoca.

No me queda más que agradecer el regalo que tantos artistas me han dado al exponerse ante el lente de mi cámara para retratarlos. Y aunque mentiría si no digo que lo hago por mí, porque me interesan sus historias, su modo de ver, de sentir y de vivir la música tanto como la vida, soy franca al decir que lo hago también con la ilusión de que mis imágenes sirvan para contarles o transmitirles algo, una idea, una opinión... Todo ello me inspira. Por eso fotografío.

MUCHO DE LO QUE PERCIBIMOS NO PUEDE EXPRESARSE, ES INDESCRIPCIÓN. Y AÚN ASÍ, CUANDO NOS COMUNICAMOS Y CREEMOS QUE NOS HAN ENTENDIDO, TENEMOS LA SENSACIÓN DE UNA COMUNIÓN CASI ESPIRITUAL. ESA SENSACIÓN PUEDE SER PASAJERA PERO ES PARA LO QUE VIVIMOS.
(FRAGMENTO DE: WAKING LIFE)

ND

ALEJANDRA BARRAGÁN

VILLAHERMOSA, TABASCO, 1978

Estudió Comunicación y el Diplomado de Fotografía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En el 2007 se muda a la Ciudad de México y continúa su formación como fotógrafa en la Academia de Artes Visuales. En los veranos de 2009 y 2010 asiste a la School of Visual Arts en Nueva York, y en el 2013 regresa para cursar Photographing Musicians en el International Center of Photography. Trabaja de manera independiente en su propio estudio, sobre todo, para producciones de músicos y artistas mexicanos. Desde la adolescencia, la Música ha sido esencial en su vida; como músico se forma de manera autodidacta, tocando percusión e instrumentos de cuerdas tradicionales en diversos proyectos de música de México y Latinoamérica, con los que explora diversos géneros y en los cuales continúa colaborando.

*Marisa
Canales*

POR

AMOR

AL

ARTE

URTEXT es una partitura musical original que muestra las intenciones del compositor sin edición o intervención posterior. Algo así como la “mera, mera” de las partituras.

la
Nota Dominante
esta vez es
DOBLE
URTEXT
EL SELLO DISCOGRÁFICO DEDICADO A LA CULTURA MUSICAL DE MÉXICO
y
Marisa Canales
la Directora Artística de Urtext.

DESDE SU INICIO LA VOCACIÓN DE URTEXT, empresa mexicana fundada hace más de quince años, ha sido la de mostrar al mundo la riqueza de la Música latinoamericana y la de nuestro país creando una plataforma para la difusión y promoción del talento. El sello discográfico se ha merecido tres nominaciones al Grammy Latino en las categorías de Mejor Director, gracias a la labor del maestro Benjamín Juárez Echenique; en la de Mejor Compositor, debido a Eugenio Toussaint; y a Mejor Productora Musical, como consecuencia del trabajo de la propia Marisa.

A través de Naxos², la modesta disquera llega a todo el mundo, así que de pronto uno puede encontrar materiales de Gustavo Cautli o Freddy Marichal en Alemania o Inglaterra. URTEXT cuenta con un catálogo de casi trescientos títulos y con más de tres mil tracks disponibles en descarga digital, y aunque la disquera se enfoca primordialmente en la Música de concierto, tiene, como ellos mismos dicen, una cuidadosa selección de Jazz mexicano. Es así que el elenco jazzístico del sello integra a grupos como El 5to Elemento, Emanuel Mora Trío, Sacbé, Chris Lobo, Abraham Barrera y Big Band Jazz de México, entre otros.

²Naxos Records, es una casa discográfica de las más importantes de Música Clásica.

Marisa inició sus estudios de flauta en México con el maestro Rubén Islas y más tarde partió a Philadelphia para cursar la carrera en el Philadelphia College of Performing Arts donde estudiara bajo la guía de Adeline Tomasone y de donde obtuvo su licenciatura

Magna Cum Laude. Debido a una beca otorgada por el gobierno francés prosiguió sus estudios de posgrado en el Conservatorio de Versalles, Francia, ahí se instruiría con Jean Michel Varache, principal en las Orquestas Île-de-France y Lamoureux.

La reputación de Marisa es amplia, hoy la flautista defienda se presenta con regularidad acompañando a las orquestas más importantes de todo el país como la Sinfónica Nacional, Sinfónica de Minería, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Filarmónica de la Universidad Nacional, entre otras. Ha realizado giras por Estados Unidos, el Reino Unido, España, Alemania y Francia, país que visita anualmente.

Gran entusiasta y promotora de la Música nueva, Marisa ha comisionado y estrenado cerca de cincuenta obras para su instrumento, incluyendo una docena de conciertos para flauta y Orquesta y Música de cámara en una variedad de dotaciones. La lista de los compositores de los EE.UU. y de América Latina que han escrito para ella, incluye nombres tan importantes como Lalo Schifrin, Samuel Zyman, Arturo Márquez, Eugenio Toussaint, Gabriela Ortiz, Manuel Enríquez y Alexis Aranda, entre una larga lista.

Disciplinada en lo laboral y apasionada en las discusiones, Marisa actualmente reparte su tiempo entre Boston y la Ciudad de México. Por lo mismo, mantiene una ocupada agenda profesional que involucra los dos aspectos de su desempeño en la Música: la de intérprete y la de empresaria.

El Jazz bien hecho, asegura Marisa, es de lo más espectacular que existe de entre todos los géneros y aunque está convencida de que nunca antes en la Historia como ahora se había hecho tanto Jazz en México, empero la falta de oportunidades para sus actores disgusta a la flautista. En sus palabras, proveer de un foro de difusión a los jazzistas nacionales es un imperioso pendiente por atender.

ASÍ PUES, RESULTA CURIOSO Y SORPRENDENTE, PERO MIRÁNDOLO DESDE CIERTO PUNTO DE VISTA LA MÚSICA CLÁSICA LE ESTRECHA LA MANO AL JAZZ MEXICANO
¿CÓMO? A TRAVÉS DE URTEXT, ¿Y CÓMO?
A TRAVÉS DE LA FLAUTISTA Y EMPRESARIA
MARISA CANALES

notas hay muchas,
DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta cita del Productor de Jazz **Norman Granz:**

“El público, al oír **MÚSICA POP**, está, sin saberlo, escuchando también **JAZZ**.”

MARISA CANALES

ENTREVISTA

Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Estoy encantada de estar aquí.

Te tengo unas cuantas preguntas. Hay tres cosas que saltan a la vista: 1) eres mujer dedicada a la Música, 2) eres músico clásico a quien le gusta el Jazz y 3) eres Fundadora y Directora de una empresa que apoya, no sólo a la Música Clásica, sino al Jazz. ¿Me imagino que te han dicho que eres especial?

El término normal no es ése (risas). En general se refieren a mí como un ente raro, a veces me dicen que estoy loca. Pero..., yo no considero que sea especial. Cuando estás siguiendo un sueño, no creo

que sea nada especial ya que lo que estás haciendo es lo que te hace feliz. En ese sentido, soy especial porque me siento privilegiada de poder hacerlo, pero no soy especial porque no estoy haciendo nada que me cueste trabajo hacer. Lo adoro.

Platícanos cómo nace URTEXT...

Es una historia que tiene qué ver con el primer apoyo que recibimos mi esposo, **BENJAMÍN JUÁREZ ECHENIQUE**, y yo, para documentar en grabaciones los repertorios que a cada uno nos interesaban. Yo soy flautista de formación Clásica; mi esposo es Director de Orquesta y es un Musicólogo muy interesado en la Música barroca mexicana; entonces Benjamín por su lado estaba haciendo investigación

MARISA CANALES

329 de Junio de 1995 nace como tal URTEXT

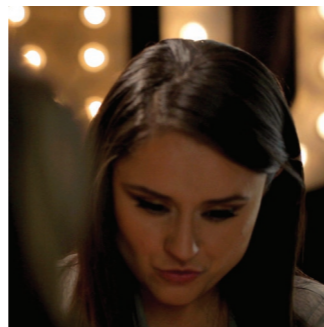
en los archivos de las catedrales de México en Puebla junto con **THOMAS STANDFORD**, otro gran Musicólogo norteamericano que vino a vivir a México, y yo por mi lado había comisionado y me habían escrito ya en ese entonces varias obras para flauta y distintas dotaciones instrumentales de compositores de México, Estados Unidos y Sudamérica que valía mucho la pena grabar. La fundación de URTEXT se dio en 1995, hace ya 18 años. Y justamente ayer los cumplimos³.

Woow

Fue nuestra mayoría de edad en URTEXT... Y en ése momento ztanto a él como a mí— nos dieron una Beca de coínversión del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para hacer grabaciones, esa edición de la Beca fue la primera vez que el FONCA exigía que hubiera un canal de distribución comercial para los proyectos, y nos dimos a la tarea de buscar a alguien que estuviera interesado en distribuir estos productos, y pues ni a Sony le interesó, ni a ninguna de las disqueras grandes, entonces decidimos ir a buscar otros caminos. Y alguien nos dijo que quien era en ese momento el Director de una disquera muy, muy tradicional de México, que editaba grabaciones de **PEDRO INFANTE, LOLA BELTRÁN, LOS XOCHIMILCAS**, Cumbias y ése tipo de cosas, también le gustaba este rollo de la Música Clásica. Así entonces, nos acercamos a él y en efecto nos dijo: “¡qué maravilla, los estaba esperando, se han tardado mucho porque yo ya he acariciado este sueño de tener una disquera clásica en México, yo tengo todo el know how de la disquera y ustedes tienen el contenido!”. Entonces fue un complemento y esa persona es **PEDRO CARMONA**.

Ah... Ya te adelantaste a la pregunta, porque justo eso te iba a decir... ¿Quién es PEDRO CARMONA?

Es mi socio...

URTEXT, no sólo es un sello discográfico... ¿Qué más ofrece?

Somos una Productora. Por supuesto, producimos todos nuestro material, no todo, porque distribuimos material que nos traen, podemos tener el esquema de licenciar o simplemente distribuir un producto terminado que nos parezca que vale mucho la pena, pero también somos productores,

A su vez distribuimos

SELLOS EXTRANJEROS EN MÉXICO, IGUALMENTE CONTAMOS CON UN ESTUDIO QUE PODEMOS RENTAR PARA HACER PRODUCCIONES DE OTROS, EN GENERAL NO HACEMOS ESO, PERO AHORA YA ESTAMOS COMERCIALIZANDO TAMBIÉN NUESTRO ESTUDIO. Y BUENO, ESAS SON LAS FACETAS DE LA EMPRESA.

- Por amor al arte -

Ok. Muy completo... En Internet hay una entrevista del año 2006 hecha por el periódico El Universal a Pedro, tu socio, y a ti. En ella no se muestran para nada optimistas. ¿Cómo se manifiestan hoy?

Diametralmente opuestos a lo que nos estaba sucediendo en el 2006. Yo me atrevo a decir que la crisis que sufrimos ha sido la peor en toda la Historia de la industria, literalmente fue un cambio de paradigma en la comercialización de la Música. Y eso desequilibró a todo mundo. Y ése era el momento, quizá el inicio real, de cuando empezamos a sufrir lo más fuerte; pensábamos en ese tiempo que no se podía poner peor y se fue poniendo peor, peor y peor. Ahora te puedo decir que estamos fuera de ése marasmo en que se convirtió la industria musical, donde muchísima gente dejó de comprar Música porque hubo toda una generación de chavos que creció sin pagar por ella y pensaban que no debían pagar por la Música y eso ya cambió afortunadamente; la gente ya está comprando, los chavos que hacen descargas y que se meten a los servicios de suscripción ya están pagando por ella. De hecho, ya no son chavos, ya son gente adulta que tiene poder adquisitivo, son población económicamente activa, así que ése escollo ya lo pasamos.

Nuestros esfuerzos claramente están inclinándose hacia la parte virtual, aunque seguimos fabricando plásticos porque yo estoy convencida de que la venta de plásticos va a seguir existiendo no necesariamente en las tiendas; creo que el plástico se va a convertir en un producto especializado que se venderá en los conciertos porque la compra de impulso tras un concierto en el que estás súper emocionado luego de haber escuchado Música, es ideal. En México seguimos teniendo lugares para comprar discos, pero en países como Estados Unidos, ya no queda más que Amazon, y quizá un par de tiendas pequeñas e independientes en diversas regiones de ese país (en las ciudades grandes) pero bueno, las grandes cadenas ya no existen...

Es un fenómeno raro, viajar a Estados Unidos y notar que no hay tiendas de Música.

¡No hay! Punto. ¡No hay Virgin, no hay Tower Records, no hay Borders, no hay nada!

Pero existe esta otra adaptación a las nuevas plataformas, que representa una nueva opción... Oye, cambiando de tema, vas y vienes a Boston tan seguido como los jazzistas del hueso a su casa, ¿por qué, cómo?

⁴Benjamín Juárez Echenique, reconocido Director de Orquesta mexicano.

(risas) Bueno... ¿Cómo? Como puedo. Voy y vengo a Boston porque hace tres años nombraron a mi esposo⁴ Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Boston. Y pues estoy suficientemente enamorada de mi esposo como para querer seguirlo, y estoy suficientemente enamorada de mi empresa como para no querer dejarla. Entonces, me encontré con esta disyuntiva de qué hacer y dije "bueno, pues voy a pasarme quizá una tercera parte del año en México y las otras dos terceras partes del año en Boston", y eso es lo que hago... Entonces, hago seis semanas en Boston, dos semanas en México. Pero además por mi trabajo como flautista concertista, pues también debo viajar mucho así que de pronto no es a México sino a París, o a otros lados.

Ya estás acostumbrada.

Sí.

Y tú esposo también.

También él viaja mucho por su trabajo.

Marisa, eres de esas personas que emprenden en lo que los demás temerían hacerlo.

Sí. Es por eso que te dije hace rato que la gente no me definiría como especial sino muchas veces me define como loca (risas)... Yo creo que uno debe atreverse hacer aquello en lo que cree y yo creo que esto vale la pena. Hay que arriesgarse. Hay que intentarlo. Hay que hacerlo. Y hay que lanzarse sin miedo, porque no hay que hacer las cosas a medias. Yo pienso que la cantidad de músicos maravillosamente talentosos que hay en la escena del Jazz de nuestro país necesitan de alguien que les provea de una plataforma de distribución, para que se den a conocer no sólo en nuestro país sino en el extranjero y afortunadamente URTEXT cuenta con una red de distribución internacional que nos permite dar

152

En México hay una ventajosa preferencia para con el género Clásico por encima del Jazz, al menos eso parece, ¿esto es cierto?

Yo creo que hay más instituciones que se ocupan del género Clásico... No creo que haya una ventajosa preferencia sobre el Clásico, sin embargo el Clásico no necesariamente es lo que más llama a la gente. Entonces, es como una combinación curiosa de tener más apoyos de las instituciones, apoyos gubernamentales para las cuestiones de la Alta Cultura. Pero no necesariamente en desventaja con respecto a las preferencias de la gente. Porque hoy te puedo decir que hay muchísimo público para el Jazz en México.

No creo que sea culpa del público, más bien es de los jazzistas que no se acercan a pedir apoyos, ¿tú que opinas al respecto?

Eso no sabría decírtelo porque yo personalmente no soy jazzista, soy músico Clásico, entonces te puedo hablar muy bien de lo que está pasando en la Música Clásica. Esa pregunta habría que hacérsela a alguien que esté en la batalla de todos los días: de ver dónde va a tocar, de conseguir apoyos para eso y de si se atreve o no. Pero una cosa que no existe en la Música Clásica de la manera que existe en el Jazz por ejemplo, son los apoyos de las empresas de Música; por citar dos casos Yamaha o Veerkamp, y los micrófonos, eso no pasa con un músico Clásico. Quizá Yamaha sea el único caso que le da instrumentos a los músicos que tocan repertorios clásicos para que sean el endorsement como se dice en inglés: la cara publicitaria de esa marca. Pero, en fin... Yo creo que están en la misma situación.

Nos queda poco tiempo desgraciadamente, Marisa, pero voy a aprovechar para hacerte la siguiente pregunta: desde mi punto de vista, al Jazz mexicano ya no le hacen falta músicos, locutores ni estaciones, me atrevería a decir

que tampoco le faltan foros, yo creo que sobre todas las cosas el Jazz mexicano carece de gente de otras disciplinas que se atreva a hacer cosas similares a las que tú haces. ¿Tú perspectiva para con el acontecer jazzístico?

Yo opino que es un momento dorado para la creación musical en el ámbito del Jazz en México, pienso que nunca se había dado una cantidad igual de músicos importantes, relevantes, vigentes, activos, emprendedores; nunca había sucedido; tú dices que no le hace falta nada prácticamente a la escena del Jazz... Está muy maduro, tienes razón en eso, lo único que creo que hace falta es que los jazzistas se la crean. ¡Que se la crean de verdad!

Es un punto súper importante. Era lo que comentaba hace rato. Ahí está el Jazz, ahí está el público. Pero falta esa chispa del propio jazzista..., de creérsela.

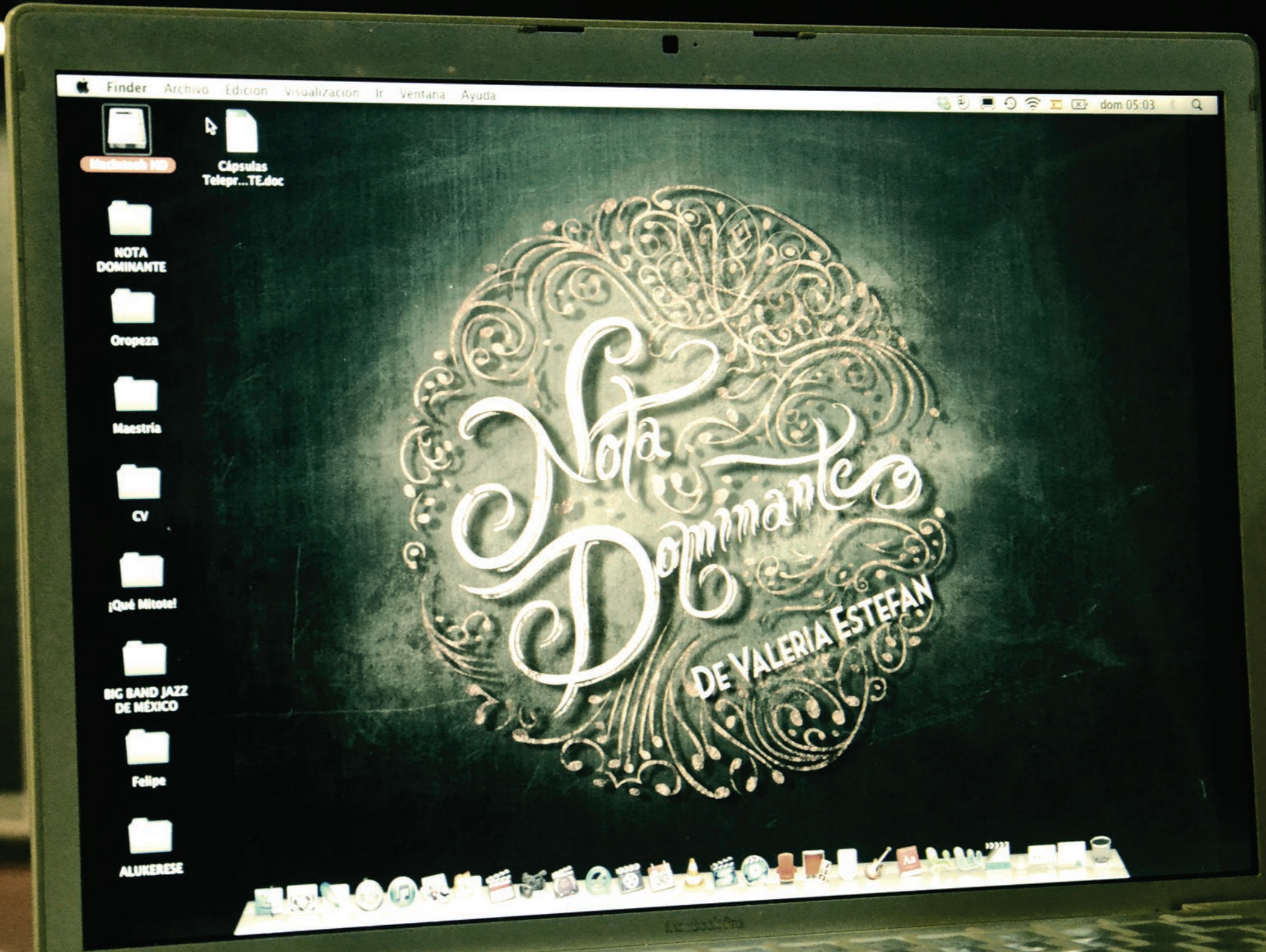
Claro, de estar convencido de que lo que sabe hacer y lo que hace bien tiene un valor real para el público, y en el momento en que tenga esa convicción, se gesta el cambio automáticamente: es un cambio de paradigma. En ese momento ya no tendrá que probarle nada a nadie. Porque uno mismo está tranquilo y convencido de lo que se está haciendo.

Claro, todo se va dando. Marisa, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación y espero saber de ti muy pronto.

Mil gracias por invitarme, me siento honradísima de que me hayan escogido para venir aquí. Y por supuesto que vas a saber de mí porque yo también quiero saber de ustedes.

Gracias. ¡Salud!
¡SALUD!

EL SIGAR
MUNTECEI
DEL
GEMERO

Finder Archivo Edición Visualización Ir Ventana Ayuda

dom 05:03

NOTA DOMINANTE

Oropesa

Maestría

CV

¡Qué Mitote!

BIG BAND JAZZ DE MÉXICO

Felipe

ALUKERESE

Nota Dominante
DE VALERIA ESTEFAN

EL
JAZZ
VA A LA
ESCUELA

— EDUARDO PIASTRO —

Para encontrar interés en la búsqueda de razones por las cuales el movimiento de Jazz vive en México una evidente evolución —y tal vez como parte de lo que sucede en el mundo— habrá que remitirse continuamente, durante el desarrollo de este texto, a la revolución cultural que estamos viviendo en el siglo XXI. Una globalización que en general nos estandariza, que vuelve iguales nuestras ciudades, que nos hace dudar sobre la conformación de los verdaderos poderes que nos gobiernan, esa globalización ha puesto también sobre la mesa lo mejor de cada sociedad, acercándonos unos a otros en aquellos temas que en otro tiempo hicieron la diferencia y hoy permiten que el individuo encuentre rutas completamente originales en su trayectoria y su quehacer creativo. El Jazz tiene ahora un día, 30 de abril, un día al año en el que se subraya todo lo que puede ser para nuestras sociedades contemporáneas.

EL JAZZ

ESTO DICE LA UNESCO SOBRE EL JAZZ:

- ROMPE BARRERAS Y CREA OPORTUNIDADES PARA LA COMPRESIÓN MUTUA Y LA TOLERANCIA.
- ES UN EJE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
- ES UN SÍMBOLO DE UNIDAD Y PAZ.
- REDUCE TENSIONES ENTRE INDIVIDUOS, GRUPOS Y COMUNIDADES.
- FOMENTA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
- REFUERZA EL PAPEL QUE JUEGA LA JUVENTUD EN EL CAMBIO SOCIAL.
- PROMUEVE LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA, LA IMPROVISACIÓN, NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE MÚSICAS TRADICIONALES EN LAS FORMAS MUSICALES MODERNAS.
- ESTIMULA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y FACILITA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES PROVENIENTES DE MEDIOS MARGINADOS.

Me interesa sobre todo hablar de la educación en México, donde la oferta de escuelas con estudios de Jazz es reducida, sobre todo frente a lo que observo respecto a la demanda, que nos sobrepasa por mucho. Existen por un lado, las escuelas públicas, que ofrecen una Licenciatura en Jazz, como la Universidad Veracruzana (JAZZUV), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) o la Escuela Superior de Música (ESM); asimismo, existe una escuela de estudios musicales con “acentuación en Jazz” de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Escuela Nacional de Música de la UNAM (Universidad Autónoma de México) propone talleres de Jazz o de improvisación y otras más que no conozco pero de las que he escuchado, proyectos en San Luis Potosí y Querétaro, por ejemplo.

Existen, por otro lado, escuelas privadas que privilegian el estudio del Jazz como el LaFaro Jazz Institute o Guitart, Academia, esta última que se especializa en el estudio de la guitarra de Jazz. Hay otras escuelas de música privadas, cuya importancia consiste, más bien, en incorporar como maestros a músicos de la escena del Jazz en México, quienes, ya sea en estas escuelas o de manera independiente, están siempre dispuestos a aportar su experiencia a los jóvenes interesados. Hoy, afortunadamente, la lista es larga. Finalmente, tenemos muchas más escuelas de música en México, que desarrollan distintos planes y dirigen sus proyectos hacia muy diversos objetivos. El trasfondo de estas ofertas educativas estará siempre en su forma.

Yo soy un entusiasta de la universidad pública y de sus implicaciones en el proceso de aprendizaje e investigación.

EN CUALQUIER
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL,
LA INVERSIÓN
SIEMPRE TRAE
RESULTADOS

Es importante que el joven reflexione y decida cómo dirige su camino, aunque desgraciadamente siempre se topará con el problema de la insuficiencia de espacios para formarse, sobre todo en tiempos donde las Bellas Artes resultan poco favorecidas por los presupuestos públicos. El método de estudio en la Escuela Superior de Música —cuya carrera de Jazz coordino—, corresponde al de todas las escuelas y universidades públicas de este país: la libertad de cátedra, que consiste en el ejercicio del derecho a ejercer la docencia en el ámbito de la educación superior con absoluta libertad, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas. Sin

embargo, creo que es importante subrayar el acento que ponemos en la ejecución, en la participación de los estudiantes en los ensambles y bandas de la escuela que les permiten estar activos y tocando, además de los programas dirigidos a estos fines.

A SABER:

LUNES DE JAZZ,

a las 17 hrs en la sala Angélica Morales del plantel Fernández Leal en Coyoacán.

FESTIVAL DEL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ,

el 30 de abril de cada año, en los jardines del mismo plantel.

FESTIVAL DE JAZZ,

en la sala Angélica Morales. Cada año, alumnos, exalumnos, maestros y figuras del Jazz nacional participan en una fiesta de una semana donde se expone lo más actual del repertorio de todos estos participantes, una exposición de 54 grupos en total.

Nuestro programa de estudios fue elaborado por el fundador del área de Jazz, el pianista mexicano, Maestro Francisco Téllez, quien realizó en su momento una importante labor de investigación de los programas de estudio de diversas universidades en el mundo, y construyó nuestro plan actual, que revisado por las autoridades correspondientes, dio como resultado la Licenciatura que hoy día cursan más de 120 estudiantes de todos los niveles cada año (CÓMO DE TODOS LOS NIVELES). Actualmente, entre los proyectos del área de Jazz de la Escuela Superior de Música, se encuentra la revisión de planes de estudio, la actualización de la planta docente, la fundamental necesidad de subir el nivel de ejecución de nuestros alumnos, la constitución formal de la Red Nacional de Escuelas de Jazz que permita trabajos interinstitucionales en los temas esenciales de nuestra tarea educativa, la continua divulgación de los resultados, es decir, de los proyectos de la comunidad, el constante diálogo con las autoridades para lograr mejores condiciones laborales y crecimiento de la propia área.

Nuestra escuela está construyendo actualmente relaciones con universidades en otras entidades de la república y en otras partes del mundo. En un colectivo de músicos de Jazz, surgió, también de manera conjunta, la propuesta de crear la Red Nacional de Escuelas de Jazz, proyecto que varias universidades de las antes mencionadas estamos elaborando en este momento. Por otro lado, hemos recibido a la primera alumna de intercambio, proveniente de la Universidad de Yucatán, pero este es un punto que todavía no llega al resultado que queremos. Estamos en pláticas con la Northern Illinois University en donde labora nuestro exalumno Rodrigo Villanueva —quien ahora es Maestro— y a través suyo estamos trabajando en la construcción de lazos académicos.

Quizá una deficiencia notable de la Escuela Superior de Música se presenta en la disparidad de niveles de su planta docente, problemática que, junto con las carencias institucionales derivadas de los bajos presupuestos, provoca un desarrollo lento en los proyectos para atajar este punto. Sin embargo, quiero subrayar la preocupación de la actual administración a cargo del maestro Cuauhtémoc Rivera Guzmán, Director de la Escuela Superior de Música, por buscar la renovación constante de esta planta y la disposición del músico nacional que colabora aún en condiciones económicas no siempre favorables.

La educación para el Jazz en México es muy importante en el mapa actual del mundo entero. Efectivamente existen potencias, países que por una larga tradición han encontrado la interacción de elementos necesaria para abrirse paso en el panorama mundial; esas potencias son las que conocemos: Estados Unidos, Brasil, Cuba, Francia. Países diferentes contienen culturas diferentes y requieren espacios diferentes donde artistas diferentes subrayen las identidades, identidades que se construyen desde las bases de la formación y la investigación. Así como la historia de cada individuo le permite reconocerse y reconocer sus límites, la historia de la educación nos permite darnos cuenta de nuestros límites y los de nuestras escuelas. Imposible comparar una escuela privada norteamericana como Berklee con escuelas públicas mexicanas. Sin embargo en el ancho mundo, México encuentra espacios únicos en el presente para el desarrollo del estudio, la creación y la ejecución del Jazz. Escuelas públicas, maestros con plazas que dedican sus horas asignadas a la divulgación y al análisis de la música y el pensamiento de los artífices del género, una comunidad de músicos cada vez mejor preparada y con una importante y muy disfrutable discografía, la importante labor de comunicadores y gente de diversas especialidades que hacen del Jazz mucho más que sólo Música.

Todo lo anterior nos permite entender que la educación del Jazz en las escuelas es una pequeña porción del verdadero espacio social de educación del Jazz. México presenta un momento coyuntural muy importante, donde se observa un claro desarrollo del género, propiciado por un conjunto social que visualiza al Jazz como base del desarrollo de la música popular actual. En este sentido, creo, un poco a contracorriente, en la teoría de la evolución, donde mi escaso horizonte me permite percibir que dándole tiempo y apoyo a nuestra cultura, lo mejor de nosotros está por venir. Aun así, en el mejor de los futuros, tampoco nos pareceremos a Berklee...

El reto central de la educación del Jazz en cualquier país es el mismo: provocar el desarrollo artístico integral en nuestros jóvenes, donde se incentive el grado de ejecución, los altos estándares de calidad, aunados al nivel de creatividad y concepto artísticos. En este sentido será muy importante la consolidación del proyecto de la Red Nacional de Escuelas de Jazz, que puede y debe visualizar y discutir las diferencias en los programas de cada entidad educativa, la relación entre estos y la producción de los jazzistas nacionales, la necesidad de redefinir el concepto de Escuela de Música, la urgencia de establecer vínculos sólidos y funcionales entre instituciones así como entre estudiantes y maestros.

Otro reto crucial se encuentra en el trabajo amplio de divulgación de proyectos construidos en la Academia y la consecuente formación incansable de públicos. Se trata de la necesidad de conectar al egresado con su sociedad, reto que me parece una problemática de todas las artes. Los egresados de las escuelas de Arte en este país suelen ser gente creativa que abre sus propios espacios laborales, ya que no existen suficientes plazas fijas a ocupar. Los podemos encontrar como *side man* de cantantes de la industria *pop*, como parte de grupos de entretenimiento o de folklore, como maestros en las escuelas, como productores de sus propios proyectos que buscan apoyos de becas y festivales culturales. Hay quienes ponen estudios de grabación, arreglistas, copistas, locutores de radio, periodistas; y desde luego quienes se ubican en el extranjero, en cualquiera de las modalidades anteriores.

Estoy cierto de que las universidades públicas no buscamos “clientes” que encuentren más beneficios estudiando con nosotros, que aprendiendo el oficio de la Música en la calle, por ejemplo. Opino que cada ser humano se desplaza según su historia y sus talentos, y si en este contexto es del interés de un joven acercarse a la escuela, podrá encontrar en ella una comunidad completa, conviviendo en torno al Jazz. Creo, de cualquier forma, que la Escuela Superior de Música ofrece método, investigación, discusión, análisis de la Música y del pensamiento de los músicos más importantes de la Historia; ofrece también la posibilidad de una ejecución activa en ensambles y orquestas; ofrece un medio: cada generación que ingresa, egresa como comunidad. Una Licenciatura ofrece, además, la puerta hacia la carrera académica, hacia las maestrías y doctorados.

El servicio social obligatorio le permite al estudiante dirigir las energías hacia sus áreas de interés, ya en contacto con su sociedad.

En cualquier especialidad profesional, la inversión siempre trae resultados; aunque lo importante es el individuo y su capacidad, la inversión trae el aderezo que hace la diferencia. La persona que se interesa por la Música, aun con buen oído y talento, casi siempre ignora cuántas cosas desconoce, busca en las escuelas “una pulida” y en cuanto entra comienza a descubrir la dimensión infinita del tema que nos ocupa; entonces, la ruta se vuelve personal, siempre de acuerdo a los intereses de cada quién. En la Música, los costos se han modificado notablemente, pues el interesado no requiere —tan sólo de algunos años para acá—, de una fonoteca personal, sino de un buen *gadget* con el que conectarse a la nueva Babel en la que se ha convertido Internet. El instrumento, el tiempo de estudio, son la nueva inversión, tal vez el costo de algunas clases, de algunos libros. El beneficio de una buena preparación vendrá en la vida, en el desarrollo profesional, cosas que ocurren en todas las profesiones. También en este punto hay que establecer diferencias con escuelas como Berklee, donde la formación cuesta mucho, MUCHO. El momento que buscamos es el del joven que descubre su viaje hacia el oído, hacia el tiempo de estudio; su siguiente paso, consiste en ir en busca de la información adecuada a sus intereses, merece la reflexión y el análisis de la oferta de los espacios educativos.

Así, si estudias en México es porque eres mexicano, porque sabes que el quehacer y la disciplina están en ti, en tu tiempo de estudio, porque sabes que

las escuelas o los maestros son sólo un vehículo para ejecutar las acciones que te llevarán al desarrollo. Porque si aprovechas lo que tienes aquí, puedes aspirar a más adonde quieras. También funciona en sentido inverso: si te vas a la mejor universidad del planeta y no haces tu trabajo, no lo lograrás. La dificultad está en saber entender lo que quieres y seguirlo. Estar en tu país es siempre un valor agregado. Si eres extranjero y llegas a México, sabrás que aquí se ofrece una estructura importante de enseñanza, al nivel de tu país, y que puedes trabajar dirigiéndote hacia tus intereses. En el área de Jazz de la Escuela Superior de Música han estudiado, además de mexicanos de toda la República, chilenos, uruguayos, argentinos, cubanos, haitianos, coreanos y de otros lugares.

La lista de egresados en activo, y de gente que estudió en la Escuela desde las épocas del “Taller de Jazz” hasta el día de hoy es muy extensa, y corro el penoso riesgo de dejar mucha gente fuera pero en un acercamiento a grosso modo —y pidiendo disculpas de antemano—, podría mencionar a:

DIEGO MAROTO, JORGE “LURI” MOLINA, FRANCISCO LELO DE LARREA, HÉCTOR INFANZÓN, HÉCTOR ESPINOZA, MIGUEL SAMPERIO, MAGOS HERRERA, JORGE ERNESTO SOTELO, DANIEL Y PABLO HIDALGO WONG, INGRID BEAUJEAN, J ENIFER BEAUJEAN, LUZ VARELA, LEIKA MOCHÁN, SILVIE HENRRY, ISRAEL CUPICH, ALEJANDRO MERCADO, REMI ÁLVAREZ, RODRIGO VILLANUEVA, RODRIGO BARBOSA, SALUSTIO BUENO, MARCO CASTRO, CARLOS CUEVAS, DEMIÁN GÁLVEZ, RUBÉN CHONG, FEDERICO HÜLSZ, CARLOS MALDONADO, ARTURO LUNA, EDGAR DE LA TORRE, ALGER EROSA, ANTONIO SÁNCHEZ, GABRIEL GONZÁLES, EDDIE VEGA, AARÓN FLORES, SOSIMO HERNÁNDEZ, OTTIS GANCEDA, BENJAMÍN GARCÍA, “PAQUITO” GÓMEZ, ENRIQUE HÜLSZ, VERÓNICA ITUARTE, VÍCTOR MONTERRUBIO, BALDOMERO JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ LÓPEZ, ALEJANDRO MARCOVICH, “BETO” OBREGÓN, HERIBERTO PAREDES, RODRIGO CASTELÁN Y YO MISMO, ENTRE OTROS MUCHOS.

En la provincia mexicana el Jazz está creciendo, y en algunos casos, por razón de presupuestos, ha superado a la Ciudad de México. A grandes rasgos me doy cuenta que las universidades en provincia cuentan con presupuestos mucho mayores para sus universidades públicas que la nuestra, lo cual permite que su avance sea notable. Las

fuentes en muchos casos son nuestros exalumnos, es decir que en la ciudad de México hemos generado la materia prima: maestros e ideas, mismas que se explotan con mejor eficacia en las provincias. Al mismo tiempo las redes de públicos, restauranteros, medios de comunicación, periodistas, todos en torno al Jazz, están casi siempre en el D.F. y en los esfuerzos aislados, titánicos, de unos cuantos en la provincia. Esto se compensa con los festivales culturales de los estados, aunque muchas veces —hay que decirlo— los elencos son de la ciudad y no locales. Aquí también cabe destacar que esta percepción está cambiando, y que en ciudades como Xalapa, Veracruz, si algo está sucediendo culturalmente, es la Música.

El reconocimiento es producto del trabajo y las cosas caen por su propio peso. En el país, la escena del Jazz ha evolucionado notablemente en los últimos años, y esto mismo ha provocado un mayor interés a su alrededor; sin embargo, si entendemos que los movimientos son de la sociedad completa, la integración de más actores, con distintas funciones se hace siempre necesaria. México es un país complejo, culturalmente rico y muy contradictorio, y sin buscar el recurso de la demagogia, con mucho pro aportar a la comunidad internacional. De hecho, son un montón de músicos de otras partes del mundo que están interesados en esta escena nacional, y que viven aquí un mejor desarrollo profesional que lo que su país de origen podría ofrecerles. También son ya varios los artistas mexicanos haciendo una gran carrera en el extranjero. Y varios músicos que nos visitan continuamente para ofrecer cursos. En ese sentido, creo que muy pocos esperan los cambios con los brazos cruzados.

El Jazz ha demostrado ser un estilo que por su riqueza y su raíz multicultural, es practicado en el mundo entero y con la capacidad de romper con prejuicios nacionalistas, situación que le permite fusionarse en cada lugar, con los propios intereses y talentos locales. La información que actualmente manejamos nos permite disfrutar del trabajo de muchos artistas que se convierten en iconos y transmiten lo vivo que el género está en este momento de la Historia. La idea del artista colocado en un olimpo inaccesible para los simples mortales se transforma en la del artista que desarrolla un lenguaje que lo expresa a él, a su Historia y a su entorno. Ese lenguaje es producto, como bien sabemos, de un incansable trabajo personal.

La creatividad comienza con la capacidad de cada quien de educarse a sí mismo, encontrando los espacios de desarrollo idóneos. La técnica y el discurso, qué dices, cómo lo dices, cuándo lo dices. La información en todos los países y en todas las épocas ha sido el privilegio de quien la posee; al mundo entero le ha costado mucho trabajo entender que el libre flujo de datos nos beneficia a todos y que mientras más gente accede al conocimiento, la maravillosa herencia de más de un siglo de Jazz se consolida y se desarrolla. A este gran paso, efectuado en el mundo entero gracias a Internet, se debe el hecho de un crecimiento acelerado en el interés por culturas hoy absolutamente cercanas como el Jazz y la revolución educativa que esto implica es evidente.

ND

EDUARDO PIASTRO

NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Estudió guitarra con el maestro Luis Robert en el Estudio de Arte Guitarrístico. Cursó el Taller de Jazz de la Escuela Superior de Música. Realizó diversos estudios de forma particular y con importantes maestros, de armonía, composición e interpretación musical, entre otros, el fallecido trombonista y Director de Orquesta, el canadiense Dave McMurdo. Miembro fundador, en los 80 de los proyectos de Jazz, Astillero y Montage. Participó como guitarrista en los siguientes proyectos: Gerardo Bátiz, Tania Libertad, Betsy Pecanins, Lila Downs, Hernaldo Zúñiga Edith Márquez, Papa Beto's Big Band, OFUNAM, OSEM, OSN. Eduardo es compositor de Música para Teatro y documentales. Tiene tres grabaciones como líder: la Banda De Moebius (Ingeniarte Acústica), All The Songs You Are y Doce Tonos de Azul (Urtext). Maestro de la carrera de guitarra de Jazz desde hace 20 años, y Coordinador de la Licenciatura de Jazz de la Escuela Superior de Música desde hace cinco años. Además, Eduardo es Cofundador de la Academia de guitarra, GUITART. Actualmente es líder de su cuarteto.

ND

RODRIGO “ROCCO” RODRÍGUEZ

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 5 DE AGOSTO DE 1985.*

Comienza sus estudios de Cine en 2003 en el Instituto Ruso Mexicano Sergei Eisenstein (IRM). En 2004 gana el 1er Lugar con el cortometraje escrito y fotografiado “Juego no es” del concurso de cortometrajes Dilo en Corto. El último año de la Licenciatura se convierte en adjunto del Maestro Marco Antonio Ruíz y junto con él recorre dos años impartiendo clases en las distintas escuelas de Cine del país. En el 2007 se titula en la especialidad de Cinefotografía.

En 2008 fotografía diversas cápsulas para Tv UNAM junto con varios compañeros de su generación y con el apoyo de la Maestra Patricia Coronado Nobregas. Participa en su primer largometraje llamado “200 años después” dirigido por el Maestro Mítl Valdez. Ese mismo año funda Temique Films S.A de C.V junto con tres compañeros del medio y comienza a trabajar directamente en la Publicidad.

Al mismo tiempo inicia el Documental “Tabasco” —proyecto que presenta el deterioro de la biosfera del Estado —, al tiempo que cursa el Diplomado Internacional de Fotografía para Cine y Video impartido por el profesor Eric Goethals en las instalaciones de RO75 y SONY.

En 2010 funge como Operador de Cámara para Speed Channel y se convierte en el fotógrafo base de McDonalds México.

Viaja a San Antonio de los Baños, Cuba a la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) y cursa el Taller Internacional “Fotografía Digital y Cinematográfica HDSRL” impartido por el maestro Daniel Mendez y comienza la filmación del Documental biográfico “Chavela Vargas, el Ruiseñor y la Noche”. Con este proyecto viaja por México y España junto a Chavela Vargas.

Director de Fotografía

JAZZ NACIONAL

Polynés

Simplificar

acontecer

DEL

ERO

Nota Dominante
DE VALERIA ESTEAN

El crítico de Jazz Antonio Malacara, escribió en el periódico La Jornada esta introducción que es casi poesía:

“Cada indeterminado tiempo surgen esos personajes que iluminan el tiempo de una sola pincelada. Alex Mercado es uno de ellos. Parecieran salir de la nada y sobresalir entre todos, como un obsequio del buen Dios para los santos ateos que gustan del Jazz, o como una apetecible caricia de los súcubos y los incubos que nos cuidan de noche”.

• A DE IR DE •
MUCHOS
ALEX MERCADO
se encuentra
su mejor etapa y se consolida
BRAVA Y RÁPIDAMENTE
como uno
— *de los mejores* —
PIANISTAS
QUE HA DADO
el
• **JAZZ** •
MEXICANO

A DECIR DE MUCHOS, ALEX MERCADO

se encuentra en su mejor etapa y se consolida brava y rápidamente como uno de los mejores pianistas que ha dado el Jazz mexicano. Alex trabajó un tiempo para una compañía de cruceros que lo llenó de experiencias y a través de la cual conoció cientos de ciudades. Una ocasión el barco en donde se encontraba tocando navegaba tranquilo sobre las aguas del Canal de la Mancha. Súbita e inesperadamente chocó contra un barco carguero de una compañía asiática.

El impacto, podrán imaginar, fue muy fuerte y tomó por sorpresa a todos los pasajeros y tripulantes que, asustados, comenzaron a correr hacia cubierta para abordar los botes salvavidas. Alex iba con sus compañeros. Unos pasajeros, al reconocer que se trataba de músicos les solicitaron cortésmente que tocaran el tema de la película *Titanic*... Cuando uno cree que nada en la vida de un jazzista puede ser más inverosímil, siempre hay una anécdota que supera a la ilógica de la anterior.

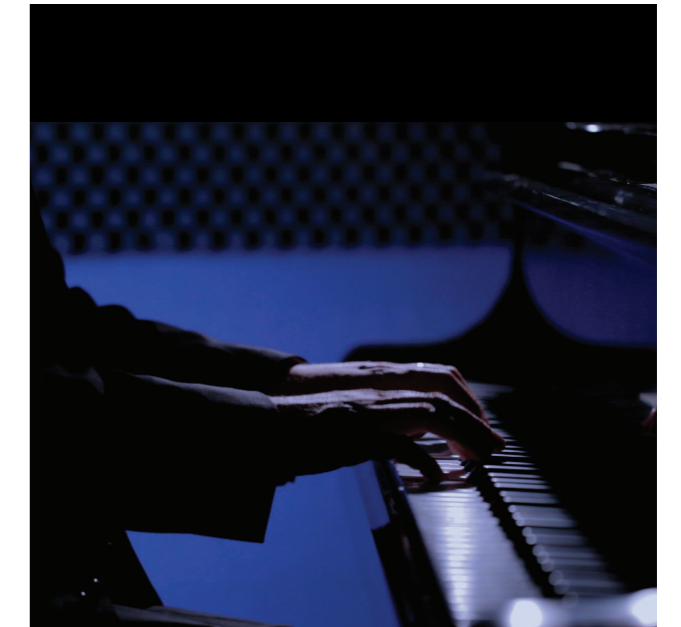
Como casi todos los jazzistas mexicanos jóvenes, Alex Mercado, estudió un año en la Superior de Música con Francisco Téllez, sin embargo, en realidad sólo estuvo ahí haciendo tiempo pues ya lo habían admitido en Berklee College of Music. Fue en Boston donde estudió la carrera de *Piano Performance*. Aunque hay que decir que antes que todos, José Luis Arcaraz fue un maestro que le daba clases particulares de piano y con el cual tuvo un gran primer acercamiento. En cuanto a sus influencias, el pianista gusta de la Música Clásica y del movimiento del Hard Bop Jazz hasta el Jazz contemporáneo.

Frecuente y común es que un jazzista no pueda expresarse más que a través de su Música, porque cuando se trata de verbalizar su trabajo y el concepto de su obra, increíblemente se agota el talento. Ése, por suerte, no es el caso de Mercado, quien además de la sorprendente técnica pianística tiene una postura firme y reflexiva respecto al quehacer musical del jazzista mexicano. Para Alex debe existir un compromiso y

una fidelidad extrema para con su género, fuera el que este fuera, pero andar coqueteando con otros géneros, en su opinión, hace daño. Ortodoxo en ese sentido, para él no hay un interés en apoyar proyectos de otro tipo que no sean de Jazz. Por lo mismo, rechaza abiertamente “el hueso⁵”.

⁵ Tocar en conciertos sólo por dinero y no por la expresión artística, no por la Música en sí.

The Watcher es el título del primer disco de Alex Mercado como líder, quiere decir literalmente “el observador”, y está basado en un concepto de Física Cuántica: “El observador es un escucha que mediante la sutileza de su interpretación valida la existencia misma de la obra y determina la medida en que ésta transformará su vida.” *Alex Mercado Trío* tiene de músicos a Aarón Cruz en el contrabajo y a Gabriel Puentes en la batería.

NO QUIERO PROFETIZAR PERO PARECE QUE
ALEJANDRO MERCADO
ESTÁ DESTINADO A PASAR A
LA HISTORIA DE NUESTRO JAZZ

notas hay muchas,
DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta estupenda frase del boxeador de peso completo **George Foreman**:

**BOXEAR es como el JAZZ.
Mientras mejor es, menos
personas lo APRECIAN.**

ALEX MERCADO

ENTREVISTA

¡Alex! Bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí porque fuiste uno de los primeros jazzistas que contactamos. BIENVENIDO A NOTA DOMINANTE.

Para mí es un placer, Valeria, estar aquí con ustedes. Es una iniciativa increíble para difundir el Jazz mexicano y estoy muy, muy contento de estar aquí.

Gracias, Alex. Tengo tantas preguntas para ti que no sé por dónde empezar. Yo creo que lo más fácil sería principiar por tu material *The Watcher*, que tengo entendido se presentó oficialmente a finales del 2012 en la Sala Blas

Galindo. ¿Qué se siente haber hecho uno de los discos más importantes y mejor logrados de Jazz en México?

¡Uy! Pues cuando yo lo pensé nunca me imaginé que iba a llegar a ese grado de aceptación, sobre todo entre la crítica del Jazz en México. Yo lo hice como una manifestación genuina, una necesidad personal de expresar todo lo que yo siento a través de la Música. Es un proyecto que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo y por cuestiones personales, cuestiones de la vida, experiencias, etcétera..., no se había logrado hasta que yo mismo me lo propuse y pues estoy muy contento del resultado.

ALEX MERCADO

Y..., ¿qué es lo que distingue a tu disco de otros jazzistas mexicanos?

Mira, principalmente que es un proyecto de composiciones originales, un proyecto muy personal. Expresa una visión realmente personalizada de lo que es el Jazz actual; yo siento que también esa es una de las características que tiene este proyecto, que es actual o..., bueno, ese fue el propósito: hacer un Jazz que esté a la vanguardia, que esté, digamos, al parejo de los proyectos de Nueva York, de Europa; lo que se está haciendo actualmente en el Jazz. Obviamente tiene influencias tradicionales, como todos los proyectos. Nosotros nos nutrimos mucho de la tradición del Jazz norteamericano pero el propósito es hacer propuestas inéditas. Creo que la gente tiene que empezar a escuchar este tipo de propuestas; pienso que estas propuestas desaffan al escucha.

Y, por qué no nos platicas acerca del concepto que hay, ¡porque lo hay! ¿No?

Sí, sí, sí. Desde el principio pensé en un concepto muy particular. Habla de el *watcher*, bueno, el título del disco es *The Watcher* que significa "el observador". Es un concepto de Física Cuántica en el cual, ya aplicado a la Música, habla de una complicidad muy particular que hay entre el escucha y el artista. Es decir, **EL ARTISTA SE ENCARGA DE PROPONER UNA VISIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE LA MÚSICA**, de las composiciones originales pero..., necesitamos la percepción.

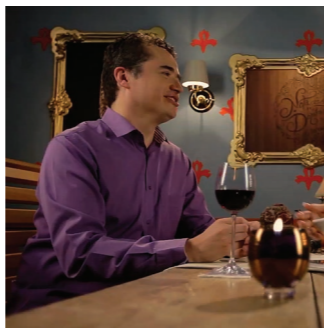
...Del público.

Sí, la percepción del público para que le dé validez a nuestra obra.

¡Claro!

A tal grado que nuestra obra no existiría sin esa complicidad. Entonces, incluso yo les agradezco a todos mis cómplices de antemano, todos los que van a escuchar el disco, por crear la obra conmigo.

Eso me parece maravilloso. El considerar al escucha, porque no tiene sentido un material de nadie si no hay contraparte. Y, Alex..., tengo también entendido que hiciste unas transcripciones de algún disco de CHICK COREA. ¿Qué tiene CHICK COREA que en México gusta tanto, o que nos llama tanto la atención a los mexicanos?

Bueno, yo creo que **CHICK COREA** tiene un estilo que cubre muchas influencias, principalmente la influencia latina, por su ascendencia. Él es un músico muy completo y que ha ahondado en casi todos los estilos, prácticamente. Le gusta mucho la Música Clásica; yo comparto esa afinidad porque varias de mis composiciones tienen esa influencia. Él estudió mucho a **BARTOK**; mucha Música Clásica del siglo XX. Tiene una técnica impresionante. Y bueno, lo que más me llama la atención de él es su sonido particular, o sea, en cuanto escuchas un disco... ¡Sabes que es él! Yo siento que es a lo que aspiramos todos: un sonido personal que nos identifique.

Ya sucede con Alex Mercado Trío, ¿no? Música que escuchas y sabes que es Alex Mercado Trío... ¿Qué tan necio hay que ser para convertirse en jazzista?

Uy! (suspiro) ...Pues hay que ser bastante perseverante.

El Jazz :

es un **ESTILO** que *exige* demasiado del músico, *exige* una entrega total, al igual que la **Música Clásica**

hay que empezar desde joven; hay que estudiar muchas horas para poder adquirir esa técnica, ese medio a través del cual nos vamos a expresar; poder dominar el lenguaje de la improvisación. Poder estudiar todos los años que nos preceden; toda la Historia del Jazz tenemos que asimilarla si esperamos ser una de las ramas del árbol del Jazz; tenemos que nutrirnos de las raíces. En el año 2013 estamos hablando de más de un siglo de influencia y de tradición.

¡Claro! O sea, también me hablas de que no se trata solamente de tocar por tocar Jazz; hay jazzistas, o músicos más bien, que tocan este género pero no conocen más allá de la Historia del Jazz. También es importante la parte teórica.

¡Claro!

Lo platicábamos con anterioridad, la importancia del estudio, no solamente teórico sino práctico. Algo mucho más armado.

¡Exactamente! Creo que uno de los mitos principales que se tienen que romper, es que el músico de Jazz es “un músico improvisado”, que es un músico que no estudió, que es un músico que se expresa espontáneamente con el lenguaje que puede, con el que tiene a la mano. Esto debe de ir desapareciendo. El músico de Jazz, el que se especializa en el género, debe tener un compromiso total; una dedicación absoluta con la tradición. También hay muchos casos en donde estudiamos la tradición y nos quedamos ahí; del mismo modo pienso que hay que estudiar la tradición y después proponer algo nuevo con esas influencias.

¡Sí!, tomar de lo que aprendiste y proponer.

Efectivamente.

Muchos creen que el jazzista nace, es decir, que el talento ya está dado y que cuando el músico coge un instrumento la

Música emana sola. Sabemos que eso es totalmente falso. La importancia del estudio, otra vez, para un jazzista..., ¿cuál es la importancia?

El estudio nos va a dar la base; será la base a través de la cual nos vamos a poder expresar en el lenguaje del Jazz. Muchas veces, si no se cuenta con esa base, el lenguaje que puede emanar en el momento, a través del instrumento, puede ser ininteligible, incluso. Yo digo que el Jazz es un lenguaje, un idioma; es como el inglés, el francés, el español. Tenemos que saber las palabras precisas y las reglas de la gramática que rigen la construcción de las frases en el Jazz. Entonces, si no conocemos esas reglas gramaticales..., lo que nos va a salir, digamos, va a ser algo muy inocente, van a ser frases cortas, van a ser palabras ininteligibles. Así no alcanzamos a cautivar al escucha. Por ello, es muy importante que asimilemos ese lenguaje.

Alex, el buen “Brozo”, VÍCTOR TRUJILLO, el payaso del noticiero que todos los mexicanos conocemos, dijo al recomendar el disco de ANDREA BÁSEF — del cual eres arreglista—, que los arreglos eran un portento...

Sí. sí.

¿Viste la entrevista?

Vi la entrevista y también dijo que yo estaba enfermo pero..., no sé qué quiso decir, la verdad (irónico).

¿Tú como lo interpretas? Pienso que es algo bueno.

Bueno, sí. Le gustó mucho mi trabajo y yo estoy muy agradecido con él por sus palabras. Él no me conocía y conoció mi trabajo a través del disco de **ANDREA BÁSEF**, en donde también soy interprete de todas las piezas y arreglista, incluso coproductor.

Y, ¿en qué tantos proyectos andas metido? Porque tengo entendido que no sólo es *The Watcher*, sino muchos más.

Pues ahora estoy, afortunadamente, bueno... He sido invitado a varios de estos proyectos, los principales proyectos de la escena del Jazz en México. Y pues, a mí me gusta mucho mantenerme activo con estos proyectos a parte de promover el mío propio: el disco de *The Watcher* y mi trío, que es la manifestación más real, digamos, lo que me define a mí como artista. Pero, creo que es muy importante y también es costumbre en el Jazz que los músicos compartamos la experiencia musical con nuestros colegas. El Jazz es como conversar con el mismo idioma, luego, mientras más sean los músicos con los que converses, más te vas a enriquecer de sus perspectivas, de sus visiones...

Una mayor riqueza.

Así es.

Es obvio que tienes una página web pero, ¿qué les dirías a los jazzistas que no la tienen, o sea, que no se promocionan a través de las redes sociales ni el Internet y que no están dispuestos a invertir en sí mismos.

¡Ay! Pues, yo creo que es una decisión muy personal. Tiene qué ver mucho con la trayectoria de cada persona, la situación personal en la que se encuentran en ese momento pero, sí, yo los invitaría a promocionarse, a creer en que la inversión en publicidad de sus proyectos va a redituarse en que mucha más gente lo escuche, va a redituarse en que tengan más oportunidades de trabajo, de tocar sus propios proyectos. Creo que muchos de los proyectos se quedan en una iniciativa y no florecen por este motivo.

No terminan de amarrar.

Sí. No terminan de consolidar esa propuesta. Eso también se nota mucho en la producción de los discos; la maquila de los discos muchas veces es independiente..., entonces hay ocasiones que yo quiero conseguir un disco de algún jazzista que salió en el 2002, por ejemplo..., ¡pero ya no existe! Ya no se maquila.

Ya no hay forma de conseguirlo.

Las propuestas, que florezcan y que lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Y que esta continuidad se dé en estas diferentes plataformas, ¿cierto? Porque es lo que está sucediendo ahora: hay un cambio de formatos y unos se quedan atrás por no invertirle un poco. Están fuera del mundo del Jazz..., en el anonimato.

¡Exactamente!

Alex, cambiando de tema..., ¿qué pasa con los festivales de Jazz mexicano? Parece ser que hay muchos y..., ¿estos de qué sirven?, porque pareciera una especie de “festivalitis aguda”...

Hay que empezar agradeciendo que existen estos festivales cuyo propósito es promover el Jazz de una forma más contundente, sin embargo considero que los esfuerzos se han quedado ahí. Las instituciones se han conformado con programar un festival al año. Por lo tanto, la gente se queda sin Jazz el resto del año. Es por eso que la gente busca los clubes de Jazz, los cuales tienen ciertas limitantes, sobre todo por el costo, la hora..., los conciertos siempre son muy tarde en la noche. Yo he presenciado, he participado en festivales en donde a la gente se le nota que está ávida de Jazz..., a tal grado que, bueno..., si se programara un festival, más bien, un concierto masivo de Jazz a la semana, con entrada libre, etcétera..., ¡se llenaría cada semana! Entonces, obviamente que estos esfuerzos independientes, se han quedado en un intento y no se ha consolidado la promoción del Jazz por parte de las instituciones culturales, las instituciones gubernamentales que son las que tienen, digamos, el presupuesto para ofrecer un concierto que sea gratuito para la gente y de esta manera dar a conocer el Jazz de una forma más contundente, como decía. Creo que hay que

bombardear a la gente con el género; la historia moderna nos ha enseñado que lo que se promueve más, es lo que la gente más va a aceptar, es lo que le va a gustar a la gente.

Buen punto.

Yo siempre he dicho que el gusto está condicionado por la familiaridad. Por ejemplo, en otros países hay campañas para que la gente conozca el Jazz: a través de la Televisión, muchas más estaciones de radio que las que tenemos aquí. Incluso, hay campañas de poner Música de Jazz en las oficinas, en los elevadores, ¡qué sé yo!, para que la gente esté escuchándolo todo el tiempo...

Que se cree una cultura.

Que se cree la cultura del aprecio, del gusto al Jazz. Y, pues, de esta forma tendríamos muchos más adeptos al género, incluso, amantes del mismo. A mí me ha tocado gente que me ha dicho después de tocar: “yo no sabía que esto era Jazz”. Porque fueron a un club de Jazz y me escucharon, y les gustó, y a partir de ahí se convierten en consumidores, en amantes del género. Eso quiere decir que faltan muchos festivales y faltan conciertos gratuitos, y falta una exposición más continua para que la gente se acostumbre al género del Jazz.

Sí, como que está un poco ausente y entonces no se genera ese reconocimiento. Si no lo escuchas, no lo conoces. Si no lo conoces, no te gusta. Si no te gusta..., se crea una cadena. ¡Justo lo que dices!

- Talento mata carita -

Y, por otro lado, los medios de comunicación, ahora que hablabas de las cuestiones internacionales, siguen hablando del Jazz americano..., más del americano que del nacional, ¿por qué?

E Jazz que se está haciendo actualmente con los exponentes de su propio país. Falta que la gente sepa lo que se está haciendo: cuál es nuestra voz personal, cuál es el estilo que diferencia el Jazz mexicano del Jazz mundial pero, para eso estaríamos ya hablando de un avance, de un público con una capacidad de discernimiento. Avanzados no estamos en ese punto todavía.

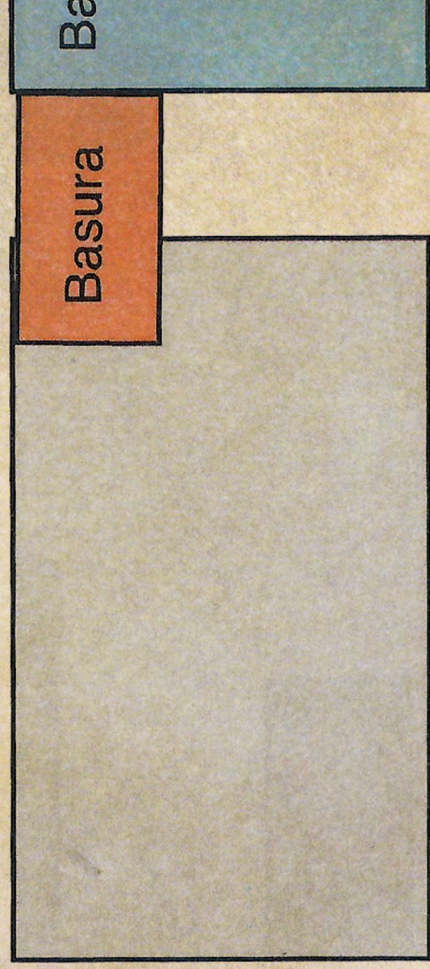
Sí, y ese nivel de exigencia por parte del público tampoco. Alex, todo un agasajo tu entrevista, ¡muchas gracias! Y, así como lo propones en tu disco, ¡te vamos a estar observando!

Pues muchísimas gracias, Valeria, fue para mí un placer colaborar en esta entrevista. Es muy emocionante que existan iniciativas para promover el Jazz mexicano y toda la comunidad jazzística lo agradecemos. Estuve muy agusto contigo.

Gracias, Alex.

Y, pues, invito a toda la gente que nos está leyendo..., que escuchen más propuestas de Jazz, que asistan a los lugares que existen al momento, que se enteren de los festivales que se están organizando y que estén al corriente de las propuestas que estamos tratando de impulsar. Y los invito a visitar mi página de Internet que es: [WWW.ALEJANDROMERCADO.COM]. Ahí tengo actualizadas todas mis fechas e información sobre mi trayectoria, etcétera. Ahí también se puede adquirir el disco. Entonces..., pues, ¡muchísimas gracias!

A ti, Alex. ¡Salud!
¡SALUD!

Maafs

Jael

Efraín

Tania

Arte

Arte

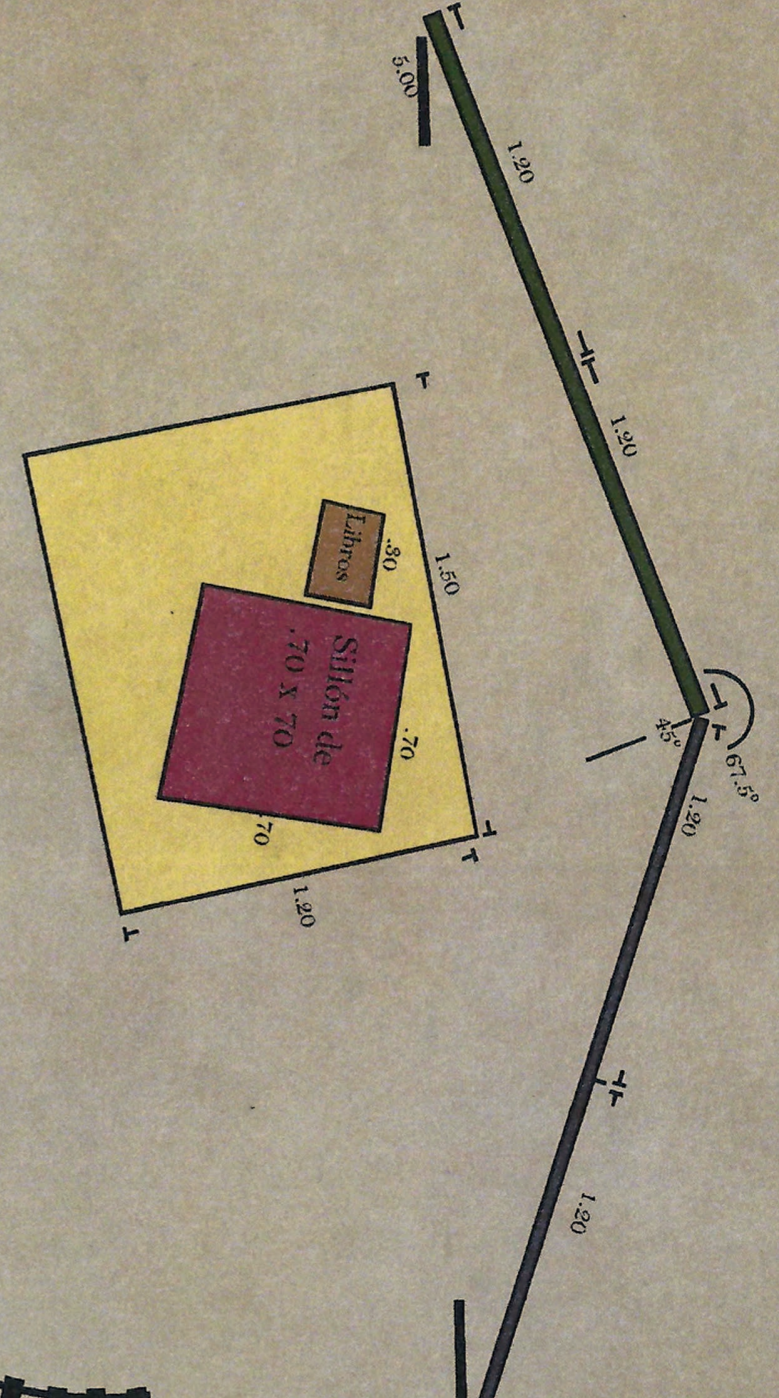
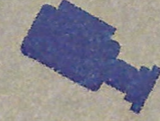
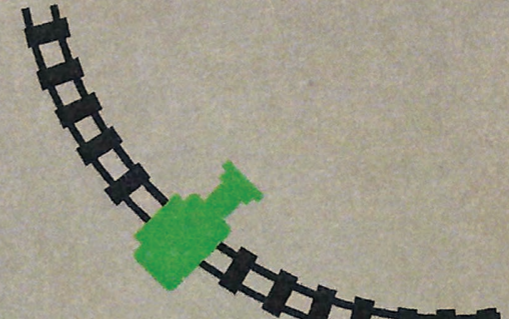
Vestuario

Director: Felipe

Pantallas, compu

Mesa

Huguín

El

JAZZ

hasta el
FINAL...
del
CUADRANTE

— DAGMAR RUÍZ —

COMO EN CUALQUIER MANIFESTACIÓN CULTURAL, es importante observar la evolución e historia para comprender cabal y cumplidamente el papel que tiene hoy el Jazz en la radio mexicana. El género ha estado presente en este medio prácticamente desde su nacimiento. En la década de los cuarenta, una de las figuras principales de la XEW era la legendaria orquesta del compositor, pianista, arreglista y cantante Luis Arcaraz. En la siguiente década, Radio Mil se convirtió en la sede del Jazz mexicano pues Roberto Ayala —quien encabezaba la radiodifusora— le abrió las puertas a los músicos mexicanos programando conciertos en vivo.

PARA FINALES DE LA MISMA DÉCADA, JUAN LÓPEZ MOCTEZUMA, CINEASTA, ESCRITOR, ACTOR Y DIRECTOR, LE DA VIDA A PANORAMA DEL JAZZ, ESTE MULTIFACÉTICO PERSONAJE ERA UN MELÓMANO EXPERTO QUE PROGRAMABA, PRINCIPALMENTE, A LOS EXPONENTES DE LA ESCENA SINCOPADA INTERNACIONAL.

Es relevante tener en mente que, en esta pionera época, la propuesta musical que presentaban los locutores surgía directo de su fonoteca y, por lo tanto, de su gusto personal, esto implicaba que cada espacio tenía el sello editorial del conductor; además, el material era difícil de conseguir, la mayoría de los discos eran de importación y el costo elevado, solamente un verdadero amante de la Música invertía tiempo y dinero en hacerse de una discoteca lo cual garantizaba que los comentarios y la selección musical tuvieran una calidad sobresaliente.

Asimismo, los hábitos de consumo eran muy distintos a los de ahora donde utilizamos la radio para acompañarnos; para esas generaciones la radio era el principal dispositivo de entretenimiento e información, lo que se traducía en que la gente realmente le prestara atención e incluso familias y amigos se reunieran en torno del aparato radorreceptor para convivir mientras escuchaban con interés las noticias, comentarios, radionovelas y, obviamente, la Música, misma que tenía su principal

escaparate en este medio por ser más accesible que un fonógrafo, conciertos en vivo o la todavía incipiente televisión. Para escuchar en casa lo que ocurría en el mundo a nivel musical, el medio cotidiano más asequible era la radio. Gracias a todos estos factores *Panorama del Jazz* tuvo tal éxito que el mismo López

Moctezuma creó otra emisión que bautizó con el nombre de *El Jazz en la cultura*.

Después de trece años de transmisiones ininterrumpidas, Juan López Moctezuma abandona el programa y Radio UNAM continúa el proyecto, ahora, al mando de Germán Palomares Oviedo quien se mantuvo hasta 1976 (Palomares Oviedo permanece en Radio UNAM con un proyecto titulado *La música*

que hace la diferencia que desde 1993 ofrece tanto Jazz como géneros afines), después el programa tuvo varios especialistas detrás del micrófono, entre ellos: Kasuya Sakai, Juan José Calatayud, Fernando García Olmedo, Tino Contreras, Alberto Zuckerman o Roberto Aymes, quien sigue al aire hasta estos

MIENTRAS TANTO, EL JAZZ IBA GANANDO ESPACIOS EN OTRAS FRECUENCIAS COMO RADIO RED O LA RADIODIFUSORA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL; TAMBIÉN ES MEMORABLE LA EMISIÓN DE WALTER SMITH VÁMONOS TOCANDO JAZZ QUE SE TRANSMITÍA EN LA EXTINTA ESTÉREO JOVEN, PUES ESTA ESTACIÓN OCHENTERA ESTABA DEDICADA AL ROCK.

días. *Panorama del Jazz* es ya una emisión histórica no sólo por lo anterior sino por ser el programa más longevo de la radio mexicana.

En este breve recuento, resultaría imperdonable la omisión de Roberto Morales, la voz más identificada e inconfundible de la radio en México. Durante toda la década de los 80 y hasta marzo de 1992, don Roberto mantuvo al aire Jazz FM, una estación del grupo Radio Fórmula dedicada íntegra y exclusivamente al género que nos ocupa en el 104.1 de FM. Al salir de esta emisora se mudó a Azul 89 con el programa Horizonte Jazz. El papel de Morales es fundamental pues formó a dos generaciones en el disfrute del Jazz.

En el 2000 el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) buscó cubrir las necesidades informativas para la elección presidencial de ese año, por lo tanto, la frecuencia del 107.9 FM nació con un perfil avocado, principalmente, a la radio hablada y con una propuesta programática ecléctica (el nombre de la estación indica su ubicación en el cuadrante). Un año después de su nacimiento, Horizonte empezó a enfocarse en el Jazz retomando la temporada de conciertos que organizaba anualmente la estación hermana Opus 94 (este ciclo se sigue realizando con el nombre *En Octubre Jazz*). Cuando surgió la emisora, además de la propuesta Jazzística, se tocaban géneros que se consideraban análogos como el New Age, Blues, Bossa Nova, World Music y bandas sonoras. La fonoteca del 107.9 FM se construyó con material que los propios conductores, productores, programadores y colaboradores en general tenían en casa. Con el tiempo, el área de programación se especializó y, con un presupuesto destinado para comprar discos, amplió su acervo.

En el 2002 la estación realiza modificaciones en su identidad y salieron de la programación el New Age y las bandas sonoras para darle entrada al Chill Out, Lounge, Acid Jazz; World Music, Bossa y Blues seguían sin cambio. Ese mismo año la estación realizó la primera cobertura en México del Festival Internacional de Jazz de Montreal, labor que llevó a cabo durante una década. Además de este festival, la emisora ha estado presente en el Playboy Jazz Festival en Los Ángeles California, Festival de Jazz de la Ciudad de México, Festival de Jazz de la Riviera Maya, Festival Nacional de Jazz, Festival Jazzuv en Xalapa, Festival de Jazz de

la Unión Europea EuroJazz y el Festival de México en el Centro Histórico. En todo este tiempo, Horizonte ha abierto sus puertas para recibir a los exponentes tanto del Jazz nacional como del Internacional y lleva a cabo conciertos desde el estudio "A" en distintas temporadas a lo largo del año.

Es importante señalar que la estación eligió el Jazz como la propuesta toral respondiendo a las peticiones de la audiencia. Como emisora pública, no responde a las presiones del *rating* y esto es una gran ventaja para el público ya que los criterios de programación obedecen únicamente a la calidad o innovación. De hecho, los programadores pueden elegir cualquier track del disco independientemente del sencillo que esté promocionando la disquera —en el remoto caso de que la disquera se interese en promocionar a sus artistas "jazzeros". —

HOY, HORIZONTE ESTÁ EN UNA NUEVA ETAPA EN LA QUE, AFORTUNADAMENTE, EL JAZZ NACIONAL SE HA VUELTO PROTAGONISTA, ESTO ES SEÑAL DE QUE VIVIMOS BUENOS TIEMPOS EN LA ESCENA SINCOPADA MEXICANA, TANTO POR LA MULTIPLICACIÓN DE LAS NUEVAS PROPUESTAS JAZZÍSTICAS COMO POR LA CALIDAD DE LOS MÚSICOS Y LAS NUEVAS AUDIENCIAS JUVENILES QUE CADA DÍA SE IDENTIFICAN MÁS CON ESTE GÉNERO; AUNADO A ESTO, RECIENTEMENTE, GERMÁN PALOMARES OVIEDO, UN DECANO EN LA DIFUSIÓN Y CRÍTICA DEL JAZZ Y DE QUIEN ESCRIBÍA LÍNEAS ATRÁS, HA TOMADO LAS RIENDAS DEL 107.9 CON LA CONSIGNA DE PRIVILEGIAR, POR UN LADO, A LOS CLÁSICOS Y, POR OTRO, A LA PRODUCCIÓN NACIONAL, SIN SOSLAYAR LAS PROPUESTAS QUE SE GESTAN A NIVEL INTERNACIONAL.

Después de hacer este rápido recorrido por la Historia de la difusión del Jazz a través de la Radio en nuestro país, salta a la vista que son muy pocos los espacios que se han dedicado a este sonido y que, sorprendentemente, sólo ha habido dos estaciones concentradas en su totalidad a la Música sincopada. Se puede decir que su difusión está marginada: los grupos radiofónicos no consideran que incluir el Jazz en su propuesta musical pueda generar igual número de utilidades que cualquier otro género popular. Aquí viene al caso preguntarnos si el Jazz puede ser música popular que guste a las grandes audiencias. Y en este punto también hay que aclarar que el Jazz es tan diverso que se debe temperar bien la respuesta.

Si tomamos como ejemplo la vasta fama de la que gozaron las grandes orquestas como la de Luis Arcaraz, Juan García Esquivel, Count Basie y Glenn Miller, por mencionar algunas, o el furor que causaron intérpretes como Frank Sinatra, Nat King Cole o Louis Armstrong, podemos decir que sí. No obstante, es también cierto que al otro extremo de este

espectro tan diverso tenemos un Jazz que es mucho más complejo en sus armonías y que está dirigido a un público mucho más educado. De aquí se puede afirmar que etiquetar todo el Jazz como música culta o elitista es, sin duda, un prejuicio y un error. ¿Creen que una persona que escucha una estación de Música romántica le cambiaría si programaran una pieza con Sinatra o Nat King Cole? Yo lo dudo; ¡es más, esto serviría para que el radioescucha abriera sus oídos a otras propuestas! Por otro lado, está demostrado que la Radio comercial no pierde oyentes por incluir algún programa especializado en Jazz... Como sucedió y sucede actualmente en MVS con Live Jazz que conduce Octavio Echávarri. De esto se sigue que en el ámbito de la Radio comercial hay grandes asignaturas pendientes y a la par, grandes oportunidades en su divulgación.

La Radio, en general, tiene el poder de formar públicos, tal es el caso, por ejemplo, de Rock 101 que le enseñó a toda una generación a escuchar no solamente el Rock “comercial” o más popular sino que, poco a poco, fue incluyendo propuestas de todo el ámbito

del Rock, Rock que a veces resulta complejo —por cierto, Rock 101 tenía en su programación un espacio que se llamaba Jazz en la noche.

Hago hincapié en el poder y la responsabilidad que tiene la radio no sólo como un dispositivo de entretenimiento sino como un divulgador de la Cultura que de hecho puede ser didáctico. Yo lo viví así, pues mi acercamiento al Jazz, aparte de las bandas sonoras o las grandes voces que escuchaba en casa, comienza de manera seria cuando ingreso como locutora a las filas del IMER; en primera instancia, me interesé por la programación del 107.9 al recordar las viejas canciones de la infancia, estándares que —tal vez por hábito—, me parecían muy digeribles y hasta pegajosas; así pues, mi oído estaba dispuesto a escuchar cualquiera de estas piezas incluso con arreglos complejos y en versiones totalmente desconocidas.

Estas melodías abrieron las puertas para que yo empezara a oír otras afines y, poco a poco, no sólo desempolvé los discos compactos que por la estación habían llegado a mis manos y “dormían el sueño de los justos” en el fondo de un baúl porque, en un principio simplemente me daban miedo al parecerme Música demasiado culta; sino que incluso salí a las tiendas, me metí a los clubes de Jazz, le pregunté a los amigos, tomé cursos de apreciación musical, buscando conocer y disfrutar más de este nuevo universo. En el proceso tuvo un gran papel la audición cotidiana de Horizonte pues en su programación yo encontraba, además de mis viejos conocidos, obras nuevas e intrigantes de novedosas y distintas sonoridades

sincopadas. Creo que mi caso es representativo de la influencia que puede tener la Radio no solamente por contribuir a cambiar los hábitos de la Música que se escucha como simple compañía, sino por el placer de comprender, disfrutar y emocionarse con una pieza compleja.

Este relato viene a colación porque quiero hacer énfasis en la gran importancia que tiene la Radio que se preocupa por la diversidad y calidad de su Música para sembrar en la gente el hambre de contenido de alta jerarquía. Lo anterior permea en todas las áreas de nuestra vida e, indudablemente, nos brinda la felicidad que trae el placer de aprender, de descubrir, de evocar las emociones a las que nos puede llevar una pieza musical que expanda nuestra experiencia. Aquí entonces, es donde la radio pública tiene el deber y responsabilidad de ofrecer opciones diferentes a las que encontramos en la mayor parte del cuadrante ya que su compromiso no es con los anunciantes sino con los ciudadanos que pagamos impuestos.

La radio pública forma parte de un proyecto nacional educativo y cultural en un contexto más amplio que, desgraciadamente, no tiene un rumbo claro y está desarticulado pues se mueve al viento de cada sexenio gubernamental y, peor aún, la educación artística siempre ha sido el “patito feo” de los currículos escolares; de hecho, al igual que las actividades deportivas, se toma con igual ligereza que una salida a recreo. Esta es una situación gravísima pues, si tenemos en mente que el objetivo de la educación pública es formar ciudadanos responsables y gente

capacitada para cumplir los fines que se asigne a sí misma, entonces preguntémosnos si es posible una vida buena, plena, de calidad, si nos privan de las herramientas fundamentales para disfrutar de una escultura de Miguel Ángel o una pieza de Miles Davis. ¿Qué tanta formación musical puede brindar un profesor a los niños con sólo algunas lecciones de flauta dulce para que al final de todo un año malinterpreten unos cuantos compases del Himno a la alegría? Así es prácticamente en todo Méico. ¿A esto le podemos llamar formación musical? Por otro lado, puede que esté bien que se busque familiarizar a los pequeños con la ejecución de un instrumento pero, antes de pretender esto, se debería empezar por enseñarles a ser buenos oyentes, al fin y al cabo, unos pocos se dedican a la Música pero todos somos auditorio. Para expresarlo gráficamente: la educación musical formal confunde la gimnasia con la magnesia.

Si bien es cierto que el Jazz no está enfocado a los públicos masivos, como vimos, tampoco

es un género elitista, es esta gran diversidad lo que lo pone en aprietos en cuanto a la difusión por parte del Estado o los institutos de Cultura y esto hace que su situación sea aún más difícil que la de la Música Clásica puesto que esta última, al no estar en tela de juicio su posición en las cumbres de las manifestaciones musicales, cuenta con el patrocinio gubernamental: todos los Estados tienen una o más orquestas sinfónicas y de música de cámara; algo que no sucede en el Jazz (ni siquiera en la Radio)

ya que, debido a su posición fronteriza —unos la consideran música culta y otros música popular— y, su promoción y producción siempre queda al final.

Aunque el paisaje nacional pareciera no ser óptimo para que cualquier músico desarrollara aquí su propuesta y lograra ser escuchado, a mi parecer, atravesamos un muy buen momento debido a varios factores que se combinan virtuosamente, a saber: primero, tenemos varias opciones para estudiar Jazz profesionalmente; además el Internet ha posibilitado que tanto los músicos como los fanáticos podamos

conocer las opciones más variadas del mundo; asimismo, los artistas pueden acceder fácilmente a tutoriales y distintas herramientas para poder perfeccionar su técnica de forma autodidacta; por otro lado, son cada vez más los foros, más allá de los tradicionales bares de Jazz, que abren sus puertas a la síncopa, ahora la podemos escuchar en festivales de Música, tocadas, ferias donde se comparte la programación con otros géneros que gozan de mayor

popularidad y permiten formar nuevos públicos; y, lo más importante, es que hoy, más que nunca, contamos con músicos cuya calidad musical está a la par de cualquier jazzista sobresaliente de cualquier parte del mundo.

Sin embargo, lo triste es que son muy pocos los ejecutantes y compositores que llegan a tener reconocimiento y fama acordes a su categoría. En suma, por una parte, tenemos un escenario vibrante y muy

**lo triste es que son muy
POCOS
los ejecutantes y
compositores que llegan
a tener
RECONOCIMIENTO
y fama acordes a su
categoría**

activo con propuestas innovadoras para todos los gustos y, por otra, hay un déficit de espacios de difusión. Sobra decir que no es suficiente una sola estación especializada y algunos programas desperdigados en el cuadrante, como tampoco son suficientes un puñado de emisiones periódicas en los canales culturales de televisión. Lo deseable es que el Jazz penetre en las estaciones comerciales, tanto de Radio como de Televisión, pues no cabe duda que existe un público ansioso de conocer buena Música. Es urgente que también se ideen plataformas de difusión a nivel internacional pues más allá de nuestras fronteras es casi absoluto el desconocimiento de la producción mexicana.

Como locutora y amante del género, estoy consciente de que, por ahora, el Jazz no es, y tal vez no sea en un tiempo considerable, Música de grandes públicos, sin embargo, mi labor en la Radio es, a través de comentarios y programación, difundir propuestas distintas, intentar hacer accesibles las más complejas, tender puentes entre las variopintas manifestaciones Jazzísticas para así ayudar a formar públicos que cada día se vuelvan más conocedores, exigentes y, con suerte, cada vez más. En mi experiencia, una de las maneras seguras de conseguir desarrollar nuestras capacidades para llevar una vida plena es el placer que sólo nos pueden dar las grandes obras de Arte pues éstas nos hacen profundizar en nuestra propia humanidad y nos vuelven más empáticos y generosos, nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a ampliar el ámbito del goce de la vida, una vida que sin Arte es plana, vacía y pobre. Por esto es que me dedico profesionalmente a la escucha y la difusión de un género que me da plenitud y alegría: el Jazz.

ND

DAGMAR RUÍZ

*LOCUTORA, CONDUCTORA
Y ENTREVISTADORA,*

es Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trayectoria profesional se remonta al 2002. Aunque Dagmar es identificada por su espacio en cabina en la estación de Jazz, Horizonte 107.9 FM, cuenta con gran experiencia también en la conducción de Radio y Televisión, tanto de revista como de temática especializada no sólo musical, sino de contenidos que van de la literatura fantástica a la miscelánea cultural; asimismo, se ha desempeñado como actriz de teatro y doblaje. Ha sido conductora de los programas radiofónicos Luces de la ciudad, Los mejores músicos, Avant Garde, Dejá vù, 6.7, entre otras, y en Televisión: Simplemente Jazz, En el fondo somos así y “Noches de teatro del FONCA. Su voz ha sido imagen de las estaciones radiofónicas Órbita y Horizonte.

—Una vez,—
Edgardo Aguilar,
uno
de los
• SOCIOS •
de
EL CONVITE,
desayunaba en su restaurante.

AL FONDO SONÓ EL TELÉFONO.
Una de las cocineras que estaba cerca del aparato contestó y tan rápido como lo hizo quiso colgar, pues pensó que se trataba de esas personas que sólo llaman para molestar, pero antes de hacerlo le comentó a Edgardo que al teléfono estaba alguien que parecía hablar inglés.

- Jazz hasta la cocina -

“No vaya a colgar”, dijo Edgardo. “Pásemelo”. Entonces se paró de la mesa y rápidamente fue a atender la llamada. Del otro lado del auricular hablaba nada más y nada menos que Mike Stern, quien se comunicaba para pedir una fecha. Edgardo estaba positivamente sorprendido, uno de los guitarristas más importantes del Jazz internacional quien lo mismo ha tocado con Arturo Sandoval que con Miles Davis, quería presentarse en *El Convite*. Y así fue.

Está Nota Dominante es un invitado distinto de los demás, porque forma parte de la escena del Jazz nacional desde hace 17 años pero no en la Música directamente, sino desde la cocina... Se trata de Edgardo Aguilar, socio del restaurante y foro de Jazz, *El Convite*... Para quien desconozca su significado: acción y efecto de convidar.

El Convite es un atípico y pequeño lugar de no más de 15 mesas ubicado en la Colonia Portales que desde 1996 se ha ido forjando su prestigio en una aventura gastronómica de alto vuelo; un sitio donde entra a comer cualquier hijo de vecino, pasando por Carlos Monsiváis hasta llegar a ver al cuerpo de seguridad del Estado Mayor Presidencial tomar la calle. Así de variopinta es su clientela quien reconoce que la atención, pase lo que pase, siempre es cordial.

Los más observadores se habrán percatado que de unos años para acá, no sólo el Jazz mexicano ha despuntado, sino que la industria de la cerveza también. *El Convite* es pionero justamente en ofrecer una amplia selección de cervezas europeas y micro-cervecerías que hacen disfrutar la comida a otro nivel.

Músico sin serlo, Edgardo es artista visual de profesión y melómano de oficio. La Música siempre ha sido el motor en su vida y eso se constata en los proyectos que realiza, pues siempre giran en torno a ella. Por lo mismo, una de sus cualidades principales, al igual que su hermano Alberto -quien es socio también-, ha sido generar ideas para difundir el Jazz de distintas formas, ya sea vinculando a los músicos con personas clave o bien a través de apoyos directos.

AL CONVITE

YA SON MUCHOS LOS AÑOS
QUE LO AVALAN EN SU

COMPROMISO

CON EL JAZZ, PRESENTANDO
CADA SEMANA DE FORMA ININTERRUMPIDA A LOS
JAZZISTAS MEXICANOS Y EXTRANJEROS

MÁS IMPORTANTES.

Además de todo y por si fuera poco, *El Convite* organiza los festivales Jazzbook, ArsFutura y JazzGourmet. Por ello, no está de más decir que en *El Convite* hasta en la sopa hay Jazz...

Veinticinco son los discos en los que esta pequeña fonda gourmet ha colaborado de un modo o de otro, decirlos me tomaría mucho espacio pero los dos últimos han sido dos discos de alto nivel de experimentación, provistos de gran capacidad para llevar la creatividad hasta las últimas consecuencias y sobre todo, por el poder de aterrizar el concepto tal y como lo plantearon sus creadores en su génesis. Se trata de los materiales de la *Chocolate Smoke Gang* y, de *Infinito* de Alejandro Otaola e Irida Noriega.

El Convite sólo tiene un problema: no se sabe qué es mejor, el Jazz o la Comida... Porque lo mismo se presenta *Chilango Brass*, Blair Latham que Héctor Infanzón, y cuando uno mira la carta queda anonadado: sopa de mejillones, ensalada *jean kiko* y *rissoto* de huitlacoche con queso de cabra. Hay una extensa carta de vinos y el postre siempre es rico.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.
Los dejo con una excelente frase del guitarrista

PAT METHENY:

A veces, la gente dice que toma mucho tiempo convertirse en un AFICIONADO AL JAZZ, pero a mí me tomó alrededor de CINCO SEGUNDOS.

EL CONVITE

ENTREVISTA

Mi estimado Edgardo muchas gracias por aceptar la invitación a Nota Dominante y, tú eres el menú del día...

¡No, hombre! Gracias por invitarme.

Y en este tono de la Comida y el Jazz, te voy a preguntar lo siguiente: dentro de todos los componentes que forman nuestra identidad, no hay nada más mexicano que la Comida... ¿cómo se combina un elemento tan arraigado con el Jazz, un producto cultural extranjero?

Bueno, yo creo que, en primer lugar, no le vemos como una situación extranjera. Simplemente se absorbe como las cosas que pasan en la vida.

Y como cualquier placer, empiezas a tratar de entenderlo, a desglosarlo, a diseccionarlo; y por lo tanto, le empiezas a dar vueltas. Comienzas a verlo desde distintos ángulos y para eso, lo aterrizas en su totalidad, por lo tanto, ves todos los placeres, escuchas una buena Música, te tomas un buen trago, comes algo agradable, y eso con una buena compañía... A final de cuentas, de eso se tratan los placeres.

Todos esos elementos están jugando ahí.

Exactamente. De hecho, le dan vida al mismo Jazz, ¿no? El Jazz, digamos, por esencia es vida, es como libertad, es como romper fronteras, y con la

Comida sucede lo mismo. Y no nada más con la Comida, con la compañía, con la bebida... Lo que pasa es que con la Comida y con la bebida siempre estás en medio de amigos, ¿no? **NO SE PUEDE HABLAR NI DE COMIDA NI DE BEBIDA SI NO HABLAS CON AMIGOS.** Y pues bueno, al final ése es el resumen de lo que es *El Convite*.

¡Ah, claro!

El Convite como palabra

Claro..., de convidar.

Exactamente.

Sí. Y también refiriéndonos al Convite, el conocido historiador Alain Derbez dijo “gastronomía y Jazz”..., cosa que estabas tocando justo ahora, “son dos formas de entender el placer”.

Sí, después de todo, repito, nosotros todo lo captamos por los sentidos. Entra a lo mejor algo por la vista pero de repente para tratar de entenderlo empiezas con el olfato, después con el gusto y después con esto...

*En el caso del JAZZ,
comienza por el audio, por el*

Oído.

**Y eso te lleva a tratar de
EXACERBAR
los otros SENTIDOS.**

Y bueno, si es por el paladar y por la bebida, ¡qué mejor!, ¿no?

- Jazz hasta la cocina -

Así es. De degustar. No sólo la Comida, pero también hay una degustación musical o auditiva.

Sí. De hecho se pueden hacer un montón de analogías. Si te detienes a tomar un buen **WHISKEY** seguramente te das todo el tiempo del mundo para disfrutarlo, para entender cada nota, para entender cada sabor que existe en eso, ¿cierto? Te detienes y no hay esta cuestión de andar carrereado... Te vas a tu sillón, te vas a una silla y es exactamente lo mismo con la Música. Escuchas unas notas, te detienes a escucharlas y empiezas a soñar con ellas, empiezas a crear con ellas mismas. Y pues si lo extiendes a todos los demás sentidos, cobra mayor relevancia.

Sí. Por otro lado, también te quería preguntar..., el Jazz ya dejó de ser lo que era hace 20 años: Música pedante y un asunto para iniciados. ¿Ahora?

Eso tiene qué ver obviamente con un consumo. Cuando la gente, cuando la Música se convierte en un producto, el producto se consume, la gente entonces empieza a quitarle ese tipo de matices. Antes a lo mejor era, no sé..., la Música barroca, era pedante, ¿cierto? Pero cuando se empieza a volver popular en esa época, pues bueno, deja de ser pedante. Con el Jazz sucede lo mismo, igual que con el Pop, el Techno, el Rock, con lo que sea... Cuando la gente se acerca y se da cuenta que no debes ser un intelectual para entenderlo, que no debes que tener un cierto conocimiento para que te guste...

219

Claro.

Partes de lo mismo: ¿te gusta o no te gusta? La razón secundaria es lo que ocurre cuando algo te interesa, te apasiona: empiezas a tratar de entenderlo.

Así es.

Empiezas a tratar de encontrarle razones. Y en ese sentido volvemos a la misma pregunta anterior... Se genera un círculo perfecto al verlo desde distintos ángulos para cerrarlo. Comienzas a verlo con distintas sensaciones. En ese sentido, el Jazz para mí es simplemente un..., no me atrevo a decirle género, digo..., es un género porque también es consecuencia de un mercado... Es más una **ACTITUD** ante la vida; de decidir qué hacer, experimentar y llevar a las últimas consecuencias una situación musical...

Por supuesto. Y ahora que decías lo del Pop, del Electro y demás..., existen popstars, rockstars, y..., ¿los jazzstars?

Existen los *jazzstars*. Exactamente. ¡Claro que los hay!

Digo..., están escondidos todavía pero sí existen.

De hecho me atrevo a decir que en general, hablando de una cuestión global, pues desafortunadamente lo que más existe, y digo desafortunadamente para algunos que se encuentran en un rollo de sentimientos entrados con este tema... Los *jazzstars* abundan; ahí está **JAMIE CULLUM...**

...está DIANA KRALL.

Están estos músicos que existen porque hacen que la gente volteé los ojos al Jazz, ¿no?

Totalmente de acuerdo.

Si no fuera por esta parte, habría un eslabón perdido. Están entre el Pop y el Jazz.

Así es...

Si no existiera este tipo de gente -los *jazzstars*-, muchos no voltearían los ojos al Jazz. De alguna forma la gente siente el prejuicio de que es una Música intelectual, entonces creen no tener un nivel para entenderlo y bla, bla, bla...

Obvio. Que no encajan.

No te das cuenta que sólo es cuestión de “me gusta” o “no me gusta”. En el caso de México podemos llamar de otra forma al *jazzstar*, es decir, las estrellas de la escena nacional; más bien es porque la gente ha figurado más y ha estado más expuesta, ¿no?

EL CONVITE

Y que los jazzstars mexicanos no son, en ese sentido, Pop. Los jazzstars mexicanos siguen haciendo su trabajo normal: Jazz en el mejor sentido y en su labor cotidiana. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de **IRAIDA NORIEGA** que es una jazzista de hueso colorado por completo y no por el rollo de ser una jazzstar es una artista Pop. Ella puede navegar perfectamente entre muchos territorios musicales sin ningún prejuicio y sin ningún complejo. Ahí también tienes a **MAGOS HERRERA**, por ejemplo...

¡Por supuesto!

O inclusive un **HÉCTOR INFANZÓN** que ya es sinónimo de altura.

Edgardo, ustedes como entusiastas del Jazz -los dueños del Convite-, tienen el papel de amalgamar la escena del Jazz mexicano... Y nadie se los pidió, pero ahí están y el Jazz definitivamente se los agradece. ¿Cuál es la oferta del Convite para el Jazz

Pues a final de cuentas partimos de algo tan sencillo pero a la vez esencial de lo que debería ser. En El Convite nos dimos a la tarea, por gusto, de programar Jazz. La idea era: "no hay espacios para escuchar Jazz", hay pocos, ¿no?, esa ha sido siempre una constante en México. Bueno, si no hay espacios y llega la gente y te dice: "¡joye!, yo toco standards, yo toco Bossa Nova, yo toco esto, lo otro...". Para qué desperdiciar un espacio cuando no los hay. Entonces la idea fue: "bueno O.K., me encanta la idea, ¿qué estás haciendo tú?, ¿qué estás creando tú?, ¿qué es lo tuyo?".

“¿Cuál es tu propuesta?”.

Exactamente. Entonces, bajo ese tenor empezamos a dejar que los músicos hicieran lo que saben hacer.

Su espacio.

Sí, su espacio. Como también, digamos, una ventana comercial, porque El Convite vive de la Comida y no intervenimos con el rollo de "oye toca más lento..., toca más rápido..., baja el volumen..., o súbele porque están consumiendo o no están consumiendo". No, el asunto es: "vamos a creer en esto, te pedimos de entrada que hagas simplemente tu proyecto", y entonces lo mínimo que podemos hacer es: "ejecuta lo que tú quieras hacer y la gente tiene que aprender a escuchar".

Obvio. ¡Por supuesto!

S: Siempre pensamos que en México la gente consume Música, pero no la escucha. Entonces para nosotros era muy importante que la gente se detuviera realmente a escuchar la Música. Hay un filtro natural cuando dice la gente: "oye, pásame mi cuenta porque eso no me está gustando". Bueno, pues no puedes hacer nada. Intentas decirle: "lo que estamos escuchando tiene esto así y asado...". Y hay gente que se abre y dice: "Bueno O.K.. Tienes razón. Voy a abrirme un poco". Hay gente que dice: "no, no me gusta". Y volvemos al mismo punto: te gusta o no te gusta. Puede causarte una cierta inquietud decir: "no me gusta pero me atrae por algo", ¿no? Y entonces empiezas a quedarte y a clavarte. Con el propósito de generar un espacio donde los mismos músicos generen su creación,

- Jazz hasta la cocina -

propuesta, respetando al músico como músico, dándole un lugar, en el cual no es parte del servicio decir: "tú entras por la puerta de atrás, terminas tu show y sales igual", sino al contrario, dándole justamente...

Su lugar...

Ése valor...

Desde luego. Estimado Edgardo, muchas gracias por esta deliciosa entrevista.

Al contrario...

Y pues..., ¡hay que invitar a la gente a que vaya a El Convite!

Claro que sí, El Convite es un escenario que rompe por completo el esquema del público y lo vuelve mucho más amigable. Estás..., ¡como en la sala de tu casa! (risas).

Como aquí...

Exactamente, como aquí, tú y yo. ¡Justamente! Lo único que te puedo decir es que vayan al Convite.

¡Perfecto!

Busquen en internet: [www.elconvite.com.mx].

¡Ahí está! (risas). Muchas gracias, Edgardo.

AL CONTRARIO, ¡GRACIAS! Y..., ¡SALUD!

¡Salud!

algun c6chel del
primer Jazzman
que cenando un
corde en el Zinc
Jazz Bar, es
productor de base
en Radio
Educaci6n. Ha
presentado sus

Encontrando un
LENGUAJE
PROPIO

— MARIO SANTOS —

Es bien sabido entre los músicos decentes y de buenas costumbres, que no hay una respuesta única o concreta a la pregunta de alguien cuando dice: ¿en qué estabas pensando cuando tocaste, improvisaste o escribiste ésto? En los dominios de la creación musical, ya sea espontánea —como ocurre en la improvisación—, o al componer estructuradamente, no existen razones puramente intelectuales en el acto mismo de crear. De hecho, el conocimiento se convierte en un acervo de herramientas del que se dispone para resolver obstáculos, para plantear una estructura, para romperla, para tomar decisiones cuando se pierde el camino, cuando desaparece la claridad para continuar componiendo algo. Sin embargo, la creación musical se produce como un fenómeno único y casi místico, que involucra la integración del quehacer espontáneo del artista, la práctica necesaria para utilizar las herramientas con eficiencia, el gusto musical, el romance con la ocurrencia, la permisibilidad del error, el uso libre de la intuición, el cinismo estético del ego, la falta de respeto a alguna regla absurda en favor del sonido y del resultado, el divorcio del sentido común y el humor negro con respecto al status quo.

POR SUPUESTO QUE EXISTE UN FUNDAMENTO INTELECTUAL, UN CONOCIMIENTO RAZONADO DE LAS COSAS, ASÍ COMO UNA PRÁCTICA Y TÉCNICA PARA USAR UN INSTRUMENTO O PARA IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS. PERO EN EL MOMENTO EN EL QUE NACE UNA COMPOSICIÓN MUSICAL, LA IDEA DE UN ARREGLO, UNA CANCIÓN O UNA MELODÍA, SE PRODUCE UN FENÓMENO PARTICULAR, QUE CONSISTE EN LA EXTRACCIÓN DE LAS IDEAS DE LA ESFERA DE LA IMAGINACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN EN EL TERRENO DE LO CONCRETO Y SONORO.

En este hecho único, el compositor es un ingeniero creador extrayendo de un lado a otro, sin saber cómo ni porqué, con una habilidad natural para realizar semejante tarea y provisto de una libertad similar al acto de volar por los aires. En la improvisación musical, esta transferencia ocurre de una manera inmediata. En la composición planeada, sucede inmediatamente y a través de un tiempo que yo llamo —como los cocineros llaman al tiempo en el que los alimentos comienzan a convertirse en el producto deseado: *tiempo de cocción*.

De tal manera que componer o crear tocando un instrumento musical involucra dos realidades aparentes: una mística y otra terrenal. En la primera, es difícil controlar la voluntad pues a este nivel las fuerzas impredecibles de la imaginación y la inspiración gobiernan la existencia de las ideas; en la segunda, se vuelve necesaria la acción de la experiencia y de ciertos procesos para ordenar y constituir las ideas en el plano de la realidad. A través de este proceso,

el compositor consigue elaborar un lenguaje propio con el tiempo; al repetir este proceso una y otra vez, logra construir su propio método, reconocerse a sí mismo en su música, en su propio sonido, creando paralelamente a la obra, una identidad artística.

Si estos fenómenos son importantes para un músico, durante más de veinte años me he preguntado constantemente: ¿por qué la mayoría de los sistemas de enseñanza, se concentran solamente en los contenidos técnicos, dejando a un lado la importancia de guiar a un estudiante a conocerse a sí mismo? La mayoría de los cursos y carreras abordan todo el conocimiento mecánico, pero muy pocas veces abordan el aspecto teórico, filosófico y práctico de cómo encontrar un lenguaje propio. ¿Hay forma de lograrlo? Desde mi experiencia, no es posible dar a un estudiante una fórmula para volverse original: no existe tal receta; aunque sí considero existentes formas de orientarlo y motivarlo, formas de promover la búsqueda del alumno hacia esta empresa de autocrítica y

conocimiento propios. Y muchas de estas formas implican la necesidad de abordar conceptos más filosóficos y humanos, que técnicos.

Para conocerse, hay que analizar el mundo exterior, dicen muchos teóricos. Coincido con la idea de que en la enseñanza debe comenzar por aprender los rudimentos, por entender lo que ya está determinado como conocimiento. Pero considero importante que desde el principio, el estudiante reconozca una voz propia, una voz que no tiene fundamento mas que en la razón de ser uno mismo y, que no pierda de vista esa forma inicial de aproximarse a la música, esa despreocupada forma de abordarla en esos primeros momentos en lo que no se sabe nada, en los que sólo existe la inquietud intuitiva y una relación natural sin protocolos con ella; relación que si bien seguramente se encuentra en un estado de inmadurez, es completamente libre en cuanto a su espontaneidad. En este punto, los límites de un artista son principalmente técnicos y pueden ser aprendidos con el correr del tiempo, existen muchos métodos para lograrlo.

Muchos estudiantes pierden esta voz inicial, su actitud cambia radicalmente después de estudiar música: se vuelven sólo pensadores y se olvidan de quiénes son en un intento constante por parecerse a alguien más o a quienes admiran. Otros, sin embargo, logran estudiando, proyectar y potenciar su talento de manera brillante, muy a reserva de admirar a otros artistas.

Por supuesto que estoy a favor del estudio y a favor del trabajo, llévense a cabo en el aula de una escuela o en la recámara de un estudiante independiente. Soy académico pero a la vez, el más insolente protestante y menos conservador en este sentido. Para mí, el estudio de la música debe acompañarse de un criterio que involucra tres etapas en el proceso de aprendizaje, etapas

EXISTE YA UNA CUARTA GENERACION DE MÚSICOS MEXICANOS

que nada tienen qué ver con años escolares, edades o capacidades intelectuales. La primera, es la etapa de aprender y de adoptar influencias externas, etapa de aprender las reglas y mecánicas del juego y del conocimiento, momento de comenzar a desarrollar un lenguaje. La segunda, es la etapa de asimilar e integrar éstas influencias y mecánicas a tu propio lenguaje, etapa para volverse un experto con las reglas, en

la que comienza a transformarse la propuesta de tu lenguaje y a conformarse de acuerdo a la experiencia ganada y al aprendizaje obtenido. La tercera, es la etapa para madurar tu propio lenguaje, para innovar, para ser libre, para crear tus propias reglas y anti-reglas, para olvidar lo que no sirve, para inventar nuevos caminos, para volverse un fanático radical de la libertad.

Dicho lo anterior, llega el inevitable momento de reconocer, que a pesar de haber estudiado música formalmente, mi verdadera escuela fue la calle. Muchos músicos en México que sentimos una declarada atracción por la música popular, por el Jazz y otras corrientes decididamente urbanas aprendimos en la calle, buscando información y consejos de quienes tenían cierta experiencia, de quienes poseían algunos libros, métodos, videos o incluso alguna transcripción. O simplemente, haciendo las cosas como creíamos que debían hacerse. Recuerdo bien que en aquellos días no había métodos para estudiar Jazz, ni una guía multimedia para acompañar con “Las Mañanitas” a un cantante, un folleto para aprender a reconocer los acordes de una canción que te gustaba, para saber improvisar. Nos tocó a mí y a muchos, ser jóvenes en una época donde faltaba mucha información; en esa época de la vida en la que nadie te mira, mientras tú miras a todo el mundo desde un pequeño escondite. Es la época en la que andas el camino con pico y pala; el momento de las oportunidades inciertas; el tiempo de tener que presentarte varias veces para que los demás por lo menos sepan tu nombre; el momento de perder lo que fuera por ganarlo todo; de comenzar a desarrollar ése lenguaje; de sentarte bajo la luna a componer cualquier cosa con el reloj corriendo

más lento que nunca; la época de transcribir el intranscribible concierto de “Köln” de Keith Jarrett —a quien quería parecerme—, el momento de vagar con una novia, fiel compañera pero al mismo tiempo, asidua celosa del tiempo que dedicas a la música. Al final, todos nos hacemos solos, con ayuda o sin ella, pues es sabiduría popular reconocer que nadie puede aprender ni vivir la vida de alguien más.

Sumado a todo esto, existe una tradición aceptada en la enseñanza de la Música Clásica, numerosas metodologías para lograr resultados favorables en la enseñanza, la mayoría de ellos a largo plazo; por esta razón, en los conservatorios del mundo los estudiantes comienzan a estudiar desde edades muy tempranas. Estos métodos constituyen el acervo pedagógico de la música occidental. Sin embargo, ¿qué sucede con la música popular? La música popular tiene un origen distinto al origen de la música culta, ya que sus raíces se transmiten de boca en boca. ¿Cómo puede enseñarse entonces la música popular si su origen es en esencia empírico? ¿Existe un método de enseñanza para la música popular? Y añadiendo un poco más de profundidad a esta pregunta: ¿cómo se enseña o promueve al mismo tiempo el desarrollo de un lenguaje propio?

El Jazz es un género musical que pertenece al terreno de la música popular, se olvida comúnmente que sus raíces no son académicas históricamente. Y es que el Jazz en su forma y contexto, se incluye paralelamente en los terrenos de la música formal desde el momento en el que los compositores, arreglistas y los mismos músicos ejecutantes, abordan formas complejas semejantes a la música culta, desarrollando una elaborada manufactura en el arte de la improvisación, la orquestación y otros

aspectos musicales similares. En la década de los treinta, el Swing se convierte en el paradigma de la música que es al mismo tiempo popular y culta. Popular, porque el Swing se bailaba, se cantaba, se tocaba y se conocía en todo el mundo. Culta, porque el desarrollo de su forma musical, orquestación y de la misma improvisación, implicó una evolución para los músicos en términos técnicos e intelectuales.

La enseñanza de la Música popular comienza, en mi opinión, con la documentación y el análisis del acervo musical existente. Y en este sentido, los músicos norteamericanos comenzaron por escribir su música popular a manera de standards en las biblias jazzísticas

llamadas Real Books. Conformada la documentación, el análisis de las diversas interpretaciones de los mismos temas por parte de distintos músicos, la misma experimentación sobre los temas y posteriormente las grabaciones, contribuyeron en la formación de un tipo de arte compositivo e interpretativo, hoy plenamente desarrollado en todo el mundo.

Sin embargo, no es fácil volverse un experto en el Jazz, debido a la complejidad de su lenguaje rítmico y armónico, a la existencia de un requerimiento básico no siempre presente en la formación académica de un músico: la improvisación. Muchos creen que la improvisación formalmente nace con el Jazz y olvidan

que en la música clásica, la improvisación es la fuente primaria de la composición musical instrumental y se considera de hecho necesaria en las cadenzas de la forma clásica del concierto. Beethoven, Mozart y muchos otros músicos aceptadamente “formales” poseían una facultad extraordinaria para improvisar, análoga a la habilidad de Charlie Parker o Freddie Hubbard. Por lo tanto, estoy convencido de que la improvisación esta relacionada de manera íntima con la habilidad para poder desarrollar un argumento propio.

Con las anteriores reflexiones, llego al punto central que me ocupa en este texto. La enseñanza para mí debe ser integral, permitiendo la adquisición progresiva de conocimientos y experiencia, pero al mismo tiempo manteniendo una práctica de la improvisación como un fenómeno de exploración y autoconocimiento. Me despreocupa pensar específicamente en el Jazz, en el Rock o en la Música Pop. La improvisación constituye formalmente una fuente de aprendizaje fundamental en el desarrollo de un músico, porque lo ayuda a descubrir una voz propia, esa voz y lenguaje de los que escribo al principio y que forma, en mi parecer, músicos con una propuesta sólida y personal. Existen hoy muchos métodos para abordar la improvisación pero sobre todo, existen muchos métodos de comunicación que nos acercan a ellos; valiosa información que difícilmente se conseguía antes de que el sueño del Maestro Francisco Téllez y de muchos otros músicos mexicanos se volviera realidad: la formación reconocida educativamente como la Licenciatura en Jazz, cuyo origen fue aquél entrañable Taller de Jazz de la Escuela Superior de Música.

EL APRENDIZAJE MÁS IMPORTANTE EN UN ARTISTA LO CONSTITUYE EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO. ESTA PROPIEDAD DE IDENTIDAD ES LA TIERRA PROMETIDA QUE BUSCAMOS MUCHOS MÚSICOS Y COMPOSITORES QUE SEGUIMOS EN EL CAMINO, CAMINO QUE NO TERMINA NUNCA: SEGUIMOS CONFORMANDO UNA FORMA PERSONAL DE EXPRESAR LAS COSAS, PERFECCIONANDO NUESTRO OFICIO, ENCONTRÁNDONOS CADA DÍA Y CADA NOCHE.

Viejas y nuevas generaciones de jazzistas permean la Ciudad de México en sus lugares nocturnos, como una legión de visionarios que han deseado ser escuchados durante el largo paso de muchas décadas. Y nace así, es obligatorio decirlo, una sólida corriente de músicos mexicanos que hoy ya no sólo tocan standards compilados en el repertorio universal de los Real Books, sino que desarrollan a diario un acervo musical local, que se nutre y nos llena de un color completamente mexicano, de un lenguaje propio y experimental, vivo espejo de agua cristalina que representa a nuestra vastísima cultura. Generaciones de músicos mexicanos con formación académica o sin ella, pero con el afortunado hábito de experimentar, lo cual resulta para mí igualmente importante que la formación intelectual.

Tarde o temprano, el artista encuentra un lenguaje propio, un idioma particular en el

que su argumento musical no tiene límites, su propio hilo negro colgando del atril, un idioma en el que su personaje e ideología fluyen naturalmente sobre el escenario de su propio arte. Por eso el aprendizaje tiene una belleza inigualable que radica en su prolongación infinita, solamente suspendida —si acaso— por la muerte, que es cuando “aparentemente” podríamos dejar de aprender. Por lo demás, no hay un límite para seguir educándose, para asumir la vida como un proceso de absorción perpetua, como una escuela que deja marcadas huellas y experiencias con el paso del tiempo.

No puedo olvidar esta sentencia que me acompañará hasta el último día de mi vida: andando, se acaba por llegar. Y por eso, muchos que no llegan, nunca llegan a comprender que la razón de no haber llegado, es no haber querido recorrer todas y cada una de las partes que conforman el camino.

MARIO SANTOS

*COMPOSITOR Y
MÚSICO MEXICANO,*

productor, arreglista, director musical, compositor de música para cine y teatro, pedagogo, conferencista y profundo investigador en la educación musical, con más de veinticinco años de experiencia en el medio artístico y cultural en México. Ganador de un Grammy Latino en 2008 como productor musical, miembro de los comités de socios votantes del Latin Academy of Recording Arts and Sciences. Ha participado como arreglista y director musical en diversos proyectos para Filippa Giordano, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, la Big Band Jazz de México, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, entre otras. Ha participado como compositor, músico, productor y arreglista en múltiples producciones discográficas. Actual titular de los Talleres de Musicalización en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

ND

SEBASTIAN BUENROSTRO

*COMUNICADOR PROFESIONAL
DESDE 1970,*

gracias a Radio UNAM, Germán Palomares Oviedo afirma que lo que más le interesa en la vida es su hijo y la Música. En 1971 debutó en Televisión, vía Canal 11, transmitiendo desde el antiguo Auditorio Nacional un Festival encabezado por su pianista favorito: Bill Evans. En 1972 heredó el programa Panorama del Jazz, creado por Juan López Moctezuma, y desde entonces, sin interrupción, ha producido y conducido emisiones dedicadas a este género. En la década de los ochenta se le escuchó en gran parte de la República Mexicana a través de El Jazz, los jazzistas y usted. Organizador de más de cien conciertos, en foros de muy diversas capacidades, enfatiza que uno de sus mayores privilegios es contar con la amistad de muchos músicos del país. Germán Palomares Oviedo, egresado de la Universidad Iberoamericana, quien prefiere alentar antes que criticar, es actualmente Gerente de Horizonte Jazz, 107.9 FM.

Diseñador Interactivo , Gráfico & Editorial

DANNAH GARAY

u n t r i b u t o a

Nat
K I N G
Cole

Dannah Garay

— c a n t ó —

en la inauguración del Jazzfest de Xalapa en el 2009. RUFUS REID, figura respetadísima del contrabajo a nivel internacional, estuvo ahí y la escuchó. Al día siguiente, en algún momento coincidieron y Rufus le dijo:

ì C o n g r a t u l a t i o n s ,
y o u w e r e g r e a t
y e s t e r d a y î .

LA MEXICANA SE SINTIÓ

Halagada, pero ahí no termina la historia porque el conocido jazzista prosiguió: “Would you like to sing with me in the final concert of the festival?”⁶.

⁶“¿Te gustaría cantar conmigo en el último concierto del Festival?”

- Un tributo a NKC -

NUESTRA NOTA DOMINANTE

NO TIENE NI 30 AÑOS

Y SU PRIMER DISCO FOREVER AND EVER BOSSA AND JAZZ

VENDIÓ MÁS DE 15 MIL COPIAS.

Entusiasmada con la idea, Dannah aceptó. Sin embargo, cuando vio lo que debía aprenderse casi se desmaya, era una obra llamada Dreamscapes que duraba 15 minutos aproximadamente. La partitura tenía cambios de compás, intervalos ciertamente complicados y la obra en general era demasiado compleja y vanguardista para presentarla en tan sólo unos días. Abrumada, Dannah se dedicó a estudiarla día tras día. Al final de las cuentas y después de tanto estrés, el concierto fue todo un éxito. Nadie se iba a resistir a una invitación de Rufus Reid por más difícil que fuera, ¿cierto?

Con su último material discográfico, From you to you, rinde homenaje al cantante y pianista Nat “King” Cole, uno de los jazzistas afroamericanos más imp ue recibido con beneplácito por el público y, en la primera semana de lanzamiento se colocó en el top-ten de Mixup.

Para la grabación de From you to you Dannah hizo coincidir músicos de talla internacional y de un inmenso talento como Gabriel Hernández, pianista cubano de alto vuelo; Ken Basman, guitarrista de origen canadiense; Tyler Mitchell, contrabajista americano, y Juan Alejandro Sáenz, baterista nacional, quien recientemente fue acreedor al galardón Steve Gadd del Berklee College of Music de Boston.

Para Dannah, quien además de jazzista es Licenciada en Diseño Gráfico, las influencias de los músicos que admira son fundamentales para su constitución como cantante, desde Nat “King” Cole obviamente, Johnny Hartman, Dianne Reeves, Oscar Peterson y B.B. King, hasta “Duke” Ellington; todos ellos le marcan la pauta para replantearse constantemente en qué consiste su propuesta y cómo evolucionar.

- Dannah Garay-

Dannah asegura que actualmente en México hay grandes propuestas, músicos y foros así como más público involucrado, pero para ella, no todo es miel sobre hojuelas, al igual que otros músicos, también ha padecido los vicios y los bemoles de la escena del Jazz mexicano, por ejemplo, le ha tocado dar conciertos y que al final el contratante decida no pagar. Eso hace que la cabeza de una agrupación de Jazz, en este caso Dannah, primero se desmotive y desencante, luego se vea inmersa en una incomodísima relación con sus músicos, y en tercer lugar, deba de su bolsa, pagarle al resto de su agrupación para salir bien librada...

Reconocida más allá de las fronteras mexicanas por su presencia en numerosos festivales de Jazz, un momento que destaca en la carrera de Dannah fue obtener la Beca de la Fundación Jazzfest el año 2009, hecho que representó un gran apalancamiento de su exposición artística; resultado de ello fue haber participado en una serie de conciertos en el Global Jazz Institute. Entérate de las últimas noticias de Dannah y de los próximos conciertos que dará, entrando a su página de Internet:

[www.dannahgaray.com], así como en [www.contratiempojazz.com].

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.
Los dejo con esta cita de **GEORGE GERSHWIN**,
compositor de la famosa canción **SUMMER TIME**:

“ En cierto modo, la VIDA es como el JAZZ..., es mejor cuando IMPROVISAS. ”

DANNAH GARAY

ENTREVISTA

Dannah, ¡bienvenida!

Gracias.

Me da mucho gusto tenerte aquí no solamente porque eres mujer, sino por que eres Cantante y Licenciada en Diseño Gráfico...

Así es.

¿Qué estás tomando?

Una naranjada buenísima (risas).

¡Ah!, pues me da gusto que así sea, ¡salud!

¡Salud!

¿Oye?, te quiero preguntar..., de este disco de Nat “King” Cole tienes una propuesta visual diferente y precisamente, como te lo decía, en tu postura de diseñadora, ¿qué nos puedes decir al respecto?

Bueno, yo quería un ambiente elegante, oscuro y, la verdad es que fue un trabajo en conjunto con el fotógrafo, Víctor González, y me encantó el concepto. La portada del disco fue tomada en un aparador -de hecho esa foto la tomó alguien más- en San Miguel de Allende donde también se grabó todo el disco. Mi misión como diseñadora fue dar todo el concepto de diseño y evidentemente toda la elaboración del disco en sí.

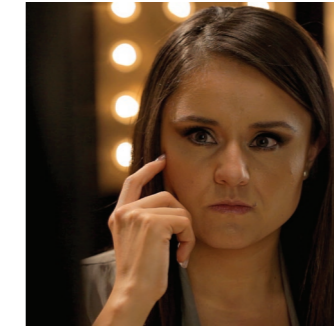
¡CLARO! PORQUE
CIERTAMENTE ESTÁ MUY
BIEN ARMADA TU PROPUESTA
VISUAL, TANTO TU PÁGINA DE
INTERNET COMO TU DISCO,
COSA QUE NORMALMENTE
NO SE VE EN CUALQUIER
JAZZISTA.

SÍ, LO QUE SUCEDE ES QUE
YO SOY
JAZZISTA - DISEÑADORA
(RISAS).

Exacto, justo eso es lo que llama la atención.

Sí, porque es muy padre poder complementar; finalmente el Diseño es Arte y a mí me encanta eso.

- Un tributo a NKC -

Por otro lado, fuera del set me comentabas lo importante que es especializarse en un género. Así que el músico de Jazz tiene que desayunar, comer y cenar Jazz; pláticame un poco acerca de esta fidelidad que deben tener los músicos.

Pues yo creo que es como cualquier especialidad de cualquier profesionista. Si un médico se especializa para ser otorrino o gastro..., considero que también el músico se debe especializar y **no andar "por aquí y por allá"**. Para mí es importante desayunar, comer y cenar Jazz; todo el día estar escuchando Jazz, todo el día estar creando frases en mi cabeza, todo el tiempo estar **IMPREGNÁNDOME** porque el género es todo un lenguaje. Para mí se trata de vivirlo todos los días, aunque no tenga concierto diariamente; es importante concentrarme en un solo, en una frase, en algo...

Estar renovándote en el propio género.

Sí, precisamente.

Dannah, ya estuvo bueno de músicos extranjeros, ¿dónde están los músicos mexicanos?, ¿qué crees tú que está pasando en el país con el Jazz?

Pues yo creo que hay muchísimos **MÚSICOS MEXICANOS** que tienen el **TALENTO** como para poder pararse en cualquier lugar del mundo y poner en alto el nombre de nuestro país. Por ejemplo Alex Mercado, con quien trabajo, es uno de ellos; es mexicano 100%. Luri Molina es otro gran músico mexicano; también he trabajado con Agustín Bernal; Jaime Ferrada..., bueno no, él es chileno (risas)...

251

DANNAH GARAY

¡Ya ves!, ya estuvo bueno de extranjeros (risas)...

¿Quién más?... Juan Alejandro Sáenz, que ahora está en Boston, está en Berklee.

¡Ah, claro! Me contaste de él.

Sí, él es mi baterista; también está Pablo Prieto pero, "Juan Ale" se ganó el Steve Gadd Award, que es lo máximo en Berklee para un baterista.

Siendo mexicano...

¡Sí, es mexicano!, y con él se ganó el disco y bueno, ahora también estoy trabajando con Juan Pablo Prieto quien también es un excelente baterista. Hay mucho de donde...

...Hay mucha tela de donde cortar.

¡Exacto!

Cambiando de tema, nosotros sabemos que antes del material de Nat "King" Cole realizaste un disco y tuviste un gran éxito, que no es cosa menor... ¡Cuéntanos un poco acerca de esto!

Ese disco fue una forma de entrar al género pero no era precisamente Jazz, era una mezcla, una mezcla de otros géneros...

Pero..., ese disco estuvo posicionado, ¿cierto?

Sí, estuvo posicionado dentro del **TOP-TEN** de las tiendas más conocidas aquí en México. Ese disco se llamó **FOREVER AND EVER BOSSA AND JAZZ**, y ciertamente se vendió bastante bien: con **15 mil copias**; nos dieron un reconocimiento.

Y lo mismo pasó con el de Nat "King" Cole, ¿no?...

Sí, estuvo en el top-ten bastantes semanas.

Pláticanos cómo está armado este segundo disco con tus músicos, cuéntenos la historia...

La historia es que..., primero conocí a Juan Alejandro Sáenz que es como mi hermano, un gran amigo. "Juan Ale" me presentó con Tyler Mitchell quien es contrabajista; él es de Chicago y ha trabajado con figuras como Wynton Marsalis y Shirley Horn; él a su vez me dijo: "tú tienes que tocar con Gabriel Hernández (pianista cubano)", y de pronto un día se dio. Pues Tyler me dijo eso: "tú tienes que tocar con él...", y yo dije: "pues sí estaría increíble pero..."

...¿Pero cuándo y cómo!?

Y de repente un día me habló Gabriel y me dice: "¿¡oye, Dannah!?, ¿quieres venir a cantar al Teatro Ángela Peralta en San Miguel de Allende?"... Y yo así de: ¡Sí! (risas), súper emocionada...

Por supuesto, ¡fue una gran oportunidad!

En efecto, porque Gabriel me habló a mí; eso fue algo muy relevante. Yo estaba muy emocionada; así fue mi primer encuentro con Gabriel y él me dijo: "tú tienes que conocer a Ken Basman (guitarrista canadiense)". Y pues, él fue el que me presentó a Ken, y así se armó el equipo del disco. Honestamente son músicos increíbles; resultó un álbum de talla internacional, pienso yo; se puede presentar en cualquier lugar y me puedo sentir orgullosa del trabajo que se hizo.

- Un tributo a NKC -

Dime, ¿qué viene después de este disco?, ¿qué tiene Dannah en puerta?

Mira, ahora estoy pasando por un año difícil en mi vida personal... Yo quería sacar un disco este año pero no sé si lo voy a lograr, sin embargo, seguramente el próximo año sí (risas). Por el momento estoy trabajando en composiciones originales, eligiendo quizá algunos standards que no sean muy conocidos, que pueda rescatar y hacer una mezcla con eso o quizá que todos los temas sean originales. La verdad es que todavía no lo sé muy bien pero por ahí va mi camino.

Tú como mujer mexicana, cantante y que tienes planeado componer también..., ¿qué nos puedes decir del papel de la mujer jazzista en México?

Yo, como mujer, te puedo decir que es difícil porque soy madre y ama de casa a la vez. Sí es muy complicado de pronto..., por ejemplo, mi "chiquitín" tiene dos años y de pronto quiero ponerme a componer y David tocando el piano y yo: "¡no David, por favor!" (risas). De repente sí es más difícil, considero yo, como mujer llevar al cabo tantos roles, o sea, soy mujer, diseñadora, mamá, esposa..., ¡muchas cosas! Sí es demasiada carga pero bueno, creo que todo mundo, sobre todo en este género del Jazz, tiene el peso sobre sus hombros; **TODO MUNDO LUCHA POR SÍ MISMO**; es un género diferente al Pop, al Rock, en el que si no estás súper hasta arriba y te está moviendo todo mundo pues uno tiene que hacer mucho trabajo para conseguir festivales o estar todo el tiempo vigente y tocando. No solamente es girarla de una cosa sino que también de **Relaciones Públicas**.

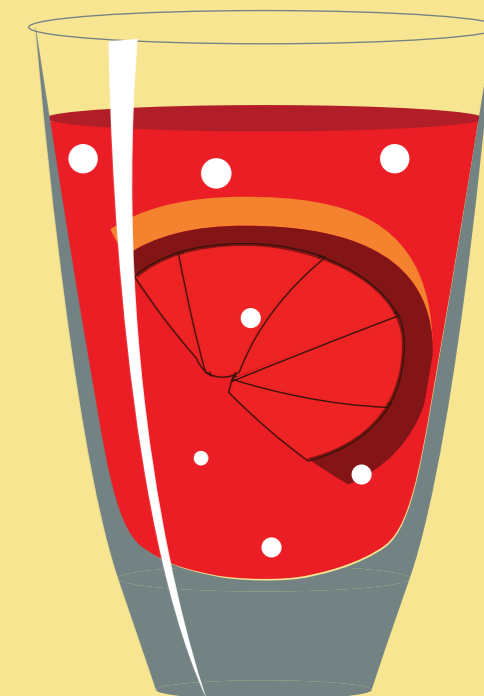
...De todo un poco.

Sí, ser "todólogo".

Dannah, desgraciadamente se nos acabó el tiempo porque es muy corta esta entrevista pero te agradezco tu tiempo y vamos a estar al pendiente de ti, ¿dónde podemos saber más acerca de Dannah?

Está mi website que es: www.dannahgaray.com. Ahí pueden encontrar los links a Twitter y Facebook, entonces ahí pueden saber noticias.

*¡Perfecto!, muchas gracias Dannah.
GRACIAS A TI, VALERIA.*

Entrevistas bloque 2

Cámara 1
 Fija
 Americano
 Contrapicado

Cámara 2
 Dolly in
 Medium shot
 Contrapicado ligero
 Riel curvo

Cámara 3
 Fija
 Medium shot
 Oversoulder

Cámara 4
 Fija
 Medium close up
 Contrapicado
 del entrevistado n

Los
PROBLEMAS
del
JAZZ
en la
RADIO

— GASTÓN PEDRAZA —

“COMPARTÍ PISO CON CHARLIE PARKER

durante un año. Lo seguía a todas partes, a la calle 52, donde solía tocar. Y me invitaba a tocar. “No tengas miedo —me decía. Lánzate a tocar”. Cada noche, escribía los acordes que escuchaba en cajas de cerillos. Todos me ayudaban. Al día siguiente, en lugar de ir a clase, me pasaba el día tocando esos mismos acordes en la sala de ensayo de Julliard”.

Miles Davis recordando a Charlie Parker. Nostalgia de Charlie Parker de Robert George Reisner.

LA MÚSICA Y EL BAILE SON ELEMENTOS VITALES PARA QUE UNA SOCIEDAD SE VUELVA CREATIVA, ESO SUCEDIÓ EN NUEVA ORLEANS A FINALES DEL SIGO XIX EN UNA INMEJORABLE CONDICIÓN (SOCIAL, INTELECTUAL Y ECONÓMICA). ASÍ SURGE EL JAZZ; EL JAZZ COMO PARTE PERMANENTE DE LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

En el libro *El ruido eterno* de Alex Ross hay una referencia reveladora “Stravinski también prestó oídos al Jazz. Su guía fue el Director de Orquesta Ernest Ansermet, que realizó una gira por Estados Unidos con los Ballets Rusos en 1916 y escribió emocionado a Stravinski sobre la música inaudita que estaba encontrándose en los cafés. (Justo cuando los Ballets Rusos estaban llegando para emprender su gira, la Creole Band, pioneros y divulgadores del Jazz de Nueva Orleans, estaba tocando en el Winter Garden de Nueva York)... En 1918, Stravinski escribió una historia de títeres titulada *Histoire du soldat*, que tuvo una influencia decisiva en compositores más jóvenes de Francia, Estados Unidos y Alemania. Más tarde, Stravinski le dijo a la prensa neoyorquina que la instrumentación estaba copiada de los grupos de Jazz, y lo cierto es que la combinación de violín, corneta, trombón, clarinete, fagot, contrabajo y percusión se asemejaba a la plantilla de la Creole Band (que tenía una guitarra en vez de un fagot).”

A lo largo de los años el Jazz, por lo menos en México, ha encontrado muy poca o nula difusión en la radio comercial

Es indiscutible la influencia que el Jazz ha tenido sobre diferentes disciplinas musicales y así, a lo largo de estos 100 años desde su creación.

Al hacer la reflexión sobre los problemas que enfrenta el Jazz en la radio, lo primero que se me vino a la mente fue que en nuestro país existen dos tipos de radiodifusoras las concesionarias y las permisionarias y dentro de las permisionarias las que pertenecen a algún gobierno estatal o la federación y las radios universitarias, pero al final, públicas.

A lo largo de los años el Jazz, por lo menos en México, ha encontrado muy poca o nula difusión en la radio comercial, uno de los esfuerzos más loables es el que hiciera Roberto Morales Caballero quien a lo largo de más de 10 años se mantuvo en el gusto del público dirigiendo Jazz FM en el 104.1, estación del Grupo Radio Formula. Jazz FM nació a principios de los 80 y dejó de existir en marzo de 1992. Ahora

se puede disfrutar de Jazz FM en la frecuencia 103.3 de HD y por Internet.

MVS Noticias tiene un espacio dedicado al Jazz que se transmite los domingos de 20:00 a 22:00 horas llamado Live Jazz en el que se puede escuchar lo mejor del Jazz de todos los tiempos. Eso en lo que respecta al Jazz en la radio comercial, pero no es suficiente si se quiere llegar a más gente.

Uno de los pilares de la difusión del Jazz en México es, por antonomasia, Juan López Moctezuma, quien un 31 de diciembre de 1959 arrancara con uno de los proyectos más importantes en cuanto a Jazz se refiere en nuestro país. El programa titulado Panorama del Jazz en el que desfilaban, por la frecuencia de Radio UNAM, estación orgullosamente universitaria, los grandes del Jazz. Ahí se daban cita desde Miles Davis hasta Duke Ellington, pasando por Ella Fitzgerald y hasta llegar al free Jazz más atascado.

Y así se puede hablar de otros ejemplos de estaciones de radio que difunden el quehacer Jazzístico como es el caso de Alain Derbéz en Radio Educación o de Germán Palomares Oviedo en Radio UNAM y ahora como Director de Horizonte en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Horizonte, radiodifusora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se caracteriza por tener una programación rica en Jazz en todas sus vertientes, lo cual le ha dado frescura y dinamismo al género. Así, se puede decir que el problema del Jazz en la radio, no es tan grave. El Jazz no llega a la gente gracias a la radio comercial, pero eso no debe preocupar, ya que el Jazz siempre ha encontrado su cause.

Y un apoyo de difusión del Jazz, sin duda es la radio pública. A la radio comercial no le interesa la difusión del género. Las radios universitarias, y me atrevo a decir, que todas y cada una de ellas, por lo menos tienen un espacio dedicado al Jazz. Es ahí, en la radio pública, donde se le da cabida al género y es ahí donde debe de estar; con locutores y productores que sepan del tema y que no sean simples presenta canciones, como desafortunadamente pasa en la radio comercial.

En las radios públicas y en particular en la radios universitarias, existe el espíritu de ser propositivos, arriesgados e innovadores. ¿En dónde más? En las radios públicas se oferta la gran mayoría de géneros musicales. Los géneros que no entran en la radio comercial encuentran cabida en las radios

universitarias, en el que expertos del tema cuidan los contenidos con base en una investigación minuciosa. Es ahí donde el Jazz ha encontrado la difusión y el respaldo para que sea escuchado.

¿SERÍA IMPORTANTE QUE LAS RADIOS COMERCIALES LE DIERAN ESPACIO AL JAZZ? SERÍA IMPORTANTE, ¿PERO A QUÉ COSTO? EL JAZZ NO VENDE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN, NO REDITÚA A LOS EMPRESARIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Las radios públicas experimentan, se arriesgan, se atreven y no están supeditadas al costo-beneficio de los medios de comunicación comerciales, en estos tiempos en que los medios de comunicación privados pierden el interés y el compromiso real por difundir una sólida cultura general.

La radio pública debe de marcar claramente su diferencia con la radio privada, es ahí donde las radios universitarias ganan terreno gracias a la creatividad de sus contenidos. Ir a contracorriente es una buena estrategia para ganar radioescuchas dispuestos a recibir contenidos de todo tipo, siempre y cuando sean de calidad y veraces.

Así pues, en Uni Radio 99.7 FM estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, radiodifusora orgullosamente universitaria, desde hace 7 años mantiene un programa dedicado al Jazz.

Fraseo Bop se transmite de 12:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, horario poco usual, pero, ¿quién dijo que el Jazz era exclusivo para desvelados? En Uni Radio nos atrevimos a programar Jazz al mediodía y ha tenido una buena aceptación entre los primerizos del género y los ya expertos.

Las complicaciones del Jazz en la radio están en la radio comercial y mientras existan radios públicas que defiendan el género, el Jazz contará con buena salud. Es cierto que se necesitan más programas de Jazz dentro de la radio pero lo importante es que exista una conexión entre el oyente y el Jazz y así lograr el placer del escucha.

El Jazz es el símil de una radio alternativa, es esa Música que se queda fuera de lo que consume todo el mundo. Para bien y para mal.

ND

GASTÓN PEDRAZA

*COMUNICADOR PROFESIONAL
DESDE 1970,*

gracias a Radio UNAM, Germán Palomares Oviedo afirma que lo que más le interesa en la vida es su hijo y la Música. En 1971 debutó en Televisión, vía Canal 11, transmitiendo desde el antiguo Auditorio Nacional un Festival encabezado por su pianista favorito: Bill Evans. En 1972 heredó el programa Panorama del Jazz, creado por Juan López Moctezuma, y desde entonces, sin interrupción, ha producido y conducido emisiones dedicadas a este género. En la década de los ochenta se le escuchó en gran parte de la República Mexicana a través de El Jazz, los jazzistas y usted. Organizador de más de cien conciertos, en foros de muy diversas capacidades, enfatiza que uno de sus mayores privilegios es contar con la amistad de muchos músicos del país. Germán Palomares Oviedo, egresado de la Universidad Iberoamericana, quien prefiere alentar antes que criticar, es actualmente Gerente de Horizonte Jazz, 107.9 FM.

DANIEL WONG

está en
CHINO

DANIEL WONG

VIVÍA EN TEXAS,
ESTADOS UNIDOS.
TODOS LOS MIÉRCOLES,
EN EL CLUB DE JAZZ ESPAÑAS,
TOCABA CON EL CUARTETO
DE UN SAXOFONISTA LOCAL LLAMADO
JOE CHAPA

EL ESPAÑAS, CON "S", ERA UN SITIO DONDE SE ARMABAN las jam sessions con artistas que visitaban la zona de Mac Allen. Una buena noche, sin que nadie lo advirtiera, entró al pequeño club el famoso guitarrista Al Di Meola acompañado por sus guardaespaldas. Entonces Joe Chapa, el director del grupo, mandó preguntarle si quería subir a palomear con ellos. Arrogante como muchos de su importancia y fama, Al Di Meola respondió que él única y exclusivamente tocaba su Música, pero nunca standards.

- Está en chino -

LA RESPUESTA IRRITÓ A LA BANDA...
ENTONCES
AL DI MEOLA
CONDESCIENDO
DIJO QUE TOCARÍA, SIEMPRE Y CUANDO,
SE SUPIERAN ESPAÑA DE CHICK COREA

Vale anotar que en México todos los músicos se saben la canción, pero en Estados Unidos muchos ni la conocen. Por lo mismo, los integrantes de la banda de Chapa quedaron descalificados, excepto por Daniel quien dijo: "yo sí la sé tocar". De este modo, el mexicano de origen chino, tuvo la oportunidad de tocar España a dueto con Al Di Meola. Al candor del momento, y no sin cierta tensión, tanto Wong como Di Meola, improvisaron solos kilométricos. Al Di Meola, un divo de la Música, prohibió cámaras, pero un amigo de Daniel, de forma "ilícita" sacó una fotografía que certifica aquél buen momento para el Jazz.

Daniel Hidalgo Wong, nació en la Ciudad de México en 1967. Hoy, a sus 47 años de edad, se yergue como uno de los pianistas de Jazz y Música Contemporánea más sólidos y respetados de la Música. Y cómo iba a ser de otro modo si Daniel recuerda que su madre les enseñó a sus hermanos y a él a leer Música simultáneamente que el abecedario y su papá los llevaba a conciertos de Juan José Calatayud.

Desde entonces, todo lo que sucede en la vida de Daniel tiene una relación directa e indirecta con la Música: Bach, Powell, Taylor, Tristano, Jarrett, Bartók, Prokófiev, Shostakovich y Cage son sólo un puñado de músicos de los que se ha servido para disfrutar y crear... Estamos, como se darán cuenta, ante la biografía de un enamorado de la Música, y por qué no decirlo, de un superdotado.

Daniel se ha presentado en diversas salas de conciertos de México, Estados Unidos y algunos otros países tanto en el marco de Festivales de Jazz, como en los de recitales de Música Clásica y Contemporánea... Para no abrumarlos, sólo mencionaré unos cuantos: Festival Viña del Mar en Chile, Anfiteatro de los Estudios Universal en California, Festival de Jazz del Norte de Texas, Librería del Congreso en Washington, Galería Christine Frechard de Pittsburgh, Club de Jazz Louis Armstrong en Suiza, en el Festival Cervantino y en la Sala Principal del Teatro de Bellas Artes...

Daniel, quien tiene un agrio sentido del humor, inició sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Luego, ingresó al Instituto Cardenal Miranda, donde incursionó, aunque pareciera difícil de creer, en el canto gregoriano. Finalmente realizó doble Licenciatura en Piano en la Escuela Superior de Música del INBA, titulándose como ejecutante de Piano y ejecutante de Piano con especialidad en Jazz. Y..., como un niño que era, iniciaría su Maestría en Estudios de Música Contemporánea en la Universidad de Texas. Actualmente, el "chino" Wong, como se le conoce en el medio, es el Titular de la carrera de Piano Jazz en la Escuela Superior de Música.

En cuanto a producciones discográficas, ha formado parte de proyectos como: *Pablo Hidalgo Quartet*, "Música de Navidad" para Sony Music y el coro Ars Nova, *UTB Jazz Ensemble*, *Regards de Tempus Fugit*, Música para *Resiliencia por una nota*, *El Documental de la Big Band Jazz de México*, y actualmente, en uno de los momentos más productivos de su vida,

- Daniel Wong -

Está en proceso de sacar cuatro producciones discográficas. La primera de ellas, de piano solo titulado así: Daniel Wong, Piano Solo; después, un disco a dueto con la cantante Ingrid Beaujean; el tercero, con el Mad Trío formado por Arturo Báez y Mario García; y por último, el primer disco de la Wong Gang... Parece un año fructífero... Para Daniel Wong, un músico universal, el Jazz es el único camino sonoro que ha encontrado donde la libertad no es un mito.

YO SOY VALERIA ESTEFAN
notas hay muchas,
DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta cesta notable frase del Best Seller japonés **Haruki Murakami**:

Jamás había escuchado una **MÚSICA** tan sorprendente, así que me volví un **FANÁTICO DEL JAZZ** y más tarde un escritor al que el Jazz le enseñó todo.

DANIEL WONG

ENTREVISTA

Mi estimado Daniel, muchas gracias por estar en NOTA DOMINANTE.

Al contrario, muchas gracias por la invitación.

Daniel, acabas de sacar un disco...

Es verdad.

“Daniel Wong, Piano Solo”, ¿no?

Exactamente.

¿Por qué hasta a hora el disco, Daniel?

Bueno, es una pregunta que me ha hecho mucha gente. La razón, yo pienso, son las circunstancias de la vida que no me habían permitido realizarlo pero, yo agradezco esas circunstancias porque considero

que es el momento maduro de mi carrera musical. Creo que es el momento perfecto para sacarlo.

Y, este disco es de gran importancia para ti, ¿por qué?

Totalmente. Es el reflejo de toda mi experiencia, de mi vida, en muchos sentidos. Uno de ellos, el hecho de viajar tanto por el mundo. La mayoría de los temas del disco reflejan experiencias personales en diferentes ciudades del planeta.

Eso justo te iba a preguntar. Algunos de los títulos de tu disco tiene relación con eso, con tus viajes. ¿A qué se debe?

Bueno, en primer lugar, porque gracias a un

DANIEL WONG

ofrecimiento de trabajo, de trabajar en los cruceros, tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, lo cual para mí hubiera sido muy difícil económicamente pero, esta oportunidad me ha llevado a muchos lugares del planeta y algunos de ellos, la mayoría, me han dejado una fuerte impresión, tanto que se han quedado en el disco.

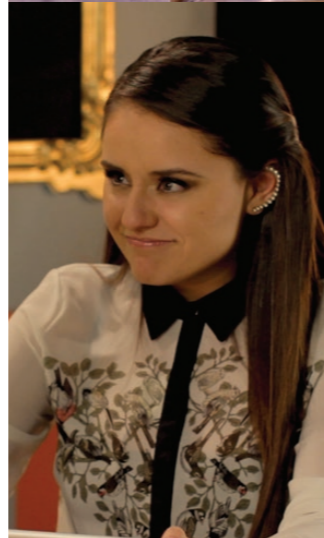
¿Oye?, pláticame un poquito acerca de tu opinión sobre los huesos que no comparten muchos jazzistas...

Bueno, **EL HUESO TIENE MUCHOS LADOS...** El primero es porque, en mi caso, uno lo hace por necesidad. Sin embargo, no es una experiencia tan negativa como muchos jazzistas lo han clasificado, diciendo: "el que huese no puede tocar Jazz". Es una mentira absoluta. Tenemos el caso de **BRANFORD MARSALIS** tocando con **STING**, etcétera. Hay muchísimos grandes nombres tocando con artistas Pop y eso no les quita ni un gramo de su cualidad artística.

Estimado, estuviste en Estados Unidos... ¿Diferencias entre la EDUCACIÓN de Estados Unidos y la mexicana?

Es una excelente pregunta. Uno no lo puede creer hasta que lo vive en carne propia. En los Estados Unidos se vive un sistema educativo musical gracias a un **PRESUPUESTO MULTIMILLONARIO** ---sobre todo en el Estado de Texas que creo es el más alto--- en el cual la educación pública te provee de absolutamente todo lo necesario para ser un gran músico..., desde la Primaria, Secundaria y Preparatoria. ¡Es increíble! En México tenemos el opuesto absoluto. El país no te provee de absolutamente nada de eso; lo tienes que pagar tú, buscar los medios para obtener un mínimo de educación musical; allá es gratis y, casi el cien por ciento de la población, por lo menos en Texas, lo tiene. Y, al irte a vivir a Estados Unidos...

...caíste en la penosa cuenta de que el Jazz mexicano, a pesar de tener buena calidad, sólo existe en México; que en el extranjero no hay casi ninguna referencia de lo que sucede en estas tierras, ¿a qué se debe?

Realmente es una situación que tiene varios motivos. Uno de ellos es que estando en Estados Unidos el Jazz es la Música de ellos: su aportación cultural más importante; entonces, es abrumante la cantidad

**EN
MÉXICO
HAY MUCHÍSIMOS
EXPOSITORES DEL
JAZZ,**

sin embargo, uno de los problemas con el Jazz en México es su capacidad de distribución a nivel mundial. No se ha hecho profesionalmente; cosa que sí existe en Estados Unidos y en Europa, también en Japón; cualquier artista tiene un manager que se encarga de que este artista se difunda por todo el globo. En México no existe; hasta la fecha no conozco realmente que exista un manager a nivel internacional de algún jazzista mexicano.

Y, cambiando de tema... Daniel, varias veces has dicho que eres una persona que piensa que sólo hay una y exclusiva vida. ¿Cómo vives esa filosofía?

Bueno, debido a mi educación, desde la infancia se me ha inculcado esa FILOSOFÍA DE VIDA. Entonces, opino que, sin esperanza de tener una segunda vida o algo así, hay que aprovechar cada segundo al máximo y eso significa en todos los sentidos, no nada más musical o artísticamente, sino como ser humano. Pienso que hay que vivir al cien cada instante como si fuera el último de tu vida.

Los proyectos insinceros de jazz, ¿cuál es tu opinión? Y, ¿cómo detectarlos?

Los proyectos de Jazz..., es algo muy difícil de decir, de determinar. Yo pienso que el Jazz como cualquier expresión humana, artística, tiene su validez en la medida en que sea realizado con un fondo que tenga un valor grande; no solamente que cuente con una dirección comercial, por así decirlo, o que tenga el propósito de satisfacer a un público; en ese sentido ya va erróneamente dirigido el proyecto pero, en el momento en que tú lo haces porque es realmente una expresión que tienes, que sale de dentro, del alma, del corazón o como le quieras llamar, y que lo quieras expresar hacia el medio exterior, creo que es donde está su verdadero peso. Y se puede llegar a distinguir de muchos proyectos; creo que se llega a vislumbrar cuando tiene un peso de esa magnitud...

Cuando son más honestos. Proyectos honestos, digamos.

Exactamente.

Rescapitulando: durante tres años estuviste trabajando en los cruceros y le diste cuatro vueltas al mundo en un barco...

Así es.

¿Qué nos puedes hablar de esta experiencia?

Lo primero que podría decir es que fue aterrador el momento en que acepté tomar el primer contrato que fue para el Queen Mary, un barco inglés muy importante... Acepté el trato y, bueno, todo se hace por medio de Internet. Nunca ves a ninguna persona, al manager o a la gente que te contrata. Te mandan tu boleto electrónicamente y de repente aparezco en el aeropuerto de Hanover, en Alemania, esperando que alguien me recoja y yo digo: “¡Oh-oh! ¿¡Qué tal si nadie llega!?” Eso fue aterrador (risas)...

278

Creíste que se trataba de un timo... Daniel, desgraciadamente la entrevista es muy breve pero, me gustaría también preguntarte lo siguiente antes de que te vayas: fuiste pianista de la Big Band Jazz de México, sin duda una de las orquestas de Jazz más rentables de la escena, ¿cuál es la lección?

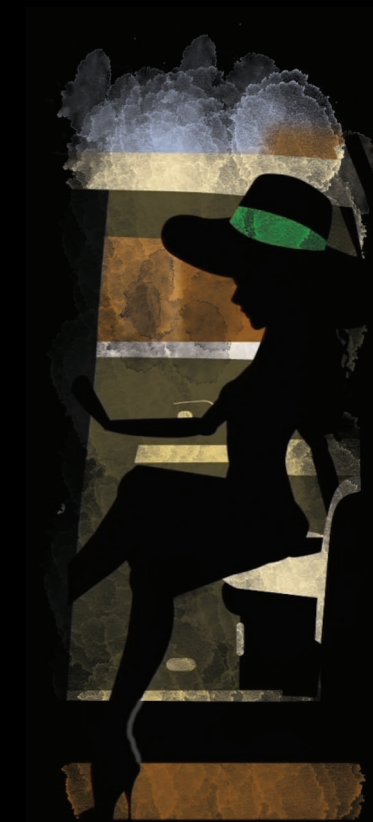
Bueno, en primer lugar yo podría decir que han hecho una labor titánica al mantenerla viva y al ser realmente la orquesta de Jazz más grande de México que se mantiene totalmente activa. ¡Es increíble! Incluso nombres de gente con más tradición no lo han logrado y ellos lo han hecho magníficamente. ¿Cuál es el secreto? Bueno, no es un secreto pero, han sabido venderse al gusto del público, totalmente. Yo agradezco a Ernesto⁷ la invitación que me hizo cuando llegué de Estados Unidos para integrarme a su banda; fue una maravillosa experiencia. La lección es que si tú sigues realmente lo que son tus raíces, como ellos lo están haciendo, puedes llegar a tener éxito como lo tienen ellos; esa fue la lección que aprendí.

⁷Desde 1999, Ernesto Ramos es el Director Musical de la Big Band Jazz de México. Daniel Wong se suma a ésta como pianista a mediados del año 2009.

¡Perfecto! Y..., ¿algún sitio de Internet donde puedan saber más acerca de ti?

¡Claro que sí! Tengo mi página de Internet que es: [www.jazzdannywong.com]. Ahí pueden encontrar todas mis actividades, discografía...

Muchísimas gracias, Daniel.
AL CONTRARIO VALERIA, GRACIAS POR LA INVITACIÓN.

RELATO
DE UN
JAZZISTA
EN
TRANSICIÓN

— GERRY LÓPEZ —

LA HISTORIA COMENZÓ HACE

12 años cuando mi primer profesor me hizo escuchar un tema que marcó el comienzo de una búsqueda que hasta la fecha no ha tenido fin. Se trataba de una versión en vivo del tema titulado “Frijol Dance” compuesto por el pianista Francisco Téllez, quién también estaba presente al piano acompañando a un saxofonista de origen holandés llamado Tobías Delius. Fue así como llegó a mis oídos el primer sonido del Jazz mexicano y de paso, el primer nombre y así también una inmensa curiosidad por descubrir qué era lo que estaba sucediendo con el Jazz en la Ciudad de México.

En ese tiempo yo vivía en la Ciudad que nací —CIUDAD JUÁREZ— y tendría la edad de 14 o 15 años, la información no abundaba, así que empecé a preguntar a los músicos de la región por aquél Francisco Téllez que había escuchado, nadie me sabía dar muchas pistas, pero en cambio me daban nuevos nombres: “EL ÁRABE”, Mario Ruíz Armengol, Enrique Nery, Eugenio Toussaint y sus hermanos, Jaco Gonzáles, Iraida Noriega, Magos Herrera, Héctor Infanzón, Agustín Bernal, Tony Cárdenas, Diego Maroto, Aarón Cruz, Pepe Hernández, Cristóbal López, Israel Cupich, etc. En ese momento la curiosidad se incrementó en un 200% pues no había forma de encontrar evidencias de cómo sonaban estos músicos que llamaban mi atención, hasta que una tarde entré a una librería pues estaba buscando la biografía de Charlie Parker por mi Ciudad y “BUSQUETEANDO” por los discos apareció en mis manos un álbum que llevaba por título Mundo Paralelo de, nada más y nada menos, que Diego Maroto, ése saxofonista revolucionario que tanto había escuchado nombrar.

Mi sorpresa era tan grande que fui corriendo a mi habitación para finalmente ser audio testigo de ese suceso. Después de escucharlo por algunos días pude constatar que existía un sonido y una búsqueda totalmente diferentes e innovadoras al Jazz que se tocaba en tierras chihuahuenses. La lista de nuevos ídolos aumentó pues en ese álbum estaba Rey David Alejandro al Trombón, Gabriel Puentes en la batería, Joe D’Etienne a la trompeta y Francisco Lelo de Larrea a la guitarra.

Mi curiosidad fue tan grande que ya no podía soportar más y me embarqué en un viaje que para la mayoría de mis amigos y familiares en mi región era una simple locura. Quería conocerlos, saludarlos, ¿y por qué no?, tocar con ellos. Fue así como realicé mi primer viaje a la ciudad de Xalapa, Veracruz el verano del 2013 ya que estaba ocurriendo el festival internacional de Jazz que se celebra anualmente en dicha Ciudad, y para

mi buena suerte todos aquellos nombres que había escuchado estarían presentes y más. Ahí conocí a otros tres saxofonistas que inyectarían adrenalina pura a mi prematura motivación para darme cuenta que tenía que hacer cambios contundentes en mi camino, se trata de Juan Ramos, Ottis Ganceda y Federico Hulsz. En ese mismo viaje encontraría al propio Diego Maroto quien me brindó un trato cálido y amistoso y quien me motivara para visitarlo días después en su casa de la colonia Roma en la Ciudad de México.

Para mi poca experiencia la Ciudad de México resultó más que una ciudad peligrosa

donde asaltan y roban —como me decían todos en Chihuahua—, más bien se convirtió en un recinto de cultura constante, una cuna de músicos que simplemente sembraban en mí esperanza y motivación para mejorar en mi instrumento.

Hoy nos llaman el futuro del Jazz mexicano, pero considero sumamente importante la estructuración de modelos de enseñanza

Fue con ese mismo espíritu que regresé a casa (Ciudad Juárez) inyectado de energía para continuar mi búsqueda y desarrollo personal, recuerdo que pasaba días escuchando y transcribiendo un sinfín de solos de mis nuevos músicos mexicanos predilectos, incluso me atrevo a decir que por varios meses olvidé a los jazzistas americanos que habían creado el género para solamente escuchar a los músicos nacionales que tuve la suerte de conocer. Poco tiempo después se presentó en el teatro (¿CUÁL?) de mi Ciudad natal, el señor Héctor Infanzón con un cuarteto inédito. Y claramente en el sound check yo estaba ahí intentado meterme al teatro sin permiso y lo logré... Esa misma tarde conocí a Aarón Cruz a quien le conté mi inquietud por volver a la Ciudad México a un encuentro de saxofones que tendría lugar en la Escuela Nacional de Música, él me contó que tocaría en ese festival y que vivía en Coyoacán y una vez más —como me había pasado con otros personajes— me dio posada en su hogar.

NO LO PENSÉ DOS VECES Y NUEVAMENTE ME EMBARQUÉ EN LA AVENTURA. ¿QUIÉN IMAGINARIA QUE ÉSTA VEZ SERIA AÚN MEJOR?, VOLVÍ A VER A TODOS LOS PERSONAJES Y CONOCÍ MUCHOS OTROS. FUE ENTONCES QUE PUDE DIFERENCIAR ALGO QUE SERÍA VITAL EN MI AUTOANÁLISIS DE LA ESCENA DEL JAZZ MEXICANO: HABÍA MÚSICOS MUY BUENOS QUE DEDICABAN SU VIDA A DEFENDER SU ARTE Y CREAR PROYECTOS Y HABÍA OTROS MÚSICOS MUY BUENOS QUE MEZCLABAN EL PRIVILEGIO DE SER ACOMPAÑANTES PARA TRABAJAR EN DIVERSOS PROYECTOS TANTO DE JAZZ COMO DE MÚSICA COMERCIAL, PERO POR LO MISMO CON UN GRADO MENOS ARTÍSTICO.

Un par de años más tarde tomé la decisión gracias a Francisco Lelo de Larrea de mudarme a la capital para ser parte de ese presente, no obstante a mi llegada un martes de mayo del 2006. Fui a la jam que solía suceder en el Papá Beto Jazz Club y encontré en ese mismo jam a un guitarrista que se convertiría en un motor clave para mi desarrollo. Su nombre: Ilan Barlavi. Ilan me invitaría a tocar esa misma semana. Desde aquél momento y por muchos meses empecé a tocar constantemente con diferentes músicos de todos los niveles, de todos los barrios, y poco a

poco por nuevas ciudades del Jazz empecé a su vez a tocar otros géneros como salsa, swing, pop, etc. ¿La justificación? Hay que trabajar...

Y como no todo es “dulce y miel”, tres años más tarde lleg una desmotivación enorme y muchas preguntas respecto a, ¿cómo saber si estoy haciendo lo correcto por el Jazz? Para ese entonces mis nuevos ídolos eran los creadores del Jazz, es decir Thelonious Monk, Bud Powell, John Coltrane, Hank Mobley, McCoy Tyner, Miles Davis, etc. Me di cuenta que en la Historia

del Jazz nacional pocos personajes se habían preocupado por conocer ese lenguaje que finalmente es la raíz real del estilo. Así pues fue cómo emprendí al viaje —probablemente— más impactante de mi vida... Nueva York, donde se desarrolló el Jazz y se mantiene a la vanguardia. Tenía que ser testigo de lo que estaba pasando allá, por esos mismos tiempos varios personajes de mi generación como Federico Hulsz, Nacho Alcántara, Pablo Reyes, Roberto Verástegui, etc., se estaban sumando al mismo camino. Teníamos que salir de nuestro México para empaparnos de otra corriente...

Hoy nos llaman el futuro del Jazz mexicano, pero considero sumamente importante la estructuración de modelos de enseñanza, de organizaciones, de programas, pero sobre todo de fomentar el Jazz en los que verdaderamente serán el futuro: los niños. Así como el diseño de programas para que los nuevos proyectos que surgen sean autosuficientes y puedan perdurar, y que la música que se haga sea por una búsqueda artística para desarrollar nuestro propio lenguaje e historia y no solamente por vender un producto musical a el público, puesto que son ellos quienes necesitan de la calidad del jazz que creamos los jazzistas mexicanos.

No necesitamos más versiones mexicanas y copias de Frank Sinatra, Norah Jones, Diana Krall, etc., ni colaboraciones con cantantes famosos... Necesitamos proyectos creativos e innovadores... El Jazz en México debe ser parte de la cultura popular, pues tenemos una riqueza de ritmos en cada región que podrán hacer que nuestra Música tenga una transformación e impacto mundial.

Personalmente me he sumado a la tarea de salir de mis laureles y explorar pero sobre todo nutrirme y empaparme de conocimientos que día a día dan fruto a la música que hago, actualmente vivo en Europa y tengo la suerte de tocar en muchos de los festivales de Jazz de estos lares como el Festival Internacional de Jazz a La Defense de Paris Francia, o el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, San Sebastian en España, El Festival de Jazz de Rocella en Italia entre muchos otros y también tengo el honor de escribir música original y arreglos y Dirigir la Orquesta Nacional de Jazz de México.

**POR AHORA NO ME QUEDA MÁS QUE DECIR QUE
CONTINUAMOS Y JAZZ MEXICANO HAY PA ' RATO...**

ND

GERRY LÓPEZ

LA CARRERA MUSICAL

de Gerry López siempre se ha inspirado en la pasión. López atrae a un gran público con sus extraordinarias composiciones y su propio estilo de tocar el saxofón, lo que se refleja en grabaciones y conciertos alrededor de América Latina y Europa.

Su proyecto más reciente, el CD «Esperanza», lanzado en París Francia, con el sello Cristal Records el 2014 refleja un gran futuro para el joven artista.

Gerry López nació en abril de 1986 en CD. Juárez, México. Inspirado por la apasionada música de Charlie Parker, López se enamoró desde muy joven del jazz.

De 2009 a 2010 Gerry López realizó estudios durante un año en Nueva York en el SIM (School for Improvisation) bajo la tutela de Ralph Alessi y Steve Coleman. Mientras estudiaba en Nueva York, López disfrutaba de la oportunidad de tener clases privadas con algunos de los mejores profesores de jazz de nuestro tiempo, Brian Lynch, Barry Harris y Artistas célebres como Miguel Zenon, Jerry Bergonzi, Seamus Blake que inspiraron a López a encontrar su propia identidad musical.

ND

TONIE POP

*NACIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 16 DE OCTUBRE DE 1985,*

José Antonio Hernández posee un gusto nato por el arte. Gracias a la herencia de su padre y hermano (músicos sinfónicos y de jazz), a los 11 años ingresó al Conservatorio de música del Estado de México, donde estudió flauta transversa por tres años.

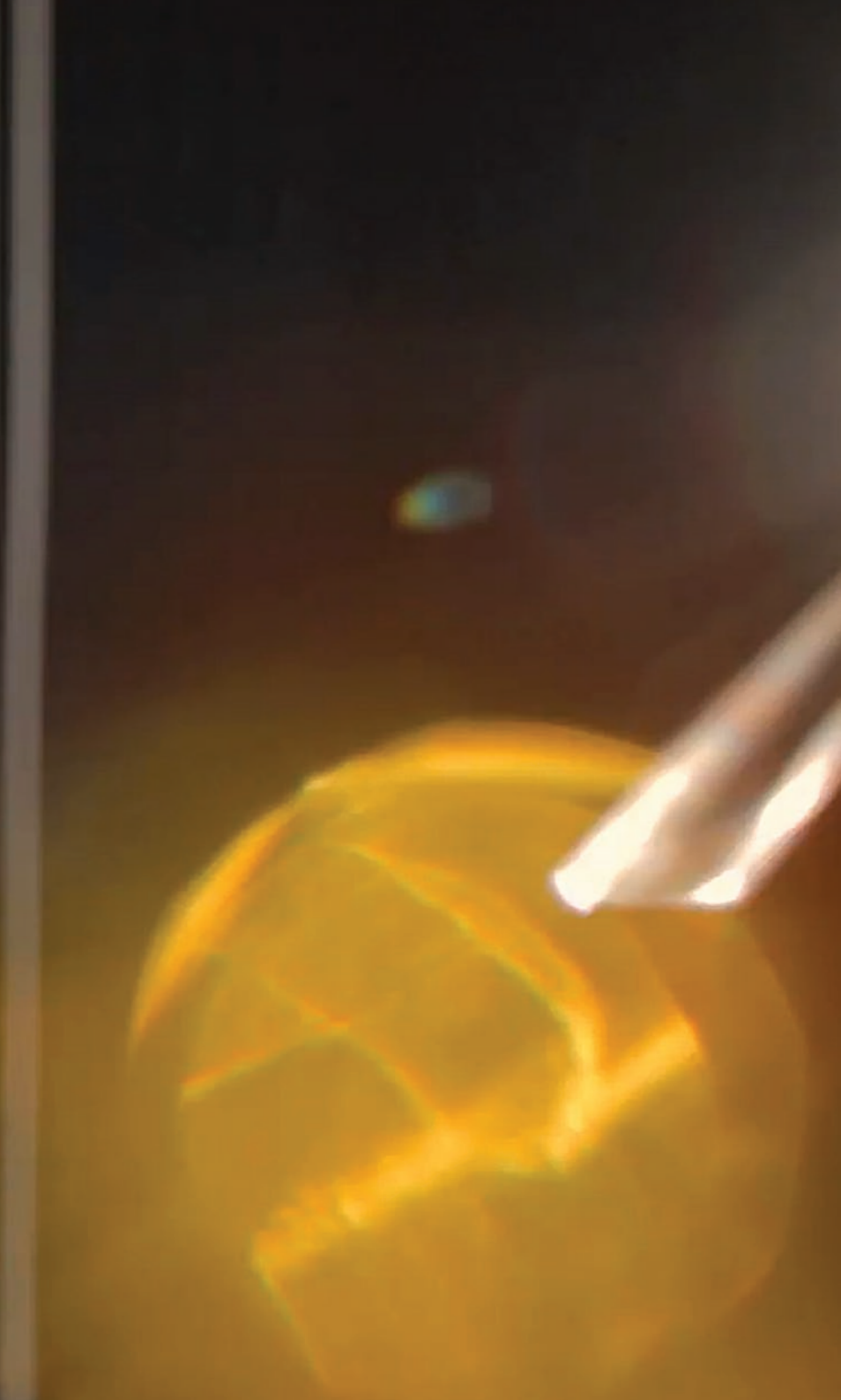
Posteriormente y debido a la relación que encontró entre la teoría musical y los patrones numéricos, decidió estudiar ingeniería mecatrónica (IMEC, UVM 2007), en donde descubrió la relación de las matemáticas con la estética visual, por medio de la comprensión del funcionamiento mecánico de la luz, este suceso afectó su percepción de la vida y desbordó al regreso de lo que él considera su destino original, la pasión por el arte y la creación de imágenes mediante la técnica fotográfica, la cuál decidió estudiar de manera autodidacta a través de cursos en línea con

los más destacados fotógrafos contemporáneos como Joel Grimes, Lara Jade, Mark Wallace, Chase Jarvis, Joel Sartore y Ben Long, entre otros.

Ha colaborado en un gran número de proyectos creativos para agencias publicitarias como Front Row, Citrus comunicación estratégica, Reaktor Creative y Glamrock garage releases. Ha expuesto su trabajo en diversos recintos culturales, asimismo trabaja en conjunto con la productora y actriz Claudia Bernal y diseñado el arte del disco para grupos musicales como Rubik 1138 y Luciana y Radia, actualmente funge como director creativo en D.E.A.N. Adworks.

Colabora con Polytropos aportando imágenes que ahora forman parte de este libro.

Fotógrafo de Fijas

**CARLOS
MALDONADO**

nuestra

**NOTA DOMINANTE
TOCABA CON SU GRUPO**

• LA POLÉMICA •

CHOCOLATE SMOKE GANG

EN EL ZINCO JAZZ CLUB.

ENTRE EL PÚBLICO

había un borracho que no dejó de platicar por un solo instante. Como líder, al final del primer bloque del concierto Carlos Maldonado presentó a cada uno de los integrantes de la agrupación. Cuando ya había introducido a todos: bajo, baterías, saxofones, violín y demás, dijo: “y en la voz... Amigo, ¿cuál es tu nombre? Sí tú, el que no ha parado de hablar durante toda la noche”. Junto con el resto del público, toda la *Chocolate* se carcajeó y lo señalaron. El tipo, otro más de esos que se meten a un bar de Jazz a todo excepto para escuchar Música, se sintió tan apenado que, discretamente salió del lugar y ya no volvió para el segundo bloque del concierto. A partir de esa experiencia del Zinco..., él y los *Smoke Gang*... utilizan el poder del escenario para señalar al público. Esta es la venganza del jazzista.

- Improvisar es poco -

CARLOS MALDONADO CISNEROS

“MALCISNE”

NACIÓ EN TORREÓN, COAHUILA EN 1980;

COMENZÓ A TOCAR

EL BAJO ELÉCTRICO

A LA EDAD DE 12 AÑOS:

ASEGURA QUE NO SABÍA QUÉ ERA

CUANDO SE COLGÓ

EL INSTRUMENTO

Para los 16, ya había tocado con todos los foros de su conservadora y derechista región. A finales de 1999, con 19 años de edad, se traslada a la Ciudad de México para estudiar su carrera formal como instrumentista en contrabajo en la Escuela Superior de Música con el profesor Nikola Popov... Musicalmente hablando, Carlos siempre fue promiscuo, así que complementó sus estudios con seminarios, clínicas, cursos de armonía, entrenamiento auditivo, contrapunto, composición, improvisación, técnica, ejecución, arreglo e instrumentación en distintos programas particulares, universidades e instituciones nacionales e internacionales, con maestros como Joëlle Léandre, Mario Santos, Eddie Gomez, entre otros. Carlos, como muy pocos, tuvo el honor de compartir escenario con el legendario *Cuarteto Mexicano de Jazz* de Francisco Téllez, para quien no lo sepa, pianista y Fundador de la Licenciatura de Jazz en México.

Carlos Maldonado es Director de la *Chocolate Smoke Gang*, uno de los proyectos más polémicos y avanzados en la escena del Jazz mexicano con su propuesta de Free Jazz Avant-garde. Otros grupos no lo han logrado, pero la *Chocolate* ya tiene un disco en su haber y para colmo es doble: CD y DVD. *Chocolate Smoke Gang* está conformada por Remi Álvarez, Alexander Bruck, Blair Latham, Nicolás Santella, Gabriel Puentes, Gustavo Nandayapa y Arturo Báez. En esta ruidosa y libre agrupación, “Malcisne” se desempeña como compositor, arreglista y contrabajista.

Hablando de Historia, es necesario decir que en el 2003, Carlos Maldonado reúne al saxofonista argentino Daniel Zlotnik, a Demián Gálvez y a Rodrigo Barbosa para conformar *Los Dorados*: una de las bandas más conocidas del Jazz mexicano y la que lleva ya 10 años en la escena. Contrabajista autodidacta de tenis Vans, “Malcisne” tiene un interés vivo en nutrirse de conocimiento, por eso mismo, la investigación tiene un papel sobresaliente en su vida: lee libros teóricos de

John Cage y otros musicólogos y trata de establecer contacto con diversas ramas del Arte. Y aunque "Malcisne" tiene una preferencia por el Free Jazz y el Hard Bop, de alguna forma el Jazz contestatario que siempre le ha gustado, no es de extrañar que la inspiración la encuentre en músicos tan dispares como Debussy y Snoop Dogg; lo mismo en el Free Jazz que en los corridos norteños. En la visión de "Malcisne" igual valencia tienen Charles Mingus y James Brown que Stefano Scodanibbio y Chava Flores.

En cuanto al movimiento jazzístico actual, Carlos, como muchos otros jazzistas, tiene un sentimiento positivo aunque reconoce que sobreviven aún músicos herméticos, y gente del Jazz mexicano que critica en lugar de autocriticarse. Estas actitudes, en palabras de "Malcisne", "no ayudan absolutamente a nadie, y sí estorban bastante a que las cosas positivas ocurran en su momento, como la integración de la sociedad".

Durante los últimos seis años, Carlos Maldonado ha alternado con artistas de trayectoria internacional como: Mark Dresser, William Parker, Uri Caine, Marcus Miller, Stanley Clarke; y ha tocado con Cuong-Vu, Dom Minasi, Hernán Hecht, Alejandro Otaola y Diego Maroto, por mencionar sólo a algunos.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta cita de **"DUKE" ELLINGTON**, compositor de la que es de mis preferidas:

En general, el JAZZ siempre ha sido como el tipo de HOMBRE que no te gustaría para tu HIJA.

CARLOS MALDONADO

ENTREVISTA

Estimado Carlos, ¿cómo estás?

Muy bien, Valeria. Tú, ¿qué tal?

Carlos Maldonado Cisneros: "Malcisne".

Así es.

Fundaste una de las agrupaciones más importantes de Jazz mexicano: Los Dorados. ¿Me platicas de esto?

Claro que sí. Estamos por cumplir diez años de trayectoria. Fue en el 2003 cuando nos reunimos. Cabe mencionar que **DEMIÁN GÁLVEZ** y un servidor somos de Torreón, Coahuila; radicados desde hace trece años en la Ciudad de México y fue cuando conocimos a **DANIEL ZLOTNIK** que empezamos con

los planes..., ya veníamos haciendo Música original, desde muy jóvenes, desde la adolescencia veníamos intentando hacer Jazz que, bueno, ahora pongo esos cassettes viejos, suenan a todo menos a Jazz.

Cuando conocí a **DANIEL ZLOTNIK**, Demián fue a la ciudad de New York a estudiar con **MARK ELYAS** un curso muy padre que hay de improvisación por allá. Y en ese entonces también conocí casualmente a **RODRIGO BARBOSA** —el baterista— en un *gig*⁸ en Polanco, yo fui de hecho suplir a "Jorongo", un gran contrabajista de la vieja guardia y, cuando

⁸ Se refiere a un concierto en vivo.

escuché a Rodrigo esa noche, o sea, pensé que si yo fuera baterista me gustaría tocar así. Encontré en él una musicalidad muy particular, un volumen y manejo del lenguaje muy especial que me inspiró para invitarlo un día a mi casa a tocar con **DANIEL ZLOTNIK** y desde el primer momento comenzó la magia. Fue de esas veces que sabes que le diste...

...al clavo.

Sí, o sea, muy especial la verdad. Empezamos a tocar a trío repertorio de **CHARLES MINGUS**, de **CHARLIE PARKER**... Al poco tiempo que regresó Demián y se integró, hablamos de...

...tener un **NOMBRE**, de
GRABAR un disco y
de hacer **música ORIGINAL**...

...y, bueno, el resultado de ello son cuatro discos en diez años, los cuales nos han dado mucho a nivel grupal, sin duda, pero también a nivel individual hemos crecido muchísimo cada uno de nosotros con *Los Dorados*. Me da mucho gusto que la gente perciba a *Los Dorados* como un proyecto importante en México. Y si bien ahora ha cambiado mucho y es una banda mucho más alternativa de lo que fue en un principio, el momento en el que nos cruzamos, nuestras vidas musicales, fue fundamental para que de ahí surgieran mucho más inquietudes como ésta...

- Improvisar es poco -

Como la *Chocolate*.

Sí. Como *Malcisne*, como muchas otras que están alrededor del Jazz, que tienen que ver con la improvisación pero también con la improvisación libre y la Música de vanguardia sobre todo.

Carlos, escuchas desde *Iron Maiden* hasta *Radiohead*, ¿esto se nota en tu Música?

Pues supongo que sí se nota porque hay una actitud a la hora de ejecutarla en vivo también, de dirigirte hacia tu entorno. Y sí me identifico mucho con las escenas que están alrededor de la Música nueva, no necesariamente del Jazz. Me gusta mucho el Hip-hop, por ejemplo, que también tiene qué ver mucho con la improvisación, desde un punto de vista callejero, digamos. Me identifico con eso porque yo utilizo también en mi Música mucha improvisación que mantiene una dirección pero que no necesariamente es tonal, o que no necesariamente tiene qué ver con estructuras convencionales dentro del Jazz.

Me gusta mucho experimentar lenguajes introspectivos e interpersonales que, afortunadamente, han dado buenos resultados. Es decir, con los músicos que trabajo actualmente, como **REMI ÁLVAREZ**, **ALEXANDER BRUCK**, que vienen de mundos distintos, ha habido una homogeneidad a la hora que estamos tocando con **CHOCOLATE SMOKE GANG**: se siente una banda muy sólida. Eso es porque el proyecto fue pensado únicamente para tocar en los sitios sin tener que amenizarle el cubierto a la gente, o

CARLOS MALDONADO

sea, mucho más por..., una idea muy contestataria del Jazz. Como lo que hacía **ORNETTE COLEMAN** en los años 60; lo que continuó **ALBERT AYLER**, etc., etc., **CECIL TAYLOR**... Todas esas personas que pueden parecer muy herméticas hacia afuera porque su Música pues..., de repente suena como a alaridos y, eso de pronto es bien necesario en la vida de un artista: poder gritar, poder romper con la idea que tiene la gente común —sin menospreciar— de lo que es el Jazz.

Claro, y en ese tenor..., dicen las malas lenguas que mientras estabas en la Superior de Jazz con Francisco⁹, él personalmente te dio una llave maestra para que estudiaras en uno de los cuartos hasta que gente de intendencia te corriera. ¿Cómo crees que se encuentra la educación en México respecto al tema del Jazz?

⁹ Francisco Téllez; Fundador de la carrera de Jazz en la Escuela Superior de Música.

Pues ha crecido bastante. **FRANCISCO TÉLLEZ** logró hacer la primer carrera..., Licenciatura en Jazz en Latinoamérica...

Sí, el fundador...

Además de ser una persona divertidísima que ha creado generaciones y generaciones de jazzistas. Por ahí pasaron **DIEGO MAROTO**, **FRANCISCO LELO DE LARREA**... Un montón de gente de un montón de generaciones que son importantes para el Jazz en México. Creo que ha crecido mucho y, además ahora ya con la tecnología, el Internet y la

era de la comunicación pues, ya es como muy difícil realmente poderse hacer tonto y no estudiar (risas). Te puedes meter a alguna página a ver videos y te van conectando inteligentemente a tus gustos. Es muy difícil que, a nivel global, se pueda uno perder; es mucho más accesible (la educación). Digamos, cuando **THELONIOUS MONK** componía, estudiaba —o no sé si estudiaba siquiera—, cuando hacía su Música, no existía una escuela como Berklee, no existía el Internet, no existían los métodos ni las terminologías que hay ahora tan accesibles. La manera en la que estos jazzistas trabajaban era muy basada en la historia de la Música sinfónica, de la Música formal, del Barroco, del Clásico, etcétera. Es decir, no había los términos que hay ahora, como..., convencionales, ¿no? Todo mundo sabe, en el campo del Jazz, lo que es un “**DOMINANTE SUSTITUTO**”; **ES UNA CADENCIA MUY USUAL, PERO ELLOS LAS DESCUBRIERON PORQUE LAS UTILIZABA BEETHOVEN**; era una manera muy diferente de aprender. Ahora ya hay tanta información y, eso no quiere decir que tampoco sean mejores los artistas o la Música. Yo creo que lo que está surgiendo —que me parece muy importante—, es que, además de que la educación es mucho más abierta, ya no se trata de imponerle al alumno la manera de pensar de uno, sino que son más tipo asesorías. Y eso pasa a todos los niveles. También en la Música contemporánea, sinfónica —yo he estudiado con gente de ese rubro—, y nada que ver con la idea que en el pasado se manejaba...

¡Ajá!, cuadrada...

...“Si tocas Jazz no puedes acercarte a un profesor de clásico”, etcétera. Eso es mentira; ya es muy

- Improvisar es poco -

raro que suceda. Yo creo que en ese sentido es muy positivo lo que está ocurriendo a nivel académico y también a nivel profesional en el Jazz en México.

Mi estimado Carlos, no quiero que te vayas sin que te haga esta pregunta por muy tonta que parezca; de manera breve...: ¿cómo podría saber la gente qué es el Free Jazz?

Pues mira, es una Música..., el Jazz tiene cierta libertad, digamos, estudias un lenguaje el cual al final estás reproduciendo. Es decir, la gente que toca Bebop pasa mucho tiempo de su vida tratando de sonar a algo: a **CHARLIE PARKER**, o no sé..., **DIZZY GILLESPIE**. En el Free Jazz hay un lenguaje, como te decía, mucho más introspectivo y al mismo tiempo, si bien en el *Jazz mainstream*, o en el Bebop o en el Jazz actual de New York, por decir, lo que hace **DAVID SÁNCHEZ** o **MIGUEL ZENÓN**, hay mucha destreza y hay mucha energía en la Música. Lo puedes ver; ves a los tipos y te quedas impactado.

Extasiado.

El Free Jazz tiene más qué ver con el origen, con la religión, con la espiritualidad y con..., no sé. Es como la Música africana. No sé si alguna vez has presenciado un tambor; por ejemplo, yo estuve en Cuba dos meses en el 2004 y, estuve en una ceremonia de tambor por casualidad porque iba caminando en el centro, en Centro Habana, y escuché la Música y se me ocurrió asomarme y se me puso la piel chinita, o sea, de verdad, ver a la gente poseída, danzando y tocando. El Free Jazz tiene mucho más qué ver con eso: con una búsqueda interna de la Música, del Jazz, de la improvisación. Es una Música no tan digerible, honestamente. Yo creo que sí debes ser muy melómano, o tienes que ser melómano para apreciarla o, no para apreciarla, sino para disfrutarla. De repente el Free Jazz puede parecer que es Música para los músicos que la están interpretando.

Sí, mucho se dice...

Y pues, a mí me gusta también sentirlo así. No necesariamente ser complaciente. Pero de lo que sí estoy completamente seguro, cuando la gente se abre y abre sus oídos —sus corazones— a lo que está enfrente y cierran sus ojos, los puede llegar a transportar y desestresar o..., no sé, darles una felicidad...

Liberarse ¡Justo eso!, ¿no?

Sí, exactamente. ¡Liberarse!, liberarse de todo lo que a veces no nos deja ver más allá.

Muchas gracias, Carlos.

No, es un honor.

Te agradezco inmensamente que hayas venido aquí, a Nota Dominante.

MUCHAS GRACIAS, IGUALMENTE.
BUENAS NOCHES.

LUN. 15 IDEA

ND Preguntas con una palabra; el entrevistado contesta lo primero que se le viene a la mente. La idea es que sean 7 palabras esto por ser 7 las notas de una escala diatónica.

LOGO ND

↳ LOGO Bistro ejemplo Agura.

- Mail Ramón
- " Magos Herrera
- " Tania Zelaya.

16

MARTES

* Cita Alan Gómez
3:00 pm.

✓ Cita "Studio Hair
Saloon"

— *Cómo* —
SE VE EL
JAZZ
DE
MÉXICO
DESDE EL
exterior

— MAGOS HERRERA —

EL MUNDO ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA.

Somos hijos de una era de aproximación casi impúdica, no por ende personal a la vida del otro. Y como pronosticara el sociólogo Gilles Lipovetsky, estamos sumergidos en el barullo de gritos de individualidad estridente que nos está dejando sordos y ciegos. Pero no todo está perdido, paralelamente y para nuestro beneficio, las redes sociales y la tecnología han democratizado la producción musical y se ha desmembrado el dominio industrial de transnacionales cuyas producciones millonarias beneficiaban a solo a una pequeñísima élite de creadores.

HOY A TRAVÉS DE "YOUTUBE" TENEMOS ACCESO GRATUITO A LOS ACONTECERES DE LA MÚSICA EN VIVO, ENTREVISTAS, JAM SESSIONS, MAKING OFS, CLASES MAGISTRALES, AUDIOS DE PRODUCCIONES COMPLETAS, GRACIAS A "SKYPE" INNUMERABLES DOCENTES COMPARTEN SU CONOCIMIENTO CON NUEVAS GENERACIONES DESDE DIFERENTES LATITUDES, Y A TRAVÉS DE LOS NAVEGADORES ES POSIBLE GENERAR REDES INDEPENDIENTES PARA INTERNACIONALIZAR CARRERAS ARTÍSTICAS. EN SUMA, LA INFORMACIÓN YA NO ES UN PRIVILEGIO PARA UNOS CUANTOS Y LA RESPONSABILIDAD DE QUÉ SABER HACER CON ÉSTA LIBERTAD ES EL NUEVO RETO.

A pesar de esta ventana cibernética, en el enorme privilegio de poder llevar una vida de trovador, salta a mi vista la limitada perspectiva que existe de México en la óptica internacional, hablo del México contemporáneo y ancestral, el de creadores, curanderos, chamanes, jóvenes empresarios que apuestan por la calidad. El México que propone, que expone, que reinventa y que no necesariamente encuentra su mexicanidad en el lugar común, y que aún así, está profundamente anclado en sus raíces.

¿Cómo se ve el Jazz mexicano desde el exterior?

Se ve poco. Y aunque esto obedece, en parte, a una problemática de política internacional?

El Jazz, como expresión joven, dentro del contexto de la vasta Historia Universal, evoluciona vertiginosamente a la par que el mundo se aproxima. Músicos de todos los continentes han abrazado éste género incorporando sus propias identidades creando un exuberante caudal sonoro: Lionel Loueke, Avishai Cohen, Miguel Zenón, son

ejemplos claros. Asimismo, grandes jazzistas han incorporado en su propio lenguaje la influencia de esta cercanía de intercambio cultural, baste mencionar la influencia, por ejemplo, del flamenco en la obra de Miles Davis, Chick Corea, Maria Schneider y Bob Belden.

Así pues, el alma del creador dentro y fuera de su terruño no obedece a una nacionalidad, ni a un género sino a una necesidad, y desde éste espacio encuentra su lugar en el mundo. El cineasta Alfonso Cuarón, por ejemplo, cuyas producciones cinematográficas sugieren cada vez más un pensamiento humanista que localista o, como Antonio Sánchez, cuyo trabajo como líder ha dado producciones discográficas de concepción universal que reflejan no sólo la influencia que ha tenido durante 15 años como baterista de Pat Metheny sino también de todo el legado al que ha sido expuesto a lo largo del tiempo tocando al lado de

líderes de vanguardia de éste género como Chick Corea, Gary Burton y Kenny Werner, por mencionar algunos.

Y es en esta necesidad que jazzistas mexicanos dentro y fuera del país buscan expresar su propia voz para darle vuelo a su propio espacio como lo hiciera el bajista mexicano Abraham Laboriel al emigrar a Estados Unidos convirtiéndose en uno de los músicos de sesión más relevantes de su generación. Hoy en día, como músico radicado en México es titánica la labor para generar ser visto dentro de la escena especializada internacional, mientras que en el exilio creadores alrededor del mundo experimentan retos, nostalgias y una fe conmovedora en su quehacer, como el saxofonista Gerry López en Francia, Moisés Natenzon en Israel, el guitarrista Hugo Fernández y el pianista Mark Aanderud en España, las bateristas Karina Colis y Rosa Marina, el baterista Alex Kautz, el trombonista Rey David Alejandre y el guitarrista Francisco Lelo en Nueva York, el guitarrista Pablo Reyes en Holanda, el baterista Jose Gurría en Los Angeles y la pianista Alina Ramírez en Singapur, quien ha sido, además, vínculo de promoción de músicos mexicanos en la región.

¿Cómo se ve el Jazz mexicano desde el exterior? Se ve poco. Y aunque esto obedece, en parte, a una problemática de política internacional — considerando que analizar a fondo las vías de promoción para exportar una imagen de México más actual e integral es fundamental—, creo que

también habría que hacer una honesta revisión desde el interior. En la medida en que nos demos cuenta de la necesidad imperante de sanear un sistema que verdaderamente favorezca el desarrollo y la madurez de los jazzistas mexicanos, comenzando con crear más vías de educación sistemática que faciliten el acceso al conocimiento de un language jazzístico; la creación de circuitos nacionales donde los creadores puedan exponer y madurar sus obras a todo tipo de públicos en condiciones dignas y cuyas curadurías tengan lineamientos democráticos e inclusivos basados en opiniones expertas en la materia, la empatía de medios de comunicación que celebre el Jazz como una expresión viva, la disciplina de creadores para ejercer esa nueva libertad de la que hablaba en el principio para buscar nuevas posibilidades de autogestión, producción y promoción dentro y fuera del país, y primordialmente, en la medida en que nos desembaracemos de los malestares culturales que no honran el crecimiento del otro, que superemos las limitadas ideas de lo que es el Jazz actualmente, de tener la capacidad de desarrollar el ojo crítico para diferenciar la buena música de la mala no importando su origen, solo entonces, en un ambiente sano, estaremos contribuyendo a nutrir creadores con sólidas plataformas para mostrarse hacia mundo.

ND

MAGOS HERRERA

*CANTA EN ESPAÑOL,
INGLES Y PORTUGUÉS,*

pero lo que realmente hace trasciende el lenguaje. Mezclando elementos de varias tradiciones amplía la noción del canto jazzístico, trascendiendo los clichés de diva en un sonido que es honesto, emocionante y orgánicamente global. Tom Moon / NPR 2010

Magos Herrera es considerada como una de las voces más bellas de la escena contemporánea y una de las artistas más activas en el género de Jazz de Latinoamérica.

Radicada en la Ciudad de Nueva York y con una trayectoria internacional, 8 producciones discográficas en su haber y una nominación al "Short list" de los Grammys internacionales en el 2009 como mejor disco de "Jazz vocal", Magos Herrera ha sido reconocida como una de las 10 mujeres más importantes del 2011 por la revista "Siempre mujer" en EUA por su labor de difundir el jazz de Latinoamérica en el mundo. Ha sido artista beneficiaria del programa de Creadores Escénicos con trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 2010-2013 representando el Jazz mexicano internacionalmente. Actualmente es vocera de la campaña "UNITE" del Secretario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Carmen Fuerte

STRONG

WOMAN

El papel de la mujer en el mundo ha cambiado, desde mediados de siglo XX ha sido vertiginosa la equidad de género obtenida en diferentes disciplinas. Mujeres son Jueces, Levantadoras de pesas, Pilotos aviadores, Policías, Arquitectas, Directoras de Cine, no obstante, pareciera que en el terreno jazzístico su incursión no ha terminado de convencer. En México, las mujeres son parte del Jazz sólo con su voz, pero pocas son las que tocan un instrumento. Obviamente hay honrosas excepciones que confirma la regla: Citlali Chávez, saxofonista; Dulce Resillas, pianista...

Y NUESTRA NOTA DOMINANTE. CARMEN FUERTE
CLARINETISTA, FLAUTISTA Y SAXOFONISTA.
ESTUDIABA **BERKLEE** EN BOSTON
COLLEGE OF MUSIC

EL MAESTRO PREGUNTÓ LA NACIONALIDAD

de todos y le sorprendió mucho que Carmen fuera de origen mexicano. De un grupo de ocho saxofonistas, nadie excepto Carmen, pudo alcanzar a leer la partitura a la velocidad máxima que el maestro ponía, ya que el tempo del metrónomo iba subiendo de 10 en 10 para una lectura cada vez más rápida....

- Strong Woman -

Eso demuestra que la capacidad musical no radica en la nacionalidad, la marca del instrumento, tampoco en el color de la tez ni en el idioma, sino pura y duramente en el talento y desde luego en el estudio.

CARMEN

INICIA SUS ESTUDIOS FORMALMENTE

A LOS 18 AÑOS

EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA

DEL ESTADO DE MÉXICO,

DONDE SE TITULA COMO

LICENCIADA INSTRUMENTISTA MUSICAL

EN CLARINETE

Posteriormente en 2002, gana una beca para complementar sus estudios de Saxofón en Berklee College of Music en la ciudad de Boston, Massachusetts. Con el gran entusiasmo por la educación que la caracteriza, Carmen Fuerte, creó su propio método de saxofón y se encuentra estudiando la Maestría en Ciencias de la Educación.

A nuestra Nota Dominante le incomoda que en los medios de comunicación no haya más difusión de este género de Música, así como la ignorancia de la mayoría de la población que no valora el grado de dificultad y de preparación que implica tocar Jazz. Por esta razón, con la finalidad de apoyar, incrementar y desarrollar el talento de los jóvenes mexicanos, Carmen, además de ser concertista es también Catedrática de saxofón y junto con el Maestro Pedro Galindo, se encarga de la Coordinación del Área de Jazz en el Conservatorio de Música del Estado de México.

Entre muchos otros, Carmen se inspira con Música de Michael Brecker, Bill Evans, Take 6, Al Jarreau y Chris Potter. Estas influencias se ven reflejadas en las cinco producciones discográficas de su grupo llamado Carmen Fuerte Jazzociados. En Strong, su primer disco, se plasma Música original concebida en la Ciudad de Toluca; en él colaboran precisamente Pedro Galindo, David Sánchez y Roberto "Larry" Macías.

Además de sus labores como educadora y sus actuaciones como intérprete, Carmen Fuerte ha realizado jingles publicitarios para el Gobierno del Estado de México como fue “La maravilla de tenerlo cerca”, además, participó en el Festival de las Almas en su edición del 2010 así como en la obra musical Chicago en 2002 producida por OCESA.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.
Los dejo con esta cita del saxofonista soprano
STEVE LACY que dice:

“El **JAZZ** es como el vino. Cuando es nuevo, es sólo para **EXPERTOS**; pero cuando envejece, todo el mundo **LO QUIERE**.”

CARMEN FUERTE

ENTREVISTA

Carmen Fuerte, muchísimas gracias por estar aquí en Nota Dominante.

Gracias por la invitación, Valeria.

Pues sin más..., voy a empezar con la preguntas. Carmen, tienes una anécdota muy interesante cuando a los 17 años fuiste en busca de un maestro de sax a Los Ángeles, California.

Sí, estuvo muy loco.

Pláticanos...

Pues, ya sabes, el sueño de toda chamaca, de repente irte a Disney y conocer por allá. Cumplí justamente 17 años cuando fui a Los Ángeles y más tarde regresé porque tenía el sueño de ser jazzista,

de tocar el saxofón y todo lo que ese sueño implica... En Toluca nunca iba a suceder eso, no había un maestro de sax que tuviera el enfoque que yo quería. Fui, precisamente, en búsqueda de ese maestro. ¡Me cobraba 50 dólares. la clase! (risas). La sorpresa fue que cuando llegué con él, yo ya había tomado un par de clases aquí en México con el maestro Adolfo Díaz —en el Distrito lo conocen como “El Pelochas”—, y pues nada..., llegué con este maestro en Estados Unidos, que por cierto no recuerdo su nombre, y me percaté que yo tenía mejor sonido, tenía mejor lectura de solfeo y, a parte de todo, era carísima su clase y, dije: “bueno, ¿¡qué anda uno buscando en otro lado si tiene uno cosas mejores en su propio país!?”.

¡Justo eso! Pues, consecuencia de un México centralizado..., casi toda la escena del Jazz está en la Capital, como lo comentabas, pero dime, ¿cómo se vive el Jazz en el Estado de México?

Fíjate que es una cosa muy curiosa porque, también

como en la **CIUDAD DE MÉXICO** y como muchos colegas jazzistas han expresado, todo empezó sólo como **UN SIMPLE TALLER DE JAZZ EN EL "CONSER"**.

- Strong Woman -

Ahora, gracias a Dios, estoy en la Coordinación del Departamento de Jazz del Conservatorio de Música del Estado de México y mucha gente no lo sabe. Desconocen que tenemos una Carrera Técnica en Jazz.

Y, ¿la Licenciatura?

Se está trabajando en ello. Ya estamos haciendo el plan de estudios y vamos a gestionarla pero, somos la **ÚNICA** escuela en México que tiene el Diplomado en Jazz, desde el 2012.

¡Qué increíble! Y dime, ¿qué es el Jazz?

Es la evolución en sí de la Música. Para mí es ver que no solamente la Música se quedó con los compositores europeos, sino que, por un fenómeno cultural con los africanos y todos estos viajes, esta mezcla de culturas, de ritmos, de ideas que obviamente se asentaron en Estados Unidos pero que, yo creo, sigue en evolución; es la evolución de la Música per se. **EN MÉXICO, POR EJEMPLO, LO HEMOS FUSIONADO CON RITMOS NACIONALES Y..., ¡NUNCA ACABA!**

Carmen, tú que tienes una mente crítica, ¿por qué proliferan las revistas de Sociedad y no hay ni una sola que se dedique al Jazz?

Honestamente no lo sé. Anteriormente estaba la revista Down Beat que sin problema la podías encontrar en Sanborns, ¡ahora ya no hay **NADA** de Jazz! Existía también Saxophone

CARMEN FUERTE

Journal que de pronto encontrabas ahí. Sí son goles y lo siento mucho pero, ahí habían revistas buenas de Jazz. Había una revista que se llamaba Jazz Player, o se llama... Pero, pues, en México no se han editado revistas de esta calidad enfocadas al saxofón, o sea, son muy generales, de audio, algunas muy enfocadas al Pop, enfocadas a lo que realmente vende. Entiendo que todo es Mercadotecnia y comprendo que todo tiene qué ver con dinero pero, desgraciadamente los recursos de la Educación no están enfocados para esto, mucho menos para que se hagan revistas enfocadas exclusivamente, por ejemplo al saxofón, como lo hacen en Estados Unidos.

Hace un momento me comentabas de la Carrera de Jazz en el Conservatorio del Estado de México; ¿qué es exactamente lo que implica la apertura de ésta?

Fíjate que tenemos un Director que afortunadamente es muy visionario, es una persona que entiende que el Jazz es la evolución de la Música en sí, porque él es Director de un Conservatorio de Música que tiene varias Licenciaturas pero en el ámbito Clásico. Ahora bien, siempre ha habido un apoyo muy fuerte hacia el Jazz, de hecho fue el maestro Carlos Tercero quien inició el Taller de Jazz en Toluca, después

llegó el maestro Octavio Cervantes a la Coordinación de la Carrera Técnica. Ahora está el maestro Pedro Galindo —súper baterista—, y tu servidora en la Coordinación del Área de Jazz. La verdad es que es un semillero de jóvenes que están interesándose en este estilo. El asunto es que la teoría del Jazz no se enseña en cualquier lugar; este es un lugar donde sí se puede. Tengo entendido que en otras partes de la República Mexicana ya hay Licenciatura como en Chiapas, Zacatecas, Morelia, Veracruz... El Conservatorio del Estado de México está próximo a abrir la Licenciatura también.

¡Qué maravilla! Pláticame, ¿qué proyectos tiene en puerta Carmen Fuerte?

Estamos grabando el segundo disco con el maestro Pedro Galindo; con David Sánchez Sacramento que es bajista, y con Larry Macías, guitarrista. Grabamos en 2011 nuestro álbum Strong y estamos grabando este siguiente disco Stronger; son puros temas originales, ¡nuestros! De verdad estamos plasmando lo que está en nuestro corazón, lo que realmente queremos expresar. El álbum Strong está a la venta en iTunes desde 2011, por si gustan bajarlo.

- Strong Woman -

En este papel como mujer..., ¿fácil o difícil labrarse un camino en el Jazz mexicano?

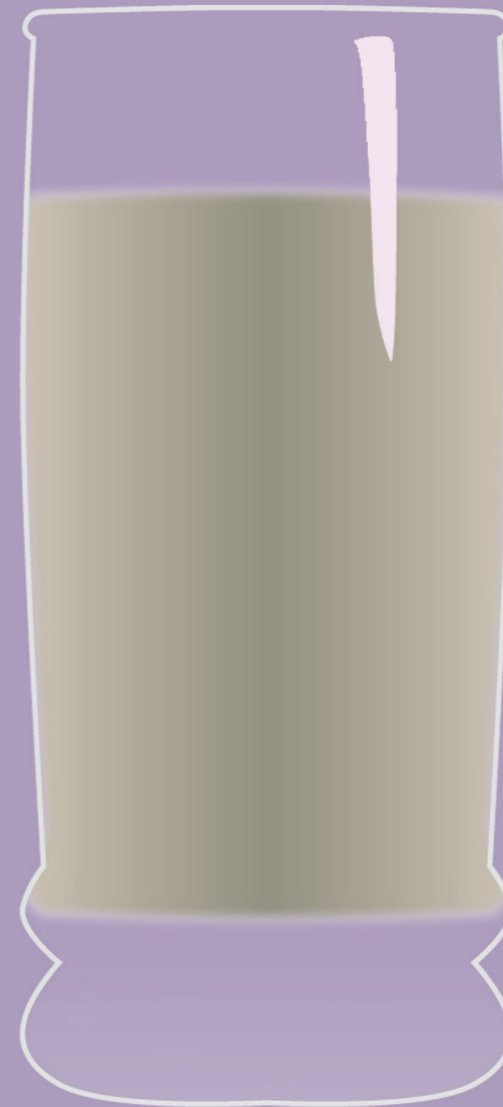
¡Es complicado! Lo es porque desgraciadamente México sigue siendo un país donde los hombres son los que están punteando siempre en estas cosas pero..., yo no voy a descansar hasta poder llegar al objetivo que es tocar bien el saxofón y poder enseñar a otras generaciones; poder quitar esos tabúes de que solamente los hombres pueden hacer bien las cosas y más tocando el saxofón. ¡Sí se puede! Y esto lo digo para todas las mujeres, la verdad...: ¡sí se puede!

Carmen, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Nota Dominante. No sé si con tu vaso de leche (risas)..., se puede decir salud

pero...

(RISAS) ¡CLARO QUE SÍ! NO ES PULQUE..., ES LECHITA PERO, ¡SALUD VALERIA!

¡Salud! ¡Muchas gracias!

Prod. PATRICIA OS
ROLL 2 INTENSIA 2 TOTA 1
Director LUIS FILIPE PERA
Camera HOCED RODRIGUEZ
Date 200615

EL JAZZ EN

SAN
MIGUEL
DE ALLENDE

— ANTONIO LOZOYA —

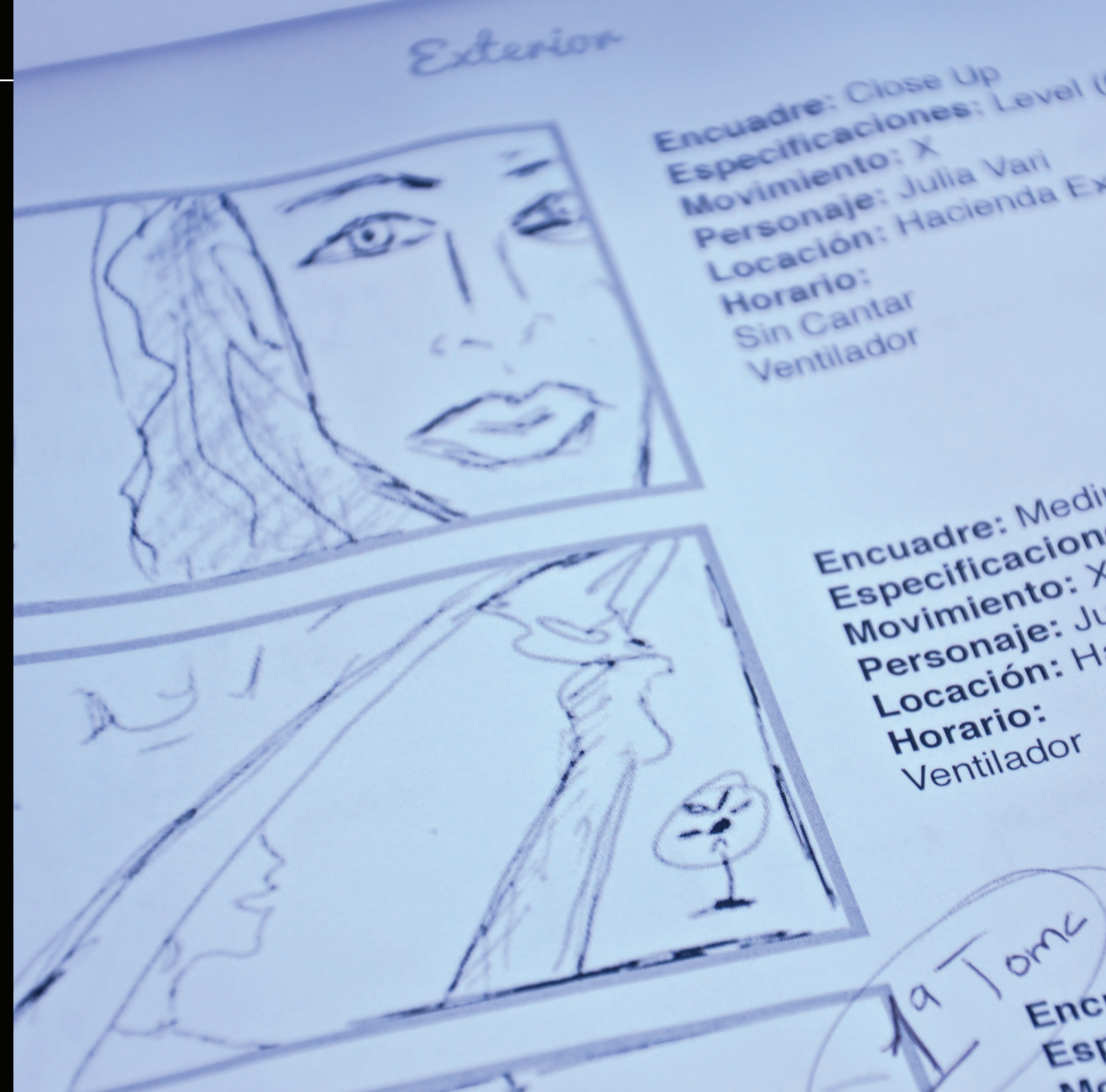
Cuando se habla del Jazz en México vale la pena hacer una reflexión acerca del país en su conjunto, de su pasado, presente y futuro. Muchas veces la información que más se considera está centralizada en lo que sucede en la ciudad de México, tal vez por razones obvias: por ser la capital del país, por demografía y porque ahí es donde todo confluye y se difunde, dentro y fuera de la república mexicana. Sin embargo hay información que valdría la pena ser ventilada de lo que acontece en provincia. En este caso en particular, hablaré de mi experiencia acerca de la escena del Jazz en San Miguel de Allende, Guanajuato; lugar mágico y cultural, ubicado en el centro norte del país.

En ésta localidad se vive todavía un ambiente bohemio en donde el panorama refleja una combinación de ambientes: históricos, tradicionales, culturales y a su vez de una gran comunidad cosmopolita de habitantes de diferentes nacionalidades, algunos de ellos dedicados al arte. El resultado de ésta combinación es única en el país, la cual podemos constatar por un gran número de galerías distribuidas en diferentes puntos de San Miguel de Allende, como un ejemplo palpable y constante, así como de lugares que ofrecen conciertos y música viva, en donde por supuesto el jazz goza de gran aceptación y ha permanecido por más de 20 años.

ESTE NO RESULTA FORTUITO, YA QUE CADA VEZ MÁS ÉSTA CIUDAD SE NUTRE TANTO DE TURISTAS NACIONALES COMO EXTRANJEROS QUE BUSCAN UN REFUGIO EN DONDE DESPERTAR O DISFRUTAR DE SU SENSIBILIDAD. ES ASÍ QUE NO ES RARO ESCUCHAR ANÉCDOTAS DE GRANDES DE GRANDES LUMINARIAS QUE HAN DECIDIDO PASAR ALGUNA PARTE DE SUS VIDAS EN LA LOCALIDAD, TAL ES EL CASO DEL COMPOSITOR BOB HAGGART, COMPOSITOR DEL FAMOSO ESTÁNDAR DE JAZZ "WHAT'S NEW?", LA VOZ CORRE Y OTROS MÁS DECIDEN CONOCER ÉSTE LUGAR, COMO JOAO GILBERTO.

Nunca sabes quién pudiera estar escuchando cuando tocas, ni qué pudo suceder. Ya que como una parte fundamental del jazz es la improvisación, también juega un papel fundamental en lo ocasional y en lo musical. Tanto el público como los propios músicos de la localidad experimentan una aventura cada vez que el jazz hace presencia en el escenario, ya que en algún momento un músico extraordinario se puede presentar y solicitar permiso de tocar o hacer un *palomazo* o *jam* con los músicos y de repente se generan momentos inigualables. Resulta interesante como destacados músicos de la escena internacional se han sorprendido con estos

resultados y de la actividad e historia que tiene la localidad, hablando propiamente de la cultura del jazz. Un ejemplo de ello que me gustaría compartir, fue la grata experiencia de tocar al lado de Donald Fagen, pianista y compositor de una de las bandas de jazz-rock más emblemáticas en la historia, *Steely Dan*. También podremos mencionar en las mismas circunstancias a Randy Bernsen (guitarrista que grabó al lado de Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Joe Zawinul, etc), Bob Person (saxofinista de Frank Sinatra), por mencionar a algunos. Entrando en materia acerca de los músicos que han contribuido a la cultura del jazz en San Miguel de

Allende podremos mencionar algunos nombres y sus instrumentos : los guitarristas Francisco Mondragón, Ken Basman, Gil Gutiérrez, Francisco Lelo de la Rea, Julián Arcos, Mariano Pini, Pere Soto, Akio Sasajima; los bateristas Robert Kaplan, Efrén Capíz, Víctor Monterrubio, Omar Aarán, Alex Kautz, Sebastian Voegler; los saxofonistas Salomón Mawaad, Jed Paradies, David Barrett, Paul Cohen; los cantantes Lila Downs, Magos Herrera, Doris Rogers, Robert Kaplan, John Ronstadt, Julia Vari; los bajistas Janusz Bakun, José Luis Chagoyán “Hopalong”, Rodrigo Castelán, Jorge “Luri” Molina, Vishnu Woods, Tyler Mitchell, Antonio Lozoya; los pianistas Miguel Villicaña, Oriente López (flautista también), Carlos Tercero, Gabriel Hernández; entre muchos otros músicos más, espero disculpen las omisiones.

Vale la pena mencionar que algunos músicos mexicanos, tales como Magos Herrera y Lila Downs. Recuerdo que recién llegada de San Francisco, EUA, Lila Downs y Paul Cohen estuvieron viviendo alrededor de un año en San Miguel y presentándose en un restaurant-bar, desde entonces Lila tenía la costumbre de cantar algunas canciones mexicanas en medio de un repertorio de “standars de jazz”, siempre

gozando de gran aceptación por parte de público cosmopolita de San Miguel debido a su gran calidad interpretativa. Posteriormente grabaría aquí parte de su primera producción discográfica intitulada *La Zandunga*.

Recuerdo que en una emisión del Festival Internacional de Jazz, en uno de los *Palomazos* después de los conciertos, Magos Herrera entró a un restaurant bar en donde en ese momento estábamos acompañando a John Ronstadt (primo de Linda Ronstadt) y se acercó a platicar con nosotros para ver si podía cantar algunos temas, con gusto aceptamos y así fue que la conocimos. Posteriormente Magos decidió vivir y cantar

por un tiempo en San Miguel y realizamos algunos conciertos con ella en algunas localidades vecinas. Después de un tiempo arrancó su proyecto discográfico en San Miguel de Allende, grabando en el estudio de Ken Basman, *Orquídeas Susurrantes*.

Algo por lo cual también se distingue a esta población a nivel nacional e internacional, es por su Festival de Jazz. En este 2014 el Festival Internacional de Jazz y Blues estará celebrando su XX edición, consolidándose así como el de mayor permanencia en

DURANTE SU
ESTANCIA EN ÉSTA
LOCALIDAD
INICIARON
PROYECTOS QUE SE
CONSOLIDARON MÁS
TARDE EN EL
EXTERIOR

éste género en el país. En él han participado grandes figuras y leyendas del jazz tanto de México como del extranjero, aquí algunos nombres: Tino Contreras, Eddie Daniels, Etta Jones, David "Fathead" Newman, Oscar Castro Neves(+), Don Grusin, Antonio Sánchez, Joey Calderazzo, Enrique Neri, David Sánchez, Magos Herrera, Verónica Ituarte, Bob Sheppard, Francisco Mela, Dave Pike, Paul McCandless, Art Lande, Agustín Bernal, Héctor Infanzón, etc.

El Festival es el resultado de una actividad constante en la escena jazzística del la localidad desde hace varias décadas. Fue en el año de 1994, en donde al inicio fue programado para llevarse a cabo el fin de semana a partir del último jueves del mes de Noviembre, fecha que estaría determinada por el "día de acción de gracias" de la comunidad extranjera en San Miguel de Allende, en su mayoría norteamericanos y canadienses. La co-fundadora y directora de éste Festival fue Elena Shoemaker (+) durante once años, posteriormente ella decide pasarme la estafeta para continuar con ésta labor cultural. Para ese entonces ya había tenido la experiencia de participar en el Festival en diversos rubros: como músico, como director del área educativa y como director musical. Es así que junto con Tere Urtusástegui (oboísta y actual Subdirectora), que ya estaba involucrada desde hace un par de años en la producción del Festival, decidimos continuar y agregarle

el sabor del Blues consolidándolo como el Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, en donde hasta la fecha nos ha llenado de muchas satisfacciones y de mucho aprendizaje, gracias a que nos ha permitido conocer y descubrir más a fondo otro espectro de la música.

Resulta interesante observar cómo es que en ésta localidad de casi 140 mil habitantes, de aproximadamente 40 nacionalidades diferentes que habitan el centro, se genera una gran actividad cultural de 360 días y se mantienen tradiciones tan arraigadas de la cultura popular, por lo que la ciudad se ha hecho merecedora del distintivo de Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Esto le abre una ventana al mundo no sólo a San Miguel de Allende sino a México y se convierte una razón más por la cual muchos artistas nacionales y extranjeros tienen interés en participar en los Festivales, como el de Jazz y Blues. Durante éstos 19 años de existencia, hemos contado con la participación de músicos de distintos países:

EUA, Canadá, Brasil, Argentina, Inglaterra, Suecia, Cuba, Venezuela, Trinidad y Tobago, por mencionar sólo algunos, todos ellos comulgando del mismo lenguaje, el jazz. Este Festival ya es parte de las actividades culturales tradicionales de San Miguel de Allende, debido a que en él hay conciertos para todo público, presentados en diversas

locaciones tales como la Plaza Cívica, la Plaza Principal y algunos espacios culturales alternativos. Adicionalmente hemos trabajado en el concepto de los conciertos didácticos, los cuáles enriquecen la formación de nuevos públicos. Durante 5 años tuve la grata experiencia de realizar un ciclo de *Conferencias Didácticas acerca de la Historia y Apreciación del Jazz*. Esto nos sirvió de base para darle herramientas al público para poder disfrutar y entender un poco más del lenguaje del jazz a través del tiempo. Posteriormente seguimos con la idea de invitar a escuelas de educación básica y básica superior a participar en los talleres didácticos gratuitos que ofrece el Festival año con año. He de compartirles que ha sido muy gratificante escuchar algunos comentarios acerca de la expectación que tienen ya algunos estudiantes, niños y jóvenes por participar cada año en estos eventos y de cómo ha enriquecido sus vidas. Adicionalmente a los conciertos del Festival, hemos involucrado diversas actividades artísticas que lo enriquecen, tales como un ciclo de cine de jazz, presentaciones de libros del jazz, exposiciones plásticas y danza. También en el transcurso del año, previo al mes de Noviembre, se realizan *Conciertos Extraordinarios*, invitando con ello a que se mantenga vivo el interés hacia éstos géneros musicales.

ANTERIORMENTE VEÍAMOS LA SALA DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA, NUESTRO TEATRO PRINCIPAL, INUNDADO DE *CABECITAS BLANCAS*, EN SU MAYORÍA EXTRANJEROS, QUE ACUDÍAN A LOS CONCIERTOS EN DONDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE PÚBLICO MEXICANO ERA DEL 1%. ACTUALMENTE LOS NÚMEROS HAN CAMBIADO, AHORA VEMOS A MÁS DEL 60% DE PÚBLICO NACIONAL EN LA MAYORÍA DE LOS CONCIERTOS, GENTE JÓVEN Y DE EDAD MADURA TAMBIÉN. AL VER ESTOS RESULTADOS, SE CONVIERTE EN UNA MOTIVACIÓN QUE NOS MUEVE HA RECORRER ÉSTE CAMINO CADA AÑO PARA LA SIGUIENTE EMISIÓN.

Celebramos que cada vez más haya proyectos nacionales de ésta naturaleza y que exista la idea de profesionalización como una de las metas inmediatas en cada uno de ellos. En muchas partes del país esto se está reproduciendo: Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, etc., éste movimiento de jazz que se está generando en nuestros días es importante celebrarlo, difundirlo y apoyarlo, en donde cada vez más los actores de ésta historia se atreven a generar nuevas propuestas. Es curioso observar que la mayoría de los directores de estos Festivales en el interior del país somos propiamente músicos. Considero que esto sucede porque demuestra el compromiso, la pasión y convicción de ésta profesión, además de la idea de concientizar y sensibilizar culturalmente a nuestra localidad. Estoy seguro de que en todos existe el convencimiento de seguir adelante para provocar una mayor educación musical en nuestro país y estos resultados los estamos observando. Creo que en muy poco tiempo hablar del *Jazz en México* no resultará un tema ajeno, sino más bien algo familiar y no sólo eso, sino también se considerará como una alternativa profesional tan respetada como cualquier otra, tal como sucede en otros países del mundo.

ND

ANTONIO LOZOYA

*EGRESADO DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE MÚSICA*

de la Ciudad de México en la Licenciatura en Jazz. Se ha presentado en diversos Festivales en México, Cuba y Estados Unidos, acompañando a destacadas personalidades tales como Dave Pike, Bob Sheppard, Randy Bernsen, Roberto Vizcaíno, Othello Molineaux, la Big Band de la Universidad de McGill, Dennis Perrier, John Lefwitch, Iván Renta, Francisco Mela, Art Lande, Paul McCandless, entre otros. Ha participado también como bajista con los cantantes John Ronstadt, Lila Downs, Daline Jones, Magos Herrera e Iraida Noriega. Desde 1997 ha colaborado activamente en el Festival Internacional de Jazz de San Miguel de Allende en diversas etapas, ya sea como músico, Director del área educativa, Director musical, Productor y a partir 2006 lleva a cargo la Dirección General, agregándole al Festival el género del Blues.

Balance Hue

Whites
Mids
Blacks
Sat

Limit Effect

Timeline: 5to Elemento Limpio / Básef / Esteban Herrera in LOCURA

01:44:58:15

01:44:30:00 01:44:36:00 01:44:42:00 01:44:48:00 01:44:54:00 01:45:00:00 01:45:06:00 01:45:12:00 01:45:18:00 01:45:24:00

V5 V4 V3 V2 V1

A1 A2

Esteban Herrera 2

Esteban Herrera: Entrevista 1

ND

TANIA ZELAYA

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 5 DE AGOSTO DE 1985.*

Su formación incluye estudios de Biología a nivel Licenciatura en la UNAM. Trabajó durante 9 años en distintas librerías de librería, entre otras ocupaciones. También trabajó en la Cafetería el Péndulo del 2000 al 2006.

En el mundo del cine y la televisión comenzó en el taller de vestuario, botargas y maquillaje de efectos especiales para comerciales Delatex, llevado por Patricia Romero y Jorge Siller en 2004 por periodos interrumpidos. Tania regresó definitivamente en enero del 2007 a trabajar en Textura Taller con Jorge Siller durante el proyecto de Película de Dragon Ball donde colaboró en la manufactura de un traje de Fx supervisado por los estudios ADI en L.A.

El 7 de julio del 2009 comenzó a asistir Arte en la compañía de Dirección de Arte para comerciales y películas Brossmarq, con los Directores de Arte, Alejandro Martínez y Ruben Bross, donde participó en muchos proyectos.

En septiembre del 2011 comenzó su carrera de Dirección de Arte la cual sigue en curso. Ha realizado proyectos como Dirección de arte para Germany's Next Top Model, Cancún y para set de filmación de las cápsulas de Jazz Nota Dominante, así como en comerciales para marcas como Sealy, All-bran, Pizza Hut, Lenovo, CI Banco, Bancomer, Nestlé, en Genomma Lab muchos trabajos, Jarritos, KFC, Asociación de Bancos de México, Sensodyne, Hot Wheels, GDF, entre los más notables.

Directora de Arte

ESTEBAN HERRERA

hambre

de

Faerie

Desesperado

POR CONOCER LA ESCENA ★ DEL JAZZ ★

*un buen día del 2008
falto de experiencia y nivel*

ESTEBAN HERRERA

==== NUESTRA =====
★ NOTA DOMINANTE ★

sin más se presentó en la

CASA DEL JAZZISTA Y ACADÉMICO
DON ROBERTO AYMES...

CONSIGUIÓ SU DIRECCIÓN GRACIAS

A un amigo en común. Entonces Esteban tocó el timbre. Aymes, quien no sabía absolutamente nada sobre Esteban, le abrió la puerta. Acto seguido: “¡Hola! Soy Esteban Herrera, quiero tocar contigo”. Con desconfianza, Aymes lo dejó pasar a su casa y Esteban pudo tocar un rato el piano. Tiempo después, Esteban Herrera consiguió una fecha en el Bar El Rojo Vivo en Metepec. Les fue bien y de ahí salió un proyecto con el Maestro Aymes, Manuel Clavijo y Jorge Servín.

A partir de esto Esteban, que es todo menos tonto, se dio cuenta que podía tocar acompañado de los mejores músicos si lograba juntar el suficiente dinero para pagarles el “hueso”, así que cogió pluma y papel e hizo una lista con los mejores jazzistas de la escena. Los contactó como pudo y se puso a ahorrar para tocar con uno de ellos cada mes. Cayeron redonditos Hernán Hecht, Gabriel Puentes, Aarón Cruz, Luri Molina, Marco Rentería, Israel Cupich, Gustavo Nandayapa, entre otros. Desde entonces, ya no por dinero, sino por la calidad, todos estos músicos acompañan a Esteban Herrera, un pianista de Jazz amante de la aventura.

Esteban viene de una familia de no artistas. Nació en la Ciudad de México el 8 de marzo de 1979. De pequeño tuvo cercanía con una armónica; durante la primaria tocó la melódica en la Orquesta infantil de la escuela. Pronto, sin embargo, Esteban Herrera cambiaría de residencia a Metepec, Estado de México. Al cumplir once años su madre le regaló un teclado eléctrico, hecho que cambió su vida.

Esteban se acercó primero a la Música instrumental a través de Richard Clayderman, Raul Di Blasio y Claude Bolling. Su primer contacto fue a partir de la entrada al Conservatorio del Estado de México, a los 16. La razón por la que entró al “Conser”, como también se le conoce, fue —tal cual—, la apertura de un Taller de Jazz.

A los 18 años Esteban inició sus estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey. Tras titularse, Herrera decidió

extender sus horizontes musicales traspasando fronteras geográficas. Fue Europa, específicamente España, en donde probaría suerte. Algo que siempre cae bien de Esteban es que es uno de los pocos jazzistas que no ocultan su sufrir en la Música. Tres meses estuvo en España con casi nada de dinero en la bolsa. Ahí, cogió callo de vivir el Jazz en la calle. En quince días Esteban se había acabado su dinero y estuvo deambulando por las avenidas de Madrid con una gastritis y 15 kilos menos. Esta ingrata experiencia le sirvió para saber “qué no quería como músico”.

Posteriormente viajó a Cancún y a la Riviera Maya. Tocó en varios hoteles y restaurantes; en eventos y clubes de Jazz durante 2 años, hasta que el huracán Wilma puso en pausa la vida del sureste mexicano. Fue entonces que regresó al Estado de México para formar parte del cuerpo docente del Conservatorio de Música del Estado de México —situado en Toluca— en las materias de armonía, ensamble y piano. Para aquél momento ya se había creado la Licenciatura en Jazz.

Con la intención de brindar un foro al gremio jazzista y enriquecer la pobre difusión del Jazz mexicano, en el año 2009 Esteban abrió un bar para presentar Música en vivo en Metepec, llamado La Mecha; el sitio tuvo una vida de tres años durante los cuales se reunió una gran cantidad de experiencias nutritivas para el desarrollo musical. Tras ese proyecto, Esteban de espíritu 100% temerario, decidió irse a Calgary, Canadá para seguir aprendiendo y compartir Música con más artistas. E.H, como también lo llaman algunos, tuvo un muy buen recibimiento en esa región; allá compuso, grabó y tocó con grandes músicos. Éste, justamente, fue el momento de gestación del proyecto *Esteban Herrera Trío*.

Volvió a México para darle forma, pies y cabeza a *Esteban Herrera Trío*, agrupación de Jazz Contemporáneo integrado por Miguel Rodríguez, alias “Chuck”, en el bajo eléctrico; Jorge Servín en la batería y por él en el piano, composición, arreglo y dirección. Con un aire a Moby, de gafas de pasta

- Esteban Herrera -

y sombrero simpático, Esteban Herrera asegura que el concepto musical de *Estrella*, título de su primer disco como líder, busca integrar diversos subgéneros jazzísticos, proponiendo material original y tomando como eje primordial los elementos musicales conjugándolos con la improvisación y la comunicación entre sus integrantes. *Estrella* incluye once piezas, nueve temas originales y dos arreglos: "Beautiful Love" de Victor Young y "Electric Feel" de MGMT.

HOY, ESTEBAN
TIENE 34 AÑOS
Y AFIRMA CONTUNDENTEMENTE:
"NO QUIERO VIVIR SIN JAZZ"

notas hay muchas,

DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta estupenda frase de **Frankie Valli**, vocalista de The Four Seasons:

“ EL JAZZ fue mi
primer AMOR. ”

ESTEBAN HERRERA

ENTREVISTA

Muy agradecida de que estés aquí conmigo en NOTA DOMINANTE. Vienes de una familia de no músicos, me imagino que ha de ser un poco complicado ese obstáculo en tu carrera, ¿cómo sorteaste esa parte?

Gigante obstáculo, la verdad. Y no a propósito de nadie. Nadie lo buscó intencionalmente. Sin embargo, todo el ejemplo que yo viví fue de un orden convencional. Yo, siguiendo esa línea también fui detrás de un esquema convencional, estudiando en una escuela convencional, no por ello malo, desde luego. Ahora, te podría decir que muy edificante pero ese no fue el problema, el problema fue que me costó mucho trabajo aceptar una realidad de una vida que dependiera al 100% de la Música. Eso sí fue triste

porque se trató de un proceso muy doloroso para mí. Ahora, ya entrado en la convicción de ser músico al 100% y de vivir fracasos y éxitos sólo de la Música, soy por fin feliz.

En ese sentido, tu estancia en Calgary, Canadá, fue un parteaguas en tu carrera porque pudiste darte cuenta de que puedes vivir de lo que te gusta, ¿cómo fue esto?

Me fui huyendo de la lamentable realidad que aquí yo había vivido, que no era precisamente que no me hubiera ido bien sino que yo no me había atrevido. Me fui para allá y llegué absolutamente vendado de manos diciendo: "lo único que soy es músico". Entonces, me topé con circunstancias no siempre

ESTEBAN HERRERA

alentadoras, no siempre de primera mano abiertas, pero sí fácilmente utilizables.

Recapitulo... Entonces en Canadá advertiste que podías vivir de la Música y aparte ser reconocido internacionalmente...

Me fui para allá para probar al 100% vivir de la Música. Llegué tocando puertas y diciendo: "Hola, soy pianista". Fue muy epifánico el hecho de llegar y decir: "¿dónde puedo tocar?", "¿qué toco?", "¿con quién puedo tocar?". No es fácil. Y menos, como en mi caso, que no tenía ni la más remota idea de cómo hacerle. A final de cuentas, cuando es lo que traes¹⁰ suceden las cosas. Entonces, así se me abrieron las puertas, al principio acompañando a un par de cantantes, a músicos que me fueron conociendo. Al cabo de unos meses estaba disfrutando de una muy buena vida —y no me refiero forzosamente a la plenitud económica pero sí en completa felicidad personal—, tocando, y cuando no tocando, haciendo Música en la pequeña casita donde me estaba quedando.

¹⁰Esteban se refiere a "traer en la sangre el hecho de ser músico".

Pasado el tiempo me di cuenta que sí se podía, que **TODOS LOS LÍMITES SON COMPLETAMENTE PERSONALES E INTERIORES**, inclusive. Reconocí inmediatamente que el siguiente paso era venir a la Ciudad de México, convocar a contactos, amigos (de mi cultura) y comenzar a hacer el proyecto que ahora marca por lo pronto el resto de mi vida.

Te refieres a Estrella, ¿cierto?

Sí, este es el disco que ahora estoy promocionando, el primero que tiene mi nombre *Esteban Herrera Trío*, que cuenta con diez temas, ocho originales, un *standard* de Jazz de **VICTOR YOUNG** llamado "Beautiful Love" y una pieza que es algo así como Rock-Pop de un grupo llamado *MGMT* arreglado para mi trío.

Por ahí me decías: "flaco, con hambre y con gastritis", que era justamente lo que definía tu estancia en ESPAÑA, ¿nos puedes platicar de tu experiencia allá?

CLARO,
eso fue mucho antes.
acabé mi carrera hace cerca
de diez años
y me fui para allá.

Eres comunicólogo.

Soy comunicólogo. Estudié mi carrera entre Toluca, Distrito Federal y Monterrey. Cuando acabé, curiosamente, lo único que sentí que no era, era comunicólogo. Tampoco músico, sin embargo era exclusivamente lo que yo podía apostar que era. Entonces me fui para Europa y en España viví momentos muy difíciles en mi vida ya que tuve que buscar monedas en los teléfonos públicos para poder comer. Tuve que pensar dormir en el parque una que otra vez, sin embargo, a final de cuentas amigos nunca faltan.

- Esteban Herrera -

Efectivamente, esa experiencia terminó, podría decir, dramáticamente, porque tuve que salir corriendo de allá. Tuve gastritis, perdí veinte kilos de peso y regresé acá a los brazos de mi tierra (mi mamá y papá) quienes me pudieron apoyar. Fue una primera experiencia... Después de ello dije: “vamos a probar algo diferente, un poco alternativo, cercano y más planeado”. Me fui a Cancún. Igual fue difícil porque vivir tocando puertas no es fácil nunca pero cuando no sabes cómo tocarlas lo es todavía más. Ahora puedo decirte cómo se tocan, no sólo el piano, sino también las puertas (risas)...

¿Cómo le hiciste?

Empezando a tocarlas. Es muy similar a empezar a tocar Música, todo se convierte en un micro y macro cosmos. Puedo decir que sí sé hablar, lo sé hacer como también sé tocar y de la misma manera que aprendí a caminar y a tocar puertas.

De todo esto dirías que lo que no te mata te hace más fuerte...

Totalmente.

Regresando a la cuestión académica... Eres músico, Licenciado en Comunicación, ¿qué significa esto para tu Música?

La Comunicación como profesión, como Licenciatura me da —más bien— bases para el resto de la Música, para lo que rodea la Música. No forzosamente podría decirte que alimenta la Música, pero sí otorga una perspectiva de cómo podemos hacerle los músicos para no morir en el intento, el cual era mi principal miedo. Después de todo el miedo es irracional. Y no se trata de que yo tuviera miedo de morirme de hambre; por lo tanto, era irracional mi miedo. Sin embargo, la Comunicación, el estudio formal de una carrera que no sea la Música —desde luego no denigrando las carreras profesionales de Música— me dio una perspectiva más apta para poder enfrentar el resto, para poder afrontar una producción, para poder llevar al cabo una idea mediática, una promoción, publicidad en general, de lo que ahora es mi empresa .

Esteban, me dio mucho gusto que estuvieras aquí. ¿Qué quisieras decir

- Hambre de Jazz -

brevemente de Esteban Herrera Trío?

Este primer disco realmente trae lo que yo soy conjugado con las experiencias de dos magníficos músicos, quienes aparte de serlo, son encantadores amigos: **JORGE SERVÍN** en la batería y **MIGUEL RODRÍGUEZ**, el “Chuck”, en el bajo eléctrico. Les puedo decir que probar lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo de Arte en el país y en el resto del mundo es lo que nos puede brindar la oportunidad de saber qué nos gusta. En este caso les diría que me escuchen, pero aunque no lo hagan seguiré haciendo discos. Mi página es [www.esteban-herrera.com]. Ahí estarán las noticias de presentaciones y próximos lanzamientos. La cuestión es ver quién se cansa primero, ustedes o yo (risas).

Perfecto, no creo que nosotros nos cansemos...

Yo tampoco.

Muchas gracias, Esteban. ¡Salud!
¡SALUD! ¡GRACIAS, VALERIA!

360

→
madera
gris
oscuro
o negro
con efectos

PISO → Gris oscuro
Industrial / Cemento oscuro

HUMEDAD
pared
roída

To
ob

EL

JAZZ
MEXICANO

de hoy

— JAZZAMOART —

En todas las artes y actividades del ser humano, hablar del “hoy” inevitablemente nos pondrá fuera de contexto cronológico en cualquier instante, es menester, por tanto, definir el “hoy” o al menos contextualizarlo someramente. En términos muy generales podemos decir que la Historia del Jazz en México encuentra sus orígenes en los inicios del siglo XX, a la par del nacimiento y desarrollo en Estados Unidos, evidentemente la situación geográfica incidió en ello; el éxito de las grandes bandas, tanto las extranjeras de Benny Goodman, Count Basie y Duke Ellington, como en México las agrupaciones de Luis Arcaraz, Pablo Beltrán Ruiz, Juan García Esquivel y Pérez Prado, generaron instrumentistas muy capaces que exploraron el Jazz y los géneros afines, aportando grandes cambios en su evolución; de tal manera que este semillero tuvo como resultado que en las décadas de los cincuenta y sesenta se pueda hablar formalmente de jazzistas nacionales, reconocidos como tales. Así se puede pensar en una primera generación de trascendencia, personajes como Mario Patrón, Víctor Ruiz Pazos, Tino Contreras, Chilo Morán, Tommy Rodríguez, Juan José Calatayud, Renato Ravelo, Freddy Marichal, Leo Acosta, Ray Negrete, Freddy Noriega, José Sánchez (El Tigre), Salvador Agüero, Mario Ruiz Armengol, Freddy Manzo, Héctor Hallal “El Árabe”, Hilario y Micky entre muchos otros, crearon una escena del Jazz nacional, tocando regularmente en algunos clubes como el Riguz, el Fra Diávolo y otros cafés y lugares de la Zona Rosa.

EN LOS SETENTA Y PRINCIPIOS DE LOS OCHENTA, SURGE UNA NUEVA GENERACIÓN DE JAZZISTAS MEXICANOS, GENTE DE TALENTO, QUE SIGUIENDO LOS PASOS DE VERTIGINOSO AVANCE DE LAS FUSIONES Y VERTIENTES DEL JAZZ NORTEAMERICANO LIDERADAS POR MILES DAVIS, DIERON CUENTA DE NUEVAS PROPUESTAS Y METAS MUSICALES.

Los nombre de los hermanos Toussaint, Alejandro Campos, Henry West, Francisco Téllez, Olivia Revueltas, Remi Álvarez, Agustín Bernal, Héctor Infanzón, Eugenia León, Hiram Gómez, Cristóbal López, Pepe Hernández, Ana Ruiz, Jacko González, Juan Carlos Novelo, Verónica Ituarte, Armando Cruz, Rosino Serrano, Rodolfo “Popo” Sánchez, Eduardo Piastro, Gerardo Bátiz, Rodrigo Castelán, Juan Alzate, Enrique Nery, sólo por mencionar algunos, y grupos como El Cuarteto Mexicano de Jazz, Astillero, La Banda Elástica, Antropóleo, Jazztlan, Mitote, Wet Paint, Palmera y Viva Fidel, se apropiaron de la escena jazzística; esta generación reafirma la existencia del Jazz nacional, consolida algunos clubes como el New

Orleans (Musicafé), El Chato o el Arcano, pero en la mayoría de los casos el famoso “hueso” con artistas populares sigue siendo el medio de subsistencia, limitando un quehacer puro e integral, a pesar del cual muchos de estos músicos alcanzan un gran nivel como ejecutantes y también como compositores y la mayoría de ellos siguen siendo esenciales en la oferta del Jazz en activo.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, las primeras generaciones de la de la escuela del maestro Francisco Téllez, posteriormente Licenciatura en Jazz de la Escuela Superior de Música, se convirtieron, junto a otros contemporáneos, en una tercera generación

de jazzistas mexicanos que evidencian rápidamente las bondades de un programa académico especializado y un ligero allanamiento del camino realizado por sus antecesores, con los que rápidamente interactúan sobre el escenario, músicos como Diego Maroto, Aaron Cruz, Iraida Noriega, Magos Herrera, Mario Patrón Jr., Julio Revueltas, Hernán Hecht, José Gurría, Luri Molina, Pablo Salas, Giovanni Figueroa, Gabriel Puentes, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Francisco Lelo de Larrea, Montserrat Revah, Edy Vega, Marcos Miranda, Emmanuel Mora, Emiliano Marentes, Rey David, Joe D'Etienne entre muchas decenas más de buenos músicos conforman agrupaciones entre ellos mismos y con sus maestros, sin duda una nueva etapa comienza, signo de ello es la creciente aparición de discos que dejan testimonio de este trabajo, surgen algunos nuevos clubes de Jazz, como el Jazzorca, El Convite, Papabeto y otros con menos éxito que eventualmente programan algunas noches de Jazz a la semana en barrios como la Condesa, San Ángel o Tlalpan.

EXISTE YA UNA CUARTA GENERACIÓN DE MÚSICOS MEXICANOS

Llegado el año dos mil y hasta este dos mil catorce, podemos reflexionar sobre la actualidad de Jazz en México, el Jazz mexicano de hoy, que aún se nutre y vive de un pasado inmediato y de una historia joven en la que sobreviven algunos pioneros. Sin duda existe ya una cuarta generación de músicos mexicanos, dicha generación no se refiere tan sólo a una edad cronológica, sino a un momento histórico donde los músicos de todas épocas, tienen la oportunidad de mantenerse vigentes a partir de un lenguaje contemporáneo, más dinámico y receptivo al cambio. Hoy, más que nunca, por doquier existe una gran cantidad de músicos, tanto autodidactas como académicos. Cabe mencionar que además de la Licenciatura en Jazz de la Escuela Superior de Música (ESM), existen muchas otras instituciones públicas y privadas que desde hace algunos años ofrecen planes académicos que van muy de la mano de las vanguardias didácticas musicales como las de Berklee College of Music u otros esquemas que trabajan programas enfocados a la música

contemporánea y popular, abrevando en gran parte del Jazz, sin embargo hay que ser objetivos y reconocer que a nivel global el Jazz mexicano, técnica y propositivamente hablando esta aún muy distante del nivel norteamericano.

Ejemplos como el de Gerry López, Ilán Bar Lavi, Daniel Zlotnik, Roberto Verastegui, Jorge Servín, Daniel López Infanzón, Diego Franco, Carlos Maldonado, Enrique Nativitas, Dulce Recillas, Edgar Dorantes, Gustavo Nandayapa, Gustavo Cortiñas, Ottis Ganceda, Israel Cupich, Jorge Brauet, Carlos Sustaita, Diego Franco, Alex Mercado, la familia Ramos, las hermanas Beaujean, los hermanos Barrera, e incluso personajes como Natalia Lafourcade, Alex Otaola, Leonel García o Alonso Arreola son sólo algunos de los que actualmente, junto a las generaciones anteriores, crean y trabajan en el Jazz; pero a diferencia de otras épocas, los músicos hoy convergen con una amplia gama de géneros, propuestas, tecnologías y oportunidades que les permiten, a los que se atreven, explorar y crecer musicalmente de manera exponencial. También existen agrupaciones como Troker, Los Dorados, Los de Abajo, Los Músicos de José, Cráneo de Jade, El Quinto Elemento, Chocolate Smoke Gang, Cabezas de Cera e inclusive la Big Band Jazz de México, comandada por Ernesto y Martín Ramos, que suman una trayectoria larga, grabaciones e incursiones en festivales de Jazz y música alternativa en México y el extranjero.

Un club de Jazz de gran nivel como el Zinco, acompañado de espacios como el Blue Monk, Las Musas del Papá Sibarita, El New Orleans, Jazz Base, El Convite, El Lunario del Auditorio Nacional, El Centro Cultural España, El Centro Cantoral de la SACM, sólo por mencionar algunos lugares de la zona metropolitana, generan un circuito que da paso a la regularidad; de igual forma existen innumerables festivales de Jazz en toda la República Mexicana, algunos de ellos cuentan ya con más de diez años de trayectoria como es el caso de Irapuato, San Miguel de Allende o el de La Riviera Maya, que merece mención especial por la naturaleza paradisíaca del lugar y el perfil internacional de alto vuelo que suele tener, aunque siempre con un toque “retro” que deja al espectador con ganas de propuestas más representativas de las últimas tendencias, pero sin duda el mejor y más grande festival de Jazz en México.

Importante también resulta mencionar el tema de la migración de los músicos mexicanos, leyendas consagradas como Carlos Santana o Abraham Laboriel, han dejado una brecha de por medio tanto con el Jazz como con México, por lo que inobjetablemente la referencia del Jazz mexicano en el mundo hoy en día es el baterista Antonio Sánchez, quién toca con músicos como Pat Metheny, John Patitucci, Gary Burton, Joshua Redman, Michael Brecker y un larguísimo etcétera de grandes figuras del Jazz mundial. El ejemplo de Antonio

ha impulsado a otros músicos a lanzarse a la gran aventura neoyorquina, esperemos que pronto se vean recompensados. También hay incursiones exitosas en Europa, como es el caso del joven saxofonista Gerry López en Francia o, sin ser estrictamente Jazz, pero si formando parte importante en la programación de los principales festivales de Jazz en América del Norte y Europa, los guitarristas Rodrigo y Gabriela, quienes han tenido gran éxito en el extranjero.

Un factor vital en la realidad del Jazz en México es el papel de los difusores, promotores, en los medios impresos, personajes como Jorge Urbano, Antonio Malacara, Xavier Quirarte y Sergio Monsalvo, en las disqueras la gente de Pentagrama, Urtext, Opción Sónica, Jazzcat o Global, en las grandes producciones los entusiastas como Sara Valenzuela, Eugenio Elias o Fernando Toussaint, y en el radio, las reconocidas voces de Roberto Aymes, el Ingeniero Lagarda, Fernando García Olmedo, Alain Derbez, Alberto Zuckerman, Juan López Moctezuma, Armando Ortiz, Roberto Morales, Germán Palomares o Erik Montenegro, estos últimos en la incluyente estación Horizonte del IMER, que también desde hace más de diez años es la única estación de Jazz.

Los nombres que menciono son sólo algunos personajes de referencia, la memoria y el espacio nos traicionan y por suerte, tanto en los renglones de músicos consagrados, jóvenes promesas y comunicadores, la lista es muy, muy larga, basta con echarle un vistazo al libro de Alain Derbez, El Jazz en México. Datos para una historia, editado por el Fondo de Cultura Económica y que en más de ochocientas páginas nos regala un amplio estudio histórico de esta pasión compartida y al final se enlistan centenares de músicos y grupos de Jazz de todos los tiempos.

Con regocijo, al revisar el panorama del Jazz mexicano, siento que el Jazz está más vivo que nunca, hasta podríamos hablar de un auge, pero también en el análisis siempre quedan muchos aspectos por mejorar, reinventar y superar. Si algo concreto pudiera expresarles a los jóvenes jazzistas mexicanos les diría dos cosas: La primera es que se cultiven, que sean artistas y personas integrales, además de ser músicos deben involucrarse y nutrirse de otras disciplinas y placeres como las letras, el Cine, las artes visuales, el Teatro, la Gastronomía, etc., esto les ayudará a tener muchas mas cosas qué decir con su instrumento, consecuentemente a ser mejores músicos y seres humanos. La segunda recomendación, es que compongan; que sin temor alguno exploren y creen su propia música, generar su propio repertorio ayudará a que colectivamente el Jazz mexicano crezca y tenga una personalidad más sólida.

AL IGUAL QUE EN EL CAMINO DE LA PINTURA Y DE CUALQUIER ARTE, LA JODA Y EL TRABAJO OBSESIVO SON NECESARIOS PARA LLEGAR A CIERTO PUNTO DE TRASCENDENCIA, EL TALENTO NO BASTA, HAY QUE COMPROMETERSE, IRRUMPIR EN UNO MISMO, OLVIDARSE DE PRETEXTOS, CREAR, PINTAR Y TOCAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Y ENTONCES VOLVER A EMPEZAR.

ND

JAZZAMOART

*ARTISTA VISUAL,
NACE EN IRAPUATO EN 1951.*

Con estudios en la Academia de San Carlos, es considerado por Carlos Montemayor, como uno de los tres grandes artistas de Guanajuato, junto a Diego Rivera y Chávez Morado. Jazzamoart cuenta con decenas de reconocimientos nacionales e internacionales y ha presentado su obra en cerca de quinientas exhibiciones en museos y galerías de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Corea del Sur y Japón. A través de sus improvisaciones visuales y escenografías, ha compartido el escenario con los principales exponentes del jazz mexicano y norteamericano. La gestual y rítmica pintura de Jazzamoart encuentra permanentemente un punto de partida en el Jazz, en los jazzistas y en los antros de vicios y placeres..., transformando la Música, personajes, espacios y experiencias en ruidos y emociones visuales.

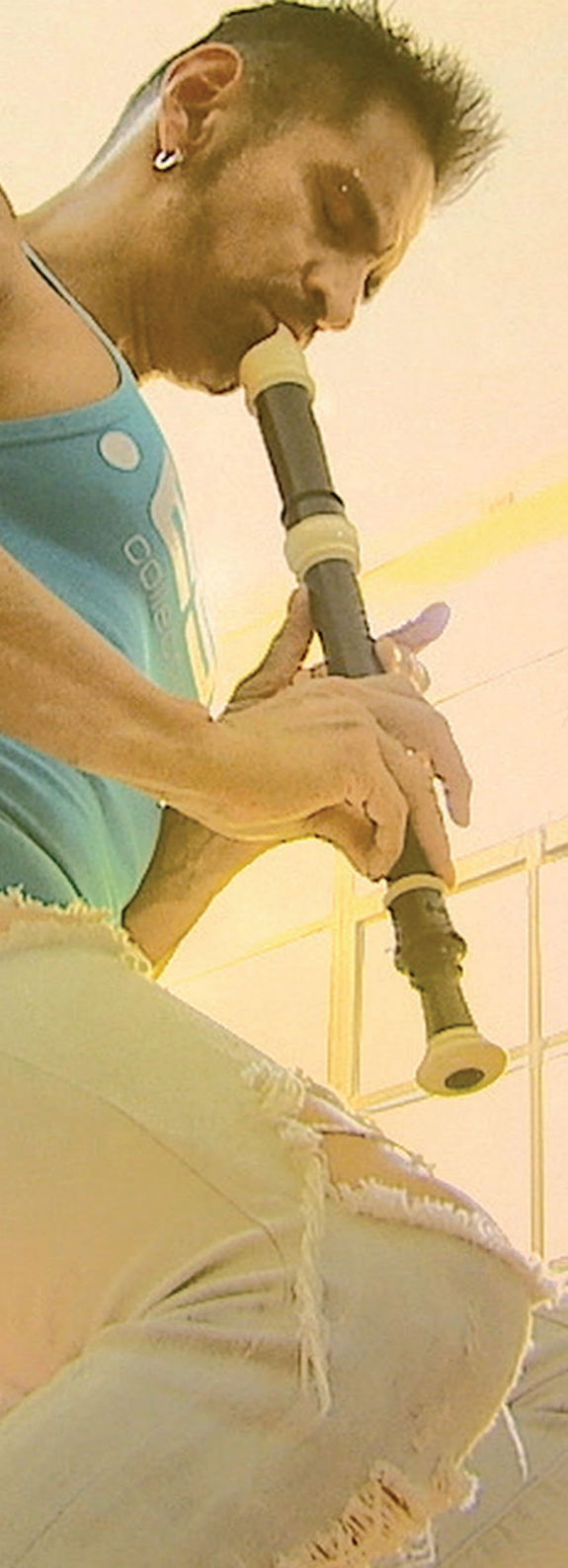

HORACIO FRANCO

no un
ESTÁNDAR,
un

CLÁSICO

LA FLAUTA DE PICO GENERALMENTE ES
CONSIDERADA UN INSTRUMENTO ESCOLAR.

¿La de la primaria?
Sí, la de la primaria,

HORACIO FRANCO,

uno de los

ORGULLOS

de la

≡ *MÚSICA CLÁSICA* ≡
MEXICANA

actual y nuestra

NOTA DOMINANTE,

HA TRANSFORMADO

por completo la visión de este instrumento dotándolo de dignidad y enalteciendo el valor de la flauta en el ambiente musical profesional. Horacio Franco está fuera de todo molde y nos lo demuestra una vez más en su nuevo disco *H3A*, donde la Música barroca y el Jazz coinciden de manera afortunada.

- No un estándar, un clásico -

Con su inusual, sensual, excéntrica y característica imagen, mucho más cerca de la estrella Pop que la del conservador músico de cámara, Horacio Franco, ha logrado acercarse a todas las clases sociales del país y por qué no decirlo, también a todos los géneros. Este *look* no es sólo exógeno, con él, Horacio ha cambiado la forma de percibir la Música Clásica haciéndola mucho más atractiva pues su repertorio no sólo abarca la Música de Concierto sino que incluye piezas tradicionales, populares y hasta comerciales.

Así, Horacio, a quien le falta un año para llegar al quinto piso, es sin duda uno de los artistas de Música Clásica más versátiles de nuestro tiempo. Habla un holandés tan fluido como el español, y un poco de alemán, hebreo e italiano. Más de 40 compositores han escrito piezas específicamente para él. Entre ellos Karl Bellinghausen, Sebastian Castagna, Sergio Cárdenas, Galo Durán, Rafael Huberman, Héctor Infanzón, Mario Lavista, Rafael Romo Tavizón, Eduardo Soto Millán y Eugenio Toussaint.

Horacio estudió en el Conservatorio Nacional en México y posteriormente en el Conservatorio de Ámsterdam. Franco se ha presentado en todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a Marruecos, Egipto, Corea, China, India, Sudáfrica, Kenya, Lituana, entre otros. Nuestro país lo ha recorrido varias veces y se ha presentado en casi todos los festivales que se realizan a lo largo y ancho del mismo.

H3A, que alberga los nombres de los cuatro músicos que integran el proyecto, "H" de Horacio, y tres "As" por Abraham Barrera, pianista; Adrián Oropeza, baterista; y Aarón Cruz, contrabajista, es un proyecto único en su género. Se trata de un disco donde el lenguaje barroco se ve envuelto por la gramática jazzística. El resultado, simplemente espectacular y de paso, ¿¡por qué no!?, una bofetada con guante blanco para los puristas que aún siguen pensando que la Música Clásica no se debe prestar para este tipo de juegos.

HORACIO

VIENE DEL TERRENO
CLÁSICO,
DE CORTE APOLÍNEO,
POR DEFINICIÓN
ENFRENTARSE
AL JAZZ IMPLICÓ
CAMBIAR EL CONCEPTO E IRSE DIRECTO AL OTRO
EXTREMO.

El del dionisiaco género del Jazz. Pero esto no fue ningún problema para él pues además de gustar desde joven de la Música sincopada, en realidad no es la primera vez que Horacio se acerca al Jazz; el virtuoso flautista ya había “palomeado” con Eugenio Toussaint, Iraida Noriega, Héctor Infanzón, Magos Herrera y recientemente con la Big Band Jazz de México.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta cita de uno de los pilares del Free Jazz

ORNETTE COLEMAN, que dice:

El JAZZ es la única Música en la que se puede tocar la MISMA nota, noche tras noche, pero DIFERENTE cada vez.

HORACIO FRANCO

ENTREVISTA

Estimado Horacio, ¿cómo estás?

Muy bien gracias. Muy agradecido por esta invitación para charlar aquí contigo. Estoy contento de estar en este programa, Valeria.

¡Ni me digas! Gracias a ti por aceptar la invitación. Desgraciadamente es breve el tiempo para hacerte las preguntas pero, deseo que con esto me alcance para tener un visión más cercana sobre quién es Horacio Franco... Los músicos del Renacimiento y Barroco ya improvisaban, ¿cierto?

Sí, de hecho siempre se improvisó. La Música Clásica que es la Música europea, se le llama “Clásica” no porque sea la más difícil, la más estirada o la

más sangrona; la Música europea se llama “Clásica” porque los europeos fueron los primeros en inventar un sistema de escritura para el lenguaje más antiguo y primordial del ser humano. Somos Música desde que estamos en el vientre materno; percibimos la frecuencia cardíaca desde que estamos en el vientre materno. Cuando el hombre primitivo empezó a hacer Música, la civilización egipcia empezó a hacer Música, la china o la india; nada se registró. Todo era improvisado en realidad. Todo era una improvisación que se iba finalmente guardando en la memoria colectiva de los pueblos y de los músicos y se transmitía de generación en generación simplemente

el año mil la escritura musical, un pentagrama -que entonces era un tetragrama-, con las notas, sus nombres y con la duración de éstas. Nunca nadie lo había hecho. Después de todo esto los juglares, trovadores, troveros, los músicos

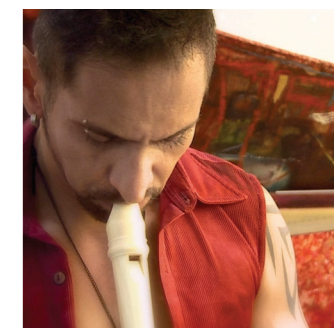
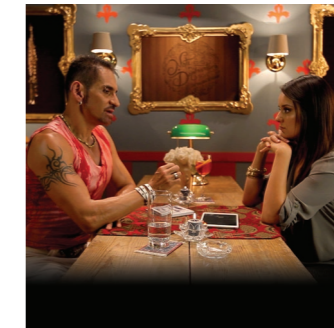
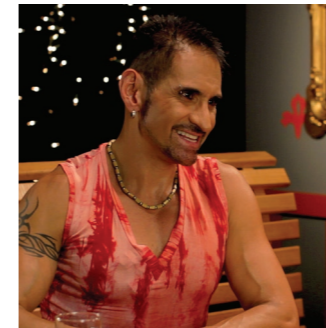

Inventaron el HILO NEGRO. HASTA entonces la Música se IMPROVISABA.

populares, por decirlo así, de la Europa medieval y renacentista siguieron improvisando. En realidad la improvisación nunca se perdió hasta el advenimiento del fenómeno de la industrialización musical que empieza con el concierto como evento. A los músicos nos colocan en un escaparate, se hacen las Orquestas más grandes, se hacen los grupos más grandes y sucede la industrialización, esa profesionalización de los músicos donde hay una Orquesta Sinfónica, ya no con tres violines primeros y tres violines segundos, sino con diez o quince violines que todos tienen que tocar al mismo tiempo y se tiene que unificar, precisamente, toda la cuestión absolutamente colectiva.

Si alguien en un grupo de tres, cuatro o cinco violines empieza a improvisar obviamente se empieza a escuchar un desorden. El “gallinero” tuvo que ser controlado por una escritura musical que no permite más que tocar lo que está ahí —dicho de otro modo, esto termina con un Atrilista y un Director—, que

- No un estándar, un clásico -

controle todo. Pero el fenómeno de improvisar nunca se perdió en realidad. Los grandes compositores como Johann Sebastian Bach —que es el más grande compositor de toda la Historia de la Música— improvisaba. Los grandes compositores barrocos y violinistas como Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi se la pasaban improvisando. La cuestión es que en el siglo XIX con esta industrialización de la Música se perdió totalmente la cuestión improvisatoria y no fue sino hasta el siglo XX, con el Jazz, que se empieza otra vez a rescatar eso.

En esta tónica de la Música Clásica y el Jazz, el *mix* de estas dos siempre ha dado de qué hablar. Lo han hecho varios como Dave Brubeck, Oscar Peterson y “Duke” Ellington, por ejemplo. ¿Qué tienes que decir sobre la convivencia del Jazz con la Música Clásica?

Hay un aparente escozor que les causamos a los jazzistas nosotros y nosotros a ellos. Es un escozor mutuo que en un momento dado podría —a manera de chisme— trascender más de lo que es. La cuestión es que un músico clásico que tiene la preparación y solidez suficiente para poder ingresar al Jazz y que cuenta sobre todo con la preparación auditiva y obviamente las facultades genéticas necesarias para poder improvisar, pues lo tiene ahí, pero nunca le enseñan en un Conservatorio o en una escuela de Música Clásica a desarrollar ese potencial, asunto con el que los jazzistas deben contar desde que se están formando porque es otro tipo de preparación —y de acción mental en realidad. Trabajan otras neuronas en el “tinaco”, sube el agua al “tinaco” por diferentes tuberías¹¹.

¹¹Horacio se refiere a que los jazzistas piensan la Música de una manera distinta que los músicos con formación clásica.

- Horacio Franco -

Son finalmente las mismas emociones que están impresas en el Jazz, las que lo están en la Música barroca, renacentista, romántica e impresionista. La cuestión ahí es, en un momento dado, tener los medios para vincular una y otra y para abrir los canales si eres jazzista y para entender también que la Música Clásica necesita una serie de fundamentos; porque el hecho de que la dejaran por escrito y de que tuviera una academización tan estricta con la polifonía sacra de los siglos medievales hasta el siglo XIX (con todo el advenimiento de los instrumentos como entidades solistas en el siglo XVII y XVIII, y con toda la escuela grande de Música grandilocuente, la Ópera y todas estas cosas del siglo XIX), necesitan una base.

Uno, como músico clásico, necesita sentar bases sonoras y de acción muy estrictas y sobre todo bien fundamentadas en un cierto tipo de pensamiento apolíneo. **EL JAZZ, AL CONTRARIO, ES DIONISIACO, ES TOTALMENTE ABIERTO**, tiene propuestas realmente abiertas. Yo he oído por ejemplo grandes saxofonistas o grandes contrabajistas que tienen un sonido muy feo en su instrumento. No es que esté mal. Feo..., ¿qué es feo?, ¿qué es bonito?, ¿qué es hermoso? Cada escuela o cada manera de tocar tiene finalmente, en sus entrañas, una imagen sonora que hay que respetar, conocer y saber. He tocado con músicos indígenas y la imagen sonora de los músicos indígenas mexicanos es total y absolutamente diferente a la Música india. Son imágenes sonoras que tienes que saber y conocer. Si te vas a meter tienes que tomar todos los riesgos.

Pláticanos de este disco con el que estás saliendo del clóset como jazzista, ¿cuáles son tus comentarios de tu disco H3A?

Salir del clóset siempre implica una gran responsabilidad, de cualquier clóset del que salgas. Siempre implica asumirse a ti mismo como algo que no habías sido antes o que no habías manifestado que eras antes y a veces duele. En un momento dado tienes que aprender a vivir con eso. Yo no me considero un jazzista. No soy jazzista porque no me formé como tal. En el clásico me formé años enteros, soy Profesor del Conservatorio desde hace casi treinta años. Entré al Conservatorio hace casi treinta y seis años. En ese sentido, soy un músico absolutamente formado dentro de las bases de la polifonía. Además, tengo una preparación muy profunda en la polifonía sacra de los siglos XV, XVI y XVII y estoy especializado en la Música barroca. Con ese bagaje que tengo en el Barroco: como sí se improvisaba mucho —y como tengo buena escuela auditiva—, siempre me dio mucho morbo hacer Jazz. Siempre me dieron muchas ganas.

Obviamente le tengo mucho respeto a la academización del Jazz, a lo que vendría siendo en realidad una academización, que le tomó muchos años al Jazz en Estados Unidos y muchos años más en México, para tener una respetabilidad y una base sólida académica para poder en un momento dado decir que hay una escuela de Jazz mexicano; la cual ahora estoy constatando que está cada vez más activa, creativa, interesante, plural y colectiva.

HORACIO FRANCO

Hay un tremendo sentido de colectividad en los grupos de Jazz en México. En este sentido, la vibrante información que se tiene en México en cuanto a la configuración y conformación de grupos de Jazz me sirvió para poder decir: “bueno, sé tanto de todo, a ver, dénme chance, vamos a hacer un proyecto y a ver qué sale”.

Hay una cosa muy importante, los que dicen que lo que yo hago no es Jazz —y tienen razón—, les contesto que no me interesa hacer ahora Jazz porque no soy jazzista, me interesa, sin embargo, incursionar en el mundo del Jazz. Hay otra cosa, yo no oigo Jazz para nada. Muy rara vez lo oigo, lo oigo “tantito” como información. Si hay alguien que me ha inspirado y que me gusta mucho —no tiene nada qué ver con lo que yo hago— es Diana Krall, de quien finalmente me encanta oír su Música, pero escucharla nada más de lejos. Me gusta escuchar a Karen Carpenter, el color de su voz amaderada y preciosa de contralto me fascina. Pero yo, ¿inspirarme en eso para hacer Música?: ¡no! Yo me inspiro en lo que tengo en la cabeza.

No te saturas de información de otras fuentes, díganos...

No, porque en ese sentido se pierde toda la identidad y es lo que están perdiendo muchos músicos en México y en todo el mundo también. Hay tanta información que si te casas con una información vas a empezar a reproducirla de una manera y quizá ése no sea el camino, ¿viste? Para hacer lo que hago con estos músicos maravillosos con los que me junté que son Abraham Barrera, Adrián Oropeza y Aarón Cruz —tres de los más grandes jazzistas que hay en este país— es finalmente empezar a expresar lo que yo digo con los cortes vivaldianos o bachianos o lo que sea, es más, incluso hasta con mis propios debrayes sin que yo tenga prejuicio.

Porque cuando tienes prejuicios y cuando empiezas a influenciarte de alguien, aunque sea muy bueno, no es precisamente tu sentir, no te representa, no tiene ninguna injerencia. Entonces, en ese sentido digo “no gracias”, prefiero inspirarme de lo que estoy haciendo en ese momento.

Horacio, para ti es de primordial importancia tu imagen, ¿qué se gana con un discurso visual tan bien armado y qué se pierde cuando no lo hay?

La cuestión es que con la Mercadotecnia del siglo XX y del siglo XXI lo visual es fundamental para cualquier tipo de acción artística que quieras hacer, digo, para las artes escénicas. En ese sentido, yo he basado mucho mi carrera en mostrar una imagen diferente a la del músico introvertido, a la del músico descuidado con su imagen y su personalidad, y por el contrario, me he basado bastante en lo que hacen las estrellas de Pop, que no son nada más las que más venden sino las que más presencia y más imagen tienen. Si yo fuera escritor, no me importaría mi imagen, sería mi palabra y todas mis ideas. Pero como soy un artista escénico tengo que estar en la escena siempre presentable y siempre dando una imagen de como yo quiero ser.

En esa línea de la imagen, eres un mago porque..., ¿cómo le hiciste para vestir a tres jazzistas decentemente en la portada de tu disco?

(risas) Lo que pasa es que tengo una oficina con una infraestructura

¹² Horacio se refiere a que el espacio geográfico que aparece en el disco es digital y fueron tomadas individualmente para después armar un compuesto.

que entiende cómo es mi deseo y la configuración de mi carrera; y en ese sentido pues tuvimos que hacer un arte de este disco que está muy cuidado con fotos individuales porque no estamos ahí¹². El diseñador, es un extraordinario diseñador, que pone todos los puntos sobre las íes. Hace una imagen sobre las cuatro fotos, que además están muy bien arregladas.

En fin, todas estas cuestiones no son nada más mercadológicas sino que se trata de ofrecer un producto que englobe realmente una calidad determinada y que sea un producto que otorgue un plus sobre la mayoría de los discos que se hacen en México zzy no es por criticar los discos de Jazz o de Clásica que se hacen en México y en el mundo. En un momento dado lo que importa es lo que está adentro pero también lo que está afuera, yo creo que es muy importante también el aspecto visual.

De hecho muchos músicos, no voy a decir solo jazzistas, muchos músicos descuidan esa parte... En Nota Dominante hacemos preguntas un poco raras pero créeme que en el fondo tienen sentido. Este disco será distribuido por Fonarte Latino, ¿por qué?

Mira, yo simplemente me atengo a las recomendaciones que hicieron los colegas jazzistas y a lo que mi manager, representante y marido quien es Arturo Plancarte, hace con los productos que yo realizo, que son totalmente enfocados en la Música. Así, él habló con ellos y ellos lo van a distribuir, ¿por qué?, no tengo idea. Había oído que son una distribuidora y compañía disquera pero en ese sentido no me meto con nada. ¿Si lo quieren introducir a cualquier empresa que lo distribuya...!? ¡Perfecto!

Mi oficina toma las decisiones sobre si se va a distribuir en iTunes o en dónde sea pero finalmente yo no tengo vela en el entierro. En realidad ya aprendí con el paso de los años, con esta relación que tengo con mi *manager*, que ellos hacen un trabajo y yo me dedico exclusiva y absolutamente a ser como “la flor más bella del ejido”, a dar la cara, a

tocar y dirigir, porque también soy Director. Es una cuestión totalmente empresarial en la cual yo no me meto.

Horacio... Muchas gracias. Te agradezco tu tiempo y respuestas. Espero verte pronto.

Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que hacen posible este profesionalísimo programa. A Luis Felipe Ferra, quien realmente es un bastión de la Comunicación hacia el Jazz y de la difusión de nuestro trabajo como músicos, y les agradezco muchísimo toda esta oportunidad que

me dan de platicar con ustedes. MANDO UN AFECTUOSO SALUDO A TODO EL PÚBLICO.

**LAS
COMPLICACIONES
DE DEDICARSE
AL
JAZZ**

REFLEXIONES SOBRE
EL JAZZ,
LOS JAZZISTAS Y
LOS RETOS Y COMPLICACIONES
A LOS QUE SE ENFRENTAN

— PEDRO GALINDO —

SI ANALIZÁRAMOS TODAS LAS ACTIVIDADES

que emprenden los seres humanos, puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que el tocar Jazz clasificaría como una de las actividades más gratificantes y placenteras que hay. También, sin duda, quedaría entre las más complejas y difíciles de dominar, y por supuesto, ¡encabezaría las listas de las peores remuneradas!

Cuando me propusieron escribir sobre las complicaciones de dedicarse al Jazz, vinieron a mi mente una avalancha de aventuras, anécdotas e historias con las que podríamos llenar libros enteros, pero después de meditarlo un poco, me pareció que podríamos resumirlas en dos categorías principales, la primera es... sí, en efecto..., tocar Jazz, es decir, para ver las complicaciones primero hay que poderlo tocar. Y como lo dije antes, este sólo hecho es ya de por sí una tarea complicada que requiere de disciplina militar y dedicación casi canónica, pero una vez que logras hacerlo y pruebas las mieles del Jazz, viene la segunda gran complicación: ¿de qué voy a vivir mientras estoy feliz tocándolo?

SI EXPLORAMOS CON MÁS CALMA ESTOS PUNTOS, TENDRÍAMOS QUE COMENZAR CON LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS JÓVENES ASPIRANTES A EXPLORAR ESTE MARAVILLOSO GÉNERO. CIERTAMENTE VIVIMOS EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN, Y EL JAZZ NO ES LA EXCEPCIÓN. A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDÍA ANTERIORMENTE, HOY EXISTE MUCHÍSIMO MATERIAL DIDÁCTICO QUE CUBRE HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL JAZZ Y SUS ALREDEDORES.

Hay un sin fin de libros, discos, DVDs, vídeos, páginas de Internet, programas y aplicaciones disponibles en cualquier lugar del mundo, las 24 horas al día, 365 días al año. A este paso, probablemente muchos de los que están leyendo estas líneas tendrán oportunidad de tomar lecciones de cómo sujetar las baquetas, o qué escalas usar en ciertas progresiones, impartidas en tu hogar por hologramas tridimensionales de los mejores jazzistas del momento, proyectados desde algún teléfono celular futurista...

Recuerdo cuando comencé a dar clases de batería hace ya algunos años, los alumnos llegaban sedientos de tener acceso a la poca información que había disponible; por el contrario, ahora los alumnos llegan abrumados con verdaderas montañas de información que no saben qué hacer con ella. Creo que este será uno de los grandes retos para los jóvenes: el proponerse metas claras y definir qué es lo que quieren aportar como músicos, y aprender a distinguir y seleccionar entre el material que les ayudará a cumplir sus metas y el que les desviará de ellas y solamente les hará perder tiempo.

la competencia en cualquier actividad es mayor que nunca, y sólo las personas muy talentosas destacarán en sus respectivos medios

También es cierto que la competencia en cualquier actividad es mayor que nunca, y sólo las personas muy talentosas destacarán en sus respectivos medios. Si quieres destacar en el medio del Jazz tendrás que hacerlo a través de una propuesta sólida, original y de calidad, pero con tantas opciones brotando en grandes cantidades a diario, esto puede ser un reto de proporciones descomunales. Muchos dicen que la originalidad de los músicos está desapareciendo, que antes podías reconocer a un intérprete con sólo oír unas notas... En lo cual coincidí completamente, pero también es cierto que antes eran quizás no más de 10 o 15 las opciones que tendrías que aprender a diferenciar. Por ejemplo, si se escuchaba a un trompetista, seguro que si no era Miles, era Dizzy, o quizás Freddie Hubbard, Lee Morgan, Chet Baker o algún otro de un muy selecto y pequeño grupo. Hoy no son 10 o 15 si no 1,000 o 1,500 “conocidos” por instrumento, más un sinnúmero de “desconocidos”, lo cual hace sea realmente complicado contar con una identidad original y proponer algo diferente. Una más de las complejidades para ir sumando a la lista.

Otra cosa que vale la pena apuntar es que el Jazz es un devorador compulsivo de estilos... Si usamos una guitarra eléctrica, es Jazz-Rock, si le ponemos percusiones, es Jazz Latino, si usamos loops y sintetizadores, es Acid-Jazz, si es agresivo y con ritmos complejos, es Jazz-Fusión, si es libre y aparentemente sin estructuras, es Free Jazz, en fin, cualquier estilo que surja, el Jazz se encargará de absorberlo y sumarlo a sus filas. Las fronteras de lo que es y lo que no es Jazz se hacen cada vez más borrosas. En mi opinión, el elemento que siempre debe estar presente es la improvisación, preferentemente en el marco de armonías sofisticadas y cercanas al lenguaje. Esto hace que un músico de Jazz competente no sólo tenga que ser un buen lector, si no también un buen improvisador, un buen intérprete, y debe poder moverse con fluidez prácticamente en cualquier estilo. La gran ventaja de este entrenamiento es que tienes las herramientas para resolver prácticamente cualquier demanda que puedas encontrar dentro de la Música Contemporánea, pero claro, el costo es mucho y el camino nada fácil.

No quiero sonar negativo ni desanimar a nadie, en mi experiencia, aprender a tocar Jazz es ciertamente muy divertido y lleno de retos, y para mí esa es una de las delicias de dedicarme no sólo al Jazz, sino a la Música en general, que siempre habrá campo para crecer y seguirte desarrollando, siempre habrá obstáculos que resolver, cosas interesantes por aprender, gente con ideas nuevas alrededor, y espacio para experimentar y desarrollarse. Creo que esta es la mejor receta para una vida feliz.

Pasando a la compleja sección de... “¿De que voy a vivir?”, no es ninguna novedad el hecho de que el Jazz

no sea un estilo musical de aceptación masiva. Alguna broma cruel dice por ahí que “los únicos jazzistas que sufren son los que tienen esa rara costumbre de comer por lo menos una vez al día”, o la de, “¿cuál es la fórmula para terminar el año con un millón de dólares solo tocando Jazz?... ¡comenzándolo con dos!”

Muchos músicos en su afán de exploración, innovación y crecimiento, han dejado atrás las formas convencionales y su misma evolución los va llevando cada vez más lejos del terreno musical en el que un escucha “normal” está acostumbrado a moverse. Esto nos marca otra gran complicación: ¿cómo seguir en nuestra búsqueda y exploración sin desconectarnos del público?, ¿cómo lograr una comunicación con personas que no necesariamente sean audiófilas amantes y estudiosas del género? Ciertamente, hacer siempre lo mismo nos resulta aburrido, hay un punto en que nos hacemos adictos a la adrenalina de estar siempre empujando nuestros límites, pero muchas veces tenemos la actitud algo egoísta de pensar sólo en nosotros al momento de tocar y se nos olvida que hay gente escuchando, que muy probablemente pagó un boleto para escuchar, y que no necesariamente tiene un doctorado en rearmonizaciones y rítmicas avanzadas. Creo que como reza el dicho popular: “ni muy muy, ni tan tan”.

Nunca hay que dejar de ser honestos con lo que queremos transmitir como artistas, pero no está de más tratar de hacerlo en un formato que no resulte inaccesible para quién escucha. Como artistas, nuestra necesidad es transmitir lo que somos a través de nuestras creaciones, sea Música, Pintura, Escultura etc. Para comunicarnos con otros necesitamos un lenguaje en común. Si trato de comunicarme en

alemán con gente que habla español evidentemente no funcionará. A lo que voy con todo esto es que la Música es un lenguaje, y el sentido de todo lenguaje es comunicar. Puedo cambiar el idioma sin alterar el significado ni sacrificar nada de lo que quiero transmitir, y esto hará que más gente me entienda. Pues sí..., otra complicación más para la lista...

ES VERDAD EL HECHO DE QUE A MUCHO DEL JAZZ ACTUAL SE LE CONSIDERA "ELITISTA", "INTELLECTUAL", "COMPLEJO" ENTRE MUCHOS OTROS ADJETIVOS CON TINTES NEGATIVOS, PERO LA CAUSA DE ESTO TIENE SU BASE EN UNA POBRE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN GENERAL, Y UNA OFERTA OMNIPRESENTE DE PRODUCTOS MUSICALES DE MUY BAJA CALIDAD, QUE A BASE DE UNA REPETICIÓN INCESANTE, VAN FORJANDO LOS GUSTOS MASIVOS Y ELIMINAN EL CRITERIO Y LA DIVERSIDAD. ESTE TEMA NO LO DESARROLLARÉ YA QUE SERÍA EMPEZAR A HABLAR DE POLÍTICA, POLÍTICOS, RECORTES PRESUPUESTALES A LA CULTURA Y ESE TIPO DE ASUNTOS QUE EN UN LIBRO SOBRE JAZZ —¡AUNQUE QUIZÁ DEBERÍAMOS!—, NO QUEREMOS ESCUCHAR.

Lo cierto es que en mi experiencia, he visto personas prácticamente sin ningún acceso a la Cultura, ajenos a la "civilización" y con muy poca educación "formal", recibir con total apertura y menos prejuicios cualquier tipo de Música, a diferencia de otros, que podrán contar con carreras universitarias pero que llevan años de ser bombardeados y formados, ¡o deformados!, con una oferta cultural por demás pobre y que deja muchísimo qué desear.

Por un asunto u otro, el público que aprecia el Jazz es reducido, y si aplicamos la regla de Economía básica que dice: "cuando la oferta es mayor y la demanda menor, el producto se devalúa", el resultado es que el Jazz como producto (discos, DVDs, conciertos, playeras, libros etc.) no está generando lo suficiente como para mantener con dignidad a todos los que se dedican a esta actividad. Ya en la práctica comúnmente vemos dos escenarios: 1) quienes deciden ser fieles e incondicionales al Jazz y que, salvo una minoría, frecuentemente sacrifican cantidad de cosas para poder resistir —a veces incluso con condiciones mínimas de supervivencia—, y 2) quienes deciden diversificar sus actividades, dentro y fuera de la Música, para generar o complementar los ingresos económicos que sólo con tocar Jazz no logran obtener.

Como lo comenté antes, la preparación de un músico de Jazz le permite tener un amplio espectro laboral, es decir, usualmente no tendrá problemas en tocar mucha de la Música popular, donde, en efecto, tendrá una mejor remuneración. Yo trato de mantener la mente abierta y no le encuentro nada de malo dedicar

algunos días al mes a tocar en diferentes proyectos que den un respiro económico para poder tocar lo que uno quiera el resto de el mes, sin tantas presiones y sacrificios. A fin de cuentas, un día tocando cualquier cosa, para uno es mejor que un día haciendo cualquier otro trabajo, además de que, por supuesto, se pueden aprender muchas cosas que enriquecen de manera personal y como músico. Los que deciden no hacer esto y serle fieles al Jazz —quienes, por supuesto tienen mi máximo reconocimiento, admiración y respeto—, con frecuencia se enfrentan a un panorama complicado, pero para no sonar pesimista, hay cantidad de evidencia de que, por lo menos en México, se puede hacer, y de manera muy digna.

Claro que aquí es donde también podrían empezar a aparecer las historias de horror que seguramente todos hemos padecido de una u otra manera donde los empresarios y dueños de lugares no pagan, o no ofrecen ni las mínimas condiciones de trabajo, o le tratan a uno como esclavo algodonero en una plantación de hace 150 años, o desaparecen a media gira y te dejan abandonado, o cambian las condiciones ofrecidas, o te piden que regales el trabajo haciendo creer al músico que le hacen un favor, cancelaciones de última hora, entre una infinidad de etcéteras. En este negocio uno se hace experto en lidiar con lo impredecible.

A lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de poder pasear entre la exclusividad y la no exclusividad al

Jazz, y puedo decir que ambas presentan enormes retos y satisfacciones, y que es una elección muy personal que dependerá de muchos factores, sin que una sea mejor que la otra. Otra opción que también hay que mencionar, es la que toca a aquellos quienes optan por hacerse de otros trabajos y los combinan con la Música, lo cual es muy válido y para nada es motivo de vergüenza o menosprecio. Yo he conocido extraordinarios músicos que se ganan la vida fuera de la Música, y son felices tocando sólo cuando y con quienes se les da la gana —a veces un lujo que sí vives exclusivamente de la Música no te puedes dar.

Si después de leer todo esto aún tienen interés en saber mi opinión de cual es la máxima complejidad de dedicarse al Jazz, sigan leyendo... Y es que por sí el tocarlo fuera poco, uno tiene que ser, además de músico, Manager, Promotor, Cargador, Cobrador, Guardaespaldas, Programador, Ingeniero de audio, Agente de viajes, Psicólogo motivador, Abogado, Contador, Diseñador, Web Master, Editor de video, Publicista, Administrador, Mensajero, Faquir y Chofer, entre otras muchas cosas que, normalmente, el 90% de los músicos odiamos y el 99.999% somos MUY malos haciéndolas. Por supuesto, que es imposible ser bueno en todo, pero las historias de éxito en este país —y supongo que en el resto de el mundo—, usualmente están asociadas a gente que logra balancear de manera milagrosa todos estos sombreros. Y como verán nuestra querida lista de complicaciones sigue creciendo...

Creo que la mejor receta para el éxito es diversificar. Poner todos los huevos en una canasta es una apuesta arriesgada y que pocas veces funciona, pero si se trata de un músico bien preparado quien puede resolver decorosamente casi cualquier situación, si es bueno dando clases o clínicas, si sabe transcribir o hacer arreglos, si sabe usar programas de notación musical, si sabe componer y hacer secuencias, si tienes discos y los vende, si sabes escribir artículos... (por ejemplo, sobre las complicaciones de tocar Jazz), si es formal, puntual y de temperamento ligero, cuida mínimamente su imagen, y esto lo combina con un buen sentido de la Mercadotecnia, seguro nunca le faltará trabajo y podrá hacer una buena carrera en el Jazz o en cualquier género musical y, aunque probablemente no harás un millón de dólares en un año, no tendrás problemas en comer tres veces al día y vivir bien haciendo lo que te gusta.

para tratar de
unirnos, denunciar
y sabotear a la
GENTE ABUSIVA
y déspota en
este medio

Para cerrar, mi conclusión va dirigida a todos los músicos, jazzistas o no, para tratar de unirnos, denunciar y sabotear a la gente abusiva y déspota en este medio, para no regalar o malbaratar nuestro trabajo, y para no aceptar trabajos que no ofrezcan condiciones dignas. Sólo uniéndonos haremos que nuestro trabajo se valore. Muchas veces me he topado con gente que dice: ¡es que cobran mucho dinero por tan sólo una hora!, pero hay que hacerles entender que cuando uno toca, no cobras por la hora de música que escuchan, si no por las miles y miles que estuviste

estudiando y preparándote para poder hacer lo que sabes hacer. Es como ese viejo chiste de un señor que lleva a reparar una compleja maquinaria y el técnico sólo cambia un pequeño tornillo y la arregla en un minuto, el dueño feliz le pregunta cuánto le debía y el técnico dice: mil pesos.

El dueño molesto le pregunta que por qué tanto si sólo se trataba de un tornillo. El técnico responde: es un peso del tornillo y novecientos noventa y nueve por saber cuál era el que había que cambiar.

No sólo es importante valorar el trabajo y conocimientos, también apoyarnos entre nosotros; hechos como comprar los discos de nuestros colegas y no duplicarlos, ir a conciertos de vez en cuando, correr la voz con nuestros amigos de asuntos que valgan la pena, de compartir un enlace en las redes sociales, entre otras pueden, a la

larga, hacer la diferencia. Por lo menos en México, estamos en una de las mejores épocas para tocar Jazz, hay muchos músicos jóvenes, hay muy buen nivel, y una oferta razonable de conciertos internacionales: igual no todos los que quisiéramos, pero por lo menos hay lugares para tocar y escuchar lo que se está haciendo. Espero, igual que todos, que las cosas mejoren, que logremos sobrevivir a las condiciones de un país que está lejos de apoyar a la Cultura como es debido, y que logremos mayor —si es que hay alguna— proyección internacional.

Veo con gusto que por fin se están dejando documentadas las cosas que se están haciendo y tendremos que hacer que el mundo se entere, y sobre todo que los músicos mexicanos que estén al nivel, se puedan colocar en un plano internacional.

Ciertamente hay mucho por hacer, muchos retos y complicaciones que sortear, pero todos palidecen con las enormes recompensas de vida que se pueden obtener.

¡Buena suerte!

ND

PEDRO GALINDO

*CON UNA EXPERIENCIA DE
MÁS DE DOS DÉCADAS*

dentro de la música, Pedro Galindo ha tenido la oportunidad de tocar en los principales escenarios de más de veinte países, en tres continentes y en una amplia gama de estilos, que van desde la música popular, con artistas como Emmanuel, Alejandra Guzmán, Cristian Castro, Armando Manzanero, Francisco Céspedes y Aleks Syntek entre muchos otros, hasta colaborar con muchos de los mejores Jazzistas de su país en diferentes proyectos, grabaciones y conciertos. Ha sido baterista en importantes programas de televisión, además de escribir la columna de batería en la revista Musico Pro por cerca de 5 años. Es patrocinado por platillos Paiste y baquetas Vic Firth, y actualmente es coordinador de el departamento de Jazz en el Conservatorio del Estado de México. Su primer disco solista titulado "Next!" Saldrá ala venta en los primeros meses del 2014.

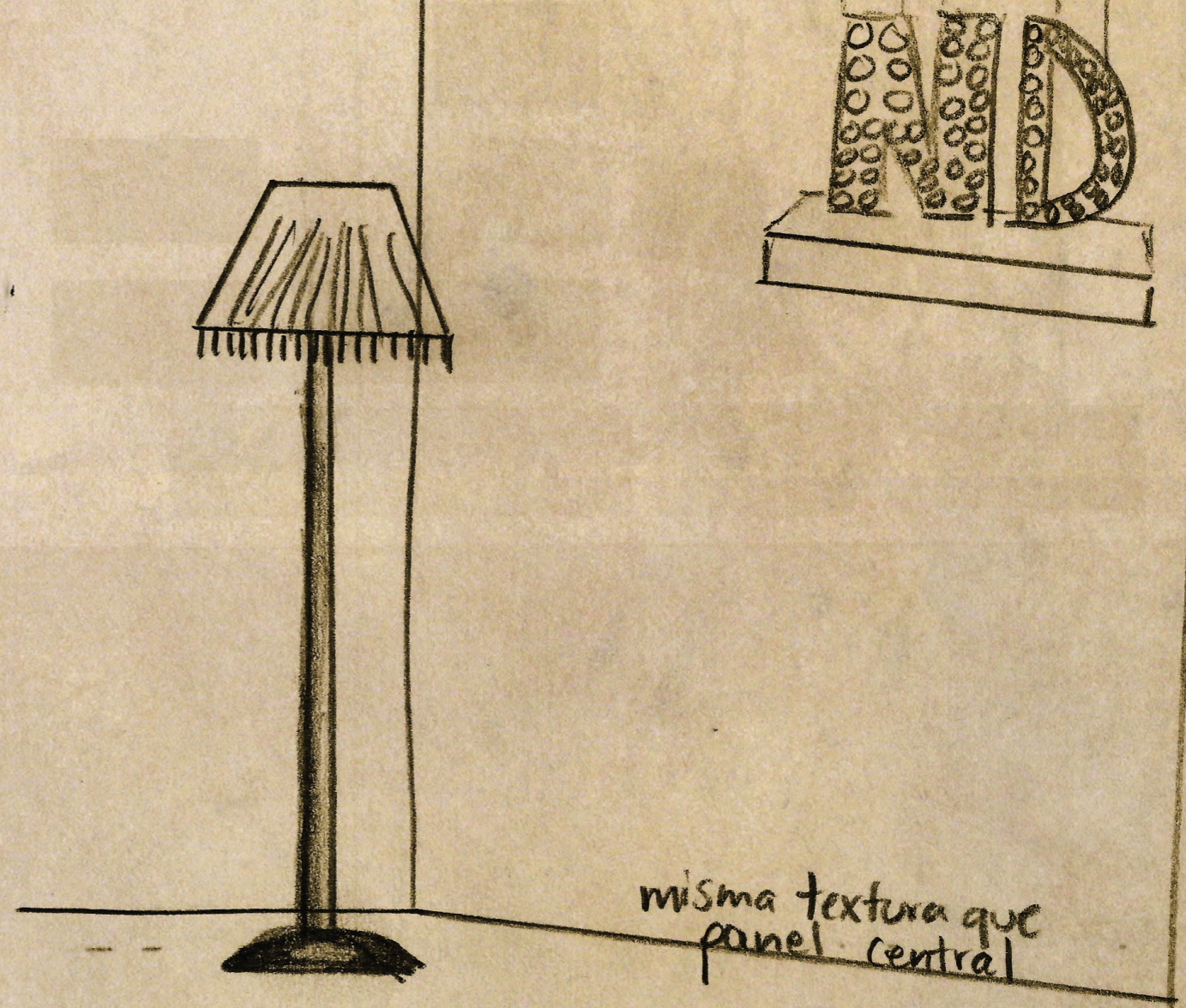
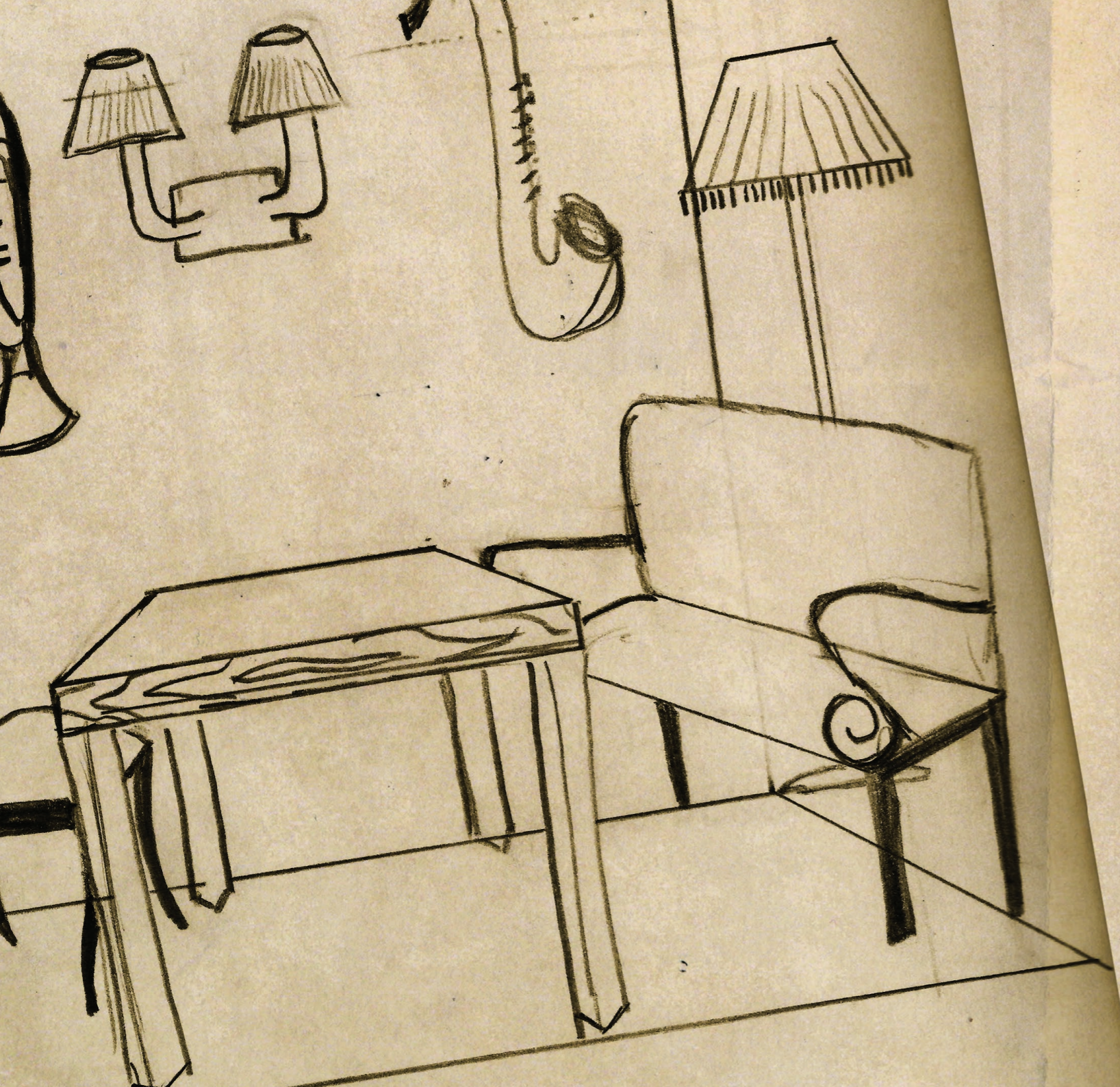
ND

DIEGO VARGAS NASSER

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 6 DE MAYO DE 1986.*

Estudió la Licenciatura de Cinematografía en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC). Mientras estudiaba logró entrar a una película *Cementerio de papel* (2007) para encargarse del detrás de cámaras. En estos años concretó su vocación especializándose en Dirección de Fotografía. Entre los trabajos que han marcado su carrera ha sido asistir cámara durante tres años en Genomma Lab con diferentes fotógrafos. Ha fotografiado varios videoclips, entre ellos *Se Va* de Dildo y cortometrajes galardonados como *Rever* y *Clarissa*, con el que fue nominado a mejor fotografía en el Festival Pantalla de Cristal 2012. Diego ha operado cámara en dos largometrajes, *Viaje de Generación* (2012) y *Buitres* (2014). En el 2013, realizó campañas como la presentación de la nueva línea de General Motors y el lanzamiento de tres líneas de cosméticos de Jafra. Diego Vargas Nasser participó en *NOTA DOMINANTE* fotografiando, editando y corrigiendo color de varios de los videoclips de la serie.

Segundo Director de Fotografía

misma textura que
panel central

SET Entrevistas
PANEL DERECHO

¿ EXISTE
EL **JAZZ** EN
LA
RADIO
COMERCIAL
EN MÉXICO ?
— OCTAVIO ECHEVARRI —

La radio en el México actual es esencialmente informativa, hace ya muchos años que nadie se ocupa de ningún otro contenido ni de ningún otro modo de expresión radiofónica: la democratización de los bienes culturales de cualquier índole, el relato, la vida de cada día, la ficción, la investigación, la creación y la Cultura han sido secuestradas en el ir y venir de la radio privada a la pública; han sido desterrados de las ondas radiofónicas.

Los eternos debates en torno a la radio pública y privada despiertan intereses encontrados que suelen reducir la discusión a posturas estereotipadas y con frecuencia irreconciliables. La radio pública pide garantías de un financiamiento abundante, mientras la privada le exige que salga del mercado publicitario. En su afán por lograrlo llega a admitir e incluso a apoyar el financiamiento de la radio pública con cargo al erario. Esta, por su parte, califica de intrascendente y mercantilista la programación privada, que, a su vez, delega en su competidora pública la función cultural de la programación.

LA COMPLETA INTELIGIBILIDAD DE LA IMAGEN Y LA CONCEPTUALIZACIÓN IRREVERSIBLE DE LA TELEVISIÓN COMO ESPECTÁCULO, HAN PROPICIADO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ÚNICA TELEVISIÓN UNIVERSAL, IDÉNTICA EN MÁS DEL 80% DE LA PROGRAMACIÓN EN TODO EL MUNDO. CON CAMBIOS MÍNIMOS EN SU PROGRAMACIÓN, LA TELEVISIÓN ES IGUAL EN TODAS PARTES. LA RADIO NO. ESTE MEDIO ES Y DEBE SER SIEMPRE NACIONAL, PORQUE TOMA SU VIDA Y SU EXPRESIÓN DE LA PALABRA Y ÉSTA DE SU LENGUA PROPIA Y ESTA, A SU VEZ, DE UNA DETERMINADA EVOLUCIÓN, DE UNA CULTURA, UNA HISTORIA, UNOS CONDICIONAMIENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS, RELIGIOSOS Y ARTÍSTICOS. LA RADIO DE COMUNICACIÓN NO DEBE SER COLONIZADA Y AUNQUE LA FÓRMULA MUSICAL PRESENTA CARACTERÍSTICAS DIFERENTES, TAMPOCO DEBIERA SERLO. CON ESA ACTITUD COLONIZADORA QUE HAN DEMOSTRADO LOS EMPRESARIOS DE LA RADIO, LAS EMISORAS PRIVADAS NO DEFIENDEN AL MEDIO, MÁS BIEN LO PONEN EN PELIGRO.

Ante este panorama, cabe preguntarse, ¿qué es lo que ha hecho mejor la empresa privada de radiodifusión, si es que ha hecho algo, envuelta como está en una lucha sin cuartel por la publicidad y la audiencia?, y, ¿qué tipo de empresa radiofónica es más libre, la pública o la privada?; ¿cuál de ellas tiene mayor mentalidad de servicio a la sociedad?, y, ¿quién cumple mejor las expectativas sociales de comunicación, para así poder cubrir mejor su programación?

Si la respuesta a estas preguntas es difícil y resulta ser negativa, tanto para la empresa pública como para la privada, entonces es que estamos en el umbral de una quiebra total de la radiodifusión por no conocer

el mundo en que vive, porque la radio es y sigue siendo servicio y espejo de la sociedad.

El antiguo concepto de servicio público aplicado a la radiodifusión ha entrado en crisis. En este mundo moderno, la sociedad exige libertad, participación y futuro en todos los órdenes y en el mundo de la comunicación, exige el mejor servicio. Quien cumpla esas demandas, logrará el reconocimiento de la sociedad, sea empresa pública o privada: sirve mejor quien sirve, no quien manipula y engaña, tampoco quien compite deslealmente. Únicamente sirve quien de verdad sirve.

La clave de la supervivencia de la radio pública y la privada en los próximos años radica en la aceptación de las exigencias sociales, de las reglas del juego: libertad y servicio a la sociedad, a una sociedad cansada de sufrir todas las manipulaciones posibles sin obtener ninguna satisfacción a sus demandas más profundas.

La programación no sólo es la expresión máxima del arte de equilibrar recursos humanos, técnicos y económicos, para ofrecer lo mejor a la audiencia. El arte de la programación descansa, sobre todo, en la auscultación permanente de la vida y la sociedad. Ambas sufren hoy mutaciones a un ritmo constantemente acelerado hasta el punto de imponerse al de la propia tecnología.

LA PROGRAMACIÓN
NO SÓLO ES LA
EXPRESIÓN MÁXIMA
DEL ARTE DE
EQUILIBRAR
RECURSOS HUMANOS

Y hablando de radio, más concretamente de la radio comercial en México, lejanos son los tiempos en los que el Jazz sonaba con gran frecuencia en difusoras privadas, siendo XEQ la pionera en programas dedicados al género, ya que en 1948 se transmitió el primer programa de Jazz del que se tenga conocimiento, conducido por Roberto Ayala; la legendaria Jazz FM con Roberto Morales, quien tuvo a su cargo la titánica labor de mantener la estación tocando la música sincopada 24 horas al día durante más de 10 años,

hasta su desaparición en 1992, o Red fm, que todas las noches transmitía “Jazz en Red” y que se mantuvo al aire de 1998 a 2004. Destaca también la labor de Juan López Moctezuma, quien hacia el final de su carrera, mantuvo un programa en la desaparecida Rock 101. Sin embargo, actualmente la realidad es muy distinta, la radio comercial en nuestro país no ama al Jazz.

Queda claro que cualquier tipo de música que rompa los parámetros de aceptación popular, ya sea en nuestro idioma o en inglés, no existe en los medios. Mucha gente se sorprendería de la actitud de muchos programadores o locutores cuando se les menciona algún nombre desconocido y los gestos en sus rostros si se añade que lo que tocan es Jazz. Bajo el argumento que ellos sólo programan “lo que la audiencia quiere” o “lo que indican las encuestas”, prefieren ignorar la Música que desconocen, sin darse y darle a la gente la oportunidad de conocer propuestas diferentes. Hoy la Radio en nuestro país no es más que un instrumento comercial que sirve como herramienta para mantener a la gente dominada, con merolicos conduciendo y programando “Música” que no incita a pensar, que no desafía los sentidos; la Radio se ha convertido en un medio esterilizado culturalmente.

Haciendo de lado la radio pública, que cumple más o menos con la labor de fomentar la Cultura, la radio comercial mexicana se ha convertido un desierto en cuanto a diversidad. Basta dar una vuelta por el cuadrante para comprobar la enorme semejanza de voces, contenidos, propuestas musicales e incluso los horarios para cada tipo de programa.

Y el Jazz, ¿qué papel juega en todo esto? El Jazz es música “aspiracional” y bonita, siempre y cuando no vaya más allá de lo que es permitido por los patrones de la Radio: Norah Jones, Kenny G, Michael Bublé, los Sinatra y Louis Armstrong en su parte “suave” y algunos otros afortunados. Fuera de eso, reina la ignorancia y el desinterés. Y si además de ello, festivales y ciclos de “Jazz” presentan en sus carteles actos que no pasan de ser meros intérpretes pop con aspiraciones a jazzistas e incluso grupos de música popular o regional que por estar de moda, se incluyen en ellos por ser cool y pueden “atraer a un público más diverso”, nuestra realidad es verdaderamente deplorable.

En la radio privada no hay espacios para el Jazz. Livejazz era un oasis que domingo a domingo, de 20 a 22 horas, dio la batalla gracias al apoyo absoluto por parte de los directivos de MVS Radio. Pero, ¿era suficiente contar con dos horas a la semana en esa emisora para aportar algo a la sociedad?

Por fortuna, la radio pública sigue apostando al jazz con Horizonte 107.9, que dedica todos sus espacios musicales a este género, además de las radios universitarias a nivel nacional, las cuales, a excepción de una o dos, tienen dentro de su programación un espacio dedicado al Jazz. A lo largo de los años, han destacado figuras importantes en la difusión del género en estas estaciones, como Germán Palomares Oviedo, Fernando García Olmedo y Alain Derbéz, entre otros. Además, la propuesta en internet

crece cada día, con portales como centraljazz.mx, contratiempojazz.com y codigodf, estación de radio que cuenta en su programación con Síncopa Blues. Que existan alternativas para el Jazz en la radio pública y por internet, no significa que la radio comercial no tenga un compromiso para difundir la Cultura. Por muy poca audiencia que se consiga, casi cualquier programa que se transmite en las estaciones comerciales concentra la misma o incluso más audiencia que cualquiera de las alternativas mencionadas. Y si bien es necesaria la “alternativa”, no menos importante es que esta sea complemento y contraste, incluso estímulo para evitar los excesos de la radio privada, que, al no encontrar competencia, ha olvidado la importancia de su compromiso social.

ES PARADÓJICO QUE, HABIENDO UNA GRAN CANTIDAD DE MÚSICOS JÓVENES CON GRAN TALENTO, QUE EXISTIENDO LUGARES EN LOS QUE SE TOCA EL JAZZ TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y QUE LA PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA VAYA EN AUMENTO, NO EXISTAN SUFICIENTES ESPACIOS RADIOFÓNICOS PARA DIFUNDIR Y APOYAR TANTAS PROPUESTAS Y APUNTALAR UN MOVIMIENTO QUE ESTÁ CADA DÍA MÁS VIVO. Y ESPEREMOS QUE LOS EXISTENTES PERMANEZCAN AL AIRE.

ND

OCTAVIO ECHEVARRI

— NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO. —

Estudió guitarra con el maestro Luis Robert en el Estudio de Arte Guitarrístico. Cursó el Taller de Jazz de la Escuela Superior de Música. Realizó diversos estudios de forma particular y con importantes maestros, de armonía, composición e interpretación musical, entre otros, el fallecido trombonista y Director de Orquesta, el canadiense Dave McMurdo. Miembro fundador, en los 80 de los proyectos de Jazz, Astillero y Montage. Participó como guitarrista en los siguientes proyectos: Gerardo Bátiz, Tania Libertad, Betsy Pecanins, Lila Downs, Hernaldo Zúñiga Edith Márquez, Papa Beto's Big Band, OFUNAM, OSEM, OSN. Eduardo es compositor de Música para Teatro y documentales. Tiene tres grabaciones como líder: la Banda De Moebius (Ingeniarte Acústica), All The Songs You Are y Doce Tonos de Azul (Urtext). Maestro de la carrera de guitarra de Jazz desde hace 20 años, y Coordinador de la Licenciatura de Jazz de la Escuela Superior de Música desde hace cinco años. Además, Eduardo es Cofundador de la Academia de guitarra, GUITART. Actualmente es líder de su cuarteto.

JULIA VARI,

• LA NOTA DOMINANTE, •

recién
HABÍA REGRESADO
a
MÉXICO,

LA CONTRATARON PARA CANTAR

en un evento privado sumamente exclusivo. Varias semanas antes del evento estuvo organizándose con la banda. Los contratantes primero querían guitarra, después trío, y al final se decantaron por el dueto piano-voz. El lugar del evento carecía de estacionamiento y esa noche estaba lloviendo muy fuerte; Julia acompañada del pianista, caminaron por varias cuerdas cargando amplificador, teclado, atriles, partituras y demás. Por fin, empapados por las aguas, Julia Vari y su pianista llegaron. La Coordinadora del evento los recibió y les dijo: “¡mmmh!, como que el piano no va con el *mood* del evento, ¿puedes cantar a *cappella*?”. Esta es otra experiencia más que delata el poco profesionalismo de los contratantes y el poco o nulo respeto que muestra la sociedad a los que se dedican a la Música.

- El mundo es un pañuelo -

ESPAÑA, MÉXICO, RUMANIA, ESTADOS UNIDOS...
POR HABER VIVIDO EN TANTOS
PAÍSES Y REGIONES,
JULIA VARI
SE CONSIDERA
CIUDADANA
DEL MUNDO.

y de manera natural eso la ha llevado a interpretar canciones en varios idiomas. En su nuevo disco *Lumea* -que en rumano quiere decir mundo-, canta en seis lenguas: español, inglés, portugués, hebreo, francés e italiano.

Lumea, que saldrá bajo el sello PRODISC, logra fusionar géneros y sonidos bastante diferentes, por ejemplo, la Ópera y el Bossa Nova, o la Balada francesa y el Up-tempo Swing. Es un disco con un feeling muy internacional, tanto por la selección de canciones de todas partes, como por el origen de los músicos que la acompañan: el pianista es cubano; el guitarrista, canadiense y el trompetista, americano.

Adentrándome en su vida privada, cuando Julia era pequeña, sus padres en vez de ponerle Música infantil le ponían Música de Frank Sinatra, Glenn Miller y Cole Porter. Fue así como empezó a internarse en las aguas del Jazz..., y hablando de aguas, Julia de madre americana y padre español, se embarcó literalmente como solo performer para tocar en cruceros donde tuvo la oportunidad de seguir conociendo estados y ciudades, experiencia que confirma que no había otro título más adecuado para su disco que *Lumea*.

Además de Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Elis Regina, sus dos influencias musicales más importantes son Sarah Vaughan y Patricia Barber. Las dos son grandes cantantes y ésta última se acompaña en el piano, algo que Julia ha empezando a hacer cada vez más seguido. *Lumea* es un homenaje a los sitios donde ha vivido y un reconocimiento a la gente que ha conocido a través de la Música.

Julia, por otro lado, reconoce que el Jazz en México está creciendo favorablemente, pero siente que hace falta cambiar el concepto que los mexicanos tienen sobre el género, sobre todo trabajar para quitarle los calificativos y las etiquetas de complejo y elitista que son completamente falsas. Le gustaría que el Jazz alcanzara a gente a la que por lo general

no alcanza, pues cree que está hecho para todos, no sólo para los viejos o para los ricos...

De hecho, *Lumea* fue realizado con este deseo en mente; los tracks del disco no son los clásicos standards de Jazz que se tocan siempre, no obstante, es un Jazz muy digerible que puede disfrutar cualquier persona aunque no sea un conocedor ni un fanático.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.
Les comparto esta frase del extraordinario pianista
THELONIOUS MONK:

Todas las personas,
en TODOS los países,
INTENTAN tocar JAZZ.

JULIA VARI

ENTREVISTA

Julia, bienvenida a Nota Dominante. Me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Y pues, nada, vamos a empezar con estas preguntas... Me decías el día que te conocí que el Jazz es el reto más grande de tu vida y lo más apasionante. ¿Por qué no me cuentas de esto...?

Claro, sí. El Jazz es para mí algo mágico, creo que te comenté que mi formación musical es en Música Clásica, entonces cuando decidí enfocarme en el Jazz presenté un gran reto para mí; bueno, sigue representando un reto porque son géneros muy, muy diferentes. Ahora, mi formación clásica me ayuda, creo que es una excelente base para estudiar cualquier género de Música, sin embargo, es un poco difícil a veces.

Y, ¿por qué crees tú que la gente debería escuchar Jazz?

Pues yo creo que **EL JAZZ TIENES ALGO PARA TODOS. ES UN GÉNERO EXCELSO**, tan amplio y creo que hay desde el Free Jazz hasta el Bossa Nova, standards de Jazz, pienso que hay algo para todos...

Digo, porque tú material está justamente muy variado, ¿no es así?

Sí, sí, exactamente. De hecho mi nuevo disco es una compilación de Música mexicana, francesa, hebrea, italiana; canciones de todo el mundo en versiones de Jazz y Bossa Nova. Mi idea cuando decidí hacer este material responde a que quería lograr algo diferente, sin embargo deseaba que fuera Música

- Julia Vari -

digerible, para que la gente, a lo mejor gente que no conoce el género, que no sabe lo que es el Jazz, pueda disfrutar y pueda decir "¡wow!, ¿esto es el Jazz? ¡Qué padre! ¡Qué increíble, ya me gusta el Jazz!". Esa fue mi intención.

Como algo más sencillo para la gente.

Claro.

Y que no fueran necesariamente los standards de siempre, ¿no?

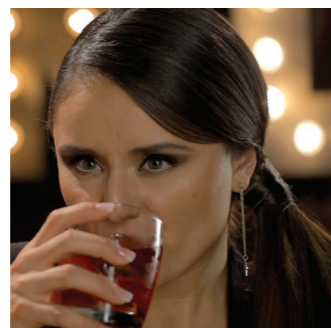
Exactamente. Tampoco que fuera algo que hace todo mundo que es precisamente tocar standards de Jazz...

Julia, tú que eres ciudadana del mundo, por qué no nos cuentas sobre tu disco y tu visita a Nueva York para masterizarlo y demás...

Sí. Bueno, mi disco lo grabé hace unos meses en San Miguel de Allende en el Estudio de Ken Bassman y de hecho mi disco es muy internacional, tanto por la selección de canciones como por el origen de los músicos; el pianista Gabriel Hernández es cubano, el trompetista Marc Osterer es americano, ¿quién más? (risas) y bueno los demás sí son mexicanos...

Hay alguien por ahí que es canadiense, ¿no?

Sí, Ken Bassman.

432

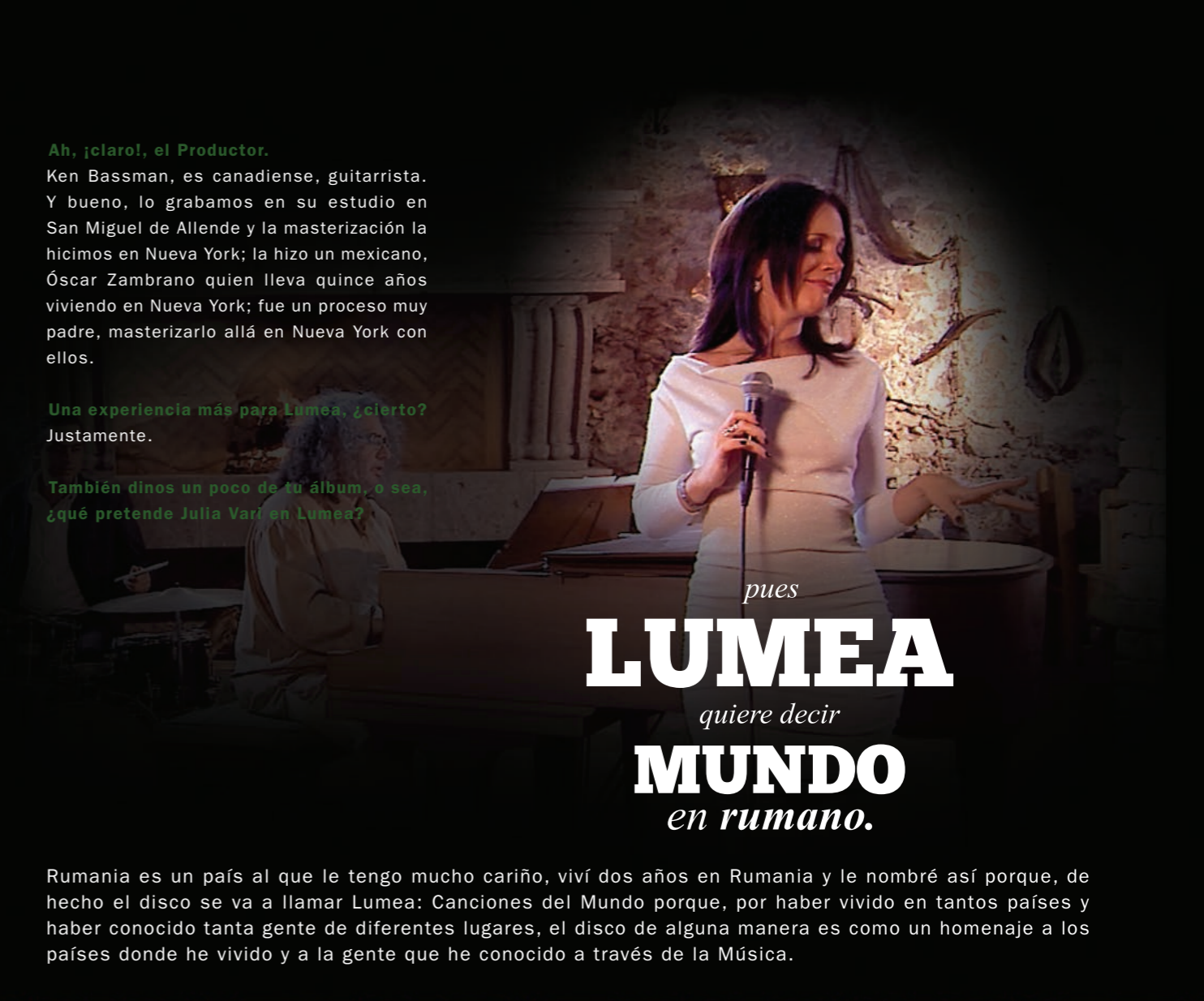
Ah, ¡claro!, el Productor.

Ken Bassman, es canadiense, guitarrista. Y bueno, lo grabamos en su estudio en San Miguel de Allende y la masterización la hicimos en Nueva York; la hizo un mexicano, Óscar Zambrano quien lleva quince años viviendo en Nueva York; fue un proceso muy padre, masterizarlo allá en Nueva York con ellos.

Una experiencia más para Lumea, ¿cierto?

Justamente.

También dínos un poco de tu álbum, o sea, ¿qué pretende Julia Vari en Lumea?

pues

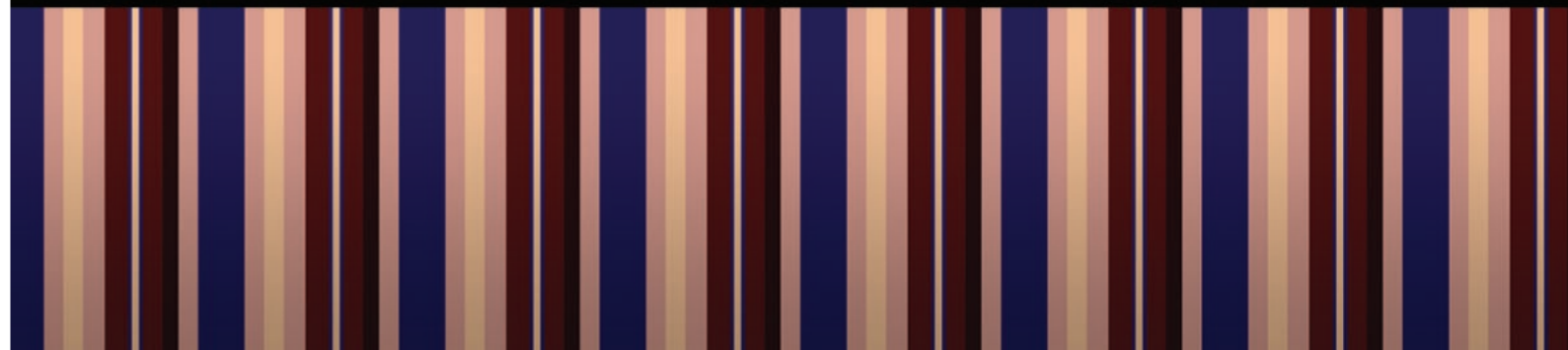
LUMEA

quiere decir

MUNDO

en rumano.

Rumania es un país al que le tengo mucho cariño, viví dos años en Rumania y le nombré así porque, de hecho el disco se va a llamar Lumea: Canciones del Mundo porque, por haber vivido en tantos países y haber conocido tanta gente de diferentes lugares, el disco de alguna manera es como un homenaje a los países donde he vivido y a la gente que he conocido a través de la Música.

JULIA VARI

Julia, afuera me platicabas que te habían ofrecido un proyecto precisamente en Rumania de hacerte estrella Pop, y rechazaste el proyecto. ¿Por qué?

Sí, efectivamente; la disquera más conocida de Rumania me hizo una propuesta para cantar Música estilo Thalía, Paulina Rubio y así, ¿no? (risas), y sí lo pensé -no te voy a mentir-, pero al final decidí que no, decidí no aceptarlo porque no era lo mío. Yo quería hacer, crear mi propia Música, hacer Jazz, hacer cosas diferentes entonces no, no me animé.

Claro, porque precisamente eso te hace diferente...

¡Por supuesto!

Porque no solamente cantas, también compones...

En efecto.

Arreglas...

Sí, soy pianista, también arreglista, hago arreglos. Entonces, bueno, me encanta hacer eso, me encanta poder cantar mi propia Música. Estoy empezando a componer otra vez; componía mucho de más joven... Y dejé de hacerlo por muchos años y ahora estoy empezando otra vez.

Retomaste... Eso está bien.

Así es.

Oye, y también en esta parte del mundo, tú que has estado en tantos lugares, ¿cómo has visto, cómo están parados los jazzistas mexicanos? ¿Cómo nos ven desde afuera?

Ufff... bueno, es que el nivel de Jazz en México es impresionante como el nivel de los músicos que me acompañan, quienes además de ser grandes músicos son grandes amigos; realmente están pasando cosas increíbles en México. Yo siento que, desgraciadamente, en el extranjero no saben todo lo que está sucediendo en la escena jazzística de México.

- El mundo es un pañuelo -

Y para cerrar, ¿qué quieres decirle a la gente sobre Julia Vari?

Pues te comento que mi disco va a salir por ahí de finales de septiembre (2013), firmé con una disquera, se llama PRODISC. Ellos van a producir el disco, estamos muy contentos, muy emocionados, ellos ahora están trabajando en el diseño y en septiembre, pues, si todo marcha bien, va a estar ya a la venta en Sanborns y en Mix Up.

¡Ah, perfecto!

También en línea, así que ojalá a la gente le guste.

Bueno, pues tómale un traguito a tu tequila (risas).

¡Salud!

*Muchas gracias, Julia, un
placer de verdad.*
NO, MUCHÍSIMAS GRACIAS A TI VALERIA,
GRACIAS POR LA INVITACIÓN.

UN
MAPA
DEL JAZZ EN
GUADALAJARA

—GABRIEL ZARZOSA—

EN OCASIONES LA MÚSICA

y sus más recientes formas de distribución desbordan el anclaje territorial que nos permitiría describir la producción y circulación de uno de sus géneros dentro de los límites de una ciudad, país, etc. Esto, sin embargo, puede ser también un aliado al momento de observar las triangulaciones que acontecen entre quienes hacen y escuchan esa Música y su relación con toda una serie de factores, esos sí bien anclados a al territorio del que surgen: instituciones, políticas públicas e infraestructura escénica, aglutinadores que dan forma y consistencia a lo que aquí llamaremos el Jazz en Guadalajara.

LA EXPRESIÓN Y UNIVERSO QUE NOS TIENE EN ESTO SE PUEDE RECORTAR CON MUCHAS TIJERAS, CONVIENE PARA EMPEZAR HACERLO CON LAS QUE PUEDAN ESCINDIR EL MUNDO DE LO COTIDIANO Y EL DE LO EXTRAORDINARIO. PARA EL PRIMERO, EL INSTRUMENTO DE NAVEGACIÓN SERÁ EL MAPA, PARA EL SEGUNDO, UN CALENDARIO. PARA AMBAS MI BRÚJULA FUE UNA PLÁTICA CON GIL CERVANTES .

Este no es más que un dibujo de trazos anchos de la red y los nodos que a partir de sus interlocuciones nos dan insumos suficientes para poder afirmar categóricamente que el Jazz en Guadalajara, existe. Por ello los enlaces podrán parecer hipertextuales cuando no esquizofrénicos, pero a mi defensa..., ¿de qué otra forma se podría hablar de Jazz?

Comienzo por la ciudad. La disposición geográfica del Jazz en Guadalajara no es distinta de la del grueso de otras manifestaciones musicales y artísticas en otros lenguajes. Si bien músicas identificadas bajo los parámetros del hip hop tienden más hacia las periferias, el Jazz está bien acotado. Algunos coincidimos en decir que va desde la Minerva hasta el centro. Para quien no ha estado en Guadalajara esto no significa un rango más amplio que 40 cuadradas perfectamente caminables. En el eje de la “y” no hablaríamos de

más de 20. Como dije, no es la zona del Jazz sino de un circuito de industrias creativas y la oferta de servicios para los habitantes. Es una zona en la que converge la Guadalajara más tradicional y las culturas emergentes pequeñoburguesas, jóvenes transmitters, despachos de diseño al lado de una notaría que constantemente se queja del ruido del bar vecino. El imán alrededor del cual gravitan todos solía llamarse Lafayette, hoy Chapultepec.

La avenida **Chapultepec** existe en la memoria histórica de los tapatíos como un espacio de reunión. Es una avenida habitada por jóvenes —y no, no particularmente jóvenes jazzista—, marcada más bien la coexistencia de distintas culturas, los skatos, los que bailan salsa los lunes, los que toman clases de caminata en pasarela, los que andan en bici o en patines, los que rapean en pleno camellón, los que venden libros, zarapes, lámparas o

inciensos, es un lugar de fascinante convergencia, no apta para puristas culturalistas, apta más bien para amantes de la diversidad. Parece ocioso extenderme tanto en una calle en la que no prevalece el Jazz y en donde, por el contrario, cada vez se ven más bares en donde la bebida es la michelada de dos litros, frituras con salsa Valentina y la Música, bueno, la Música no es Jazz. Mis motivos van a continuación.

No es sólo que como dije, la avenida es la referencia rectora en el imaginario de la zona, sino que muchos de sus vecinos, puristas-culturalistas, preferirían que la calle sólo estuviera habitada por Jazz. Algunos, incluso, se sienten agredidos por la presencia de otras manifestaciones y más aún por sus ejecutantes. El motivo de esa queja es, vista de otro modo, la condición de posibilidad para que eventualmente en medio de todo aquello, un grupo de jóvenes conecte sus amplificadores en los enchufes del camellón y se pongan a improvisar Música alrededor

de otros muchos jóvenes más. Comparto con Gil (mi brújula) el entusiasmo por esos instantes de Música. El Jazz no puede vivir sólo de cultura institucional, esa que corre de arriba a abajo. Es necesario para su continuidad que exista un sano equilibrio entre las expresiones más espontáneas, y lo que de forma institucional pueda hacerse para fortalecer el campo. Ése, desde la espontaneidad de la calle, es el primer apunte que quiero hacer para denunciar la existencia del Jazz en Guadalajara. Ahora sí, vamos a los lugares en los que se programa Jazz. Desde Chapultepec hacia el centro y 30 años atrás, Copenhagen.

Momento de delinear algunos antecedentes. Quienes fueron al **Copenhagen 77** lo describen como un lugar hecho específicamente para tocar y escuchar Jazz. Oscuro, pequeño, con un gran piano de cola, buena comida, bebida, gente y claro: músicos. Si entonces existía el Jazz en Guadalajara ése lugar debía demostrarlo, debía tener un

programa redondo con un vaivén interminable de trompetas, bajos, baterías. A diferencia de muchos de los bares en los que se puede escuchar Jazz, en el Copenhagen no se trababa de algo eventual, era en cambio una constante, no era un bar que programaba Jazz sino un bar-de-Jazz. Un sitio privilegiado para la formación de públicos y nuevos músicos, un ancla en la ciudad, justo frente al “parque rojo” (de manera oficial Parque Revolución) y en los años en los que aún se hablaba de una Guadalajara predominantemente conservadora y tradicional, era un lugar de resistencia. El desaparecido Copenhagen, además, tiene el aura mística que sólo la muerte puede dar, algo que no le ha sucedido al que más tiempo pasó en la banqueta de ese piano, Carlitos de la Torre.

En el recuerdo de Gil, el Copenhagen va en mancuerna con los relatos de un músico que a su consideración no se le ha dado el crédito histórico que merece. Carlitos de la Torre era el pianista que seguramente

encontrarían sentado en aquel gran piano de cola si iban al Copenhagen. Genial, cálido, siempre rodeado de amigos e invidente para redondear el arquetipo. Es el personaje que para mi informante marcó a toda una generación de jazzistas, sus contemporáneos y aquellos en los que sembró el interés por el género. Carlitos de la Torre hoy está muerto. En espera de que alguien haga justicia a su memoria un sujeto cuyo nombre es casi idéntico toca hoy, un par de décadas después y a unas cuadas de distancia del mítico Copenhagen. Es Carlos Torres, artista plástico, guitarrista y líder de un cuarteto que toca regularmente en uno de los lugares clave para entender el Jazz de la ciudad: el Primer Piso.

Las paredes de ese bar llamado **Primer Piso** están forradas de lo que podrían ser los cojines de un viejo sofá color tinto desgastado. Tiene candelabros, una gran barra, espejo, grandes ventanas y un escenario a

ras de suelo. Se encuentra, efectivamente, en el primer piso de un edificio ubicado a espaldas de la rectoría de la Universidad de Guadalajara y a unos metros del Templo Expiatorio. Seguimos a las afueras del centro de la ciudad. Ese escenario está normalmente ocupado por distintos conjuntos locales, siempre Jazz y cuando no, Dj Titánica poniendo Música, y lo hace bien. Daniel López Trío, The Jazz Standard trio, Carlos Torres Quartet, Alex Medelez Quartet son algunos de los más frecuentes (y también lo hacen bien). Si toman el mapa de Guadalajara, cuatro calles hasta llegar a Juan Manuel y unas cuantas más hacia el centro se encuentra el café André Bretón, otro lugar comprometido con la síncopa, con una programación quizás más plural dentro de los amplios y difusos márgenes del Jazz. Bajofondo e i Latina también figuran en intermitencias jazzísticas, y fuera de los linderos más recurrentes, Sótano 2 y Café Candela.

GIL CERVANTES TIENE UNA TRILOGÍA CUYOS ENLACES CONSIDERA INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE UNA ESCENA MUSICAL LOCAL: LA FORMACIÓN DE MÚSICOS Y PÚBLICOS, LA CREACIÓN DE FESTIVALES Y LA EXISTENCIA DE LUGARES EN DONDE TOCAR/ESCUCHAR JAZZ. DE ESOS ÚLTIMOS, COMO SE HA MENCIONADO: LOS HAY. NO LOS MÁS ADECUADOS PARA TOCAR JAZZ: PERO LOS HAY. NO TANTOS COMO QUISIÉRAMOS: PERO LOS HAY. PARA COMPLETAR LA TRILOGÍA EN LOS ESFUERZOS FORMATIVOS Y FESTIVALEROS TENDRÉ QUE PRESENTARLES A SARA VALENZUELA.

LA VOZ DE **SARA VALENZUELA** SE ESCUCHA EN SUS DISCOS COMO SOLISTA, EN LOS QUE GRABÓ CON LA DOSIS, EN EL PROGRAMA DE RADIO QUE POR DOS DÉCADAS HA EXISTIDO EN LA FRECUENCIA DE RADIO UDG, Y SE ESCUCHA TAMBIÉN EN SUS ANDARES COMO GESTORA CULTURAL. ES DIFÍCIL FIJAR LOS LÍMITES DE CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES PARA ESBOZAR UN PERFIL QUE SINTETICE SUS APORTES AL JAZZ DE LA CIUDAD PERO ALGO SE PODRÁ HACER.

Empecemos por la radio. “**Sólo Jazz**” ha existido en el cuadrante tapatío por tres décadas, las últimas dos bajo la batuta y conducción de la propia Sara Valenzuela. A pesar de los años que lleva al aire es un programa que se ha conservado joven (en tanto arriesgado) por sus sesiones en vivo, por sus invitados y por lo que han implicado las actividades en paralelo de su conductora. Quienes hemos hecho radio musical sabemos que poco es el impacto que se puede tener si no se construye un discurso con referencias de carbono asequibles al público en el territorio desde el que se habla. Sara, en ese sentido, ha logrado que aquello que sucede en la cabina exista también en los foros, y es así como tan sólo en 2013 estuvieron en Guadalajara desde Marc Ribot, Nicholas Payton, José James entre muchos, en serio, muchos otros exponentes del género. El enlace entre la cabina y los foros se ha hecho desde muchas plataformas, pero ninguna con tanta claridad y dirección como lo que esta sucediendo con Tónica.

Sería muy limitado decir que los objetivos de **Tónica** son traer a los músicos internacionales que programa “Solo Jazz” a Guadalajara. En realidad se trata de algo mucho más ambicioso. Es un proyecto que agrupa actividades bajo dos grandes agendas: lo formativo a través de talleres gratuitos de distas índoles y dimensiones que se suman a la labor educativa que realizan instituciones privadas como Fermatta y la Universidad Libre de Música. La otra gran agenda tiene que ver con lo escénico en la realización de conciertos en distintos foros de la ciudad. Una agenda que no se puede medir desde lo cotidiano (como sí los conciertos de las distintas bandas que he y seguiré mencionando) sino que enriquece un calendario de lo extraordinario repartido a lo largo del año, un calendario que en 2013 explotó en verano en lo que

hasta ahora ha sido su actividad más importante, el **Encuentro Internacional de Jazz en Jalisco**.

Gracias a una buena gestión y el buen ánimo de las encargados de las secretarías de Cultura estatal y municipal, además de un buen número de aliados comerciales, el encuentro se pudo dar como lo habrían pensado desde la creación de Tónica en 2007. Durante una semana este evento estuvo repartido en siete foros con presentaciones, muchas de ellas gratuitas y otras más cuyos costos que en su mayoría no superaban los 50 pesos. El Encuentro supuso un número importante de conferencias, conciertos, talleres, proyecciones de documentales y otros productos culturales relacionados al Jazz. ¿Los nombres? Michael Davis, Jay Rodríguez, Nicholas Payton, Gerry Rosado, José James, Alex Otaola, Joey DeFrancesco, Iraida Noriega, Bettye Lavette, Ben Allison, Smoke Rings Quartet y Kurt Elling entre otros. Es la medalla más brillante que se ha colgado Tónica al cuello, el reto, sin duda,

será la continuidad y periodicidad del mismo, un reto que tendrá que enfrentar Tónica con el equipo que lidera Sara y el otro actor que también aparece en primer primerísimo plano en la Dirección de la Fundación... Gil Cervantes.

Cuando en 2006 **Gil Cervantes** regresó de Boston a Guadalajara, su forma de entender la Música había cambiado. No era sólo que las clases en Berklee le habían dado forma a su creatividad musical, sino que había descubierto que el más sesudo y hábil trompetista no podía grabar discos, hacer entrevistas y encontrar un público si lo hacía en solitario. Debía, necesariamente, formar alianzas y fortalecer (crear en su caso) industria. Fue entonces cuando se reencontró con Sara para la conformación de Tónica pero fue también cuando encontró interlocutores que creían, como él, en la fuerza de la Música fugada de estereotipos y con una fuerte impronta de improvisación Así

nació Troker. Hoy Troker no es, dice Gil, una banda de Jazz, pero paradójicamente es una banda que le da al Jazz de Guadalajara un rostro hacia el exterior, existiendo como Jazz en el imaginario del público conquistado y el que han ido ganando tanto en sus giras por Europa y Latinoamérica como en su reciente participación en el Festival Glastonbury donde compartieran cartel con los mismísimos Rolling Stones.

Tal vez el personaje más difícil de encontrar en esta historia sea el público. No porque sea pequeño o ajeno al resto de las relaciones, sino por dispersos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? No son los que van al Primer piso o al Café Bretón, un público estereotipado, casi disfrazado en

el performance de quien escucha Jazz, al menos no sólo son ellos. Por supuesto que habrá un círculo de constantes habitantes del Jazz y a ellos los puedo imaginar con facilidad, ponerles un rostro y un perfil social, Gil lo ha cotejado en los talleres con niños de colonias periféricas en donde la liberación de la creatividad es el nombre que le ponen esa Música. Por un momento, por unos compases, ellos también son el público del Jazz. No me atrevo entonces a proponer

pero lo fascinante
es salir del nicho
y ver que en
verdad nadie le
dice que “no” al
Jazz

un perfil del habitante del Jazz en Guadalajara, en cambio, tomo, la opción del misterio.

Sirva éste como una exploración por la superficie de un universo móvil en el que orbitan además de los que mencioné personajes como los guitarristas Tom Kessler y Raúl Carrillo, el multi-instrumentalista Klaus Mayer con su Big Band, el pianista Willy Zavala y en

donde han estado el contrabajista Vico Díaz, Memo Olvera, José Luis Guerrero, el guitarrista e impulsor del blues Genaro Palacios, el legendario bajo de “el Pichón” y muchos otros músicos que en estrechas vinculaciones y entre lo ordinario y lo extraordinario dan forma a lo que seguramente llegará a ser una sólida escena jazzística tapatía; todavía difusa, embrionaria si se desea, pero lejos

de la decadencia, en un punto en donde sus muchas carencias se sienten más como oportunidades que como pérdidas. El Jazz en Guadalajara es tangible, desbordado en vinculaciones con otros circuitos, tanto musicales como territoriales, con actores fluctuantes, con escenarios que como abren también cierran, con gobiernos que a veces apoyan y a veces olvidan...

Y SIN EMBARGO SE MUEVE.

BUENA TAREA LE QUEDA A LOS INVESTIGADORES COMO RODRIGO DE LA MORA QUE DESDE LO SOCIOCULTURAL HAN DECIDIDO DESENREDAR UNA URDIMBRE EN LA QUE SE MEZCLAN LA CULTURA COMO INDUSTRIA, LA CULTURA COMO ARTE, LA CULTURA COMO EXPRESIÓN, Y EN ESPECIAL, LA CULTURA COMO ALMACÉN DEL SENTIDO QUE SE PRODUCE NO SÓLO EN LO QUE SE PLASMA EN UNA PIEZA, SINO EN EL QUE SUS ACTORES CREAN UNA MANERA DE EXISTIR QUE PERMITE RESOLVERSE IMPROVISANDO CON LA LIBERTAD QUE TIENE EL JAZZ.

ND

GABRIEL ZARZOSA

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL AÑO DE 1987*

Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Torreón. Por cuatro años fue locutor en la emisora RMX, concepto musical de grupo Imagen Multimedia. En 2013 obtuvo el grado de Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) con la tesis: “Los sonidos del amor independiente: letra y música en la producción de sentido” en la que analizó canciones de amor identificando rupturas significativas con los modelos del amor romántico tradicional. Gabriel ha participado en congresos nacionales e internacionales abonando al debate de los estudios de juventud, afectividades y Música. Actualmente es profesor de teoría sociocultural en ITESO.

A close-up portrait of a man with dark hair and glasses, looking directly at the camera. The lighting is dramatic, with strong highlights on his face and glasses.

ND

ALEJANDRO MAAFS

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 6 DE MAYO DE 1986.*

Estudió la Licenciatura de Cinematografía en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC). Mientras estudiaba logró entrar a una película *Cementerio de papel* (2007) para encargarse del detrás de cámaras. En estos años concretó su vocación especializándose en Dirección de Fotografía. Entre los trabajos que han marcado su carrera ha sido asistir cámara durante tres años en Genomma Lab con diferentes fotógrafos. Ha fotografiado varios videoclips, entre ellos *Se Va* de Dildo y cortometrajes galardonados como *Rever* y *Clarissa*, con el que fue nominado a mejor fotografía en el Festival Pantalla de Cristal 2012. Diego ha operado cámara en dos largometrajes, *Viaje de Generación* (2012) y *Buitres* (2014). En el 2013, realizó campañas como la presentación de la nueva línea de General Motors y el lanzamiento de tres líneas de cosméticos de Jafra. Diego Vargas Nasser participó en *NOTA DOMINANTE* fotografiando, editando y corrigiendo color de varios de los videoclips de la serie.

puesto en nd

5o Elemento

AMPLIANDO

HORIZONTES

Nota Dominante
DE VALERIA ESTEBAN

En el año 2010, dentro del marco del doceavo Festival Internacional de Puebla, el 5to Elemento tuvo la oportunidad de ofrecer un concierto en el Zócalo de la capital del Estado.

FELIPE GORDILLO

Y SUS MÚSICOS

COMPARTIRÍAN
ESCENARIO CON

CHICK COREA

uno de los más grandes y reconocidos

JAZZISTAS

de todas las épocas.

AL TERMINAR SU CONCIERTO

los integrantes del *5to Elemento* lo pudieron conocer en el camerino, conversaron, le obsequiaron el disco del grupo y se sacaron fotografías con él. Felipe tuvo ocasión de pedirle un autógrafo el cual conserva como algo en extremo valioso de aquél encuentro. Sus palabras fueron: “*For Felipe, Good Luck, Chick Corea 2010*”. Como reminiscencia de aquella magnífica coincidencia, en el último disco del 5to Elemento, *Jazz for friends*, el track número cinco lleva por título: “Good Luck Chick Corea”.

Felipe había tocado el piano desde los seis años, sin embargo empezó tarde su carrera profesional como pianista de Jazz. Él estaba formado como músico clásico. Aunque no se tituló, Gordillo terminó la carrera de Arquitectura por la UNAM, mientras hacía maquetas y bocetaba, el joven Felipe tocaba con grupos de eventos en graduaciones, XV años y bodas. De ahí brincó al Rock y llegó a tocar con el legendario grupo *Doug Dougs*.

Después de una oportunidad que se le presentó de tocar con Rodolfo Sánchez —conocido como “Popo” Sánchez— en 1988, Felipe Gordillo sorprendido con lo que hacía la banda del saxofonista ve la imperiosa necesidad de estudiar Jazz así que se mete a la Superior de Música para hacerlo en forma con el Maestro Francisco Téllez y terminar a los 30 años, nada joven para ser exacta.

Formado como un grupo para ensayar, en el verano de 1999 se funda el *5to Elemento* a raíz de un taller de seis semanas con el maestro canadiense Dave McMordough. La agrupación explora ritmos tradicionales desde el Swing, Bebop, Cool Jazz, Modal Jazz, hasta el Jazz Latino. En su trayectoria de casi ya 14 años de existencia se han presentado en los principales Clubs de Jazz como el Papa Beto’s Jazz Bistro, La Bodega, Zinco Jazz Club, el restaurante

New Orleans, El Lunario, Soul Bar Jazz, Rincón Polaco, The Jazz Base, Foro 81, El Barítono Jazz Live, Radio Educación, entre otros. Recientemente se presentaron en el XXVII Festival Internacional de la Música Universitaria en Belfort en Francia.

Conformado por músicos mexicanos, el *5to Elemento* presentó su último disco *Jazz for Friends* en la Sala Blass Galindo a finales del 2012. En palabras de Felipe Gordillo, lo que el nuevo material ofrece es: “un Jazz que se entiende, un Jazz honesto cargado de energía, reflejo de lo que vive la agrupación”. Grabado también en la Sala Blass Galindo, en este segundo material, no hay maquillaje, todo se grabó en tiempo real.

Todo marcha como nunca en el Jazz nacional, pero aún hay temas pendientes en la agenda, es por ello que Felipe Gordillo ve la urgencia de integrar una comunidad de Jazz más participativa y condescendiente. Y como todo, en el modo de pensar de Felipe, siempre hay una visión positiva de las cosas. Es por ello que destaca la participación de la disquera de sus dos materiales: URTEXT. “Antes —dice Gordillo— teníamos que venderlo de mano en mano, ahora tenemos el mejor apoyo que un jazzista pueda tener”.

Por si se preguntaban por los cinco integrantes...

EN LA TROMPETA Y EL FLUGELHORN -EN ESPAÑOL FLISCORNO- ESTÁ GABRIEL SOLARES
EN EL CONTRABAJO, JUAN CRISTÓBAL PÉREZ;
EN LA BATERÍA, MARIO GARCÍA;
EN EL SAX TENOR, ALTO, SOPRANO Y FLAUTA, JOSÉ ÁNGEL RAMOS;
Y SÍ, EN EL PIANO Y LA DIRECCIÓN MUSICAL,
LUIS FELIPE GORDILLO.

Puedes contactar al 5to Elemento a través de [www.myspace.com/el5toelemento]
y desde luego, desde el portal Contratiempo Jazz.

notas hay muchas, DOMINANTES MUY POCAS.

Los dejo con esta estupenda frase del guitarrista **Lou Reed**:

Si tiene más de TRES
acordes, es JAZZ

FELIPE GORDILLO

ENTREVISTA

Felipe, ¿cómo estás?

Muy bien, Valeria, ¡gracias!

¡Bienvenido a NOTA DOMINANTE! Muchas gracias por venir.

¡Es un placer!

Felipe, la primera pregunta para ti es la siguiente: ¿qué le aporta el 5to Elemento al Jazz mexicano?

Sobre todo de lo que estamos muy ávidos —nosotros como grupo..., Mario, Gabriel, José Ángel y Juan Cristóbal—, es que hemos apostado a dar un sonido propio a nuestra Música..., Música original que hemos venido haciendo a través de los años.

Todos hemos sido cómplices de camino. Ésa es nuestra aportación: el sonido de un quinteto de Jazz mexicano.

Felipe, vienes casi recién desempacado del Festival de Belford, ¿cómo les fue?, ¿cuál fue la moraleja?

¡Nos fue increíble! Es un festival en Francia, al Norte de París y creo que fue una experiencia magnífica para todos nosotros, para todos los que estuvimos involucrados; hicimos grandes amigos y compartimos la Música y el escenario con muchos grupos venidos de todo el mundo. Para el 5to Elemento fue una gran experiencia, fue transmitir nuestra Música, tocar todos nuestros temas y dejar estos discos ahí en la

región de París y en Belford..., se quedaron muchos de nuestros discos allá.

Tuvo mucho éxito, me imagino; un quinteto de Jazz mexicano..., ¡llama la atención!

¡Por supuesto!

Felipe, *Jazz for Friends*, el segundo disco del 5to Elemento, tiene en la portada un óleo del pintor JAZZAMOART, además en la presentación oficial del disco en la Sala Blas Galindo hubo una participación activa de él; parece obvio pero cuéntame..., ¿a qué se debe?

Creo que en **EL JAZZ SIEMPRE HAY UNA COMPLICIDAD** y qué mejor que en un disco hayamos logrado participar de un artista, en este caso del gran pintor **JAZZAMOART**. Él nos dedica la portada de nuestro disco; la pintura él la tituló Quinteto para los Amigos; nosotros dentro del disco tenemos un tema que se llama Bebop for Friends y pues..., al momento de buscar el nombre, el título para el disco quedó como Jazz para los Amigos y, evidentemente, era algo muy ad hoc con el título de **JAZZAMOART**. Tanto la pintura de la portada como pinturas que hay al interior son de **JAZZAMOART**, incluso un texto del álbum nos fue dedicado por él mismo.

Otra pregunta... Si no me equivoco, para el 2014, viene un tercer álbum. Adelántanos un poco acerca de ello.

El título aún no lo tenemos pero lo que sí es cierto es que, a principios del 2013 nos metimos a grabar todos, componer temas nuevos, incluso antes del viaje a Belford, Francia. El disco en realidad ya está grabado; son treinta temas originales...

¿¡De verdad?! , ¿treinta temas? ¡Qué impresión!

Sí, así es. Vamos a hacer una selección obviamente para sacar un par de discos pero, por ahora nos vamos a concentrar en sacar los mejores temas, las mejores tomas que hayamos hecho. Sí, ¡viene un disco! Quizá sea a principios del 2014 que coincide con el aniversario del quinteto; estamos por cumplir quince años de trayectoria.

Cambiando de tema, Felipe... Hasta ahora no hemos visto una gira organizada del 5to Elemento, ¿qué falta para que llegue ese momento?, ¿será con el aniversario?

¡Puede ser!

creo que será buen pretexto

si se logra,
¡qué mejor!

HEMOS ESTADO PARTICIPANDO
EN FESTIVALES DE MANERA
MUY ACTIVA;

todas las invitaciones las hemos tomado quizá no como una gira pero sí bien agenciadas. Considero que como músicos de Jazz muchas veces estamos viviendo al día con las propuestas, con las invitaciones a los conciertos y festivales; es parte del quehacer de nosotros los músicos. A veces se tiene que improvisar mucho; a veces se cancelan eventos o alguien nos llama a otro tipo de concierto, otras ocasiones posponemos una gira según como convenga.

Tras bambalinas platicábamos de los festivales de Jazz y de la continuidad; al parecer hay muchos en México pero así como nacen..., mueren.

¡Es cierto! Incluso los grandes festivales, cuando escuchamos de una 5ta, 6ta, 7ma edición es cuando tienen la madurez suficiente y un poder de convocatoria. Por ejemplo, el año pasado estuvimos participando en el primer Festival JazzMex que, esperamos que tenga una continuidad, un tercer año, y que venga un cuarto. Ojalá que los organizadores propongan muchos años de continuidad.

Es muy triste la situación y es algo real. A veces también se cierran los lugares donde se toca Jazz. Hay un lugar donde tocamos a principios del 2013 con motivo de la inauguración y, ahora lo acaban de cerrar; se trata del Barítono Jazz Club.

¡Cierto, vi la noticia en Contratiempo Jazz! Duró muy poco.

Son noticias que nos pueden entristecer pero posiblemente vengan personas, generaciones nuevas o gente con más ímpetu que desee abrir otro espacio o proponer un nuevo festival. Por ejemplo, el año pasado comenzó el Festival de Jazz de Polanco, ojalá no muera tan rápido como el Barítono Jazz que no alcanzó a tener ni cinco meses de duración.

Felipe, desgraciadamente se nos acabó el tiempo para la entrevista pero te agradezco profundamente que nos hayas acompañado en Nota Dominante. Y, sin más..., ¡salud!

¡Salud! Muchísimas gracias por la invitación, en nombre de todos los integrantes del 5to Elemento —Gabriel, José Ángel, Mario y Juan Cristóbal— te agradecemos el hecho de difundir nuestro material, los dos discos que ahora tenemos y..., esperamos que vengan muchos más.

464

*Seguramente así será.
¡Salud!*
¡SALUD!

Set Principal ND

Encuadre:

Plano detalle

Level

Utilería:

Copa con Campari

Hielos

Escenario:

Set Principal ND

Encuadre:

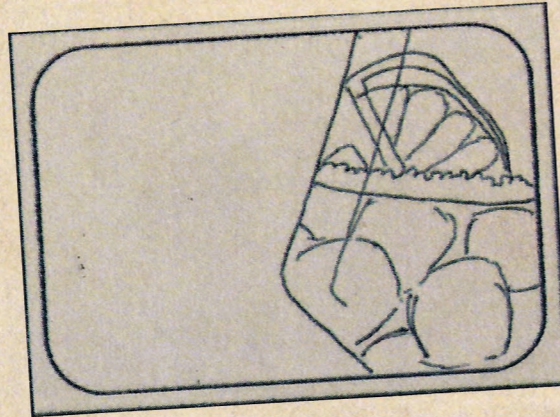
Plano detalle

Level

Utilería:

Copa con Campari

Hielos

Escenario:

Set Principal ND

Encuadre:

Plano detalle

Picada

Utilería:

Copa con Campari

Hielos

Escenario:

Set Principal ND

Encuadre:

Plano detalle - Holandés

Escenario:

Set Principal ND

Encuadre:

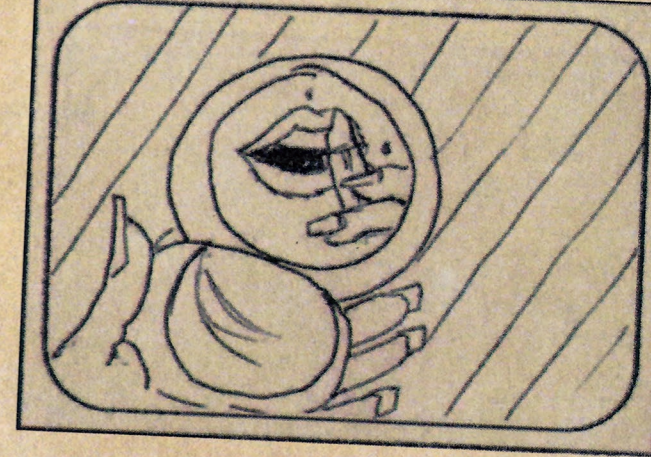
Plano detalle

Picada

Utilería:

Espejo de Bolsillo

Lápiz labial

Escenario:

Set Principal ND

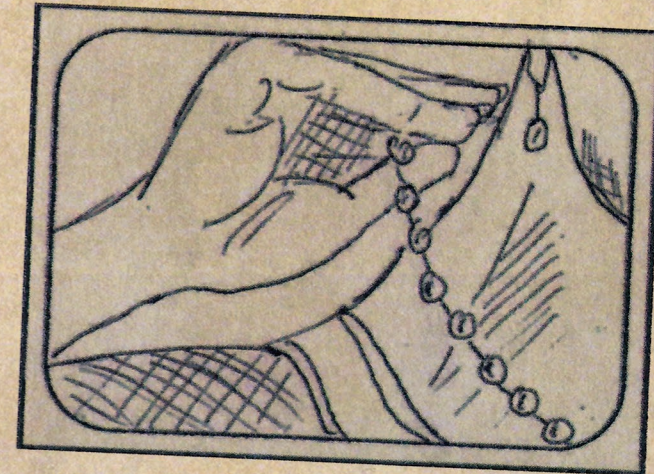
Encuadre:

Plano detalle

Contrapicada

Utilería:

Collar

Escenario:

Set Principal ND

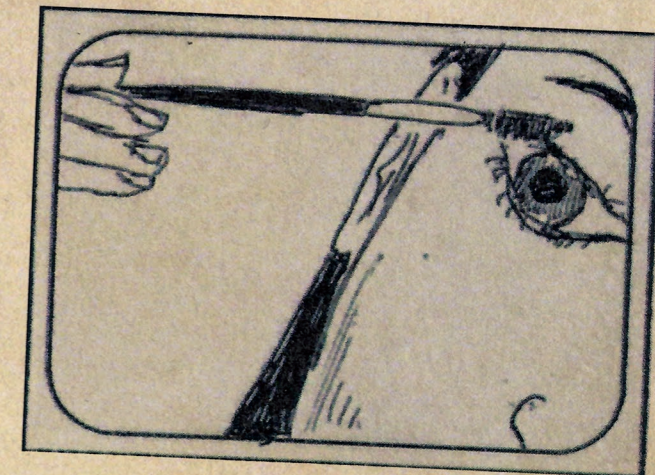
Encuadre:

Plano detalle - Holandés

Contrapicada

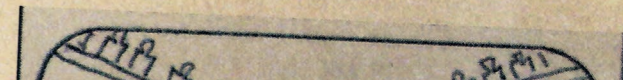
Utilería:

Rimel

Escenario:

Set Principal ND

Tocar
JAZZ
en Toluca
ó
torear
en Nueva York
— CARLOS GARZA —

Son las ocho de la noche y vengo en una caravana de tres coches preguntando en algunas esquinas de la Ciudad de Toluca dónde está ubicada la calle 5 de Febrero. Íbamos Manuel Clavijo en la trompeta, Octavio Cervantes en la guitarra, Pedro Galindo en la batería y yo en el contrabajo a tocar a un lugar recóndito de esta Ciudad. Después de varias vueltas encuentro una casa con una fachada muy sencilla en una calle poco iluminada y dudo si verdaderamente ése es el lugar donde vamos a tocar; normalmente cuando nos contratan para tocar Jazz desde lejos se divisa una carpa o hay muchos vehículos que hacen evidente la existencia de un evento.

Toco la puerta y los anfitriones reciben al grupo con una enorme sonrisa gritando: “¡ya llegaron, ayúdenle a los muchachos!”, inmediatamente salieron cinco personas con toda la disposición de ayudar a cargar el equipo de Música y no sólo eso, sino que también me llevaron de la mano para conocer a la festejada: una señora de sesenta años que siempre ha disfrutado de escuchar Jazz.

Finalmente, entro a la sala de aquella casa y veo las sillas acomodadas de cierta manera en que todos los asistentes pudiesen ver perfectamente el escenario que prepararon, sacamos el Real Book , hicimos una lista de canciones que pudiera durar una hora, y dimos inicio a uno de los conciertos que más he disfrutado, pues cada uno de los integrantes del grupo improvisamos y disfrutamos la Música de una manera distinta pero muy especial.

HAGO REFERENCIA A ESTE CONCIERTO DEBIDO A QUE LA MÚSICA NECESITA TENER UNA INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO, Y CUANDO, COMO MÚSICO, ENCUENTRAS UN ESCENARIO EN EL QUE SE LOGRA ÉSE VÍNCULO, LAS NOTAS FLUYEN Y MUEVEN FIBRAS MUY INTERNAS. Y CUANDO SE VIVE ESA EXPERIENCIA MUSICAL EN UN ESCENARIO ASÍ, SE LLEGA A LA MEJOR PARTE DE LA MÚSICA QUE ES TOCAR LAS EMOCIONES DEL PÚBLICO.

Al encontrar la conexión con tú público, se fomenta la reflexión y surgen otras cosas, así como el título de este texto, que nace de una buena charla que en alguna ocasión tuve con una figura importante del fútbol en Toluca y gran aficionado a la Música, quién me hizo la siguiente pregunta después de que nos contrató para tocar en su casa: ¿Charly, consideras que tocar Jazz en la Ciudad de Toluca es igual que torear en Nueva York? Con este texto, mi propósito es responder a esta pregunta a través de un breve recorrido en las experiencias personales que he vivido como músico de Jazz, ya que gran parte de mi carrera ha transcurrido en la capital del Estado de México.

Para conocer cuáles pueden ser las metas de un músico en una ciudad como Toluca, primero me interesa hablar de la infraestructura cultural y decir que la Ciudad cuenta con tres Orquestas Sinfónicas, un catálogo de más de 30 agrupaciones artísticas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y otros cuantos grupos del Instituto Mexiquense de Cultura (IMC), entre los que encontrarán algunos músicos o agrupaciones de Jazz con más de diez

años en esta Ciudad como Octavio Cervantes, Rene Thompson, Carmen Fuerte, Alejandro Reynaud y Soliloquio, un cuarteto de Jazz al que pertencí y esporádicamente se sigue presentando en eventos de la Universidad.

Hubo otros Jazzistas que no pertenecieron a los grupos artísticos de dichas instituciones, pero que dejaron huella en varios músicos toluquenses: Fred Weiss, contrabajista de Filadelfia, Sergei Tchernichov, vibrafonista ruso, Carlos Tercero, Remi Álvarez, pianista y saxofonista del Distrito Federal, ellos sólo estuvieron un par de años en Toluca colaborando en el Conservatorio del Estado de México.

El Conservatorio es una institución con poco más de 20 años de antigüedad y prácticamente desde que inició el taller de Jazz los músicos de Toluca tuvimos la oportunidad de conocer este estilo. En la época en la que empecé a estudiar Música, ya existía el taller y solamente se impartía los sábados por la mañana un par de horas; era muy difícil encontrar a alguien que pudiera enseñar contrabajo,

así que decidí entrar a la carrera de técnico instrumentista de dicho instrumento en el área clásica, complementarlo con algunas clases particulares con músicos en el Distrito Federal y formar parte de un cuarteto de Jazz. En ese entonces —no hace mucho— no se tenía acceso a libros o videos tan fácilmente como ahora, y no existía la carrera de Técnico Instrumentista en Jazz, que se abrió cuando me gradué del Conservatorio.

No estoy seguro que los más de quinientos aspirantes a esta carrera de Jazz que se inscriben cada año, sepan del crecimiento que ha habido y conozcan de cerca el panorama musical de la Ciudad. Cuando trabajé como profesor en esta institución trataba de imaginarme cómo hubiera actuado yo si en la época en la que buscaba estudiar Jazz hubiera existido la infraestructura actual. Por otro lado, ser profesor me hizo cuestionar y conocer más los motivos que estos jóvenes tuvieron para formarse en esas filas de aspirantes y seguir el camino de la Música. Lo mismo cuando llegué a ser sinodal en los exámenes de admisión, disfruté ver el buen nivel musical y la buena actitud hacia con la Música. Pero lo que realmente me llenó de satisfacción fue seleccionar a los alumnos que durante cuatro años pudieran sacar provecho de la

PERO TODAS ESTAS
IDEAS Y PROYECTOS
QUE NACEN EN
TOLUCA NECESITAN
DEL INGREDIENTE
MÁS IMPORTANTE
DE LA MÚSICA

Institución para seguir su camino —y si su vocación se los permite, llegar algún día a ser grandes Jazzistas.

Cada vez que habían audiciones, me asombraba de la evolución en las habilidades y preparación de los candidatos de la carrera de Jazz, pero al mismo tiempo me impactaba enterarme que un graduado estaba manejando un taxi porque no era suficiente el ingreso tocando en un grupo musical. Como profesor en esa institución se tiene la responsabilidad de motivar a los alumnos a través del ejemplo, sin embargo, la mayoría de los maestros no generamos ingresos de ser músicos de Jazz. Algunos tocan otros estilos musicales, otros son docentes en otro tipo de instituciones, o ponen su propia academia, y son muy pocos los que graban un disco de Jazz, lo promueven y realmente viven de tocar Jazz.

Pese a ello, poco a poco, las noticias relacionadas a los alumnos graduados van mejorando, unos se hacen maestros del Conservatorio, otros forman su grupo y promueven sus discos, algunos programan música en alguna estación de radio por Internet y otros —pero muy pocos—, continúan con estudios en el extranjero. Este tipo de análisis, en alguna época de

mi vida, me motivó a establecer una meta musical en lo más trillado: ir a estudiar a Berklee College of Music para llegar a ser un gran intérprete de Jazz. Tuve la oportunidad de obtener una beca y me alcanzó para vivir una experiencia de seis meses en el 2005. Me encontré con una ciudad que tiene una infraestructura musical inmensa y un abanico de posibilidades para especializarte en muchas ramas de la Música. Al volver me di cuenta que los músicos en Toluca a quienes nos gusta el Jazz tenemos la responsabilidad de impulsar a las nuevas generaciones, además de crear proyectos que generen una identidad que ponga en alto el Jazz creado en Toluca. El reto es similar al de un torero en Nueva York, que no tiene una plaza de toros en donde poder exponer su trabajo y gran parte de los ciudadanos no están familiarizados con este tipo de arte.

Conozco proyectos y músicos de Toluca que forman parte de este movimiento, algunos de ellos ya los mencioné como parte de los grupos artísticos del IMC y la UAEM, otros más como Jorge Servín, Miguel Alcerreca y Esteban Herrera iniciaron sus proyectos en Toluca y actualmente radican en el Distrito Federal tocando en los foros donde se desarrolla el Jazz mexicano. Un factor que motiva a las nuevas generaciones y promueve los proyectos locales es la actividad musical que se genera en la Ciudad; en comparación con otras grandes metrópolis como Nueva York o la Ciudad de México, en Toluca se han presentado pocas oportunidades de presenciar festivales, conciertos, clínicas o “palomazos” de Jazz. Esto es claro si se analizan los escasos eventos que ha habido en el transcurso de los últimos ocho años. Hubo por ahí una temporada de conciertos de

la sociedad Artística del Tecnológico de Monterrey en la Sala Felipe Villanueva con la presencia de Paquito de Rivera, Danilo Pérez y la Afro Latin Jazz Orchestra; también se ofrecieron clínicas organizadas por Yamaha con Abraham Laboriel, además otras organizadas por músicos de Toluca con Dave Weckl y Oscar Stagnaro; se ofreció un concierto de Denisse Chambers y Jonathan Kreisberg en foros recién creados “Urban Bar” y “Teatro Metepec” y se creó un festival de Jazz independiente en el foro Landó y alguna vez se hizo una temporada de conciertos en el bar “Rojo Vivo” donde se presentaron músicos como Aarón Cruz, Agustín Bernal, Iraida Noriega, Roberto Aymes, los Dorados, los Músicos de José, entre otros.

En el 2012, en el marco de la Gira Cultural del Documental Resiliencia por una nota, Contagiamos a México de Jazz, me llamó mucho la atención una pregunta que me hiciera Ernesto Ramos, Director de la Big Band Jazz de México: “¿cuántos foros hay en Toluca para tocar Jazz?” Me di cuenta que no le podía responder porque todos los lugares donde he escuchado o tocado Jazz resultaban no ser fijos. La mayoría de ellos son restaurantes que van cambiando de grupos de Jazz a un violinista o pianista quienes, además, tocan otros estilos musicales.

Así que un músico que quiera desarrollarse en Toluca y dedicarse al Jazz, encontrará una infraestructura que cuenta con una institución oficial para obtener un título y tener una buena preparación para seguir sus estudios en escuelas de mayor especialización; su estudio puede complementarse tomando clases particulares con algún buen músico de la Ciudad: existe la opción de irse a la Ciudad de México a oír

conciertos de grandes jazzistas; puede, ¿por qué no?, tocar con las Big Bands toluqueñas que esporádicamente ofrecen conciertos; o puede, también, hacerle llegar propuestas al Gobierno para festivales culturales donde apoyan el talento local; puede promover música en los programas de Jazz de las dos estaciones de radio culturales que transmiten desde Toluca “Uniradio” y “Radio Mexiquense”. Hay también restaurantes y hoteles que puedan pagar por música en vivo; y en alguna rara ocasión, como a mí, el jazzista se encontrará con una persona dispuesta a organizar un concierto en la sala de su casa.

La Capital del Estado de México ha evolucionado y tengo esperanza de que algún día no muy lejano tocar Jazz en esta Ciudad no tenga que complementarse de otra actividad para alcanzar el sustento económico que busca el músico. Incluso tengo fe que Toluca cuente con la infraestructura para que los músicos y proyectos hechos aquí, impacten el Jazz internacional.

Como músico y Licenciado en Mercadotecnia, he tomado decisiones en mi vida bajo un criterio que me permitirá aportar otro tipo de beneficio al desarrollo del Jazz de Toluca, y así convertirme en un mejor promotor y productor musical que dé proyección internacional a ideas creadas en mi Ciudad. Es así, por ejemplo, como surge en el 2013 Jazztory, el primero de varios proyectos que tengo en mente, el cual consiste en ofrecer un concierto para Sexteto de Jazz y Orquesta Sinfónica con arreglos originales de obras de Jazz seleccionados especialmente para presentar una perspectiva diferente de la Historia de este género.

Este proyecto nació con la idea de llevar a los músicos de Jazz a otro tipo de foros y experiencias. Después de organizar un concierto muy interesante de Rock Sinfónico como gerente de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), conocí cuales eran los factores esenciales para impulsar un proyecto de Jazz Sinfónico. Fue así como Gerardo Urbán, Director de la OFiT, Eduardo Lan, compositor y arreglista, y Luciana y Radia, el cuarteto de Jazz-pop en el que actualmente toco, estrenamos el concierto para Sexteto de Jazz y Orquesta el 14 de noviembre del 2013, en la Cámara de Diputados del Estado de México, como parte de las actividades de la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para después ser presentado en la temporada dominical de la OFiT en el Museo Modelo de Ciencias e Industria y en los festejos del “201 aniversario de la Ciudad de Toluca”.

Actualmente Luciana y Radia se convierte en el portavoz de “Jazztory”, nombre que le asigna a su segundo material discográfico, el cuál se presentará como disco doble al grabar las obras orquestales arregladas por Eduardo Lan y una versión de las mismas piezas para cuarteto de Jazz.

Pero todas estas ideas y proyectos que nacen en Toluca necesitan del ingrediente más importante de la Música; que el Arte que se genere en el escenario toque las emociones del público, que esas emociones se conviertan en reflexiones y finalmente en acciones que mejoren la calidad de vida del ser humano.

ES AQUÍ DONDE VUELVO A LA PREGUNTA QUE ME HIZO REFLEXIONAR Y ME MOTIVA A CUMPLIR CON EL RETO QUE TENGO COMO MÚSICO. ¿CONSIDERAS QUE TOCAR JAZZ EN TOLUCA ES COMO TOREAR EN NUEVA YORK? PRIMERAMENTE, NO SE PUEDEN COMPARAR ESTAS DOS CIUDADES, PERO SÍ PUEDO DECIR QUE ES MÁS FACTIBLE QUE SE ABRAN FOROS DE JAZZ EN TOLUCA A QUE SE CONSTRUYA UNA PLAZA DE TOROS EN LA “GRAN MANZANA”. LA ÚNICA RELACIÓN QUE TIENE NUEVA YORK CON LOS TOROS ES EL FAMOSO TORO DE BRONCE DE WALL STREET..., Y LA VENTAJA QUE TIENE TOLUCA ES QUE EL JAZZ SE HA CONVERTIDO EN UN LENGUAJE UNIVERSAL QUE DÍA A DÍA CRUZA MÁS FRONTERAS, SIN NECESIDAD DE SER CONSIDERADO UN ESTILO EXCLUSIVO DE ESTADOS UNIDOS. ESTOY SEGURO QUE EN UN FUTURO HABRÁN MÁS JAZZISTAS EN TOLUCA QUE TOREROS EN NUEVA YORK.

ND

CARLOS GARZA

*Es CONTRABAJISTA Y
PROMOTOR CULTURAL*

que ha desarrollado su carrera musical en Toluca. Su inquietud por la Licenciatura de Music Business en el extranjero lo motivó a estudiar Mercadotecnia y Música, al graduarse obtuvo una beca que le permitió cursar un semestre en Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. Tomó cursos y clases particulares con bajistas como Oscar Stagnaro, Paul Del Nero, Roberto Aymes y Aarón Cruz, y su labor como músico se refleja a través proyectos de jazz originarios de Toluca. Recientemente dejó la administración de la Orquesta Filarmónica de Toluca para dedicarse al proyecto “Jazztory”, un concierto para sexteto de jazz y orquesta sinfónica que tiene como objetivo promover la actividad que viene realizando con el cuarteto de Jazz “Luciana y Radia”, del cual forma parte.

Alrededor de 1950, en un club de Jazz en El Paso, Texas,

TINO CONTRERAS,

aún

SIENDO MUY JOVEN TUVO LA FORTUNA

DE

COINCIDIR CON EL LEGENDARIO

— SAXOFONISTA — CHARLIE PARKER.

CON ÉL NO SÓLO PUDO

entablar conversación sino que gozó escuchándole tocar. Entrada la noche, Parker interpretaba una pieza y a media canción, el saxofonista dejó su instrumento y comenzó a seguir el solo con la voz. Tino Contreras, sorprendido y entusiasmado le preguntó: “¿Hey, qué es eso?!”. Y la respuesta de Parker no podía ser otra que “son pajaritos”. Con el tiempo, Tino Contreras se daría cuenta de que aquello que Charlie Parker, conocido mundialmente como “Bird”, había hecho esa noche, era lo que más adelante se llamaría Scat.

Esta y otras anécdotas tan sorprendentes como fantásticas han hecho de Tino Contreras un ícono y una leyenda del Jazz mexicano. Originario de Chihuahua, Chihuahua, Fortino Contreras González se empeña en mantener secreta su fecha de nacimiento, pero admite haber nacido en la década de los 20. La Música era algo natural y permanente en su casa, pues su padre fue baterista de la primera banda de Jazz en el Estado y su madre gustaba de cantar Zarzuelas.

Por esta razón, teniendo sólo ocho años de edad, Tino comenzó a tocar la batería. A los quince años, junto con su hermano Efrén formó la Orquesta *Los Cadetes del Swing*. Dos años más tarde, se traslada a Ciudad Juárez para crear su propia banda conocida como *La Orquesta de la Juventud*. A principios de los cincuenta el nombre Tino Contreras se vuelve famoso al ser parte de la cuarta mejor Big Band de la época de acuerdo a Down Beat: *La Orquesta de Luis Arcaráz*.

Con seis décadas de trayectoria y con más de 80 discos grabados, resultaría imposible hablar en tan poco tiempo de la carrera musical del gran Tino Contreras. Sin embargo, debe decirse que fue baterista estrella en la Orquesta del pianista Juan García Esquivel, además colaboró como instrumentista y compositor de obras cinematográficas como *Tintanson Crusoe* de Gilberto Martínez Solares, *Capitán Mantarraya* de Germán Valdés y *Mil Máscaras* de Jaime Salvador, entre otras.

El personaje icónico y excéntrico de Tino Contreras se ha formado, no sólo por sus logros a lo largo de su vida, sino también por las leyendas que él mismo se ha encargado de difundir, las cuales van desde encuentros con Miles Davis hasta haber charlado con Count Basie. Verídicas o no, lo cierto es que justo estas anécdotas le han permitido salir del país y gozar de reconocimiento internacional logrando poner en alto al Jazz de México. Dentro de su discografía destacan su antología titulada *El Jazz Mexicano de Tino Contreras*, su álbum *Jazz Bicentenario* y su más reciente disco *Generaciones*.

ESTA LEYENDA
VIVA

ASEGURA QUE EL

• JAZZ •

ES PARA ÉL UN

APOSTOLADO,

al cual se ha dedicado exclusivamente 57 de los 68 años de su carrera artística. A lo largo de estos años ha grabado 47 álbumes sólo de este género en donde incluye piezas de su propia autoría, como su única y controversial “Misa en Jazz”.

NOTAS HAY MUCHAS, DOMINANTES MUY POCAS.
Los dejo con esta frase de
WYNTON MARSALIS:

El Jazz NO es el tipo de
Música que APRENDES
a tocar en tres o cuatro
años o sólo PORque tienes
TALENTO para la Música

TINO CONTRERAS

ENTREVISTA

Maestro, no hay Nota más Dominante que usted aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación.

Pues gracias a ustedes y a parte una felicitación porque la obra que están haciendo ustedes es muy interesante, tanto para los jóvenes músicos de Jazz como para la generación mía, y bueno, yo estoy muy contento con ustedes.

Muchas gracias... Maestro Tino, ¿cuál ha sido la mejor época para el Jazz en México?

¿La mejor época? Bueno como ves, he vivido todas las épocas Valeria (risas), entonces yo no sé cual ha sido la mejor o la peor, ¿no? Porque yo creo mucho en aquella cosa de que “todo lo que sube tiene que

bajar y lo que baja tiene que subir”. Entonces a veces yo me retiro del país, hago giras por Europa muy largas, y otras por Sudamérica, y cuando vengo a veces encuentro que ha sucedido algo. Ahora está sucediendo algo muy bueno, están ustedes existiendo en este momento, digo, están haciendo una obra extraordinaria, y escucho los conciertos de los jóvenes músicos y otros que no son tan jóvenes y bueno, es placentero a mis oídos saber que en México la lucha que hicimos los pioneros resultó; te puedo decir muchos nombres de grandes músicos mexicanos que, no luchando por el Jazz pero divirtiéndonos con él, no sabíamos que estábamos haciendo el Jazz mexicano... En todo caso, sabíamos

que éramos mexicanos (risas), pero esto ha sido muy placentero, recordar y ver a estos jóvenes y yo digo: “¡qué padre! **NO HA SIDO INÚTIL NUESTRA LUCHA**”.

Maestro Tino, sabemos que ha viajado mucho y que ha podido tocar en escenarios de todo el mundo. ¿Qué ofrece de diferente el Jazz nacional?

Bueno, los estados anímicos, y anémicos también (risas)... Es muy diferente, fíjate que por ejemplo, una vez en París, ya estaba cansado de la misma comida de siempre... Ponme atención aquí... Y dije:

“ah..., si estuviera en **México**,
UN “PLATITO” CON UNAS TORTILLAS
DE HARINA O DE MAÍZ CON
“frijolitos” ...,
pagaría lo que fuera”.

Es que, la diferencia está en que nosotros tenemos la dicha de tener el Caribe a un lado, Centroamérica y Sudamérica abajo y los Estados Unidos arriba y, por lo tanto agarramos muchas corrientes musicales, ¿no? No te las voy a mencionar porque no hay mucho tiempo. Y la única diferencia que yo veo es que siento que somos una raza muy alegre. Estamos llenos de optimismo, a veces nos lo quieren quitar y no se puede y seguimos insistiendo. Yo mismo, cuando me dicen: “¿por qué es usted tan alegre?”..., bueno porque, no sé qué va a pasar el día de mañana, a lo mejor ya no voy a estar, o sí, otros 500 años tocando mi Jazz por todo el mundo, ¿no? (risas). Pero es muy interesante el mexicano, sobre todo ustedes las mujeres mexicanas que tienen un cutis tan extraordinario (risas).

- La leyenda -

Yo hice una temporada muy chica en el **Blue Note** de París y bueno, estaba uno de los grandes *drummers*, baterístas, **Kenny Clarke** que fue el causante del **Bebop** junto con **Max Roach** y, ¡cómo me ha tocado a mí admirar mucho a esa raza! No se sabe cuánto le debemos a los negros con habernos dado tanto en el aspecto del Jazz, no sólo en Nueva Orleans, en la misma África. Y nosotros con nuestra aportación..., podemos hacer muchas cosas a la vez. Tal vez no somos muy extraordinarios pero podemos hacer esto... Yo he escuchado músicos en mi generación, grandes intérpretes, he ido a grandes festivales de Jazz en los Estados Unidos, a Francia... ¡Ah!, bueno... En todo el mundo he andado, **menos** con los asiáticos, todavía no me toca (risas)...

Pero hay una cosa, México, tiene unos valores tan extraordinarios en la Música como en los otros aspectos. Y bueno, pues yo soy muy feliz cuando veo a los chavos muy entusiasmados con el Jazz. Me dicen: “es que también toco esto, toco aquello, pero cuando escucho el Jazz, algo me perturba, algo me llama, me gusta”. Y bueno, yo lo único que puedo decir es que los admiro mucho, a los chavos, a los que no son chavos, a los que dejamos de ser chavos hace bastante rato... A mí me convencieron de una cosa, que después de Dios es la Música. No sé si contesta eso a tu pregunta.

Una consagración.

Sí, así es.

491

Maestro, hay gente que no confía en usted y le ha llamado “Timo Con-Tretas”. ¿A qué se debe esta animadversión?

Bueno, es una cosa tan simple como esto... Existió un gran pianista mexicano, hicimos mucha Música juntos desde cuando participamos en la Orquesta de Luis Arcaráz, que fue la cuarta Orquesta del mundo, una Big Band extraordinaria, pero dentro del comercio. Y resulta que a mí me mandaron llamar y yo estaba entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, tenía mi Orquesta y cuando me hablaron que viniera para acá, porque me dijo Héctor Hallal, “El Árabe” -un extraordinario músico mexicano-, que era quien hacía los arreglos de la cuarta Orquesta del mundo. Todos los músicos de mi generación y otras generaciones saben que Héctor Hallal fue un..., ¡vaya, uno de los grandes músicos que ha tenido México!, tocando su Jazz, tocando la Música excelente que él escribía y sus arreglos. Y bueno, yo no me llamaba Tino Contreras, mi amor, yo era “Shelly”; me pusieron “Shelly” porque existió un gran baterista con Stan Kenton que fue Shelly Manne y yo lo admiraba mucho -como admiré a Jo Jones, a Buddy Rich, a Gene Krupa que lo quise mucho...

Y bueno, llego a esa Orquesta porque no conseguían a otro baterista aquí en Mexico que se hiciera cargo -porque pasaron muchos bateristas y nada-, entonces me habla a Ciudad Juárez Héctor Hallal: “ ‘Shelly’, ¿no quieres venir? Fíjate que vamos a Cuba” “¡¿A dónde?! ¿¡Cuba!? ¡Yo me voy!”. Entonces vine a México y agarré la Orquesta; tuve mucho éxito con esa agrupación: fuimos a Cuba y a otros lugares en Sudamérica. El pianista era Mario Patrón. Con Mario Patrón hicimos muchas cosas; mi primer disco de Jazz lo hizo Mario Patrón, Víctor Pasos y un trompetista de Ciudad Juárez -se me olvidó su nombre-, y yo en la batería. Grabamos ese disco que ha tenido éxito en Europa, por cierto. Mario Patrón y yo nos quisimos mucho pero fui al Festival mundial de Indiana -yo tenía el álbum Jazz en Riguz, que a propósito hizo una historia tremenda en el Jazz-, y llegó Gene Lees, que era uno de los grandes promotores en Estados Unidos y me dijo: “oiga, vengo por usted para que vaya a tocar al Festival mundial de Indiana, ahí se va a presentar ‘Duke’ Ellington, ‘Cannonball’ Adderley, Mel Tormé y una cantante extraordinaria, Sarah Vaughan. También va a estar el mejor baterista de los Estados Unidos, Louis Hayes, y vengo por usted, pero no tengo mucho dinero y quiero que usted ponga su ‘lana’ para ir y que vayan los músicos más destacados”.

Escogimos a Mario Patrón; a mi hermano, Mario Contreras en la trompeta; Víctor Luis Pasos y yo, ése era el cuarteto. Fuimos al Festival mundial de Indiana, que por cierto, te traigo toda la información y te la voy a dejar. ¿Por qué lo de “Timo Con-Tretas”? ¡Es cómico! (risas), pasó lo siguiente: tuve un éxito tremendo. Salí triunfante: “Mexican drummer wakes up the festival”. ¡Puse al festival de cabeza, mi amor! Pero lo tengo que decir yo, porque no habrá nadie que lo diga, ¡esa es la verdad! Todos los músicos que fueron se pusieron celosos: Mario Patrón, Víctor Luis Pasos y mi hermano...

Por supuesto, ¡puros celos!...

¡Tenía que ser mi hermano! (risas). ...Cuando nos presentamos ante la prensa, me entrevistaron a mí. En la noche había una jam session que ustedes acá le llaman...

¡Palomazo!

¡Sí, palomazo! Nos dijeron: “va a haber una jam session; queremos que estén ustedes también, pero no tocando, sólo vayan a ver”. Fuimos; estaba yo sentado cuando se me arrima la esposa de Roland Kirk, y me dice: “my husband wanna play with you, right now! ...Mi esposo quiere que usted toque con él, ¡ahora mismo!”. Y yo dije: “bueno, pero está tocando el baterista de ‘Duke’ Ellington”, “Pues quiere que se levante y toque usted” -dijo ella. ¡Era obvio que quisieran que tocara, porque puse a la gente a gozar! Se levantó y yo toqué con ellos... ¿Por qué lo hice? Pues porque a ellos no los invitaron, me invitaron a mí. Entonces, Mario Patrón se puso muy celoso conmigo, pero realmente celoso. Era un gran pianista de Jazz, ¡eh! Bueno, next day... (risas), al día siguiente salió en los periódicos esta cosa que te voy a entregar para que tú, por favor, hagas justicia a la revolución (risas) ya que eso me lo han preguntado muchos: “¿a qué se debe esto de ‘Timo Con-Tretas’?” Bueno, pues porque nos llevábamos con unas bromitas muy duras, yo a Mario Patrón le decía “El Enano” porque así estaba (risas). Era de juego y yo me desquitaba, ¿no? Por cierto..., ¿hablas inglés?

¡Sí!

Bueno..., aquí está, ¿qué dice?

Mexican drummer wakes Jazz crowd...

Ahora..., explícaselo a la gente.

TINO CONTRERAS

Que volvió loca a la multitud en el Festival...

Pero está escribiendo la señora..., ¿quién? La señorita..., una de las más destacadas...

Ena Naunton...

Bueno, ella fue la que puso todo lo que viene aquí...

Ella fue la "culpable" de este artículo.

Ella describe cómo la gente se paró... Seguía "Cannonball" Adderley después de nosotros; a mí me dijo Gene Lees: "únicamente vas a tocar quince minutos, mexicano, porque mira todo el enjambre que está allí". ¡La banda de "Duke" Ellington, por Dios!, ¿¡quién no sabe de "Duke" Ellington!?

...Un día cuando veníamos de "retache", me empezaron a reclamar: "¿¡tú a qué llegaste?!, ¡compraste los periódicos de Estados Unidos!" ¿Tú sabes, Valeria, lo que cuesta un periodista en los Estados Unidos? ...Yo tenía aquí el club Riguz Jazz Bar y tocábamos pero sin sueldo, mi amor. El Riguz lo hicimos Max Cooper, Al Zúñiga y yo... Pero dijeron: "ahí está el lugar, tiene mesas, tiene todo... Si meten gente, ganan dinero y si no: no". Así era el Jazz mexicano aquí. Somos los hacedores del Jazz mexicano. Si yo te digo mi edad ahora mismo te vas a desmayar (risas). Entonces el señor Mario Patrón que a mucha gente le ponía sus sobrenombres, apodos -como se dice- a mí me dijo: "oye, 'Timo Con-Tretas'", y yo le dije: "qué curioso se oye", ¿no? Por timo se entienden muchas cosas, ¿no? ¿¡A lo mejor soy un timo en la Música porque soy el músico

más malo de México...!?

No lo creo...

Pues yo tampoco (risas). Cuando has triunfado en Francia, en España, en Inglaterra... Ese señor que acaba de sacar mi antología dice que soy... A ver..., aquí dice (señalando la nota), esta parte de aquí que es muy interesante; este "pedacito", está muy cortito... ¡Salud!

¡Salud!

Por el gusto de conocerlos..., y a mi Felipe¹³ (risas).

Estimado Tino..., ya me están cortando acá. Es muy breve, lamentablemente, el tiempo que tenemos, pero le agradezco muchísimo que nos permitiera su tiempo, su valiosísimo tiempo. Y más, esta pruebita que tengo aquí. ¿Alguna última cosa que quiera decir usted respecto al Jazz?

Bueno..., tú fuiste la que me hizo esa pregunta que por qué lo de "Timo Con-Tretas"...

Sí, claro.

Ya te dije que fue Mario Patrón.

Sí (risas).

A los músicos y a todos los jazzistas les pareció extraordinario eso de "Timo Con-Tretas". A mí me dijo Mario Moreno "Cantinflas" una cosa, si me permites..., ¿sí?

¹³ Refiriéndose al Director Luis Felipe Ferra, presente en el set el día de la grabación.

- La leyenda -

Sí, ¡por supuesto, adelante!

"Cuando ya vienen los sobrenombres y todo... ¡Agárrate! Es que ya agarraste la fama".

Eso es muy cierto, tenía razón "Cantinflas".

Y ya me callo (risas).

Muchas gracias, Maestro.

No al contrario, fue un placer. Me gustaría en un futuro no lejano, como dijo Robin Hood, que ustedes concurren a un recital de los míos.

Claro, con mucho gusto.

Y bueno, poder charlar, porque yo también estoy muy contento, muy agradecido, con esta invitación. Luis Felipe¹⁴, muchísimas gracias. Y bueno, les deseo lo mejor de lo mejor.

Muchísimas gracias, Maestro.

Esperemos que en todo lo que están haciendo Dios los acompañe... Te traje un regalo para que mis palabras sean justas, ¡espérame, espérame, espérame! (risas). ¡Aquí la traigo¹⁵! Tenga, le voy a dejar esto de recuerdo, "mija".

(conmovida) ¡Ay, muchas gracias!

Para usted y para todos los que están participando.

¡Muchísimas gracias!

Gracias, Maestro.
Y BUENO..., ¡BA BYE!

CLÁSICOS

vs.

JAZZISTAS

— JAVIER PLATAS —

HÉCTOR INFANZÓN Y YO ESTÁBAMOS EN EL SEGUNDO PISO de la Escuela Superior de Música, en Coyoacán, cuando nos enteramos de la muerte de John Lennon. Ambos manifestamos nuestro pesar, sin embargo algunos compañeros no entendieron o no quisieron entender.

La disputa entre los músicos llamados “clásicos” y todos los demás músicos que no sean “académicos” es añeja pero infructuosa y el mayor distanciamiento es con los músicos de Jazz; y tal vez se deba a que ambos géneros son los más complejos de la Historia de la Música occidental (los “raga” se cuecen aparte) y conllevan una carga emocional y cultural contradictoria: mientras que la Música Clásica nació y se desarrolló en un ámbito aristocrático y muy refinado, el Jazz es un hijo bastardo del ritmo del África negra y su transculturación forzada que no encontró quietud en los plantíos de algodón de Georgia.

LA MUY FALSA PERCEPCIÓN DE LOS “ACADÉMICOS” NO TIENE SUSTENTO, DE HECHO MUCHOS GRANDES COMPOSITORES HAN ABREVADO DEL INMENSO CAUDAL DE LA MÚSICA POPULAR Y TRADICIONAL, BASTE RECORDAR A DVORAK Y A BEETHOVEN, POR EJEMPLO. EL GRAN COMPOSITOR CHECO ANTONIN DVORAK ESTUVO EN NUEVA YORK Y LES RECOMENDÓ A SUS COLEGAS ESCUCHAR Y RETOMAR LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA ASÍ COMO LAS TRADICIONES MUSICALES DE LOS ESCLAVOS TRAÍDOS DE ÁFRICA. ÉL MISMO COMPUSO SU NOVENA SINFONÍA EN 1893 A PARTIR DE GIROS MELÓDICOS QUE ESCUCHÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS Y LE PUSO SINFONÍA DESDE EL NUEVO MUNDO.

Es públicamente conocida la iracundia del gran Beethoven y casi nadie sabe que el enorme “sordo de Bonn” como se le conoce, utiliza música folclórica de México en por lo menos tres de sus obras (recomiendo escuchar la séptima sinfonía). Su sexta sinfonía es un deleite (como “solo” de Bill Evans) y “Ludwig van” no niega su gusto por la Naturaleza y la..., francachela.

En la “Arietta” de la última sonata para piano de Beethoven se escucha un ritmo y una progresión que remite a un walking bass (<http://www.youtube.com/watch?v=R9GYArGIM7g>) después —a partir del minuto seis con cincuenta y cinco segundos) se escucha algo que remite al ritmo o feeling del Swing. Ciertamente, Beethoven no conoció el Swing y nunca vio o escuchó un mariachi, y vaya que se puede especular

al respecto, pero lo que se puede afirmar es que el gran compositor tenía una sed insaciable para la búsqueda de ritmos y melodías que enriquecieron su obra magistralmente.

EN LA “ARIETTA” DE LA ÚLTIMA SONATA PARA PIANO DE BEETHOVEN SE ESCUCHA UN RITMO Y UNA PROGRESIÓN QUE REMITE A UN WALKING BASS

El 7 de marzo de 1928, Maurice Ravel, el célebre compositor del “Bolero” y George Gershwin se encontraron. Ravel quedó muy impresionado ya que Gershwin le tocó su magnífica Rhapsody in blue y le solicitó que le diera clases a lo que Don Maurice respondió que “no”, que “era mejor ser un buen Gershwin que un mal Ravel”, además, sabiendo lo que George ganaba le replicó que mejor él fuera quien le diera clases. El concierto en sol de Ravel cuenta con una clara influencia del compositor neoyorquino pero también con la fuerte personalidad del francés.

influencia del compositor neoyorquino pero también con la fuerte personalidad del francés.

Parece que la Historia debilita esa falsa percepción de algunos exquisitos ya que la Música es un Arte cambiante como el universo mismo y las melodías en realidad no le pertenecen a nadie sino al que se las apropia, al que las degusta, al que las toca, al que las silba, al que juega con ellas haciendo deliciosas variaciones y en este sentido son muchos los jazzistas que han utilizado temas de los compositores del pasado.

Citaré un ejemplo que me gusta mucho, aunque a algunos les parece muy meloso y a algunos otros hasta les disgusta tachándolo de “chabacano” —o “naco”, en el argot chilango: el eximio Bill Evans hizo un registro inolvidable con un gran músico que se llama Claus Ogerman y quien arreglara piezas de Faure, Chopin y Bach, entre otros. Esto fue en el ya lejano 1966, cuando los Beatles estaban en pleno apogeo; para los oídos modernos entiendo que les pueda parecer un sonido muy “viejo” o “pasado de moda” tanto el de los Beatles como el de

Evans con Ogerman, sin embargo para mí tienen el mismo encanto que un cuarteto de Mozart o una cumbia con Totó o un reggae con Marley o Imagine de Lennon...

Muchos otros jazzmen han abordado el repertorio Clásico con mayor o menor éxito entre el gran público, algunos con acierto en su ejecución, otros no tanto: Miles Davies improvisando sobre la música de Joaquín Rodrigo, Paquito de Rivera tocando Mozart lo mismo que Chick Corea o el famoso Jaques Loussier, Jan Garbarek improvisando sobre música del Renacimiento, Uri Caine reinterpretando a Mahler, Keith Jarrett tocando Bach, et al. En cambio, son muy pocos los músicos del ámbito de la música “Clásica” que han abordado el Jazz, y en algunos casos creo que no muy acertadamente debido, con alta probabilidad, a que en los Conservatorios no se enseña ni educa en el gran arte de la composición espontánea que es la improvisación.

Yo-yo Ma, el gran chelista estadounidense nacido en París y de ascendencia China, ha hecho algunas grabaciones intentando abordar diferentes géneros como el Bossa-nova, el Tango..., y sí, el Jazz. Un primer intento con el gran Stephane Grappelli (Anything goes, 1989) me parece un poco forzado: Grappelli es Grappelli, pero como que Ma no se encuentra cómodo del todo. Años después Ma hizo una grabación con Bobby McFerrin mucho más cuidada pero que no es precisamente Jazz.

El excelso violinista Itzhak Perlman grabó con el ubérrimo Oscar Peterson en 1994 “Side by side” y aunque Perlman toca muy bien se aprecia que las improvisaciones están escritas y en momentos se escucha acartonado. Por otro lado, Freddie Katz fue un chelista que estudió con Pablo Casals, formó parte del quinteto de Chico Hamilton y fue uno de los pioneros en cuanto a poner al violonchelo en un contexto jazzístico; murió

el 7 de septiembre de 2013 y es tal vez el ejemplo más acabado de que la Música Clásica y el Jazz pueden convivir y fusionarse sin problema alguno.

EN TIEMPOS MÁS RECIENTES ALGUNOS SOLISTAS O GRUPOS QUE NATURALMENTE TENDRÍAN UN REPERTORIO CLÁSICO SE HAN ACERCADO AL JAZZ Y DESTACO A LOS CUARTETOS DE CUERDAS TISQ (TURTLE ISLAND STRING QUARTET) Y EL GREENE STRING QUARTET CUYOS REPERTORIOS SON EXCLUSIVAMENTE JAZZÍSTICOS CON APORTACIONES ORIGINALES REALMENTE INTERESANTES; LOS TRÍOS DE CUERDAS TRILOGY Y STRING MACHINE, SOLISTAS COMO EL CHELISTA DAVID DARLING... ¿Y EN MÉXICO? SOLISTAS COMO HORACIO FRANCO HAN ABORDADO AL JAZZ PRIMERO EN EVENTOS AISLADOS Y LUEGO CON JAZZISTAS RECONOCIDOS DANDO COMO RESULTADO EL GRUPO H3A CON UN ESTILO PECULIAR PERO DEFINITIVAMENTE JAZZÍSTICO EN DONDE LA H ES POR HORACIO Y LAS TRES "A" SON POR ABRAHAM BARRERA, ARÓN CRUZ Y ADRIÁN OROPEZA, JAZZMEN MEXICANOS.

Muchos son los músicos mexicanos con formación Clásica que han adherido al Jazz. En el violín tenemos a tres extraordinarios músicos: Carlos Torres Guadarrama, Alejandro Sánchez y Javier Guillén; en el chelo tenemos a Omar Sánchez (Theskonec-T) y a Jonathan Villafuerte; en la flauta traversa a Ofelia Ascencio y a Maruja Leñero; en el piano contamos con Felipe Gordillo, Carlos Gallegos y los ya mencionados Abraham Barrera y Héctor Infanzón...

Héctor Infanzón y yo estábamos en el segundo piso de la Escuela Superior de Música, en Coyoacán, cuando nos enteramos de la muerte de John Lennon y ambos manifestamos nuestro pesar que algunos compañeros no entendieron o no quisieron entender debido muy probablemente a que ese pretendido "pleito" entre los "clásicos" y todo lo que no sea clásico como los "jazzeros" es producto o de una cerrazón delante de un fenómeno artístico que ya es global como el Jazz o de supina ignorancia ya que músicos de la talla de

Leonard Bernstein, el enorme músico estadounidense, han abrevado del Jazz dándonos obras maravillosas como “West Side Story” que fusionan elementos de la llamada “Música Clásica”, Jazz y otros géneros que se han arraigado en ese gran “Melting Pot” que es la cultura estadounidense. Un ejemplo muy reciente es John Adams quien le dedicó a Gustavo Dudamel una pieza para orquesta sinfónica que se intitula “City Noir” en donde es muy clara la influencia jazzística. El mundo de la música en la actualidad es inabarcable y probablemente quien esto escribe comete una injusticia si es que hay otros músicos “clásicos” en México que han abordado al Jazz y me “curo en salud” pidiendo una disculpa si ha habido omisiones (probablemente las hay) pero uno habla o escribe desde lo que conoce y actualmente la lista seguramente es mucho más grande (o no).

La migración no es un fenómeno nuevo pero en la actualidad es un hecho global que necesariamente provoca la fusión de culturas diversas

Infanzón ha escrito una pieza para dos pianos que se llamó Máscara contra cabellera haciendo una especie de descripción musical de este malentendido artístico, es decir, que nos hace falta escuchar la música (cualquiera que esta sea) sin prejuicios, sin ideas preconcebidas para poder entender y disfrutar el arte efímero pero apasionante que es la Música.

La migración no es un fenómeno nuevo pero en la actualidad es un hecho global que necesariamente provoca la fusión de culturas diversas en donde muy probablemente etiquetas como “Música Clásica” o “Jazz” ya no son funcionales; sin la mente y los oídos abiertos perderemos una visión amplia y muy disfrutable no sólo de la Música sino de la vida en general, creo que no podemos ni debemos

JAVIER PLATAS

(MÉXICO, D.F. 1959)

estudió violonchelo, composición musical y producción radiofónica. Ha tocado con el grupo “Musicante”, la “Camerata Rupestre” y el cuarteto de cuerdas “Opus Cámara” entre otras agrupaciones y ha participado en festivales como: “Cervantino” en Guanajuato y “Europalia” en Bélgica y Luxemburgo. Desde 1987 ha realizado programas para Radio UNAM y Opus 94; también ha colaborado con Radio México Internacional, Radio Educación, Deutsche Welle, Radio Red y en la Unidad de Televisión Educativa de la SEP como productor, locutor o musicalizador y ha sido conferenciante y profesor en la UNAM, el INBA, el CENIDIM, el CENART,

ND

FERNANDO CASTILLON

*NACIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EL 6 DE MAYO DE 1986.*

Estudió la Licenciatura de Cinematografía en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC). Mientras estudiaba logró entrar a una película *Cementerio de papel* (2007) para encargarse del detrás de cámaras. En estos años concretó su vocación especializándose en Dirección de Fotografía. Entre los trabajos que han marcado su carrera ha sido asistir cámara durante tres años en Genomma Lab con diferentes fotógrafos. Ha fotografiado varios videoclips, entre ellos *Se Va* de Dildo y cortometrajes galardonados como *Rever* y *Clarissa*, con el que fue nominado a mejor fotografía en el Festival Pantalla de Cristal 2012. Diego ha operado cámara en dos largometrajes, *Viaje de Generación* (2012) y *Buitres* (2014). En el 2013, realizó campañas como la presentación de la nueva línea de General Motors y el lanzamiento de tres líneas de cosméticos de Jafra. Diego Vargas Nasser participó en NOTA DOMINANTE fotografiando, editando y corrigiendo color de varios de los videoclips de la serie.

Fotógrafo de Fijas

Marshall

V-LCD70XP-HDMI

HDMI 1080i 60Hz

50 40 -2..1..0..1..12

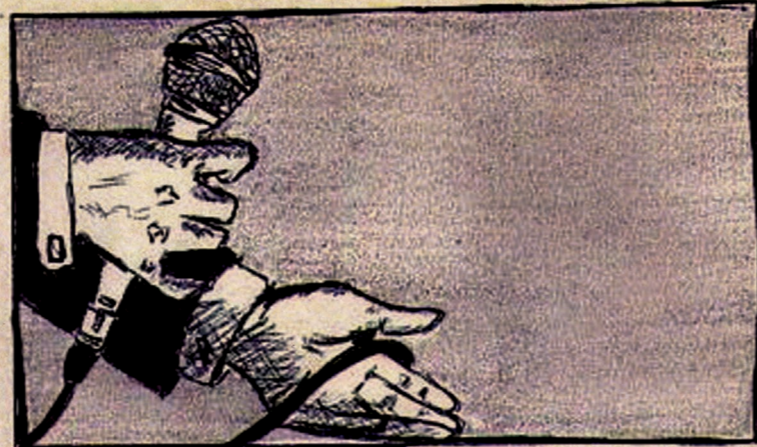
[999] [S0] 32

MEDIUM SHOT - ESTÁTICA - LEVEL

ED CORREZ - VOZ

PLANO DETALLE - ESTÁTICA - LEVEL

ED CORREZ - VOZ * RACK FOCUS

PLANO DETALLE - ESTÁTICA - LEVEL

EXTRA

PLANO DETALLE - ESTÁTICA - PICKUP

EXTRA * RACK FOCUS

PLANO DETALLE - ESTÁTICA - LEVEL

DANIEL WONG - DINO

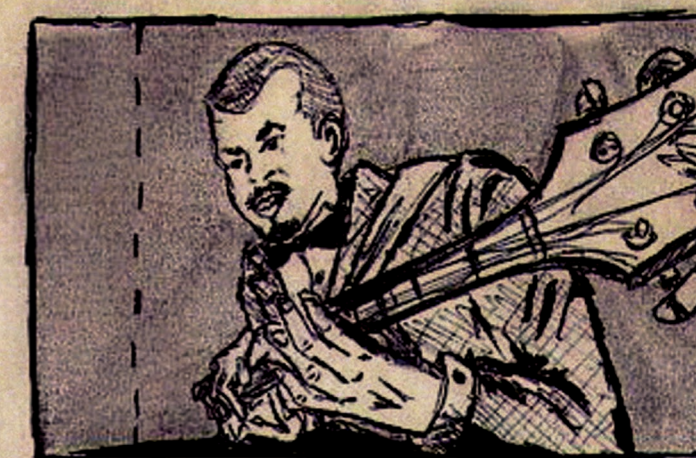
EXTREME CLOSE UP - ESTÁTICA - LEVEL

EXTRA

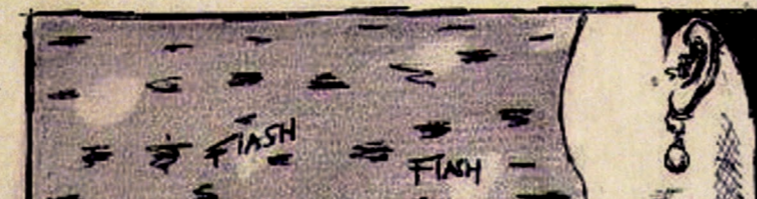
CLOSE UP - ESTÁTICA - LEVEL

ADRIAN CARABASAN

MEDIUM SHOT - ESTÁTICA - CONTRAPUNTO

JUAN JOSÉ RUIZ - GUTIERREZ

EL

JAZZ
MEXICANO
EXISTE

— LUIS FELIPE FERRÁ —

Hace cinco años, cuando mi equipo y yo empezamos el rodaje de Resiliencia por una Nota, la información sobre Jazz mexicano se antojaba inaccesible y muy escasa. Los ayudantes en las tiendas y varios bibliotecarios arqueaban las cejas en señal de que las palabras “Jazz” y “mexicano” resultaban incompatibles. Quizá mi búsqueda estuvo mal orientada —puede ser—, entonces era poco menos que un entusiasta, pero conseguir el libro *El Jazz en México*. Datos para esta historia de Alain Derbéz fue toda una aventura; y ni qué decir tienen las obras del prolífico Antonio Malacara (*Subversión de los Hechos*, *Viaje al fondo del Jazz*, *Eugenio Toussaint*, *Las tangentes*, *el Jazz y la Academia*) los cuales, por lo regular, sólo se adquieren en el contexto de un festival de Jazz o en el marco de alguna de sus pláticas y conferencias... Pero ahora, como dice el propio Malacara, en una de sus columnas para el periódico *La Jornada*: algo está pasando.

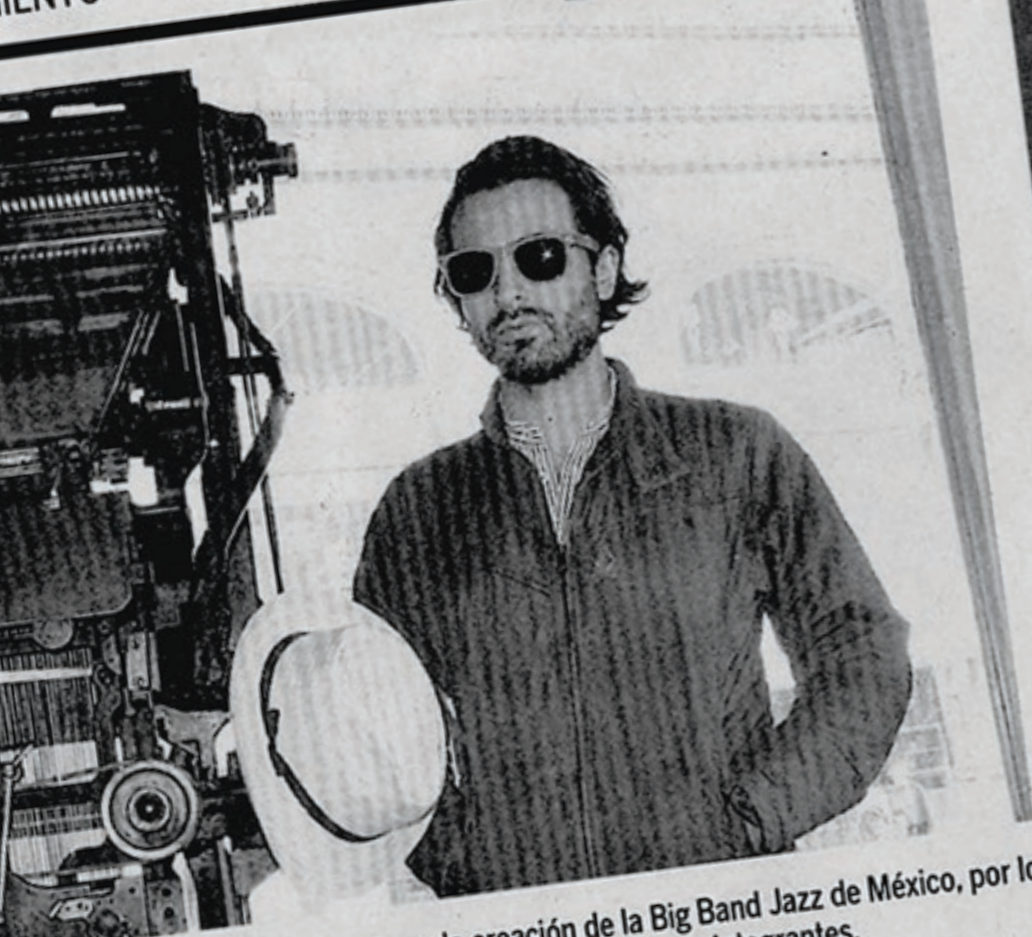
En los setenta y principios de los ochenta, surge una nueva generación de jazzistas mexicanos, gente de talento, que siguiendo los pasos de vertiginoso avance de las fusiones y vertientes del Jazz norteamericano lideradas por Miles Davis, dieron cuenta de nuevas propuestas y metas musicales.

Los nombres de los hermanos Toussaint, Alejandro Campos, Henry West, Francisco Téllez, Olivia Revueltas, Remi Álvarez, Agustín Bernal, Héctor Infanzón, Eugenia León, Hiram Gómez, Cristóbal López, Pepe Hernández, Ana Ruiz, Jacko González, Juan Carlos Novelo, Verónica Ituarte, Armando Cruz, Rosino Serrano, Rodolfo "Popo" Sánchez, Eduardo Piastro, Gerardo Bátiz, Rodrigo Castelán, Juan Alzate, Enrique Nery, sólo por mencionar algunos, y grupos como El Cuarteto Mexicano de Jazz, Astillero, La Banda Elástica, Antropóleo, Jazztlan, Mítote, Wet Paint, Palmera y Viva Fidel, se apropiaron de la escena jazzística; esta generación

reafirma la existencia del Jazz nacional, consolida algunos clubes como el New Orleans (Musicafe), El Chato o el Arcano, pero en la mayoría de los casos el famoso "hueso" con artistas populares sigue siendo el medio de subsistencia, limitando un quehacer puro e integral, a pesar del cual muchos de estos músicos alcanzan un gran nivel como ejecutantes y también como compositores y la mayoría de ellos siguen siendo esenciales en la oferta del Jazz en activo.

A finales de los ochenta y principios de los noventa, las primeras generaciones de la de la escuela del

la magnífica califica Luis Felipe Ferra la creación de la Big Band Jazz de México, por lo "silencia por una nota" puede considerarse un tributo a sus integrantes.

melodía visual

Gira a Aguascalientes la Gira Cultural 2012 "Contagiamos a México de Jazz"

Edith Quiroz Morales

segundo asunto es porque considero importante contar a la gente la trayectoria de la BBJM, que en el año 2015...

para la Cultura y las Artes, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de las Artes y la Cultura y la Compañía Nacion

DeSaz

de Víctor Hugo

Con las actrices de la Compañía Julieta Egurrola, Angelina Pelá

Lu 18:3

Auditorio Dr. Pedro d

\$12

\$80.00 Estudiantes, mae

maestro Francisco Téllez, posteriormente Licenciatura en Jazz de la Escuela Superior de Música, se convirtieron, junto a otros contemporáneos, en una tercera generación de jazzistas mexicanos que evidencian rápidamente las bondades de un programa académico especializado y un ligero allanamiento del camino realizado por sus antecesores, con los que rápidamente interactúan sobre el escenario, músicos como Diego Maroto, Aaron Cruz, Iraida Noriega, Magos Herrera, Mario Patrón Jr., Julio Revueltas, Hernán Hecht, José Gurría, Luri Molina, Pablo Salas, Giovanni Figueroa, Gabriel Puentes, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Francisco Lelo de Larrea, Montserrat Revah, Edy Vega, Marcos Miranda, Emmanuel Mora, Emiliano Marentes, Rey David, Joe D'Etienne entre muchas decenas más de buenos músicos conforman agrupaciones entre ellos mismos y con sus maestros, sin duda una nueva etapa comienza, signo de ello es la creciente aparición de discos que dejan testimonio de este trabajo, surgen algunos nuevos clubes de Jazz, como el Jazzorca, El Convite, Papabeto y otros con menos éxito que eventualmente programan algunas noches de Jazz a la semana en barrios como la Condesa, San Ángel o Tlalpan.

EXISTE YA UNA CUARTA GENERACIÓN DE MÚSICOS MEXICANOS

Llegado el año dos mil y hasta este dos mil catorce, podemos reflexionar sobre la actualidad de Jazz en México, el Jazz mexicano de hoy, que aún se nutre y vive de un pasado inmediato y de una historia joven en la que sobreviven algunos pioneros. Sin duda existe ya una cuarta generación de músicos mexicanos, dicha generación no se refiere tan sólo a una edad cronológica, sino a un momento histórico donde los músicos de todas épocas, tienen la oportunidad de mantenerse vigentes a partir de un lenguaje contemporáneo, más dinámico y receptivo al cambio. Hoy, más que nunca, por doquier existe una gran cantidad de músicos, tanto autodidactas como académicos. Cabe mencionar que además de la Licenciatura en Jazz de la Escuela Superior de Música (ESM), existen muchas otras instituciones públicas y privadas que desde hace algunos años ofrecen planes académicos que van muy de la mano de las vanguardias didácticas musicales como las de Berklee College of Music u otros esquemas que trabajan programas enfocados a la música contemporánea y popular, abrevando en gran parte del Jazz, sin embargo hay que ser objetivos y reconocer que a nivel global el Jazz mexicano, técnica

JAZZ
MEXICO

ME
NU

y propositivamente hablando esta aún muy distante del nivel norteamericano.

Ejemplos como el de Gerry López, Ilán Bar Lavi, Daniel Zlotnik, Roberto Verastegui, Jorge Servín, Daniel López Infanzón, Diego Franco, Carlos Maldonado, Enrique Nativitas, Dulce Recillas, Edgar Dorantes, Gustavo Nandayapa, Gustavo Cortiñas, Ottis Ganceda, Israel Cupich, Jorge Brauet, Carlos Sustaita, Diego Franco, Alex Mercado, la familia Ramos, las hermanas Beaujean, los hermanos Barrera, e incluso personajes como Natalia Lafourcade, Alex Otaola, Leonel García o Alonso Arreola son sólo algunos de los que actualmente, junto a las generaciones anteriores, crean y trabajan en el Jazz; pero a diferencia de otras épocas, los músicos hoy convergen con una amplia gama de géneros, propuestas, tecnologías y oportunidades que les permiten, a los que se atreven, explorar y crecer musicalmente de manera exponencial. También existen agrupaciones como Troker, Los Dorados, Los de Abajo, Los Músicos de José, Cráneo de Jade, El Quinto Elemento, Chocolate Smoke Gang, Cabezas de Cera e inclusive la Big Band Jazz de México, comandada por Ernesto y Martín Ramos, que suman una trayectoria larga, grabaciones e incursiones en festivales de Jazz y música alternativa en México y el extranjero.

Un club de Jazz de gran nivel como el Zinco, acompañado de espacios como el Blue Monk, Las Musas del Papá Sibarita, El New Orleans,

Jazz Base, El Convite, El Lunario del Auditorio Nacional, El Centro Cultural España, El Centro Cantoral de la SACM, sólo por mencionar algunos lugares de la zona metropolitana, generan un circuito que da paso a la regularidad; de igual forma existen innumerables festivales de Jazz en toda la República Mexicana, algunos de ellos cuentan ya con más de diez años de trayectoria como es el caso de Irapuato, San Miguel de Allende o el de La Riviera Maya, que merece mención especial por la naturaleza paradisíaca del lugar y el perfil internacional de alto vuelo que suele tener, aunque siempre con un toque “retro” que deja al espectador con ganas de propuestas más representativas de las últimas tendencias, pero sin duda el mejor y más grande festival de Jazz en México.

Importante también resulta mencionar el tema de la migración de los músicos mexicanos, leyendas consagradas como Carlos Santana o Abraham Laboriel, han dejado una brecha de por medio tanto con el Jazz como con México, por lo que inobjetablemente la referencia del Jazz mexicano en el mundo hoy en día es el baterista Antonio Sánchez, quién toca con músicos como Pat Metheny, John Patitucci, Gary Burton, Joshua Redman, Michael Brecker y un larguísimo etcétera de grandes figuras del Jazz mundial. El ejemplo de Antonio ha impulsado a otros músicos

a lanzarse a la gran aventura neoyorquina, esperemos que pronto se vean recompensados. También hay incursiones exitosas en Europa, como es el caso del joven saxofonista Gerry López en Francia o, sin ser estrictamente Jazz, pero sí formando parte importante en la programación de los principales festivales de Jazz en América del Norte y Europa, los guitarristas Rodrigo y Gabriela, quienes han tenido gran éxito en el extranjero.

Un factor vital en la realidad del Jazz en México es el papel de los difusores, promotores, en los medios impresos, personajes como Jorge Urbano, Antonio Malacara, Xavier Quirarte y Sergio Monsalvo, en las disqueras la gente de Pentagrama, Urtext, Opción Sónica, Jazzcat o Global, en las grandes producciones los entusiastas como Sara Valenzuela, Eugenio Elias o Fernando Toussaint, y en el radio, las reconocidas voces de Roberto Aymes, el Ingeniero Lagarda, Fernando García Olmedo, Alain Derbez, Alberto Zuckerman, Juan López Moctezuma, Armando Ortiz, Roberto Morales, Germán Palomares o Erik Montenegro, estos últimos en la incluyente estación Horizonte del IMER, que también desde hace más de diez años es la única estación de Jazz.

Los nombres que menciono son sólo algunos personajes de referencia, la memoria y el espacio nos traicionan y por suerte, tanto en los renglones de músicos consagrados, jóvenes promesas y comunicadores, la lista es muy, muy larga, basta con echarle un vistazo al libro de Alain Derbez, El Jazz en México. Datos para una historia, editado por el Fondo de Cultura Económica y que en más de ochocientas páginas nos regala un amplio estudio histórico de esta pasión compartida y al final se enlistan centenares de músicos y grupos de Jazz de todos los tiempos.

Con regocijo, al revisar el panorama del Jazz mexicano, siento que el Jazz está más vivo que nunca, hasta podríamos hablar de un auge, pero también en el análisis siempre quedan muchos aspectos por mejorar, reinventar y superar. Si algo concreto pudiera expresarles a los jóvenes jazzistas mexicanos les diría dos cosas: La primera es que se cultiven, que sean artistas y personas integrales, además de ser músicos deben involucrarse y nutrirse de otras disciplinas y placeres como las letras, el Cine, las artes visuales, el Teatro, la Gastronomía, etc., esto les ayudará a tener muchas más cosas que decir con su instrumento, consecuentemente a ser mejores músicos y seres humanos. La segunda recomendación, es que compongan; que sin temor alguno exploren y creen su propia música, generar su propio repertorio ayudará a que colectivamente el Jazz mexicano crezca y tenga una personalidad más sólida.

Al igual que en el camino de la Pintura y de cualquier Arte, la joda y el trabajo obsesivo son necesarios para llegar a cierto punto de

trascendencia, el talento no basta, hay que comprometerse, irrumpir en uno mismo, olvidarse de pretextos, crear, pintar y tocar hasta las últimas consecuencias y entonces volver a empezar.

CARLOS
MALDONADO

ESTEBAN
HERRERA

hambre
de

Jazz

Julia Vari

el mundo es
un

PANUELO

T·I·N·O
CONTRERAS

★ la ★

LEYENDA

*Carmen
Fuerte*

STRONG
WOMAN

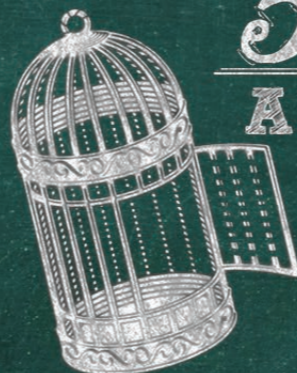
HORACIO
FRANCO

no un
ESTÁNDAR,
un

CLÁSICO

Selemento
AMPLIANDO
HORIZONTES

*Nota
Dominante*
DE VALERIA ESTEFAN