

Roundabout. CD. Martin Joseph (piano y composiciones), Pacific Ensemble (intérpretes varios de jazz). Grabado en Thelonious, Lugar de Jazz. Santiago: Sello Animales en la Vía, 2015.

El Pacific Ensemble, conjunto que reúne a connotados nombres de la escena jazzística chilena y que es dirigido por el pianista británico Martin Joseph, lanzó finalmente su primer fonograma. Se salda de este modo una deuda, pues el ensamble no había grabado un álbum a pesar de sus aproximados diez años de existencia, su amplio repertorio y sus múltiples presentaciones en el circuito local. Es así como aparece *Roundabout*, álbum registrado en vivo en el club Thelonious, Lugar de Jazz en diciembre de 2014, y lanzado oficialmente el sábado 2 de mayo de 2015 en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en una presentación enmarcada dentro del Cuarto Ciclo de Jazz Animales en la Vía. Los integrantes del Pacific Ensemble son Martin Joseph en piano y composiciones, Sebastián Jordán y Alejandro Pino alternándose en trompeta, Agustín Moya en saxofón tenor, Edén Carrasco en saxofón alto, Marcelo Maldonado en trombón, Milton Russell en contrabajo y Daniel Rodríguez en batería.

El álbum contiene nueve pistas en total, ocho de las cuales son composiciones originales de Joseph, las que muestran la amplia gama de intereses musicales y artísticos de su gestor. El disco se inicia con *Roundabout*, inspirada en un carrusel que el pianista habitualmente describe como “viejo y oxidado”. Consiste en una especie de rondó en el que se intercala un tema, el que se expande con un nuevo material en cada reaparición, con secciones de improvisación libre en grupos reducidos de dúos o tríos, hasta acabar en una coda con una improvisación grupal. El tema de *Roundabout* es enérgico y a pesar de tener un carácter alegre, se combina con un contrapunto sinuoso que le da un toque más oscuro.

Le sigue una suite a tres partes denominada *For Matisse*, en homenaje al artista francés, cuyo libro titulado *Jazz* le sirvió de inspiración a Martin Joseph. El primer movimiento se inicia con una improvisación colectiva de carácter meditativo sobre un solo acorde, en un estilo similar al de *Alabama* de John

Coltrane. Continúa con el clásico ritmo de swing en la batería y contrabajo para dar paso a la entrada en bloque de vientos y piano, siguiendo con los solos que culminan en una muy breve improvisación colectiva. El segundo movimiento es una balada reflexiva con improvisaciones de trombón, contrabajo, trompeta y una intervención de saxofón tenor al final. El tercer movimiento tiene una forma similar a la del blues tocado a una velocidad rápida. A excepción del solo de batería al final, las improvisaciones son siempre enfrentamientos entre dos instrumentistas, lo que le añade vértigo a la pieza.

La quinta pista del fonograma corresponde a *Last Dance*, una danza siniestra con un solo de saxofón alto que se destaca por sus guiños a la técnica extendida del instrumento. Luego viene *Sísifo*, una pieza que se inicia con un tema muy breve que es inmediatamente seguido por solos (y dúos) muy libres de saxofón alto y tenor. Tras el frenesí de la primera sección, viene una parte muy contrastante, más lenta y oscura con solos de trompeta y trombón. Quizás podemos leer en ella el castigo que sufre en el Hades dicho rey según la mitología griega. Una reaparición del tema conduce a una improvisación colectiva final. En la séptima pista, Martin Joseph proporciona una pequeña muestra de sus “conciertos de bolsillo” (*Pocket Concertos*), los que forman parte de uno de los proyectos creativos más interesantes del pianista. Este le dedicó un concierto a cada instrumento del ensamble, a los que se agrega uno dedicado al conjunto en su totalidad. Este último es el que aparece en el presente fonograma, con mucho swing, y donde todos los instrumentos encuentran un lugar para destacarse.

Al Concierto le sigue la única composición que no es original de Joseph: *Lorraine* de Ornette Coleman, saxofonista pionero del free jazz. La pieza contiene una variedad de ambientes. Primero, la melodía del tema aparece con mucha claridad en los vientos, pero es tocada casi en su totalidad sin pulso sobre una batería de tratamiento libre y un trémolo de piano, evocando una imagen más bien ominosa. Esto da paso a un solo de saxofón alto intervenido por fragmentos del tema en la trompeta. A continuación vienen solos de saxofón tenor y piano sobre la batería y el contrabajo, pero sin acompañamiento armónico, lo que dirige nuestra atención hacia la energía del swing. Joseph en su solo deforma el ritmo, luchando con el contrabajo hasta imponerse. Como si nada hubiera pasado, el contrabajista Milton Russell vuelve a marcar una base rítmica clara y el siguiente solo de trombón se efectúa sobre un swing bastante tradicional. Luego se entra a un solo de trompeta (sobre una batería de tratamiento libre) intervenida por fragmentos temáticos en el saxofón alto, y la pieza acaba con una recapitulación del tema. Para cerrar el fonograma, Martin Joseph presenta *For Buhaina*, un homenaje a Art Blakey, el famoso baterista y líder de los Jazz Messengers. Tras el solo introductorio de batería viene un tema que a ratos se podría caracterizar como épico, el que es sucedido por el resto de las improvisaciones, una repetición del tema, una improvisación colectiva, y un solo de contrabajo final.

Hay que reconocer y destacar en este álbum la facilidad con que el ensamble pasa de un concepto de ejecución e improvisación a otro. Esta versatilidad de los integrantes del conjunto permite que su director saque el máximo provecho a sus composiciones, logrando un equilibrio armonioso entre lo escrito y lo improvisado. A modo de conclusión, el sonido de esta agrupación es en definitiva único y fresco dentro del ambiente jazzístico chileno, mostrando un alto grado de sofisticación.

Keith Manuel Daniels Llantén
Licenciado en Artes, con Mención en Teoría de la Música
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile
keithdaniels.sax@gmail.com