

SON DE ESPUMA

BOBBY MARTÍNEZ

LATIN ELATION 1

Por Jesús Santana

Nacido en Philadelphia, Bobby Martínez es descendiente de emigrantes cubanos. Su educación musical se inicia a los seis años de edad en Miami; su primer profesor sería Rolando Lluís y realizó su primer concierto como solista en el Milander Auditorium de Hialeah en Florida, tan sólo un año más tarde. Durante algún tiempo formó parte de la Jazz Band del Hialeah High School bajo la dirección de James McGonigal, para posteriormente integrarse en Los Kings, durante los años en que residió en Venezuela. A su regreso a Miami completa sus estudios en el Dade Community College con John Georgina profundizando en su formación como saxofonista alto y tenor. Con su marcha a New York pasa a ser alumno de Eddie Daniels, con quién perfeccionaría su técnica. Ha formado parte de los grupos Paragon y Secret Society; además de tener a su

nombre una extensa producción discográfica entre la que cabría destacar *Jazz Romantica*, *Salsa Jazz*, *Playing salsa*, *Romantic O*, e *Intensity* donde contó con la colaboración de los pianistas German Kucich y Mariano Díaz, de los bateristas Carlos Carlí y Guillermo McGill, del contrabajista Miguel Angel Chastang, del percusionista Valentín Iturat, de los saxofonistas altos Perico Sambeat y Antonio Castellano y del trompetista Chris Kase. Ha compartido escenario y proyectos con músicos como Bernardo Sasetti, Pat Metheny, Diego Urcola, Michael Phillip Mossman, Ben Sidran, Jerry González, Néstor Torres, Israel López "Cachao", Chano Domínguez, Claudio Roditti, Richie Cole, Jorge Pardo, Javier Colina, o Paquito D'Rivera, que también participa en el que es su último proyecto discográfico, *Latin elation I*.

Agente Gómez es una pieza bastante peculiar que a pesar de contar con Ramoncito González a la percusión se aleja del sentir cubano, aproximándose más a un lenguaje jazzístico planteado desde la fusión de estilos. La labor hecha por Pepe Rivero en el piano

y por Alain Pérez en el bajo eléctrico ahonda en este aspecto, transportándonos al sonido funk de los años setenta; tan sólo roto por los solos de Manuel Machado a la trompeta con sordina, tras un fantástico monólogo a cargo del propio Alain Pérez, y por los tuyos con el saxo tenor.

Está claro que este tema está planteado desde el deseo de fusionar todas las referencias musicales que he tenido a lo largo de mi vida. Gracias a mi padre, escuché desde muy joven en

casa discos de Charlie Parker, de John Coltrane o de Art Blakey, pero también de Benny Moré, de Arsenio Rodríguez o de Los Papines. Y por supuesto a todas las big bands de la época. Tras salir de la universidad descubrí el sonido que por aquel entonces desarrollaban Weather Report y Chick Corea con Return to Forever y me impactó muchísimo. Ya luego vendrían Yellow Jackets o Spyro Gyra, entre otros. Todas estas influencias están presentes en *Agente Gómez*; estoy de acuerdo contigo en la increíble labor de Alain Pérez de Manuel Machado y de Pepe Rivero, pero también destacaría el toque tan bonito que tienen Georvis Pico a la batería y Pepe José Espinoza a las congas; haciendo que casi podamos dar forma a esa imagen del agente cubano con sombrero, guayabera y unos puros en el bolsillo...

Poder escuchar a Paquito D'Rivera es siempre un verdadero placer; y tú cuentas con él en dos ocasiones. La primera se produce en un cha-cha-cha donde el maestro cubano toma en sus manos el saxo alto. Tumbao de Benny recupera el sabor

de la isla mezclando de manera hábil la tradición por el baile con el discurso jazzístico y del que Irakere o Van Van fueron todo un claro exponente. Los tres instrumentos de viento, la trompeta, en esta ocasión con el protagonismo de Mario Morejón "El Indio", el saxo tenor y el saxo alto se alternan en el tratamiento de los solos, mientras la percusión y el piano amagan constantemente el tumbao, permitiendo el diálogo entre los solistas. Cuando Pepe Rivero queda solo en la escena, se empieza a adivinar el camino que seguirá el tema y que inevitablemente hace que su piano, ahora sí, esté destinado a ser descarga. Efectivamente el *Tumbao de Benny* es un cha-cha-cha; y poder escuchar al maestro, Paquito D'Rivera, es siempre una auténtica gozada. Él le aporta al tema todo su sentir cubano, su chispa, su alegría y su forma de entender el jazz. Yo siento una gran admiración por él, tanto en lo profesional como en lo personal, ya que es inigualable en todos los aspectos. La presencia de Mario Morejón es también fundamen-

tal; su solo es muy intrépido y está perfectamente secundado por un piano que suena en todo momento a Cuba, y que se siente en cada percusión de sus teclas; es lo que nosotros llamamos *sabor*.

Ni pa tí ni pa mí bebe del son montuno cubano, pero también de la batucada brasileña; en una mezcla de estilos que aúnan tradición y modernidad. El trabajo de Pepe José Espinoza a las congas, perfectamente secundado por el piano y el bajo eléctrico permite el diálogo de la trompeta de Manuel Machado, que funciona como puente entre los solos de saxo tenor y de flauta que llevas a cabo en este tema.

Le puse este título al tema por la combinación cubano-brasileña que le di, que se mueve entre dos aguas; como si fuera una de cal y otra de arena. Es un tema salsero pero con sambita, donde el último solo de congas de Pepe José Espinoza, está precedido por un magnífico trabajo de Pepe Rivero que le prepara la cama y que es capaz de levantarle los pies del suelo a cualquiera. ¡Es como si te entrara un pica-pica del carajo!

Paquito D'Rivera vuelve a estar presente en *Samba d'Rivera*, aunque en esta ocasión con el clarinete, en una pieza que recuerda a sus excelentes trabajos de la década de los ochenta junto al trompetista Claudio Roditi, al trombonista Jay Ashby y al saxofonista tenor Ralph Moore; que cuenta también con la participación del pianista Alon Yavnai.

Paquito D'Rivera, al igual que yo, es un enamorado de la música de Brasil. Cuando escribí este tema enseguida pensé en él; incluso creo que le tenía en mente durante el proceso de escritura. Por eso le puse su nombre; y ya vez lo que son las cosas, al poco tiempo pude grabarla con él. Es un tema muy simpático; su sección A dura quince compases y no los habituales dieciséis, por lo que resulta divertido tocarla en esa progresión tan típica en el lenguaje jazzístico.

***Cuban skies* representa un nuevo giro dentro del desarrollo del proyecto, acercándose precisamente más a ese lenguaje jazzístico, abandonando por un instante la influencia latina y planteando una estructura marcadamente modal. Cuentas en esta pieza con la participación de Germán Kucich al piano, de Paco Charlín al contrabajo, de Juanma Barroso a la batería y del saxofonista tenor Jesús Santandreu. Sólo mantienes la sonoridad de la flauta como único nexo de unión con la sonoridad del trabajo escuchado hasta el momento.**

En efecto, *Cuban skies* es un tema modal que escribí en la playa tomando el sol mientras pensaba en ritmos afrocubanos y en la creación de una melodía que estuviera llena de espacios. Germán Kucich es uno de mis pianistas favoritos; al igual que lo es Juanma Barroso en la batería o mi paisano, ya que en un alarde de originalidad mi abuelo es gallego ¿cómo no? Paco Chalín en el contrabajo. Jesús Santandreu es para mí uno de los saxofonistas españoles que más tocan con las tripas, por no decir con los cojones, que siempre resulta más brusco, pero curiosamente también más clarificador. El uso de la flauta unida a la percusión, aunque siempre en una estructura modal, resalta el sentir afrocubano en su relación con el resto de la formación que se mantiene en un plano más jazzístico. Creo que el resultado obtenido es muy interesante y abierto; y que además se presta a futuras variaciones.

La tradición yoruba se revela en la voz de Yelsy Heredia, que también se hace cargo del contrabajo en esta pieza, *Baba mi*. Un tema con una fuerte carga simbólica en el que empleas la flauta en sol combinada con el piano de Pepe Rivero, la batería de Georvis Pico, que también participa en los coros, y la percusión de Ramoncito González.

Esta pieza es un rezo a San Lázaro y se puede traducir como *Padre mío*. La letra en yoruba es original de Yelsy Heredia. Su voz y la de Georvis Pico se apoya en el sonido de la flauta, del piano y de los tambores bata de Ramoncito González. Cuando la escribí, me concentré en ese sonido de coros de raíz africana y en la alegría de su melodía. Indudablemente suena a África. He quedado muy satisfecho del resultado obtenido en ella. Está llena de emoción. Es muy intensa y bella.

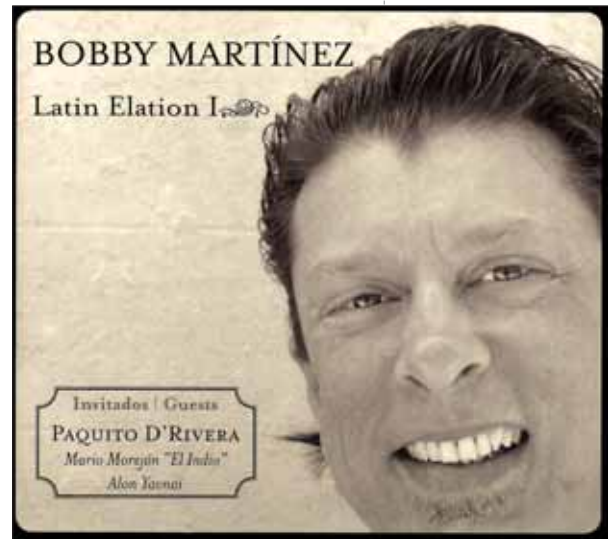
***Yatai* es un claro ejemplo de cómo el jazz y la música de baile no tiene porque estar separadas; y que de hecho, arrebatarle ese sabor a calle, ese aroma a fiesta, puede llegar a robarle el alma. No debemos olvidar nunca que el jazz nació en la oscuridad de los clubs no entre las butacas de las salas de cámara; y que ambas naturalezas no es que sean necesarias, es que son inseparables. Son dos partes de una misma cosa y la una no puede existir sin la otra.**

¡Que felicidad me da oírte decir esto! Esa es la realidad. *Yatai* es solo un pequeño ejemplo de entre tantas que se han hecho. Solo hay que repasar la historia del jazz en su encuentro con la música latina para encontrarse con nombres como los de Dizzy Gillespie, Horace Silver, Kenny Dorham, o Duke

Ellington, entre otros muchos. Todos se vieron influenciados por nuestra cultura.

Esta pieza tiene una melodía sincopada muy divertida en la sección A, en la que además Georvis Pico y Ramoncito González desarrollan una base rítmica impresionante, con unos solos tremendos, mientras que Pepe Rivero y Alain Pérez te ponen a gozar.

La única composición en *Latin Elation* que no es obra tuya es *Exótica*, un tema de John Coltrane que sirve de despedida y de reivindicación del jazz hecho desde nuestra propia cultura, sin renunciar a nuestras raíces, y no por ello, menos auténtico que el que se nutre del blues o del Dixieland. Una señal de identidad que enriquece a este estilo y que le hace ser ese espacio común abierto a la creatividad de todos los músicos, sea cuál sea su procedencia.

En efecto; John Coltrane es el gurú del instrumento tenor para la mayor parte de los saxofonistas. Desde luego, al menos lo es para mí, y siempre me he buscado en su música intentando sacar de ella todo lo posible. *Exótica* es un tema que desde siempre me ha gustado mucho. Su melodía es muy africana y en esta ocasión la hemos grabado manteniendo un ritmo afrocubano, intentando en todo momento que la flauta de sol funcionara como catalizador, como un instrumento que te transportara a otro lugar, que te permitiera concentrarte y abandonarte. De nuevo se emplea el lenguaje yoruba potenciando esa faceta hipnótica que induce a la meditación. Fue muy curioso; ya que este tema se grabó al final del día y todos nos quedamos con una extraña sensación en el cuerpo. No sé muy bien cómo expresarlo. Quizás la mejor forma sería definirlo como paz interior. No sé. Fue realmente increíble ■