

ATOMIC

En la primavera de 1999, estos cinco músicos de Noruega y Suecia se reunieron para formar **Atomic**, una de las bandas acústicas más poderosas del nuevo milenio. Atomic consiguió inmediatamente una fuerte identidad de grupo sin perder por ello la libertad de expresión individual de cada uno de sus miembros. Según el diario *The Guardian*, su música es “una de las más apasionantes y desinhibidas que se ha escuchado en mucho tiempo”. La banda combina la eficaz y vanguardista sección rítmica de Oslo, con Havard Wiik al piano, Ingebrigt Håker Flaten al bajo y Paal Nilssen-Love a la batería, formación que obtuvo excelentes críticas cuando integraban el grupo Element; y en la línea de frente dos músicos de Estocolmo: el trompetista Magnus Broo y el saxofonista Fredrik Ljungkvist.

Tras sus dos primeros álbumes de estudio *Feet Music* (2002) y *Boom Boom* (2003), su audiencia creció rápidamente y múltiples crónicas y críticas periodísticas empezaron a hablar de **Atomic** como de un grupo con una original identidad personal y una poderosa energía que pocas bandas escandinavas podían mostrar. Aunque en un primer momento pudo verse como una especie de rebelión pintoresca del “Sonido escandinavo” ejemplificado por artistas noruegos en sellos como ECM, **Atomic** demostró enseguida que tenía un sonido nuevo y único. Una explosiva mezcla de free-jazz norteamericano con características europeas, como lo describieron algunos cronistas. O mejor aún, “una parte de discurso académico y otra de divertida noche de farra por la ciudad”, que es como la banda se describe a sí misma, y que es lo que les dota del auténtico sonido **Atomic**.

Aunque no es ningún secreto su admiración por músicos norteamericanos como Duke Ellington, Archie Shepp, Charles Mingus y George Russell, por mencionar sólo algunos, la música de **Atomic** está por igual mezclada con free jazz y música improvisada europea. Contemplan las tradiciones jazzísticas europea y norteamericana como una inspiración, más que como una restricción, un trampolín desde el cual alcanzar su propia dirección y posición en el jazz.

Algún periodista ha considerado a este quinteto de noruegos y suecos como el equivalente escandinavo al grupo de Chicago Vandermark 5. Las composiciones de **Atomic**, como las de Vandermark, están llenas de inteligentes referencias a la historia del jazz moderno y del free jazz, y ambas bandas saben perfectamente como integrar estas influencias sin perder su propio y particular sonido. La estructura de las composiciones es muy estricta, con complejos pasajes que resultan a la vez muy fluidos y con una apasionante energía rítmica. En sus composiciones destaca una característica aproximación al *free* y la interacción y habilidad para llevar la música hacia nuevas e interesantes direcciones, lo que les ha permitido colaborar con una gran variedad de músicos de jazz, entre los que se cuentan Chris Potter, Ian Ballamy, Ken Vandermark, etc.

Quizá lo que mejor defina a **Atomic** es que es un grupo que está constantemente tocando en directo. La colección de tres cd's grabados en directo, *The Bikini Tapes*, es buen testimonio de las cautivadoras habilidades de esta banda en el escenario. El álbum fue grabado en Noruega durante siete conciertos al principio y al final de la exhaustiva gira por Europa y América que realizaron en 2004. *The Bikini Tapes* presenta diecisiete temas de los dos anteriores álbumes de **Atomic**, *Feet Music* (2001) y *Boom Boom* (2003), así como la colaboración con Ken Vandermark en *School Days* (*Nuclear Assembly Hall*, Okka Disk, 2004), una versión del tema *Pyramid Song* de Radiohead y nuevas

composiciones de Ljungkvist, Broo y Wiik. Tanto *Feet Music*, primer cd del grupo, como *Boom Boom* son una explosión de energía rítmica junto a grandes dosis de buen humor, donde mezclan hábilmente fulminantes pasajes de conjunto con efusivos solos. Aunque es evidente la influencia de músicos como Archie Shepp, Charles Mingus, George Russell y Keith Jarrett, igual importancia tiene el free jazz europeo de los años sesenta.

Atomic ha realizado extensas giras casi inmediatamente desde su formación, y desde el año 2000 han tocado en Europa, Japón y Estados Unidos. Han grabado en total 12 cd's, incluyendo sus grabaciones de 2010, "Theater Tilters Vol 1 & 2", en su décimo aniversario, y el más reciente "Here comes everybody", en diciembre de 2011.

Discografía:

Feet Music (Jazzland 2001)
Boom Boom (Jazzland 2003)
Bikini Tapes (Jazzland 2005)
Happy New Ears (Jazzland 2006)
Retrograde (Jazzland 2008)
Theater Tilters Vol.1 & 2. (Jazzland 2010)
Here comes Everybody (Jazzland 2011)

Colaboraciones:

Atomic VS Vandermark 5 "The Flamable Poster Boxset" (Attavistic 2004)
Atomic/School Days "Nuclear Assembly Hall (Okka Disc 2004)
Atomic School Days "Distill" (Okka Disc 2008)

Magnus Broo (trompeta, Estocolmo). Estudió en la Universidad de North Texas de 1984 a 1990. Dirigió su propio cuarteto y grabó dos cd's: *Suden Joy* (1999) y *Levittion* (2001). Ha tocado con varios grupos de jazz de Suecia: Fredrik Noren Band, The Stockholm Jazz Orchestra y Fire House y ha participado en festivales en Indonesia, Canadá, Finlandia, etc.

Fredrik Ljungkvist (saxo y clarinete, Estocolmo). Estudió en la Royal Academy of Music de Estocolmo entre 1989 y 1993 y ha tocado con las bandas más importantes de su ciudad natal: Fredrik Noren Band, Lina Nyberg y Per "Texas" Johansson Band. También ha colaborado con músicos tan diversos como Anders Jormin, Mats Gustafsson, John Taylor, Marc Ducret y Raymond Stridh, entre otros. En 1993 formó su propio cuarteto con el que grabó dos cd's *Falling Papers* (1995) y *Sonic Space* (1997). Ha tocado en festivales en Escandinavia, Canadá, Sudáfrica, Rusia, EUA, Gran Bretaña y Marruecos. En mayo de 2001 recibió el "Jazz Kannan" como "músico del año", premio que concede la Swedish Jazz Society. Ha tocado con Ken Vandermark en la Territory Band.

Håvard Wiik (piano, Oslo). Estudió música en el Trondheim Music Conservatory entre 1992 y 1996. Lideró su propio trío y tocó con los más importantes artistas noruegos, como Arild Andersen, Karin Krog, Petter Wettre y el grupo Element, entre otros. También ha tocado con músicos internacionales como Chris Potter, Mark Turner y Iain Ballamy. Actualmente reside en Berlín.

Ingebrigt Håker Flaten (bajo, Oslo). Estudió música en el Trondheim Music Conservatory entre 1992 y 1995. Desde 1996 ha sido miembro del Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz, y ha hecho giras por Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Turquía y Canadá. También ha tocado en festivales de

jazz, como el de Montreaux, North Sea, Niza, Montreal, Copenhague, Londres y Berlín, entre otros. Ha formado parte de importantes grupos de jazz escandinavos: The Source, Element, Petter Wettre Trio, Close Erase, la Per "Texas" Johansson Band, y ha colaborado con músicos internacionales como Ken Vandermark, en el grupo School Days y Free Fall; Dave Liebman, Mats Gustafsson, Chris Potter, Mark Turner y Iain Ballamy. Actualmente reside en Estados Unidos.

Paal Nilssen-Love (batería, Oslo). Estudió en el departamento de jazz del Trondheim Music Conservatory. En 1990 empezó a tocar con el trompetista Didrik Ingvaldsen y el saxofonista Frode Gjerstad. En 1993 se unió al grupo de culto Element. Toca regularmente en todos los festivales de jazz de Noruega y con músicos suecos, como el pianista Sten Sandell, y los saxofonistas Per "Texas" Johansson y Mats Gustafsson. Es uno de los más asiduos colaboradores de Ken Vandermark, con quien ha grabado duetos, es miembro del grupo FME, de Territory Band, de School Days y de Powerhouse. En 2001 realizó giras con The Thing más Joe McPhee, en dúo con John Butcher, el Hakon Kornstad Trio, el Frode Gjerstad trio y el Chicago Tentet con Peter Brötzmann, el Sten Sandell trio, Atomic, LO-KO (dúo con Hakon Kornstad) y Zanussi.

Paal ha afianzado su posición como uno de los baterías de Europa de personalidad más definida. Ha tocado en innumerables festivales y clubs de Europa y Estados Unidos y ha participado en más de 50 grabaciones. Como dijo Pat Metheny en 2002 después de tocar con Paal en el Molde International Jazz Festival: "Es uno de los mejores nuevos músicos que he escuchado en los últimos años". Y después de tocar en el mismo festival en 9 distintos escenarios el reportero del *Down Beat* dijo: "Nilssen-Love es uno de los más innovadores, dinámicos y versátiles baterías de jazz".