

TIM BERNE

TIM BERNE, saxos. OSCAR NORIEGA, clarinete y clarinete bajo. MAT MITCHELL, piano. CHES SMITH, batería y percusión.

Veinte años de carrera en la escena musical jazzística de Estados Unidos le han hecho merecedor de una mención entre los 10 iconos esenciales del jazz de Nueva York según la revista *Time Out New York*. En 2012, el saxofonista Tim Berne publicó el brillante álbum *Snakeoil* en el sello ECM y en 2013, en el mismo sello, apareció el segundo cd del grupo, *Shadow man*. Ambos unánimemente celebrados por la crítica, estas gemas del jazz contemporáneo ponen de manifiesto la apasionada química y creatividad compartida por este cuarteto compuesto por Oscar Noriega (clarinete), Matt Mitchell (piano) y Ches Smith (batería y percusión).

Tim Berne nació en Syracuse, Nueva York, en 1954. Se decidió a entrar en el mundo de la música a los veinte años, cuando como estudiante en Oregón estaba un día ensimismado en un gimnasio y le distrajo el sonido de un saxofón proveniente de un lugar cercano. Actualmente es uno de los más admirados compositores e instrumentistas de la escena del jazz progresivo. Sus construcciones son libres, explosivas, con fragmentos de extraordinaria sensibilidad. Conocido por ser uno de los innovadores de las estructuras del jazz, sus composiciones se nos presentan circulares, como dibujos en espiral, improvisación y pasajes que no suenan como un ejercicio intelectual sino como una recopilación sensual de ideas complejas.

Berne empezó a editar sus discos en su propio sello Empire en 1979. Durante los cinco años siguientes grabó y distribuyó cinco álbumes bajo su nombre, cd's que contaban con la presencia de músicos como Ed Schuller, Paul Motian, John Carter o Bill Frisell. Después de dos discos con el sello italiano Soul Note, Berne grabó *Fulton Street Maul* y *Sanctified Dreams* para Columbia. Estos discos coincidieron con una cada vez más intensa actividad de giras por todo el mundo. En 1988 Berne inició su larga relación con el sello JMT con el primero de dos discos con el grupo Miniature (junto a Joey Baron y Hank Roberts). El disco de 1989 *Fractured Fairy Tales* fue calificado como una obra maestra por el *New York Times*. El trabajo de Berne con JMT culminó con unos históricos conciertos en París a cargo de su cuarteto Bloodcount. Berne formó este grupo en 1994 con el objetivo de aproximarse a la filosofía de un grupo de jazz donde se pusiera énfasis en el sonido colectivo y se dejase de lado el papel tradicional de cada instrumento. Los conciertos de París serían recogidos en tres volúmenes (*Lowlife*, *Poisoned Minds* y *Memory Select*) aclamados unánimemente. Desde 1994 Bloodcount ha ofrecido más de 250 conciertos en todo el mundo.

En 1996 Tim Berne fundó de nuevo un sello propio, Screwgun, y publicó un set de tres discos en directo de Bloodcount, *Unwound*. También puso en marcha un nuevo cuarteto de cuerda, Dry ink, silence, estrenado por el Kronos Quartet en la Brooklyn Academy of Music. En 1997 Berne siguió girando en EEUU y Europa, componiendo para grandes grupos y preparando tres nuevas ediciones de Screwgun para sus grupos Bloodcount y Paraphrase.

El año 2000 presentó el proyecto Big Satan, que lo reunía con el guitarrista francés Marc Ducret y con el excelente batería Tom Rainey. Juntos grabaron para el sello de vanguardia Winter&Winter. Su disco *I think they liked it, honey* ha sido definido por la crítica como “jazz contemporáneo excitante y exploratorio de tres músicos que operan desde distintas perspectivas pero en sintonía”. La prestigiosa revista *Jazz Magazine* describió su música como “reflejos de agua y sombras fugitivas de grandes valles meditativos, de fugas, de llanuras áridas. Un paisaje de lava después del fuego”. Posteriormente grabó los álbumes *The Shell Game* (Thirsty Ear, 2001), *Open, Coma* (Screwgun, 2002), *Science Friction* (Screwgun, 2003) y *The Sevens* (New World, 2003). Junto con el guitarrista Nels Cline y el batería Jim Black, el trío BB&C, publicaron en julio de 2009 el cd *The Veil*. En junio de 2010 apareció *Old And Unwise*, que documenta la colaboración entre él y el contrabajista Bruno Chevillon.

Snakeoil (ECM, 2012), con Oscar Noriega a los clarinetes, Matt Mitchell al piano y Ches Smith a la batería fue grabado en 2011 en Nueva York y a este álbum le siguió *Shadow Man* (ECM, 2013), del mismo cuarteto, Nativo de Arizona y de origen mexicano, Oscar Noriega empezó a tocar el saxo a los diez años. Su primera experiencia profesional fue en un grupo de rancheras, Hermanos Jovel, con sus cuatro hermanos. Después de algunos años estudiando música en la Universidad de Arizona, Oscar se trasladó a Los Ángeles, y después a Boston en 1990, donde trabajó con la Duke Ellington Repertory Orchestra (dirigida por Gunther Schuller), la Either/Orchestra y con the Jazz Composers Alliance. También formó parte de las fértiles comunidades de música improvisada de los alrededores de Berklee y del New England Conservatory, contribuyendo con sesiones y recitales en ambas escuelas. No obstante, gradualmente fue bajando por la costa en lo que ahora él ve como un inevitable flujo que le llevaba hacia Nueva York, y hacia las innumerables oportunidades que dicha ciudad ofrece a los jóvenes músicos. Oscar vive en Brooklyn desde 1992, donde trabaja continuamente en la escena musical jazzística de Nueva York. Ha tocado con regularidad en una amplia variedad de contextos, en clubs como the Knitting Factory, Tonic, Birdland o en el Festival Visions. Entre los grupos que Noriega lidera podemos mencionar Play Party, con Cuong Vu, Brad Shepik y Tom Rainey, y el Oscar Noriega Quartet. Además de su trabajo como líder, Oscar es miembro del cuarteto Unit X y de Sideshow, un colectivo que reinterpreta las obras de Charles Ives.

Matt Mitchell es un pianista y compositor interesado en las intersecciones y las tensiones entre la música acústica y la eléctrica, y entre la composición y la improvisación. Vive en Filadelfia desde 1999 y toca regularmente en Nueva York, así como en todo el territorio de Estados Unidos, girando además por todo el mundo. Su sexteto, Central Chain, está formado por varios de los más famosos improvisadores de Nueva York, entre ellos, Tim Berne, Oscar Noriega, Mary Halvorson, John Hebert y Tomas Fujiwara. También dirige el quinteto Normal Remarkable Persons, con Tim Berne, Herb Robertson, Travis Laplante, y Tyshawn Sorey. Matt es miembro del Tim Berne's Snakeoil, de un trío colectivo con Tim Berne y Ches Smith, un dúo con Ches Smith, del grupo de John Hollenbeck Claudia Quintet + 1, de la John Hollenbeck's Large Ensemble, el Darius Jones Quartet, el dúo Fourth Floor con Dan Weiss, y otro dúo con Dave King. Toca también en formaciones como Rudresh Mahanthappa y Bunky Green Apex, Rez Abbasi Invocation, Quinsin Nachoff's Flux y Michael Attias Spun Tree. Ha colaborado con infinidad de músicos, entre ellos: Kenny Wheeler, Marc Ducret, David Torn, Ben Perowsky, Shane Endsley, Brad Shepik, Ralph Alessi, Ravi Coltrane, Andrew D'Angelo, Todd Sickafoose, Jamie Baum, Tom Rainey, Ingrid Laubrock, Mat Maneri y Darcy James Argue's Secret Society. Ha grabado varios álbumes en Scrapple Records y también es muy activo como profesor en el Center for Improvisational Music de Nueva York.

Nacido en San Diego, California, Ches Smith creció en Sacramento y empezó a tocar la batería en una banda de prog/punk/psych/metal de su instituto. Estudió Filosofía en la Universidad de Oregón antes de instalarse en la zona de la bahía de San Francisco. Tras unos años tocando en un grupo de punk rock y estudiando con el baterista Peter Magadini, aconsejado por el percusionista William Winant se matriculó en el programa del Mills College de Oakland. Allí estudió percusión, improvisación y composición con Winant, Fred Frith, Pauline Oliveros y Alvin Curran. Una de las primeras "tareas" que le puso Winant fue sustituirle en una gira del grupo Mr. Bungle (donde conoció al bajista y compositor Trevor Dunn, que luego le invitó a formar parte de la segunda encarnación de su grupo Trio-Convulsant). Durante esta época en Mills, Ches cofundó dos bandas: Theory of Ruin (con Alex Newport) y Good for Cows (con Devin Hoff). Actualmente toca y graba con Good for Cows, Xiu Xiu, Carla Bozulich, Secret Chiefs 3, Marc Ribot Ceramic Dog, Ben Goldberg, Annie Gosfield y 7 Year Rabbit Cycle. También lidera sus propios proyectos: Congs for Brums y These Arches. Actualmente reside entre Los Ángeles, San Francisco y Brooklyn.