

LA IMAGEN
DE UN FESTIVAL
PAG. 2

JAZZ PLAZA 2020,
UNA CITA SUPERLATIVA
PAG. 3

SAMY THIÉBAULT
PAG. 5

NO. 06
19 DE ENERO
2020

35
FESTIVAL
INTERNACIONAL
JAZZ PLAZA
2020
JAZZ PLAZA
DE LA HABANA
A SANTIAGO

SOBRE RUINAS
Y MARCOS MORALES QUINTET
PAG. 6

JOSÉ LUIS CORTÉS,
¡VAYA QUÉ PUENTE!
PAG. 7

LA IMAGEN DE UN FESTIVAL

YENTSY RANGEL

La relevancia social que alcanza el Festival Internacional Jazz Plaza viene acompañada de la sistematicidad con que fueron convocadas otras manifestaciones artísticas a la vida natural del evento. En este sentido, desde los inicios se insertaron las artes visuales, la danza y las artes escénicas como valor añadido al encuentro, citando incluso elementos aparentemente distantes como puede ser el humor.

La información visual a lo largo de la historia del Festival consagra uno de los elementos distintivos en la identidad del evento. En este sentido, su caracterización parte de los distintos formatos que trabaja: identidad visual, fotografía, afiches, anuncios gráficos, caricaturas, referencias y serigrafías de obras pictóricas, así como en los últimos años el manejo de los patrocinios.

El diseño y la imagen, como parte del universo informativo, construyen los imaginarios del Festival, caracterizan sus proyecciones anuales, así como instruyen a través de la distinción de planos, las jerarquías musicales que se exponen dentro de la programación. La presencia fotográfica no solo es considerada como un factor de reconocimiento visual receptor-artista, sino que traduce los niveles de relevancia social de estos individuos dentro del evento.

La documentación fotográfica es uno de los elementos recurrentes dentro de la historia de este evento. Fue utilizada como memoria histórica del festival, así como muestra expositiva en posteriores ediciones. Es decir, su iconografía era utilizada como valor añadido en la construcción de un esquema de programación cultural; por tanto, no solo existen las fuentes primarias (fotos), sino también las reseñas y críticas de estas exposiciones como parte del evento.

Sin embargo, uno de los elementos que mayor distinción adquiere es su identidad visual. Más allá de las fotografías expuestas, el Festival, desde sus inicios, trabajó en la búsqueda de una identidad gráfica a partir de un diseño que distinguiera su visualidad tanto a nivel nacional como internacional. El criterio se respalda a través de la identi-

dad caribeña, vista desde los colores utilizados y el movimiento de sus líneas y letras en cada una de las ediciones. En este sentido comenzaron a manejarse tipografías específicas para anuncios y carteles, se consolidó un logo identitario y se estandarizaron patrones multicolor y el collage como elementos distintivos del diseño. La caracterización del evento, desde esta perspectiva, no solo fue comprendida para los programas y publicaciones, sino para todos los medios de comunicación (prensa plana, televisión, internet) que se han ido trabajando a lo largo de la historia.

La solidez y coherencia del mensaje promocional del evento ha sido otro de los factores de legitimación del Festival en un amplio circuito de gestión nacional. Tanto para el gremio, como para las audiencias dentro y fuera de la Isla, constituye un valor que identifica y distingue este evento de otras estructuras similares en un entorno genérico universal.

El arte pictórico y escultural ha sido de obligatoria referencia. En ediciones recientes se han utilizado sedes capitalinas en función de articular una programación cultural paralela que complementa otra alternativa como proceso de gestión. Para ello, y en función de mantener los paradigmas de legitimación del Festival, han sido convocados los premios nacionales de Artes visuales Alberto Lecsay y Nelson Domínguez.

Esta edición XXV nos acerca nuevamente a la obra pictórica de Nelson Domínguez, referente obligado de la pintura cubana contemporánea. Sus trazos y matices acompañan y distinguen esta entrega jazzística permeada por estos años de altos reconocimientos nacionales e internacionales.

Sin lugar a dudas, el Festival Jazz Plaza ha trascendido sus marcos musicales y ha diseñado como proceso de gestión una propuesta cultural que aún y se enriquece de los más reconocidos y premiados exponentes de todas las manifestaciones artísticas convocadas a lo largo de historia. ●

JAZZ PLAZA 2020

UNA CITA SUPERLATIVA

JOSÉ DOS SANTOS

Más de cien sesiones en 26 locaciones diferentes, cinco de ellas en Santiago de Cuba, durante solo cinco días de Festival, con más de un centenar de participantes de una docena de países, hacen del Jazz Plaza 2020 un acontecimiento que rebasa cualquier antecedente en la Mayor de las Antillas.

Soy de los que lo siguen desde que nació en 1980, humilde y nacional, en un salón de la Casa de la Cultura en Plaza de la Revolución. Si bien su ubicación no era tan céntrica como otras instalaciones, no fue obstáculo para que, desde sus comienzos, se llenara. Luego pasó a ser un acontecimiento, casi enseguida, internacional, que requirió de otros espacios, más allá del patio que acogió la segunda edición. Así comenzaron a aparecer locaciones profesionales como el Teatro Mella o de aficionados, como la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, que una vez al mes acogía al renovado Club Cubano de Jazz.

Pasó el tiempo y, respondiendo a una música creativa de origen, la cita anual se expandió a otros territorios ciudadanos y, hace un lustro, a provincias como Santiago de Cuba; una excelente subselección con potencial propio, como otros muchos puntos de la nación que

esperan su oportunidad. La dialéctica se impuso al dogma y la multiplicación de valores obligó a otro diseño.

Ahora, al repasar escenarios del actual Jazz Plaza 2020, esta 35 edición ofrece espacios abiertos inéditos como la escalinata del Pabellón Cuba y la Plaza de Armas, entre otros ya con historia, como los jardines de la heladería Coppelia y del propio Teatro Mella.

Esta cita ha reunido a leyendas y estrellas del jazz mundial a lo largo de su historia (Dizzy Gillespie, Max Roach, Carmen McRae, Roy Hargrove, Jack DeJohnette y Charlie Haden, entre otros muchos). Ahora, con la presencia

de varios de sus músicos y especialistas, se reafirma el hecho de que no hay barreras infranqueables a la confraternización cultural.

Se respiran aires de jazz en Cuba, quizás como nunca antes desde fechas tempranas, porque —que yo recuerde— nunca se ha hablado con tantos días de antelación de este jolgorio musical en los medios de comunicación nacionales. Esa visibilidad pública responde a una mayor profesionalización de las estructuras organizativas; las cuales, no obstante, tienen que seguir perfeccionándose en la medida que la marea jazzística aumente y haga más complejas las venideras citas. ●

ERNÁN LÓPEZ-NUSSA

Ernán López-Nussa Lekszycki es un destacado pianista y compositor cubano, reconocido por ser el responsable de fundar la agrupación Afro-cuba y por ser un músico multifacético que se ha atrevido a incursionar en diversos géneros, mostrando mayor afinidad por el jazz.

Entre sus preferencias musicales destacaron desde la infancia personalidades como Count Basie, Miles Davis junto a Winston Kelly en el piano; King Olive; Louis Armstrong; Duke Ellington; Dizzy Gillespie; Al Haig; Charlie Parker; Red Garland y Art Tatum, sus favoritos.

Integró el Grupo Síntesis y Cuarto Espacio y para el año 1993 fundó otro

cuarteto integrado por Inor Sotolongo en la voz y la percusión, Jorge Alexander (Sagua) en el bajo y Ramsés Rodríguez en la batería; con quienes participó en el Festival Jazz Plaza de ese mismo año.

Sacó al mercado un disco titulado "From Havana to Río", donde contó con la actuación de los percusionistas Pancho Ferry, Arístides Soto (Tata Güines), y Emilio del Monte, hijo; y entre los artistas con los que ha realizado trabajos se encuentran Miguel Aurelio Díaz (Angá), César López, Jorge Reyes, José Luis Quintana (Changuito), Pancho Terry, Alina Sánchez, Alexander Brown, Elena Burke y la Camerata Romeu.●

CASA DE
LA CULTURA PLAZA
HOY

SAMY THIÉBAULT

Samy Thiébault es uno de los principales exponentes del jazz moderno en toda Francia, además de un consagrado docente. Nació en Costa de Marfil y es de padres educadores. Estudió música clásica en el Conservatorio Nacional Regional de Burdeos antes de ingresar en 2004 al prestigioso Conser-

vatorio Nacional de Música de París a estudiar jazz, de donde egresó en 2008. Ha sido docente del Conservatorio Choisy le Roi de París.

Cuenta con siete producciones discográficas, siendo *A feast of friends* (2015) y *Rebirth* (2016) sus más recientes. ●

SALA
AVELLANEDA
HOY

REBIRTH CANAL

Integrado por Camille Mai y Daniel Riera —una pareja de compositores multinstrumentistas de San Francisco, California—; mezcla ritmos afrolatinos, jazz futurista y microtonalidades de Vietnam.

De raíces francesas y vietnamitas, Camille Mai canta en cinco idiomas y escribe sus primeras composiciones para piano desde los 6 años. En 2011 fue a San Francisco y se involucró inmediatamente en la escena musical, colaborando con músicos internacionalmente reconocidos como John Santos, Nahuel Bronzini, Shahab Paranj, y Greg Landau. Autodidacta, sus influencias van de Debussy a J Dilla, pasando por Elis Regina, Esperanza Spalding, Robert Glasper y por supuesto las ricas tradiciones sonoras de Vietnam.

Conocido como miembro fundador del grupo de música afrolatina Soltrón, Daniel Riera toca flauta, saxofón y un instrumento electrónico de viento llamado EWI. Su formación musical comenzó a los 10 años, con el virtuoso de la flauta John Calloway. Miembro fundador del Latin Jazz Youth Ensemble de San Francisco, ha compartido escenario con luminarias como Cachao y Orlando Valle *Maraca*.

Ha recibido premios como el Young Jazz Composer Award de la American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) y el premio de composición de la National Foundation for the Advancement of the Arts. ●

CASA DE
LA CULTURA PLAZA
HOY

KIM BARTH

Es un director musical, músico y productor reconocido a nivel internacional. Graduado de la Universidad de Artes Escénicas de Mannheim (Alemania) y la Universidad de Long Island (New York), el saxofonista y flautista danés pasó años trabajando en Estados Unidos y en América del Sur.

El primer gran proyecto de Kim Barth como director musical fue *Bossa Nova Legends* (2001-2006) presentando los ganadores del Grammy latino Leny Andrade, Pery Ribeiro, Johnny Alf y Alaíde Costa. Su reciente lanzamiento, *Late*

Night Coffee (ENJA), con el trompetista neoyorquino Michael Philipp Mossman, lo revela como una importante voz contemporánea en su instrumento, así como un arreglista y compositor de jazz realizado e innovador.

Kim Barth también es un solista de flauta y saxofón muy solicitado. Destaca en sinfónico y música de cámara con piezas clásicas y conciertos, al igual que en la mezcla de jazz y música latina con cuartetos de cuerda y orquestas sinfónicas de partitura completa. ●

SOBRE RUINAS Y MARCOS MORALES QUINTET

GRETEL G. GARLOBO

Marcos Morales muestra un ascenso vertiginoso dentro del panorama jazzístico en Cuba. Tras ganar el Primer Premio en Composición en el Festival JoJazz 2016 y volver a conquistar sendos galardones al año siguiente en el mismo certamen —segundo premio en Interpretación y el Premio en Ensemble (2017)—, el joven baterista matancero se erige como un exponente prometedor de este movimiento en Cuba. Actualmente integra varios proyectos de marcada repercusión, además de liderar su propia banda: Marcos Morales Quintet (MMQ).

Ruinas es la ópera prima fonográfica de MMQ, que sale a la luz bajo el sello Unicornio de Producciones Abdala, acompañado por una *live session* y un *making of*. Este material registra la propuesta creativa del proyecto, en el que están involucrados jóvenes cuyo talento se evidencia —además de la calidad en las interpretaciones— por la madurez en plasmar las potencialidades del concepto de cámara dentro del jazz cubano contemporá-

neo, propiciar la confluencia de procesos de creación colectiva, plantear su búsqueda de un sonido propio y que hace latente el advenimiento de una distinción generacional.

El álbum registra diez obras compuestas por Marcos Morales; excepto *Canción en harapos* (Silvio Rodríguez) y *Gossypium* (Yasel Muñoz). Cada pieza fue enriquecida en el proceso de interpretación con cada individualidad: Marcos Morales (drums), Yasel Muñoz (flauta) Adrián Estévez (piano), Rafael Aldama (bajo), y Raciél Aldama (fliscorno); son palpables los disímiles referentes y aportes de cada uno de sus integrantes.

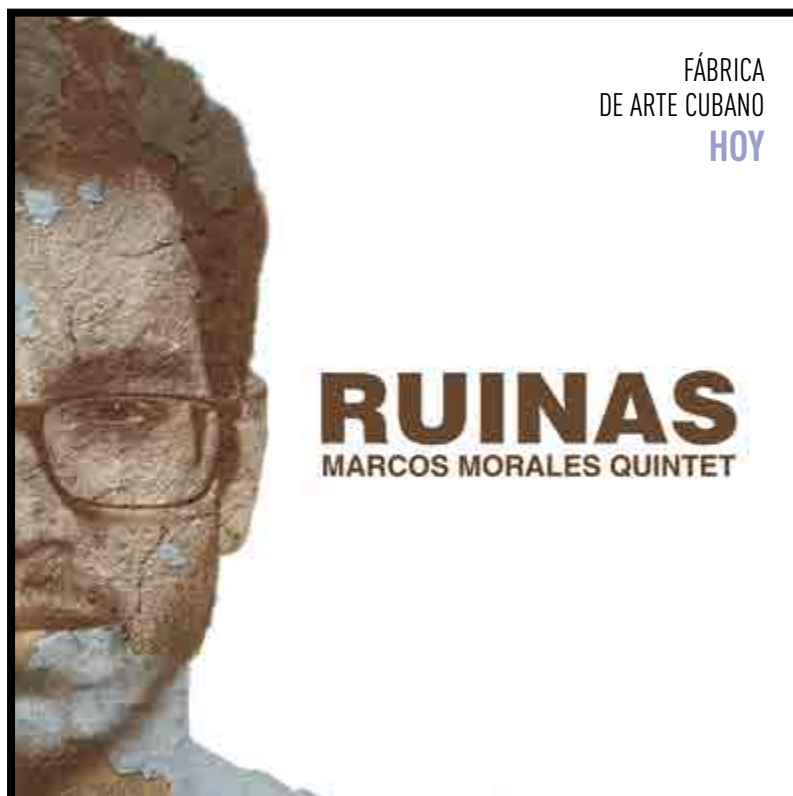
Marcos Morales trata la batería sobre los registros graves, con cierta rusticidad tribal en la afinación, desarrolla movimientos arpegiados que complementan las armonías de los temas y apoya las transiciones en los desarrollos temáticos con los matices que exige cada obra, desplegando la gama de timbres de su instrumento sin necesidad de patentizar su liderazgo.

Adrián Estévez aporta elementos del piano clásico, principalmente romántico, modalismos, acercamientos a la música flamenca, además de insertar el teclado en *From Mantanzas* y programaciones en el intro de *El gran optimista*. Yasel Muñoz remite a las músicas vanguardistas de segunda mitad del siglo XX, con un sentido experimental y efectista que acentúa y supera su virtuosismo.

Rafael Aldama evidencia influencias del gospel y el funk, aporta el groove, enfatiza y da movimiento a los temas, y en un tema de carácter introspectivo como *Mi pequeño y viejo reloj* —único con solo de bajo— el instrumento canta con un lirismo y expresividad cercana a la melancolía del blues y a las cadencias del R&B sobre el ostinato de un acorde arpegiado en métrica binaria compuesta que imita el sentido del tiempo. Raciél Aldama con el fliscorno logra un sonido peculiar que se aproxima a la sonoridad de la trompeta y enfatiza el empaste de la masa de timbres generada por el quinteto, principalmente en su relación con la flauta, que en binomio, mantienen un diálogo constante, tanto en doblajes colorísticos como en la alternancia de solos. Como único invitado del disco estuvo Héctor Quintana (guitarra eléctrica), que en sintonía con el espíritu generacional del proyecto adereza la sonoridad del quinteto en *El gran optimista*.

Conquista cierto sentido épico en los primeros temas que, en su desarrollo, llegan a transformarse en sombríos y melancólicos pasajes, para desenlaces turbulentos que pueden o no retornar al camino inicial. La libertad de recorrer ese camino, que por momentos sobresalta y entierra, es parte del trayecto de esta primera obra fonográfica de Marcos Morales. Una instantánea del viaje que aún recorre, como consecuencia y confluente del movimiento jazzístico en Cuba.

Queda aún por experimentar, por concebir, por decir. La lucidez de quien encontró el inicio de un camino que desea recorrer en vida, sigue abierto a la fertilidad de renovación y enriquecimiento que inevitablemente conducirá a otros parajes. ●

JOSÉ LUIS CORTÉS, ¡VAYA QUÉ PUENTE!

J. ÁNGEL TÉLLEZ

En una edición del Jazz Plaza, dedicada a rendir homenajes a dos baluartes del pentagrama antillano como el fundador de los Van Van, Juan Formell, y la agrupación Irakere, no podría dejar de mencionarse —y de haberse programado en varios escenarios— al gran flautista, arreglista, compositor y productor musical José Luis Cortés (*El Tosco*). Un jazzista de altura que integró ambas escuelas musicales y con aportes que constituyen parteaguas. Un hombre-puente que representa la “solución” de dicotomías que marcan el devenir de la música cubana en los últimos cincuenta años: tradición-innovación, continuidad-ruptura, transculturación-resistencia...

Un desarrollo signado —ya desde antes— por “saltos”, “injertos y trasplantes”, “avances y retrocesos”. Proceso complejo, que tiene en el jazz, en sus inter-influencias y confluencias con la música cubana, el más rico de los mapas.

Como género, con un contenido híbrido desde su nacimiento; y como canal, siempre abierto, organización estética de interacciones, cruces, contrapunteos. Con hechos localizados en La Habana y en New Orleans, y otros vectorizados en un ir y venir, a veces submarino.

Tanga fue bastante, pero no suficiente. La Manteca se podía y había que calentarla. Eso hicieron Chucho desde la Orquesta Cubana de Música Moderna y con su maquina-

ria Irakere, Formell desde la Orquesta Revé y con su propio Tren, y otro poco los del GES del ICAIC. Impulso renovador que asume y extiende, con su natural arrojo, José Luis.

Nacido en el centro del archipiélago (Villa Clara, 1951) para empujar bien duro. Estudió flauta en la Escuela Nacional de Arte y se incorporó con 18 años a los Van Van hasta ser reclamado por Chucho Valdés para su constelación.

Este arco tiene su punto de inflexión en 1988, año de fundación de su propio proyecto: NG (Nueva Generación) La Banda. “La que manda” lideró el boom de la músicaailable en los 90 del siglo pasado, bajo el título, entre polémicas, de timba. Fusión de ritmos cubanos aderezados con jazz, pop y con sonoridades y proyecciones caribeñas. Un nuevo concepto, orquestación, ritmo, timbre y estilo. Fue algo sensacional, bailes masivos, proliferación de nuevas orquestas con ese mismo formato (entre charanga y combo de jazz).

NG La Banda fue en sí misma un conjunto de cruces. Al piano, un nieto de Peruchín: Rodolfo Argudín Justiz y con una de las trompetas el nieto del gran Félix Chapotín: Elpidio Chapotín Delgado. Completaban “los metales del terror” otros dos exirakeres en las trompetas: Juan Mungía y José Miguel Crego (*El Greco*); y dos más en el saxo: el orquestador estrella Germán Velazco y Carlos Averhoff. El

cantante Tony Calá era compositor y violinista de la Ritmo Oriental, Issac Delgado y el legendario conguego “Wicky” Noguera debutaron en Pachito Alonso y el ya mencionado Germán Velazco tocó también con la Orquesta Revé.

El Premio Nacional de Música (2018) fue el creador de esa nueva tendencia musical. Así lo reconocieron Juanito y Chucho. “Nosotros sembramos la base: Irakere y Van Van, pero José Luis fue el genio que se encargó de inventar el motor sonoro que hizo a la músicaailable, internacional”, dijo el fundador de los Van Van. El creador de Irakere, manifestó por su parte: “cuando se hable de Benny Moré, Pérez Prado, Ignacio Piñeiro, Miguel Matamoros, Arsenio Rodríguez, hay que incluir a José Luis Cortés”. El integrante del GES, Silvio Rodríguez, aseveró: “NG La Banda suena como una orquesta monolítica”.

Los álbumes *Latin Fever* y *Nuestro Hombre en La Habana* son dos joyas del latin jazz, en los que *El Tosco*/Cortés se luce como concertino de flauta. Que delinear la mezcla armónica entre la flauta afro cubana de Egües, Arcaño, Fajardo... y el swing de flautistas del jazz como Eric Dolphy, Hubert Laws, Herbie Mann....

Suficiente, para gritar: ¡iqué flauta!” y ¡iqué puente!., ¡vaya, qué puente! ●

PROGRAMACIÓN DOMINGO 19 DE ENERO

TEATRO NACIONAL SALA AVELLANEDA 8:30 PM

Presentación del saxofonista Samy Thiébault (Costa de Marfil).

Concierto de Omara Portuondo por sus 90 años con Roberto Fonseca; invitados: David Liebman, Samy Thiébault, Andrea Motis, Buena Fé, Cima-funk, Yomil y el Danny, entre otros.

TEATRO NACIONAL SALA COVARRUBIAS 6:00 PM

Concierto "Havana in a Grand Manner" con Ernán López-Nussa.

TEATRO BERTOLT BRECHT SALA TITO JUNCO 6:00 PM

Presentación de Jan de Cosmo and Mike Lewis, The Common Taters (USA).

Presentación de Trio Patricia Fisher y Arpa (USA).

Presentación Maiquel González e invitados.

CASA DE CULTURA PLAZA 9:00 PM

Presentación Proyecto Rebirth Canal (USA).

Presentación de Eldis La Rosa (saxo) y Juan Carlos Paniagua (piano) (Cuba-Colombia).

Presentación de agrupación Mezcla.

Presentación de Kim Barth and String Quartet (España).

Presentación de Miguel Zenón (Puerto Rico).

Concierto de Formell y los Van Van.

TEATRO AMÉRICA 8:30 PM

Presentación de cantante Jesse Charbonier (USA).

Presentación del Alan Lewine Xtet (USA).

Presentación de José Luis Cortés y NG la Banda.

PABELLÓN CUBA - LA BRÚJULA 2:00 PM

Presentación de La Sonora.

Presentación de la Orquesta Aragón.

ESCALINATA DEL PABELLÓN CUBA 4:00 PM

Presentación de la cantante Yanet Valdés (Premio JoJazz).

Presentación de Grete Skarpeid (Noruega).

Presentación de la cantante Haley Grey y Johns Hunter Alden (USA).

Presentación de Alejandro Meroño y Júpiter Trio (Premio JoJazz).

PABELLÓN CUBA ESCENARIO CENTRAL 6:00 PM

Presentación de Kelvis Ochoa.

JARDINES DEL MELLA 6:00PM

Presentación de Fran Vielma & Venezuelan Jazz Collective (Venezuela).

Presentación de la agrupación folclórica Ronald y su Explosión Rumbera.

JARDINES DEL COPPELIA 6:00 PM

Presentación de El Mundo de Sofía.

Presentación de la agrupación folclórica Los Muñequitos de Matanzas.

CASA DEL ALBA CULTURAL 6:00 PM

Presentación de Liz Castillo.

Presentación de Thomas Placido (USA).

Presentación de Siena Jazz-Amadeo Roldán (Italia-Cuba).

Presentación de Las Canelas.

SALA CERVANTES (PRADO Y ANIMAS) 8:00PM

Concierto de la pianista Mine Kawakami (Japón).

COLATERALES

TEATRO MARTÍ 5:00PM

Concierto "El Comité" con Harold López-Nussa.

Carlos Sarduy, Rolando Luna, Rodney Barreto, Yaroldy Abreu, Gastón Joyas e Irving Acao.

FÁBRICA DE ARTE

NAVE # 1 12:00 PM

Presentación del Cuarteto de Saxofones de Santiago; invitado: Iván Guardiola.

Presentación de Dayramir González.

NAVE # 3 9:00 PM

Presentación de Line Kruse (Holanda); invitados: Maraca, Yaroldy Abreu, Daymé Arocena, Marcos Morales y el Cuarteto De Cuerdas Ninfas.

NAVE # 4 10:00 PM

Presentación de Jan de Cosmo and Mike Lewis, The Common Taters (USA).

RESTAURANT BUENA VISTA CURRY CLUB 8:00 PM

Presentaciones de Portillo y Cauce.

MELIÁ HABANA 10:00 PM

Presentación de Gala Mayor.

Presentación de Denise Perrier (USA).

SANTIAGO DE CUBA

PARQUE DOLORES 8:00PM

Presentación de Erick John.

Presentación de la cantante Zulema Iglesias.

Presentación del Dúo Puro Sentimiento.

Presentación de la agrupación Mestizaje.

Presentación de Emilio Morales y sus nuevos amigos.

Presentación de Rumbatá.

DIARIO JAZZ PLAZA

Editora jefa: Lourdes Mederos Matos

Editora y correctora: Royma Cañas

Diseñadores: Sheyla C. Estupiñán Roldán y Raúl González Crespo

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente de honor: Bobby Carcassés

Director artístico y general: Roberto Fonseca

Presidente: Víctor Rodríguez García

Directora comercial, protocolo y relaciones internacionales:

Nilda Rivero Fernández

Directora de programación y comunicación: Lucía Ormaza Martínez

Directora técnica: Riandra Rivero Nápoles

Directora económica: María Dolores Monzón Breijo

Jefa de eventos: Sussette Núñez Vázquez

Especialista programación: María A. Borges Fernández

Jefe de logística: Yosvani Arco Martínez

Musicóloga: Brenda Besada

Producción general: Mayte Jacobo Muñiz

Productora asistente: Lucy Téllez Cabrera

Coordinadora general del Coloquio: Neris González Bello

Coordinador asistente: Pablo Delgado de la Luz y Caballero

www.musicapopular.cult.cu

festivaljazzplaza.org

CnmpCuba

Centro Nacional de Música Popular

Impresión: Palcograf, Palacio de Convenciones