

Lluís Vidal presenta *Mompiana*, una relectura en clave de jazz de la música de Frederic Mompou

Los prestigiosos Dave Douglas y Perico Sambeat acompañan al Lluís Vidal Trio en ésta reinterpretación del legado de Mompou

D.G. Laura Montoy F. Joan Cortés

Tras su celebrada presentación en directo en el Festival de Jazz de Barcelona de 2008, ya está disponible *Mompiana* (Universal/ContraBaix, 2009), el último trabajo discográfico del pianista y compositor Lluís Vidal. Acompañado de su trío habitual, integrado por el contrabajista Masa Kamaguchi y David Xirgu a la batería, más la participación de dos de los principales solistas de la escena jazzística internacional y nacional, como son el trompetista norteamericano Dave Douglas y el saxofonista Perico Sambeat, con *Mompiana* Lluís Vidal nos ofrece un trabajo de creación musical basado en la obra del compositor barcelonés Frederic Mompou, dentro de la estética de la música improvisada y el jazz.

De la música de Frederic Mompou (1893-1987), reconocido como uno de los más grandes compositores para piano del siglo xx, se ha dicho que se mueve entre el paisaje exterior y la más abstracta interiorización. El propio compositor definió algunas de sus piezas como música sin aire ni luz, contenida y reservada: "música callada, porque su audición es interna, con la misión de penetrar en las grandes profundidades del alma y las regiones más secretas del espíritu". Música, en definitiva, de gran belleza y adecuada para la reinterpretación desde una óptica jazzística, que ya inspiró aproximaciones a cargo a diferentes *jazzmen* europeos y americanos, pero nunca de una manera tan ambiciosa y plena como la conseguida con *Mompiana*.

Grabado en Estudios 44.1 de Girona en noviembre de 2008, *Mompiana* nos ofrece una reinterpretación de ocho composiciones de Frederic Mompou, más un tema original de Lluís Vidal, "Cançó i dança I", inspirado en el legado musical del maestro barcelonés. Además de cuatro partes de "Música callada", probablemente la obra más conocida de Mompou, Vidal recupera del olvido la composición "Temps de blues", única pieza del maestro, junto con un foxtrot recientemente descubierto por la Fundació Mompou, directamente inspirada en el jazz. "Temps de blues", original de 1949, aparece dos veces en el disco: una primera versión, interpretada al piano por Lluís Vidal, en la cual se recrea el tema con la máxima fidelidad al estilo Mompou, y una segunda, en formato quinteto, en la cual figuran partes improvisadas que enriquecen la filiación jazzística de la composición original. La perfecta sintonía entre los cinco músicos reunidos en *Mompiana* ofrece una revisión profundamente jazzística del legado de Mompou, consiguiendo al mismo tiempo una textura sonora plenamente fiel a la esencia de las composiciones originales. La suave tensión rítmica conseguida con el diálogo del contrabajo de Masa Kamaguchi y la batería de David Xirgu; las intervenciones solistas, mesuradas y llenas de sensibilidad, de dos artistas en estado de gracia como son Perico Sambeat y Dave Douglas; y la genial, magnífica relectura de las partituras originales efectuada por Lluís Vidal, consiguen una obra llena y rica en matices que, además de homenajear y reivindicar la modernidad de la música de Frederic Mompou, probablemente también supone una de las cumbres de la conjunción entre música clásica y jazz jamás grabadas en el panorama estatal. *Mompiana* un lanzamiento imprescindible para todos los aficionados al jazz y la música en general.

F. Joan Cortés

Lluís Vidal escriu sobre la creació de *Mompiana*

“La música de Mompou ha estado presente a lo largo de mi vida. No recuerdo ni cuándo ni que pieza escuché por primera vez. Supongo que fue en el Conservatorio, cuando hacía mis estudios musicales, cuando escuché e interpreté por primera vez una obra suya. Más tarde lo conocí personalmente, ya que la casualidad hizo que fuera a vivir al mismo edificio donde él vivía con su esposa. Desgraciadamente el ya era muy mayor y nuestro contacto no fue más allá de los educados saludos que intercambiábamos en la escalera de casa.

Su música ha sido para mí una influencia y un referente, especialmente cuando he trabajado sobre nuestro material popular.

Hacia mucho tiempo que pensaba en hacer un trabajo sobre la obra de Mompou, pero no me había decidido hasta que la productora ContraBaix me animó a hacerlo. Así nació el proyecto Mompiana, que he planteado como una relectura de la música de Frederic Mompou bajo los parámetros de la música improvisada.

El proceso de creación de Mompiana me ocupó casi un año. Durante este tiempo hice una inmersión en la música de Mompou, que me permitió profundizar y disfrutar mucho más de su obra.

Las piezas seleccionadas tenían que proporcionar una forma y una base armónica apta para la improvisación, una línea melódica adecuada para los instrumentos de los que disponía y una diversidad en los tempos y caracteres. Por otro lado, no quería hacer una relectura que se alejara diametralmente del original, sino que la obra de Mompou fuera reconocible y conservara su esencia. Tenía la sensación de estar caminando sobre una finísima línea de equilibrio.

Los colores armónicos de Mompou son muy aptos para la improvisación. Su concepto de la ampliación de la tonalidad con la utilización de tensiones naturales y alteradas es muy cercano al concepto armónico del jazz. A pesar de esto, en algunos casos reelaboré un poco la armonía para adaptarla a mis necesidades. Respeté totalmente los principales elementos melódicos, y es en los aspectos rítmicos donde hay más diferencias respecto a la obra original. La formación de quinteto aporta nuevos colores al material temático y da juego a la improvisación.

Quiero agradecer a Joan Millà, presidente de la Fundació Mompou, su apoyo al proyecto y el hecho de que me facilitara la pieza "Temps de blues". Esta pieza, juntamente con un foxtrot recientemente recuperado, son las únicas obras que Mompou escribió inspiradas en el jazz. "Temps de blues" se publicó en 1949 en un libro de bibliófilo titulado Ballet y no ha sido nunca más editada ni interpretada hasta ahora.

Ha sido un privilegio trabajar con un trompetista de gran nivel y prestigio como Dave Douglas, recuperar el placer de volver a colaborar con Perico Sambeat, contar con la personal aportación de Masa Kamaguchi y poder disponer una vez más de la valiosa complicidad de David Xirgu, con quien he compartido tantos proyectos. A todos ellos quiero agradecer su implicación y sensibilidad musical.

Por último querría agradecer a Ferran López de ContraBaix el hecho de haberme propuesto este proyecto y al técnico de sonido Ferran Conangla su apoyo y su profesionalidad.” Lluís Vidal

Ficha técnica

Mompiana

Lluís Vidal Trio *featuring* Dave Douglas & Perico Sambeat

Lluís Vidal, piano. Masa Kamaguchi, contrabajo. David Xirgu, batería. Dave Douglas, trompeta. Perico Sambeat, saxos y flauta.

1. Música callada I 6'31"
2. Música callada XIX 8'23"
3. Cançó i dansa 6 10'03"
4. Temps de blues 4'20"
5. El carrer, el guitarrista i el vell cavall 9'29"
6. Música callada III 8'07"
7. Música callada X 6'09"
8. Cançó i dansa 1 6'42"
9. Gitanes I 7'36"
10. Temps de blues 5'54"

Música de Frederic Mompou adaptada por Lluís Vidal, excepto "Cançó i dansa I" original de Lluís Vidal.

Producción artística: Lluís Vidal.

Producción ejecutiva: Ferran López por Produccions ContraBaix y Àlex Sánchez por Universal Spain.

Producción técnica: Carles Ponce.

Grabado en los Estudios 44.1 de Girona, los días 15 y 16 de noviembre de 2008.

Mezclado en los Estudios FCM de Barcelona.

Grabación, editaje, mezclas y mastering: Ferran Conangla.

Asistentes de grabación: Toni París y Carles Xirgo.

Una Producció ContraBaix www.produccionscontrabaix.com

Contratación: booking@contrabaix.com

Prensa:

Universal Music
Ainhoa Vidaurreta
ainhoa.vidaurreta@umusic.com
+34 917 445 625

Produccions ContraBaix
Israel Ruiz
promo@contrabaix.com
+34 936 853 242

F. Joan Cortés

Prensa

La Vanguardia. 14 de noviembre de 2008.

CRÍTICA DE JAZZ

Gloria a Mompou

Lluís Vidal Trio

Intèrpretes: Lluís Vidal, piano; Masa Kamaguchi, contrabajo; David Xirgu, bateria; Dave Douglas, trompeta; Perico Sambeat, saxos y flauta

Lugar y fecha: Festival de Jazz de Barcelona. Teatre Zorrilla de Badalona (12/XI/2008)

KARLES TORRA

La música de Frederic Mompou, uno de los mejores compositores de obras para piano del siglo XX, ha inspirado versiones de jazzistas a ambos lados del Atlántico. Pero hasta ahora nadie había hecho un trabajo tan penetrante y enjundioso como este *Mompiana* que presentó Lluís Vidal en el badalonés teatro Zorrilla. Una esplendorosa relectura, que además cuenta con el mérito añadido de haber adaptado la obra del maestro a un formato de quinteto de jazz.

El concierto se inició con dos fabulosas versiones de *Música callada*, tal vez la obra más conocida de Mompou, sutilmente transformadas al lenguaje jazzístico. Para abordar a continuación una *cançó i dansa* original de Vidal e inspirada en la música del maestro, que tuvo en Dave Douglas a su gran protagonista al ejecutar un solo de trompeta de muchísimos quilates.

A renglón seguido, Vidal se quedó solo en escena para descubrirnos uno de los tesoros ocultos del universo mompiano. Ni más ni menos que un *Temps de blues*, perteneciente a un libro llamado *Ballets* de 1949, y que también contaba con las ilustraciones pictóricas de Josep Mompou, hermano del compositor. Tras dejar claro que se trataba de la única pieza escrita en clave de jazz por Mompou, Vidal la interpretó al piano en su formato original con el añadido de una pequeña improvisación y la verdad es que supo a gloria.

La música de Mompou ha inspirado versiones de jazzistas a ambos lados del Atlántico

Ya en el tramo final y con todo el quinteto en liza, atacaron una vivaz y colorista versión de la *Cançó i dansa número 6* inspirada en el folclore latinoamericano, a lo largo de la cual Perico Sambeat estuvo sembrado con la flauta, y que se cerró con un exquisito solo de batería de David Xirgu. Otra porción de *Música callada* y dos acertadas relecturas del cuaderno *Suburbis* clausuraron un soberbio concierto que, ante el entusiasmo del público, vino a glorificar la excelsa obra del gran Frederic Mompou. ●

Avui. 18 de noviembre de 2008.

Orfebreria perifèrica

P.P.

Lluís Vidal Trio

40 Festival de Jazz de Barcelona. Teatre Zorrilla, 12 de novembre.

Es veritables creadors s'autodesafien tot sovint. En l'agenda que Lluís Vidal reserva als deutes pendents figurava des de fa anys una immersió en Frederic Mompou, mestre preferent, veí d'escala i de silencis. Gràcies a l'eficiència del col·lectiu ContraBaix, la complicitat de la Fundació Mompou i l'afany del mateix Vidal, el propòsit ha esdevingut realitat i així ho vam poder veure en escena pocs dies abans de convertir-se en material per a un nou disc. Hostatjada dins el Festival de Jazz de Barcelona i allotjada al Teatre Zorrilla de Badalona, *Mompiana* es va descobrir com una perla amagada. Una proposta artesana digna del millor taller orfebre posada en circulació des de diferents àmbits d'una perifèria tant geogràfica -Sant Feliu de Llobre-

gat, Badalona- com estètica -l'impressionisme, la improvisació i el blues-. Nous arguments per validar les teories d'Yves Lacoste segons les quals la perifèria és el veritable centre en uns temps en què el veritable centre és a la perifèria.

Per al repertori Vidal va escollir cinc cançons i dances de *Música callada*, dues peces de *Suburbis* i una composició inèdita -*Temps de blues*- amb la qual Mompou ens descobreix que el jazz no li era aliè. Adaptades totes elles des del respecte i la minuciositat, transmeten una dolça serenor melòdica aplicada al rang de llibertat que concedeix la música improvisada. Un tema d'autoria pròpia que invocava l'esperit del mestre va arrodonir la bellesa d'una vetllada en què l'excel·lent feina de Vidal va estar brillantment secundada per la base rítmica del seu trio -David Xirgu i Masa Kamaguchi- i esperonada al vent per dos convidats de privilegi com Perico Sambeat i Dave Douglas.