

Apolo y Baco

"Dreams" de Carlos Bermudo Sextet featuring Pedro Cortejosa. By Antonio Vázquez

Disco del mes de diciembre 2012

Por fin llegó a mis oídos un disco largamente esperado: El debut discográfico del magnífico guitarrista Carlos Bermudo. "Dreams" que así se llama su trabajo es, antes que muchas otras cosas, un extraordinario disco de jazz. No podía ser de otra forma estando entre bastidores algunos de los músicos de jazz más creativos, originales y virtuosos de la actual escena jazzística andaluza.

Carlos posee una intensa y rica formación académica, iniciada en el Conservatorio de Sevilla y continuada, a partir de 1984, en la prestigiosa y exigente Berklee School of Music, le valió para obtener la licenciatura de Profesor de Música en la especialidad de "Música Afro—Americana y Estudios de Jazz", en la Universidad de Massachusetts, donde después recibió el "Master of Music" en la especialidad de "Composición y Arreglos de Jazz".

Su amplísima etapa formativa tuvo continuidad en los EE.UU cuando en 1991, Carlos recibió el reconocimiento "Outstanding Musicianship Award" de la Asociación Internacional de Educadores de Jazz (IAJE), en Washington, D.C. De 1991 a 1992 fue artista residente de la exigente Universidad de Massachusetts y durante el verano de 1994 en Carolina del Norte, fue seleccionado por el "National Endowment for the Arts".

Sus estudios de composición de jazz con Frederick Tillis, Jeff Holmes, Billy Taylor, Max Roach, Ted Dunbar, y Yusef Lateef, le dieron la oportunidad de subirse a los escenarios con algunos de los grandes del jazz como Bob Mintzer, Ernie Watts, Archie Shepp, Clark Terry, y Yusef Lateef. De 1989 a 1993 fue profesor de guitarra de jazz en la Facultad de Música de la Universidad de Massachusetts y durante todos esos años estudió guitarra clásica con el gran maestro concertista Phillip de Fremery quien fue uno de los discípulos más destacados de Andrés Segovia.

Esa extraordinaria educación musical, permitió a Carlos Bermudo, colaborar como sideman en algunas grabaciones tan importantes como "Full Circle" y "Like the Dust", ambas del maestro Yusef Lateef.

Tras su periplo estadounidense de 18 largos años, regresó a España en 2003 con el objetivo marcado entre ceja y ceja, de abrirse camino como músico de jazz. En Mayo de 2006 obtuvo el Título Superior de Música en la especialidad de Jazz otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España y durante las dos últimas décadas, desde 2001, ha tenido la oportunidad de trabajar y grabar algunos discos con algunos de los mejores mú-

sicos españoles como Pedro Cortejosa, Diego Amador, Miguel Vargas, Javier Delgado, José López, Nacho Botonero, Nacho Megina, Ángel Andrés Muñoz, Javier Ortí, Enrique Oliver, Arturo Serra, Juan Galiardo, Jaime Serradilla, Rafael Garcés, Markku Ounaskari, Leandro Perpiñán, y Álvaro Maldonado entre otros.

EL DISCO

Con todo este bagaje formativo y profesional, Carlos Bermudo y su sexteto, con la colaboración del saxofonista gaditano Pedro Cortejosa, graban en la primavera de 2009 en Sevilla, y en sólo dos sesiones de trabajo, esta excelente grabación de ocho composiciones, todas ellas arregladas por Carlos Bermudo en un alarde extraordinario de sencillez, destreza y originalidad.

Porque ese ha sido el mérito de Carlos Bermudo en este trabajo: ser capaz de aunar tradición y modernidad. Trabajar sobre sus propias composiciones y versionar maravillosamente algunos estándares conocidos. Y lo más difícil, que el disco y el sexteto suenen como un todo, como un puzzle musical que encaja a la perfección al igual que los trocitos de cristal de un caleidoscopio. Afortunadamente, más de tres años después de la grabación en estudio, el disco ha podido ver la luz gracias al empeño de un grupo de músicos por sacar adelante este excelente trabajo.

"Dreams" tiene como denominador común, como hilo conductor de sus ocho piezas, los excelentes y trabajados arreglos para sexteto y septeto de Carlos Bermudo. Detrás de cada nota, de cada melodía, de cada composición, está la creatividad de un magnífico compositor, la calidad de un extraordinario arreglista y también como no, un músico que además de su contrastada virtuosidad en su instrumento, tiene la capacidad y la calidad suficiente para liderar un grupo de jazz del nivel que aquí se presenta.

Los cinco primeros temas, todas composiciones originales de Carlos Bermudo, son a mi juicio, lo que le da valor a este extraordinario álbum. Desde los primeros compases de "Desayuno" el tema con el que se abre el álbum, ya se vislumbra que algo grande vamos a oír. Pegadiza y original, el trío de metales le da entrada a Pedro Cortejosa con el tenor y la guitarra de Carlos vuela entre la trompeta de Dani Cano y el clarinete bajo de Nacho Botonero de forma magistral y la melodía merodea por nuestros oídos durante diez minutos gloriosos. Miguel Vargas en el contrabajo y Markku Ounaskari (por razones contractuales aparece como Marcos Northern) en

la batería, le dan el soporte rítmico perfecto a la composición.

"Claudia" el segundo tema, es algo más lírica, y Carlos se luce espléndido alternando, en un alarde de virtuosismo, guitarra y flauta con exquisita elegancia y sencillez. El sólo de Miguel Vargas vuelve otra vez a brillar con luz propia y Nacho Botonero se luce en el soprano. El trío de metales abre y cierra el tema de manera magistral.

"Querido amigo", su tercera composición, es alegre y divertida y el tenor de Javi Ortí, sube y baja entrelazada con la trompeta de Dani Cano y los mágicos toques de Alexis Mendoza en la percusión. Extraordinario también el solo que Carlos Bermudo nos regala con la guitarra, y prácticamente todos los solistas tienen la ocasión de demostrar con sus solos, bien engarzados y sin abandonar nunca el tono general de la melodía, su capacidad con el instrumento. El tema termina con un estupendo solo de Pedro Cortejosa.

"Merienda" es una preciosa balada con los saxos como protagonistas y que suena fresca, intensa y trascendental. Tras el inicial solo de Dani Cano con el fliscorno, el duelo portentoso de los saxos entre Nacho Botonero y Pedro Cortejosa y entre ellos, entra la guitarra de Carlos para llevar la melodía de nuevo a terrenos más prosaicos hasta emocionarte. El trío de metales cierra este precioso tema.

"Wake Up" es una breve pieza improvisada (apenas dos minutos que se hacen cortísimos) en clave de freejazz, donde los vientos (Pedro Cortejosa) y la batería (Markku Ounaskari), se dan la mano de manera simultánea y creativa. Un experimento airoso que en absoluto desentona con el tono general del disco y que sirve para comprobar la calidad de estos dos magníficos músicos.

Y a partir de aquí, Carlos Bermudo se adentra en el siempre peligroso y exigente reto de versionar las composiciones de algunos de los grandes maestros del jazz.

La primera de esas versiones de standards, son los arreglos para "Summer in Central Park" del maestro del piano, Horace Silver. El grupo suena compacto, decidido y potente. No es Horace Silver un músico fácil de versionar y Carlos y sus acompañantes salen muy airoso del reto. Tras el trío de metales, llega el solo de Pedro Cortejosa que vuelve a la melodía para dar entrada a la guitarra de Carlos. El soli del trío de metales sirve para acompañar la entrada en escena del poderoso saxo de Pedro Cortejosa. Magnífica la versión que de seguro, aplaudiría el mismísimo autor.

"Tones for Joan's Bones" de Chick Corea, es el título del séptimo tema del álbum y los protagonistas son otra vez los vientos, con especial mención a los solos de Pedro Cortejosa, Carlos Bermudo y Dani Cano. La melodía resurge con fuerza liderada por Pedro Cortejosa a quien se une el resto de los metales.

Y llega el maestro Carlos Bermudo al final del disco con uno de sus temas insignias y con la osadía de versionar a uno de los grandes pianistas de la historia del jazz: Jimmy Rowles. No es la primera vez que escucho a Carlos Bermudo versionar esa obra maestra de Rowles que se titula "The Peacocks". Es sin duda su caballo de batalla por el que vuelve una y otra vez, pero en esta ocasión, Carlos ha querido en sus arreglos dar una vuelta de tuerca más y preparar, de manera brillante, unos extraordinarios arreglos para vientos y sección rítmica. Destaca la calidad de Miguel Vargas dando entrada a la melodía tras la irrupción inicial del trío de metales. Antes de que Pedro Cortejosa solee para dar por cerrado el tema, entran con precisión y sencillez la guitarra de Carlos Bermudo y el bajo de Miguel Vargas en un alarde de virtuosismo maravilloso de ambos.

Alegra el día y pone un broche de oro a este magistral álbum de Carlos Bermudo, escuchar esta extraordinaria versión de "The Peacocks", probablemente una de las mejores que yo haya escuchado en toda mi vida.

En resumen, "Dreams" es, en mi modesta opinión, uno de las mejores grabaciones de jazz hecha en España y por músicos españoles en este 2012 y merece tener una buena distribución entre los circuitos profesionales de la música de jazz en España. Carlos y su sexteto (sin olvidar la maravillosa aportación de Pedro Cortejosa a lo largo de toda la sesión de grabación), han puesto el listón muy alto en su primer trabajo como líder y ojalá "Dreams" (con una preciosa y elegante portada diseñada por Raúl Nieto) se convierta en uno de los álbumes de referencia del jazz en España. Calidad tiene de sobra y los músicos que intervienen en la grabación liderados por Carlos Bermudo, se lo merecen.

Apolo y Baco

"Dreams" de Carlos Bermudo Sextet featuring Pedro Cortejosa. By Antonio Vázquez
Recording of the month of December 2012

At last, a much longed-for album has finally reached my ears: the debut album by the magnificent guitarist Carlos Bermudo. "Dreams", the name of this work, is, more than anything else, an extraordinary jazz album. It could not be otherwise, as this work involves some of the most creative, virtuosic and original jazz musicians on today's Andalusian jazz scene.

Carlos has had remarkable and intense academic training which began at the Music Conservatoire in Seville and continued, from 1984 onwards, in the prestigious and challenging Berklee School of Music, and then went on to specialize in "Afro American & Jazz Studies" at the University of Massachusetts, where he was awarded a Professor of Music Degree, where he later received the "Master of Music", specializing in "Jazz Composition and Arrangement".

His broad and extensive training period continued in the U.S. when in 1991, with the "Jazz Ensemble I" Carlos received the "Outstanding Musicianship Award" from the International Association of Jazz Educators (IAJE) in Washington, DC. From 1991 to 1992 he was Artist in Residence at the University of Massachusetts and was selected by the "National Endowment for the Arts" in the Summer of 1994 in North Carolina.

His studies in jazz composition with Frederick Tillis, Jeff Holmes, Billy Taylor, Max Roach, Ted Dunbar, and Yusef Lateef, gave him the opportunity to appear on stage with some of the jazz greats, such as Bob Mintzer, Ernie Watts, Archie Shepp, Clark Terry, and Yusef Lateef. From 1989 to 1993 he was Professor of Jazz Guitar at the Faculty of Music of the University of Massachusetts, during which time he studied classical guitar with the great master, Fremery Philip, who was one of the foremost disciples of Andres Segovia.

This extraordinary musical education meant that Carlos Bermudo was able to work as a sideman on some significant recordings, such as "Full Circle" and "Like the Dust", both by the great master Yusef Lateef.

After living in the U.S. for 18 years, he returned to Spain in 2003 determined to pave his way as a jazz musician. In May 2006 he was awarded the title of "Título Superior de Música en la Especialidad de Jazz" (Honours Degree in Music – specializing in Jazz) awarded by the Spanish Ministry of Education and Science, and over the last two decades, since 2001, he has had the chance to work and record on some albums with some of the best Spanish musicians including Pedro Cortejosa, Diego Amador, Miguel

Vargas, Javier Delgado, José López, Botonero Nacho, Nacho Megina, Ángel Andrés Muñoz, Javier Ortí, Enrique Oliver, Arturo Serra, Juan Galiardo, Jaime Serradilla, Rafael Garcés, Markku Ounaskari, Leandro Perpiñán, and Álvaro Maldonado, among others.

THE ALBUM

In Seville, in the Spring of 2009, drawing from this backdrop of professional training, Carlos Bermudo and his sextet, in collaboration with the Cadiz-born saxophonist Pedro Cortejosa, recorded this excellent recording of eight compositions in just two working sessions. Each piece has been arranged by Carlos Bermudo, showing extraordinary simplicity, craftsmanship and originality.

Carlos Bermudo's merit has shone through in this work: managing to combine tradition and modernity by working on his own compositions and also creating some wonderful arrangements of well-known standards. And though difficult to achieve, the album and the sextet sound as one, just like a musical puzzle fitting perfectly together, like pieces of glass in a kaleidoscope. Fortunately, more than three years after making the recording, the album has managed to come to light, thanks to the efforts of this group of musicians, determined to get this excellent work out onto the scene.

The thread running through the eight pieces on "Dreams" binding them together is the excellent sextet and septet arrangements created by Carlos Bermudo. Behind every note, every melody, every composition, lies the creativity of a magnificent composer, the quality of an extraordinary arranger and also, of course, a musician, who besides his unquestionable virtuosity on his instrument, is sufficiently equipped, both in ability and standard to lead a jazz group of the level we have here.

The first five pieces, all original compositions by Carlos Bermudo, are in my view, the essence of this extraordinary album. From the very first few beats of the opening piece "Desayuno" (Breakfast), it is already clear that we are going to hear something great. Catchy and original, the horn trio opens the way for Pedro Cortejosa on tenor and then Carlos' guitar sound flies masterfully between Dani Cano's trumpet and Nacho Botonero's bass clarinet and the melody fills our ears for ten glorious minutes. Miguel Vargas on double bass and Markku Ounaskari (for contractual reasons appearing here as Marcos Northern) on drums, provide the perfect rhythmic support for this composition.

"Claudia", the second track, is more lyrical, and Carlos sounds splendid, in a display of virtuosity with guitar and flute alternating with exquisite elegance and simplicity. Miguel Vargas returns again and Nacho Botonero shines on the soprano. The horn trio opens and closes the piece masterfully.

"Dear Friend," his third composition, is lively and fun, and tenor sax Javi Ortí intertwines choruses with trumpet Dani Cano and the magical touches of Marku Ounaskari on drums. Carlos Bermudo also delights us with an extraordinary guitar solo, and virtually all the soloists have the opportunity to show us what they are made of with their own solos, which are nicely crimped, never drifting too far from the general feel of the melody. This track ends with a great solo from Pedro Cortejosa, Marku Ounaskari, and Alexis Mendoza on congas.

"Merienda" is a beautiful ballad featuring the horn trio, sounding fresh, intense and momentous. After Dani Cano's first flugelhorn solo comes the portentous saxophone duel between Pedro Cortejosa and Nacho Botonero, and Carlos then comes in with his guitar to take the melody on to more prosaic ground which touches your heart. The horn trio closes this beautiful piece.

"Wake Up" is a short improvised piece (just two very short minutes) in a free jazz key where saxophonist Pedro Cortejosa and drummer Markku Ounaskari, exchange a creative shaking of hands. An airy experiment that by no means detracts from the general tone of the album and also shows the excellence of these two great musicians.

And from here, Carlos Bermudo delves into the ever-dangerous and demanding challenge of versioning compositions by some of the great jazz masters. The first of these standards, is the arrangement of "Summer in Central Park" by the great piano master, Horace Silver. The band sounds compact, determined and powerful. Not an easy musician, Horace Silver, to version and Carlos and the whole band rise to the challenge most gracefully. After the horn trio, comes Pedro Cortejosa, returning to the melody, opening the pathway for Carlos on guitar. The horn trio "soli" is there to accompany Pedro Cortejo when he comes in with his powerful sax. A great version that I am sure even the composer himself would applaud.

Chick Corea's "Tones for Joan's Bones", is the title of the seventh piece on the album featuring the wind section as the protagonists once again, with a special mention to the solos by Pedro Cortejosa, Carlos Bermudo and Dani Cano. The melody returns, led by Pedro Cortejosa who then blends in with the rest of the horns.

And then comes the master, Carlos Bermudo, at the end of the album with one of his signatory tunes, daring to version one of the greatest pianists in jazz history, Jimmy Rowles. This is not the first time I've heard Carlos interpret this masterpiece by Rowles, entitled "The Peacocks". It is undoubtedly his very own warhorse, as he has played it time and time again, but in this arrangement Carlos has wanted to give it a certain twist and he has created, brilliantly, an extraordinary arrangements for winds and rhythm section. It stresses Miguel Vargas excellence, playing the melody after the initial eruption of the horn trio. Before Pedro Cortejosa's solo to close the piece, Carlos on guitar and Miguel on bass simply come in showing simplicity and precision in a wonderful display of their virtuosity. Hearing this extraordinary version of "The Peacocks", probably the best I have ever heard, has brightened my day and puts a beautiful finishing touch to this masterful album of Carlos Bermudo.

In short, "Dreams" is, in my humble opinion, one of the best jazz recordings made in Spain by Spanish musicians in 2012 and it deserves to be widespread through the professional channels of jazz music in Spain. Carlos and his sextet—not forgetting the wonderful contribution of Pedro Cortejosa throughout the entire recording session—have set the bar high in this his first job as band leader, and hopefully "Dreams"—with a beautiful and elegant cover designed by Raul Nieto—will become one of the references of jazz albums in Spain. Quality abounds, the musicians involved in the recording led by Carlos Bermudo, are most worthy of it.