

Cirrus Minor: Aventuras Místicas: Jean-Luc Ponty.

Por: José Eduardo Celis Ochoa Cordero. 26/04/2016

Me da mucha risa cuando escucho a alguien que para ilustrar un cambio dice que da un giro de 360°, cuando lo que en realidad sucede es que termina exactamente en el mismo lugar en donde empezó.

Para no caer en ese terrible fallo, digamos entonces que en la acotación de hoy daremos un giro de 180° para hablar acerca de un músico progresivo, más progresivo que rockanrolero, más jazzista que ero, más electrónico que ero, quien gracias a que toca un instrumento que no estamos tan acostumbrados a escuchar como protagonista de un grupo o de una banda, ha hecho que él ocupe un lugar importante en la historia de la música moderna contemporánea, sitio que comparte con un pequeño puñado de virtuosos del violín.

Me refiero al violinista de origen francés, Jean-Luc Ponty, nacido el 29 de septiembre de 1942 (pronto cumplirá 74 años de vida) en la pequeña localidad de Avranches situada al norte de Francia.

Avranches es tan pequeña que según el censo de 2012 tiene o tenía 7915 habitantes, es más es tan pequeña que Jean-Luc, junto con el actor Samuel Le Bihan (participó en Tres Colores) y los pintores Gérard Cochet y Hervé Tullet, están considerados como los personajes más destacados en toda la historia de dicha población.

La verdad de las cosas es que estamos acostumbrados al violín, más como un instrumento “clásico”, tocado a lo largo de la historia de la música popular, en el folk, en el blues y en el jazz, más que en el rock, el cual siempre ha “preferido” instrumentos más “agresivos” y propensos a un uso rítmicamente muy definido.

Puedo decirles que cuando escuché por primera vez su álbum Cosmic Messenger (el Mensajero Cósmico), quedé prendado a su música, lamentablemente ese álbum no lo tengo en LP, sí en CD, pero como en esta etapa estamos charlando acerca de LP's, pues entonces hablaremos de otro de su autoría que se llama Mystical Adventures.

Volviendo a los orígenes de este genial músico, sucede que su padre era el director de la escuela de música en Avranches y profesor de violín también.

Cuando Jean-Luc tenía tan solo cinco años de edad aprende a tocar el violín y luego su madre le enseñó a tocar el piano.

Deja la escuela a los 13 años de edad para poder practicar seis horas al día, ya que tenía la esperanza de convertirse en un concertista de violín. A los 15 años, casi lo logra pues es aceptado en el Conservatorio de París, donde gana el premio de primera clase a los 17 años.

Posteriormente toca conciertos con la Orquesta Lamoureux durante tres años, tiempo durante el cual, gracias a la influencia de Grappelli y Stuff Smith, se interesa en el jazz. Pero, aunque resulte un tanto cuanto extraño, Jean-Luc comienza a tocar jazz por primera vez con instrumentos de viento como el clarinete y el saxofón tenor y es hasta 1962 cuando ya se dedica al violín.

Luego de una pequeña estancia en el ejército francés acude a un campamento de jazz, toca en cuartetos y tríos en Europa y graba a Grappelli, Smith, y Svend Asmussen en la Cumbre del violín, y visita los EE.UU. por primera vez en 1967 en un taller Festival de Jazz de Monterey. En esa época –ya en 1968- graba su primer álbum que se llama Electric Connection <https://www.youtube.com/watch?v=WGNyLkD3iU> álbum que desde mi punto de vista, marca la diferencia entre Jean-Luc y otros músicos de los sesentas. Por cierto aquí tiene un cover de Scarborough Fair que bien vale la pena escuchar.

Luego de varias experiencias en los Estados Unidos de América conoce en 1969 a un gran personaje que ya hemos mencionado en este espacio como un gran influyente e innovador de nuestra música, me refiero a Frank Zappa.

celis1

Image not found or type unknown

Más adelante se unió al trío del pianista de jazz George Duke, hablar de George Duke es otro capítulo en la historia de la música, pero puedo decirles que lamentablemente falleció el 5 de agosto de 2013 a la edad de 67 años, víctima de leucemia; como una probadita de George Duke, sabemos que tocó con Dizzie Gillespie, Cannonball Alderley, Stanley Clarke, además de con el propio Jean-Luc quien lo contacta con Zappa y graba un álbum de Frank que a mí me gusta mucho: La venganza de Chunga (Chunga's Revenge), su faceta como productor se identifica nada más y nada menos que con quien está catalogado como uno de los más grandes genios del jazz, que además influenció en muchos rockeros: Miles Davis.

En 1972 Ponty retorna a Francia en donde formó el free jazz Jean-Luc Ponty Experience (1970-1972) para luego retornar a la unión gaba y volver a unirse a Zappa and The Mothers of Invention. Otro suceso importante en la carrera de Jean-Luc ocurre ese lejano año de 1972, pues participó con Elton John en su disco Honky Chateau, ese álbum es prácticamente el primer número 1 del Elton en el Billboard, el violinista participa en dos rolas. Mellow y Amy. En dicho LP, Ponty comenzó a usar su ahora conocido violín eléctrico, con la cuerda C (do) más baja. A fines de la década de 1960 y mediados de la década de los 80 comenzó a utilizar el Violectra, un violín eléctrico modificado de cuatro cuerdas con una octava más baja. Con posterioridad ocupó otra versión del Violectra, de seis cuerdas, y con las notas C (do) y F (fa) más bajas.

Image not found or type unknown

Luego de esa “experiencia” se fue de gira y grabó con la Orquesta Mahavishnu en 1974-75, aquí te pongo esta participación con esa orquesta en 1974 en el festival de Jazz de Montreaux, disponte a alucinar: <https://www.youtube.com/watch?v=6qAMLSlg0Uc> esta “orquesta” fue pionera de la fusión jazz-rock-rock progresivo fundada por el guitarrista John McLaughlin, ahí tocaron músicos de la talla de Bill Evans, Jan Hammer y Narada Michael Walden, entre otros; a lo mejor identificas a alguno de ellos al lado de grandes rockeros, como por ejemplo Jeff Beck.

Luego de ese periodo, Jean-Luc Ponty decide emprender o más bien afianzar su carrera en solitario estableciéndose por su cuenta y a la fecha ha grabado en esa faceta 17 álbumes oficiales.

Upon the Wings of Music (1975)

Imaginary Voyage (1976)

Aurora (1976)

Enigmatic Ocean (1977)

Cosmic Messenger (1978)

A Taste for Passion (1979)

Civilized Evil (1980)

Mystical Adventures (1982)

Individual Choice (1983)

Open Mind (1984)

Fables (1985)

The Gift of Time (1987)

Storytelling (1989)

Tchokola (1991)

No Absolute Time (1993)

Life Enigma (2001)

The Atacama Experience (2007)

celis3

Image not found or type unknown

En su carrera ya como un solista consumado, otra de sus innovaciones en cuanto al uso del violín eléctrico es la combinación del violín con MIDI, cajas de distorsión, pedales wah-wah, entre otros, lo que le permite obtener un sonido parecido a un sintetizador.

Antes de entrar a charlar acerca del álbum que nos ocupa y volviendo al que me permitió conocer a Jean-Luc, déjenme comentarles que en el Mensajero Cósmico, se encuentra el que está catalogado como el mejor solo de rock de Ponty en el tema 'Ego centric molecules'.

Es tiempo ya de abordar a *Mystical Adventures* (Aventuras Místicas), la verdad de las cosas es que por sus características no me atrevería a catalogarlo como un verdadero álbum conceptual, sino más bien semi-conceptual ¿porqué? pues porque *Mystical Adventures* (lado A) es en realidad una suite, como las que conocemos en música clásica, es decir, se trata de una obra concatenada en este caso por cinco partes. Una suite de acuerdo con la RAE es una composición instrumental integrada por movimientos muy variados basados en una misma tonalidad. En un verdadero álbum conceptual el lado B, sería la continuación de la obra artística, pero en este caso no es así, como te lo describiré más adelante.

Aquí te pongo la liga con el álbum completo para que le vayas "agarrando sabor":

https://www.youtube.com/watch?v=f_s7P11NHRkcelis4

Image not found or type unknown

celis5

Image not found or type unknown

En 1981, Jean-Luc Ponty, graba un gran álbum en los Cherokee Recording Studios ubicados en Los Ángeles California, el cual sale a la venta por octubre de ese año. Pero se conoce o se difunde exitosamente en 1982, año en el que ese álbum ocupa buenos lugares en el Billboard, se le cataloga como número 1 en el género de Jazz y como lugar 44 en el género de Pop, yo creo que esta última clasificación se debe sustancialmente al lado B.

Las rolas están integradas de la siguiente manera:

Lado A.

“Mystical Adventures (Suite)”:

“Mystical Adventures Part I” – 3:28

“Mystical Adventures Part II” – 3:36

“Mystical Adventures Part III” – 7:28

“Mystical Adventures Part IV” – 0:46

“Mystical Adventures Part V” – 4:54

Lado B.

“Rhythms of Hope” – 3:58

“As” – 5:44

“Final Truth – Part I” – 4:53

“Final Truth – Part II” – 2:06

“Jig” – 3:54

En 41’17”, los siguientes músicos te transportan al cosmos a través de una serie de aventuras místicas:

Jean-Luc Ponty – violín eléctrico, órgano, sintetizador, teclados, efectos vocales, violín acústico

Paulinho Da Costa – percusión

Jamie Glaser – guitarra

Ray Griffin – batería

Randy Jackson – bajo

Chris Rhyne – sintetizador, piano, Fender Rhodes, sintetizador del bajo, voz del Oberheim 8, Prophet 5

Toda la música es de la autoría original de Jean-Luc, excepto As, que es un cover de esa estupenda rola de Stevie Wonder que se encuentra en su álbum doble Songs in the Key of Life, el cual será la obra que trataremos en este espacio en un futuro.

El concepto de la portada se debe a la esposa de Jean-Luc, Claudia Ponty y fue

pintado por Daved Levitan, él hizo varias de las grandes portadas de los grandes álbumes de Jean-Luc Ponty. Sam Emerson se encargó de realizar las fotos de la contraportada.

Otra cosa interesante y que me recordó a Grateful Dead, es que en este disco Jean-Luc pone una dirección postal a donde le puedes escribir en USA.

En resumen, este álbum es uno de los discos que bien vale la pena tener en tu colección particular, pero no solo este sino prácticamente la mayoría de ellos, pues Jean-Luc ha sido y seguirá siendo uno de los grandes músicos innovadores de la música contemporánea. Tan es así que desde hace algún tiempo y luego de una ausencia de alrededor de 8 años de no haber grabado un álbum, aunque sí presentándose en conciertos en vivo, entre los que se destaca el que dio en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jal. el 26 de mayo de 2013, ahí tocó rolas de sus álbumes: Enigmatic Ocean, The Acatama Experience, Imaginary Voyage y Storytelling.

Pues bien, luego de esa ausencia, resulta que Ponty se ha unido con un gran cantante del rock progresivo de todos los tiempos, me refiero a Jon Anderson que como bien saben ustedes ha sido el cantante emblemático de Yes, ellos han formado la Anderson Ponty Band y grabaron el álbum denominado Better Late Than Never (Mejor tarde que nunca), el nombre se debe a que desde 1980 ellos tenían la idea de tocar juntos. La gira se inició a finales del año pasado y concluye en mayo de este año, recorriendo varias ciudades de la unión gaba.

Terminemos esta Aventura Mística, y para concluir, permítanme invitarlos nuevamente a entrar en mi página de FB, ECO's Rock, en donde a partir de este sábado 23 de abril tendrán en el "algo más" a las 10:50 am, un aperitivo musical y a partir de las 11:00 am, otro trabajo artístico de Denes Wan, fotos de impacto de Kevin Ricardo y otra mía, también la presencia musical de la canadiense Karen Stever, la nueva colaboración de Daniel Suárez con un estupendo artículo sobre The Sugar Man que vale mucho la pena leer si ya sabes de quién se trata y más si no lo sabes y por si fuera poco el debut de Proyecto Coatl con una nueva visión de la música psicodélica; disfrútenlos!

Me despido de ustedes no sin antes poner a su disposición los siguientes contactos: Facebook: ECO's Rock y/o La Jiribilla; Twitter y Periscope: @eduardocelis8a y página de internet: www.vialidadxalapa.com, en donde podremos intercambiar opiniones o sugerencias como puede ser algún álbum o grupo que en particular les

podiera interesar se narre en esta columna.

Fecha de creación

2016/04/26