

Ximo Tébar Looks Beyond American, Mediterranean Music

By Ted Panken | Jun 22, 2018

<http://downbeat.com/news/detail/ximo-tebar-looks>

Ximo Tébar mira más allá de la música estadounidense y mediterránea

By Ted Panken [DownBeat Magazine, June 2018]

Durante los últimos 15 años, Nueva York ha sido el hogar del virtuoso guitarrista Ximo Tébar. El residente de toda la vida de Valencia, en la costa central mediterránea de España, culminó su última visita a los Estados Unidos con una unidad estelar compuesta por el pianista Jim Ridl, el bajista John Benitez, el baterista Donald Edwards y el conguero Fernando García, interpretando el repertorio seleccionado de Tébar en 2016. Soleo, y un próximo álbum titulado Con Alma & United, ambos en Warner Music España.

Cada álbum documenta un concepto que Tébar llama "Son Mediterraneo", que hibrida elementos del flamenco, los sabores panamericanos y el jazz.

El guitarrista y la compañía estuvieron recientemente a punto en una serie variada y cinética de finales de mayo en Smalls, abriendo con un número en el que el líder, tocando un Gibson-175, articuló las armonías impresionistas Pat Metheny con nuevas líneas de notas únicas y un tono resonante, respaldado con un amortiguador de ritmo pantanoso centrado en Nueva Orleans de Edwards. Luego apareció un "Orfeo Negro", florido, nítidamente articulado y muy rearmonizado, en el que Tébar no utilizaba pasajes esculpidos por efectos que se movían dentro y fuera de la sobremarcha, algunos entonados con una calidad de sintetizador de guitarra. Edwards impulsó "Take Five" con un estilo cinco inspirado en James Black, antes de que Tébar presentara su arreglo a medida del primer movimiento del compositor valenciano Joaquín Rodrigo "Concierto De Aranjuez", en el que proyectó una identidad distinta de las grabaciones precedentes de los últimos Jim Hall, y por Miles Davis y Gil Evans en Sketches Of Spain.

"Para mí, la filosofía de la música mediterránea es feliz, para la celebración", dijo Tébar, de 55 años, a la tarde siguiente sobre un almuerzo de mariscos. Allí para traducir, cuando fue necesario, estaba su hija, Claudia Tébar, que vive en Nueva York y canta en Soleo. "Dentro de mi música, quiero crear esta combinación de armonías abiertas y ser luminoso, para tener un sonido ligero", continuó Tébar. "En blues, la armonía es más cerrada; el sonido es más oscuro".

A principios de su carrera, Tébar desarrolló su dominio del blues y el bebop en conciertos con luminarias de jazz como el maestro de piano catalán Tete Montoliu y el expat Hammond B-3 maestro Lou Bennett. El ex Mensajero de Jazz David Schnitter, un saxofonista tenor, fue vecino y mentor en Valencia durante los años ochenta. Tales experiencias fueron la base de la inspirada

interpretación de Tébar en los álbumes autoemitidos de finales de los 90 y principios de los '00 Goes Blue, con el Dr. Lonnie Smith, Idris Muhammad y Lou Donaldson, y The Champs, con Joey de Francesco y Muhammad.

"Ximo es un intérprete fluido y flexible, y un improvisador inventivo", dijo Arturo O'Farrill, quien es el solista de piano de "Con Alma" del próximo álbum de Tébar. Durante la residencia de Tébar en Nueva York en 2003-2009, O'Farrill invitó con frecuencia al guitarrista a tocar con la Orquesta de Jazz Afrolatina y lo incluyó en un grupo efímero con Joe Lovano, Tom Harrell, Dave Samuels, Dafnis Prieto y Benítez. "Trae un conjunto de habilidades del flamenco, que es una tradición de virtuosismo impecable, a la guitarra jazz. Es típico que los guitarristas flamencos sean ambidiestros, y Ximo hace mucho más con su mano izquierda que tu típico guitarrista de jazz: no se trata solo de tocar y digitar. Él puede hablar todos los idiomas, sonar como cualquier estilo que quiera. Es un tributo para él que jugó con esos grandes organistas en esos escenarios, lo que muchos guitarristas no hacen bien".

Tébar comenzó su extenso entrenamiento de flamenco a las 7 con un conocido practicante llamado El Chufa. Durante su adolescencia, se encontró con una sensibilidad de jazz a través de grabaciones de Antonio Carlos Jobim, Spyro Gyra y George Benson. Transcribió los solos de Benson, y rápidamente progresó a Pat Martino, Joe Pass, Tal Farlow y Charlie Christian.

"En el flamenco, tocas todas las notas, no los glissandos, lo que te proporciona un sonido fuerte, limpio y rítmico", dijo Tébar.

"Está muy enraizado en la música española y también es un artista de jazz muy fuerte, y crea una verdadera mezcla de los dos", dijo Edwards, que toca la batería y ayudó a reclutar personal para grabaciones de Tébar posteriores a 2003, como Steps (Omix) y Eclipse (Sunnyside). Grabaciones de ese período presentan las canciones originales y el repertorio reinventado por John Coltrane, Wayne Shorter, Thelonious Monk, Oscar Pettiford y Henry Mancini, mientras que Celebrating Erik Satie (Xàbia Jazz) presenta arreglos bien trabajados de 10 elementos del corpus de pianistas de Tébar, Edwards, Orrin Evans, Boris Kozlov y Ridl.

"Ximo no es un purista", dijo Edwards. "Podemos parecer un grupo pop en un minuto, como un grupo latino al minuto siguiente y un grupo de jazz al minuto siguiente: puede hacer muchos ritmos diferentes. El ritmo del bombo en la música española está muy cerca del ritmo del bombo en la música de Nueva Orleans y en la música latina, con los acentos en un lugar diferente; para mí, son intercambiables. Lo que es constante en su música es la improvisación; de esa manera, se presta al idioma del jazz. Muchas cosas están muy planificadas, pero algunas cosas son espontáneas".

El sabor espontáneo al que hace referencia Edwards es evidente en gran parte de Con Alma & United.

"Jugué bebop, y me encantó, durante muchos años", dijo Tébar. "En Eclipse, Steps y Celebrating Erik Satie, representé el sonido de Nueva York. La actitud de los músicos aquí es muy diferente a la de Europa, donde la vida es más relajada, tienes buen clima, buena comida, es más barato vivir y el gobierno tiene una cultura subsidiada. Aquí, vives otra realidad. Es una competencia. Los mejores músicos están aquí, y la energía es muy fuerte. Esa actitud es muy flamenca. Me identifico con eso... Ahora estoy mezclando el sentimiento de Nueva York con los colores del Mediterráneo, que es mi idioma, mi forma de comunicación. Toco la guitarra de la misma manera en cada contexto. Cuando era joven, llevaba tres o cuatro guitarras a conciertos: quería sonar como Pat Metheny y Chick Corea. Ahora, quiero tener mi sonido y ponerlo en todas estas músicas".

<http://downbeat.com/news/detail/ximo-tebar-looks>