

MARSALIS MUSIC

323 Broadway

Cambridge, MA 02139

t. 617.354.2736

f. 617.354.2396

www.marsalismusic.cominfo@marsalismusic.com**MIGUEL ZENÓN · ESTA PLENA**
BIOGRAFÍA

Mezclando sofisticación intelectual con la fuerza y la sabiduría de la calle, la música de *Esta Plena* sugiere una suma del trabajo del saxofonista y compositor Miguel Zenón. Es música basada en la plena, un género tradicional, original de Puerto Rico, la tierra natal de Zenón, pero reinterpretada con la sensibilidad, las técnicas y las herramientas del jazz del siglo XXI.

Este es el primer trabajo de Zenón desde que recibió las becas MacArthur y Guggenheim el año pasado, la primera vez que un artista de jazz ha recibido ambos galardones en un mismo año. También llamada “beca de los genios,” la beca MacArthur es un premio al trabajo realizado y es dada sin precondiciones o requerimientos. La Fundación MacArthur ha dicho que la beca ha sido un reconocimiento a la labor de Zenón por haber “tomado de varios estilos del jazz y la música de Puerto Rico, su tierra natal, para crear un sonido complejo y accesible que desborda con emoción.” Por otro lado, *Esta Plena* es resultado directo de la beca Guggenheim, que le fue otorgada a Zenón para composición.

Esta Plena puede ser vista como una continuación de *Jíbaro*, el brillante trabajo en 2005 en el que el saxofonista reinterpretó la música jíbara (campesina) de Puerto Rico. “Definitivamente [este trabajo] está conectado con la idea detrás de *Jíbaro*, en el sentido de que tomamos algo muy folclórico y lo pusimos en un contexto de jazz,” explica Zenón. “Pero en este disco fuimos un paso más al incorporar algunos de los instrumentos de esta música y tener letras y canciones cantadas, algo central a este género. Y esta vez, por el apoyo de la Guggenheim, la investigación fue más extensa y más profunda (que en *Jíbaro*).”

“Inicialmente, lo que impulsó estos proyectos fue mi deseo personal de saber más sobre mi propia cultura,” dice Zenón. “Cuando me fuí de Puerto Rico, me sumergí de lleno en el jazz por mucho tiempo, por lo cual no estaba realmente trabajando con nada que tuviera que ver con la música de Puerto Rico. Por supuesto fuí expuesto a esta música de pequeño, pero no fué hasta mucho más tarde, cuando comencé a escribir mi propia música, que le empecé a prestar atención. Ahí fué cuando decidí explorar esta música y aprender más sobre mis raíces, quién realmente soy, de donde vengo, y sentí que era importante estudiar esta música a un nivel profundo, desde sus fundamentos. Así comenzó esto.”

En sus notas para este trabajo, Zenón define a la plena como “un producto de la colonización española, combinando síncopas rítmicas africanas con armonías y cadencias europeas.” Desde que surgió en el siglo XIX en Ponce, una ciudad en el sur de Puerto Rico, la plena ha sido la música de los más pobres, siendo sus letras una suerte de diario oral. Los pleneros, como los cantantes de plena son llamados, acompañados por los ritmos de los panderos, explica Zenón, “describen los eventos en la vida de todos los días en la vida de las clases más pobres de Puerto Rico. Estas letras eventualmente se expandieron hasta incluir temas patrióticos, de protesta social, de amor, de humor, y también simplemente de celebración de la plena y el pandero.”

Zenón dice que abordó *Esta Plena* como una unión de dos grupos musicales, su cuarteto de jazz y un grupo de plena, tocando al mismo tiempo. Es una idea que exige músicos muy especiales y comprometidos con el proyecto y Zenón ha contado por los últimos 5 años con el mismo cuarteto que incluye a Luis Perdomo en piano; Hans Glawischnig en contrabajo, y Henry Cole en batería. Esta continuidad es rara en el jazz.

He sido tan afortunado de tener el mismo grupo de músicos conmigo todo este tiempo,” dice Zenón. “Cuando tocas con la misma gente por tanto tiempo, tu básicamente sabes como tocan, como van a reaccionar (frente a una nueva pieza de música) y como van a traer su personalidad a cada tema. Por eso, después de un tiempo, empiezas a escribir para esos músicos específicamente, escribes la canción pensando en cómo van a tocarla.”

En parte como un guiño a la tradición, en parte como una manera de enriquecer el proyecto, la mitad de los temas en *Esta Plena* tienen letra y son cantados. “Inicialmente no iba a escribir letras,” dice Zenón. “Inicialmente planeaba escribir canciones instrumentales. Pero cuanto más escuché esta música, más me interesé en escribir letras. Me dí cuenta que esto era muy diferente a *Jíbaro* en que la música jíbara es en realidad una familia de estilos de diferentes áreas (de la isla), mientras la plena es un ritmo. No es ni siquiera variaciones de un ritmo, es un ritmo. Por eso busqué maneras de usar ese ritmo de diferentes maneras, y el agregar letras me ayudó a darle variedad a la música.”

Para su sorpresa, al ir escribiendo las canciones para *Esta Plena* Zenón descubrió que “en realidad no sentía que el saxo era el foco de la música. Sentí que todo (en esta música) era acerca de los panderos, y que todo estaba armado alrededor de

ellos," explica. "Sí, es mi disco y tomo mis solos, claro. Pero cuando escribí la música, todo salió de los panderos y de los patrones rítmicos que ellos tocan. A menudo, el saxo solo es parte de la textura, especialmente en las canciones con letra."

Por todo lo personal que este proyecto ha sido para Zenón, trabajar con música popular con profundas raíces en la cultura popular tiene también historia dentro de la tradición del jazz. Hasta los músicos de bebop, creadores de uno de los estilos más intelectual y emocionalmente complejos en la historia de la música popular, mantuvieron su conexión con los blues, en parte como referencia musical, en parte como lugar para conectar con su audiencia.

"Tener esta conexión con las raíces le dá a la música una base firme, y me da a mí mucha libertad para probar cosas y aún tener una fundación sólida," dice Zenón. "Esa raíz folklórica es tan esencial en la música. Es la música más pura. Es música de la gente. Es música que puede empezar una fiesta en cualquier lado. Es sencilla, básica y accesible, pero al mismo tiempo tan profunda. Eso es lo que quiero hacer con este trabajo, tratar de mantener la música viva, en la calle."

Para Zenón, *Esta Plena* no es un viaje más a casa, pero un redescubrimiento.

Miguel Zenón nació el 30 de diciembre de 1976 en Santurce, un distrito de San Juan, Puerto Rico. Comenzó a tocar música a los 10 años. "en el residencial donde vivía con mi familia. Había un señor mayor que, si pasabas su examen, te daba clases de música gratis. Y yo lo busqué," recuerda Zenón. "El fué quien me enseñó a leer música, solfeo, esas cosas. Nos habían dado unas flautas dulces en la escuela primaria, y cuando mi maestro de música en la escuela escuchó cuanto había aprendido, sugirió que fuera a la Escuela Libre de Música, la escuela secundaria para las artes de San Juan.

En la Escuela Libre, y por los próximos seis años, estudió saxo con Angel Marrero. En el 11vo grado descubrió el jazz, pero no había enseñanza de jazz en la escuela y, cuenta Zenón, "tuve que aprender la armonía de jazz de oído." Un año después, Zenón fué aceptado al colegio Berklee de Boston (Berklee College of Music), pero, cuenta Zenón, "mi familia no podía pagar la matrícula... por ello decidí quedarme en Puerto Rico y estudiar música en casa." Pero resultó que al año siguiente, en la primavera de 1995, Berklee envió profesores a la isla para conducir talleres y otorgar becas y Zenón ganó una beca que le permitió enrolarse en la escuela.

En Berklee, Zenón no solamente recibió su primera educación formal sobre jazz sino que se encontró con un mundo de músicos jóvenes y talentosos que compartían su hambre de conocimiento, tal como el pianista panameño Danilo Pérez. En 1998, alentado por Pérez, Zenón se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar para una maestría en la Manhattan School of Music. Esta movida también lo llevó a conocer al saxofonista puertorriqueño David Sánchez, eventualmente sumándose a su sexteto, y también a otros músicos y grupos tales como el bajista Charlie Haden, la Mingus Big band, la Vanguard Jazz Orchestra, el saxofonista Steve Coleman, el pianista y director de banda Guillermo Klein, y la SFJAZZ Collective.

Zenón recibió su maestría en el 2001. Ese año también grabó su primer álbum como líder Looking Forward (en el sello Barcelonés Fresh Sound New Talent). Debutó en Marsalis Music en 2004 con Ceremonial, el cual fue seguido por Jíbaro, en 2005, y, el año pasado, Awake. En el 2008 también recibió la prestigiosa beca Guggenheim, la beca MacArthur, también llamada "beca de los genios," y grabó Esta Plena, su cuarto disco para Marsalis Music. Este año Miguel Zenón está de gira mundial en apoyo a su nueva grabación y también vuelve a los claustros, esta vez como profesor en el New England Conservatory.

MARSALIS MUSIC es la creación de Branford Marsalis, uno de los más celebrados músicos de jazz en los últimos 25 años. Basándose en su extensa experiencia como saxofonista, compositor y director de grupos, Marsalis reconoció la necesidad de formar un sello que permitiera a una diversa gama de músicos documentar sus mejores trabajos. Lanzado en el 2002, Marsalis Music se ha enfocado principalmente en el jazz, con un plantel de artistas que incluye nuevas figuras tan prometedoras como Miguel Zenón y Claudia Acuña, así como el mismo Marsalis y reconocidos estilistas como Joey Calderazzo y Harry Connick, Jr. El sello tiene apoyo en distribución del Universal Music Group, y también patrocina Marsalis Jams a través de su brazo sin fines de lucro, Music Education Initiative, Inc. Marsalis Jams ha presentado grupos en conciertos y jam sessions en universidades y escuelas secundarias en todo Estados Unidos, liderados por músicos de primer nivel tales como Sean Jones, David Sánchez, Miguel Zenón y el ya fallecido James Williams.

Para más información visite www.marsalismusic.com o contáctenos al:
t: 617.354.2736 e: info@marsalismusic.com