

Short album introduction

The distinguished Guadeloupean drummer-composer Arnaud Dolmen returns with a third album, *LéNo*, in duo with his long-time accomplice, the talented Brazilian pianist Leonardo Montana. In 12 tracks, the duo manages to create a bold and rhythmic mix, a sort of abundant musical kaleidoscope, where the inspirations of the two musicians intertwine masterfully and plunge you into a dreamlike elsewhere. A modern album where the piano-drums-choirs are sufficient in themselves.

"Our mission as artists is to share with the world the hope, the madness that comes with listening to your own self. *LéNo* is a call to freedom" Arnaud Dolmen et Leonardo Montana

This opus presents 12 titles, all arranged by Arnaud Dolmen and Leonardo Montana. There we find their duo compositions ("Les Invisibles Part 1", "Spirale", available in 4 parts), compositions by the drummer ("Hey Cousin", "Zouky Monkey", "LéNo") and the pianist ("Agora Sim", "Hajj"). On two tracks, the duo revisits two standards: that of Cuban percussionist Mongo Santamaria with his title "Afro Blue" ("Les Invisibles Part 2") and of Argentinian bassist Pedro Aznar ("Romance de la Luna Tucumana").

Liner notes

If the Caribbean is a "Continent of Islands", as a reporter and great traveler once wrote, then the record you are now holding in your hands is a continent of music. A whole continent played by Arnaud Dolmen and Leonardo Montana. Stupendous, isn't it?

In music, as in all art forms, it is not just about being good with your hands. You need to have felt, tasted, seen and experienced, so that each note is complete, filled with what you have to put into it. What exactly do you put into it? Multiple roots, opposing paths... and maybe even accents? Arnaud Dolmen and Leonardo Montana each have their own, different but not so different.

Let's begin with Arnaud. A world of his own. The quintessential modern Guadeloupean drummer: versatile, cultured, inspired and inspiring.

"Undoubtedly the most musical drummer of them all," says godfather Mario Canonge. Celebrated in mainland France as well as in Sainte-Anne, Dolmen has become essential. With him, no matter the bottle, the exhilaration is always there.

Montana, his partner in crime and first listener: "Arnaud just lives in the moment. He's a wonderful listener, because he can make everything change in a split second. He's the epitome of a player with an open heart. He's so transparent with his feelings that what you hear is what he is deep down. To get to know Arnaud, you just have to hear him play. "

As for Leonardo Montana, he's a chameleon. Born in Bolivia, Parisian by adoption, few people know that at age thirteen, the young Brazilian came to Guadeloupe, where the power of Gwoka left a deep impression on him. "I got overwhelmed by this machine, by the sound coming out of it, which reminded me of the sounds from Brazil in a way I couldn't explain". Percussive, orchestral, a master of chiaroscuro, of the harsh and the beautiful, of fire and peace, Montana is a poet. "One of the most original and intelligent pianists I've ever played with," confides Felipe Cabrera, the Cuban master of double bass who has accompanied him for the past twenty-two years. "If I was to be born again," he continues, "I would only play with him." An inventive dreamer, Leonardo isn't afraid of taking risks: "Together, we can follow unexpected paths," exclaims Arnaud, "and when we do it properly, it sparks magic."

From that angle, LÉNo was a no-brainer, despite the fact that their first steps on stage were interrupted by a storm and a global pandemic! But the urge to form a two-man band and delve into their shared obsessions was stronger than ever. To talk and blend their accents, to quench their thirst at the wellspring of their elders (Sergius Geoffroy, Gérard Lockel), and to find in the great precursors ("Streams Of Consciousness" by Max Roach and Dollar Brand) the material for discourse unlike any other. So, with their eyes, ears, voices and hands, Dolmen and Montana put their idea in motion, composing a fascinating, no-holds-barred, full-throttle record. A "whole" record: turn up the volume, listen to the thundering sounds, the catchy strings, the crashing, clattering, rattling and crackling drums and cymbals. One could think that the two of them might be lacking something. There's nothing missing here. Drawn in by the rhythms and dance, entranced by the ostinatos of the piano, the cascades and leaps into the void, the spirit surrenders. The sound recording - an artistic craft that is unseen yet heard - opens wide the doors to their world. A world where two musicians sound like five or ten, and where stories, beliefs, imagination and dreams spring up from every interstice.

"Before embarking on the journey, we are all children of the same lineage," guitarist

Christian Lavisio once told journalist Jacques Denis. " American people have lost the drum. We haven't." Arnaud Dolmen and Leonardo Montana have not forgotten this. Punctuated by Spirals, this record seems to say that history is infinite, that everything is only an eternal beginning. Making the most of his Jazzette, the smallest of all drum kits, Dolmen transcends his heritage, expands his range of expression and displays a wild inventiveness, giving new depths to each of Leonardo's lines. Arnaud Dolmen and Leonardo Montana draw their strength from their Creole roots, a continent of islands that stretches as far as the shores of Louisiana and Brazil, and follow in the footsteps of their elders to create an enchanting, modern and timeless album. A path paved in a single voice. LÉNo.

David Koperhant

Arnaud Dolmen | LÉNo

— Kurzeinführung ins Album —

Arnaud Dolmen, der überragende Schlagzeuger und Komponist aus Guadeloupe, kehrt auf seinem dritten Album *LÉNo* im Duo mit seinem langjährigen Begleiter, dem genialen brasilianischen Pianisten Leonardo Montana, zurück. Über eine Länge von zwölf Titeln gelingt es den beiden, eine ebenso kühne wie rhythmusbetonte Mixtur zu kreieren, gleich einem musikalischen Kaleidoskop, wo die Inspiration beider Künstler meisterhaft ineinandergreift und die Zuhörer in traumähnliche Welten entführt. *LÉNo* ist ein modernes Album, das sich mit seinem Zwiegesang von Schlagzeug und Klavier selbst völlig genügt.

„Unsere Mission als Künstler ist es, mit der Welt die Hoffnung und den Wahnsinn zu teilen, die sich einstellen, wenn man auf sich selbst hört. *LÉNo* ist ein Aufruf zur Autonomie, zur Freiheit“, geben Dolmen und Montana zu Protokoll.

Die zwölf Titel des Albums wurden alle von Arnaud Dolmen and Leonardo Montana arrangiert. Darunter finden sich sowohl gemeinsame Kompositionen („Les Invisibles Part 1“ und das in vier Titel geteilte „Spirale“), als auch Stücke aus der Feder Dolmens („Hey Cousin“, „Zouky Monkey“ und „LÉNo“) und Montanas („Agora Sim“ und „Hajj“). Auf zwei Tracks greift das Duo Standards auf: zum einen „Afro Blue“ des kubanischen Perkussionisten Mongo Santamaria („Les Invisibles Part 2“) und zum anderen einen Klassiker des argentinischen Bassisten Pedro Aznar („Romance de la Luna Tucumana“).

— Liner Notes —

Wenn die Karibik wirklich ein „Kontinent der Inseln“ ist, wie ein Reporter und großer Reisender einst schrieb, dann ist das Album, das Sie jetzt in Ihren Händen halten, ein Kontinent der Musik. Ein ganzer Kontinent, gespielt von Arnaud Dolmen und Leonardo Montana. Erstaunlich, nicht wahr?

Wie in allen Kunstformen kommt es in der Musik nicht nur auf die Geschicklichkeit der Hände an. Man muss auch gefühlt, geschmeckt, gesehen und erlebt haben,

damit jede einzelne Note vollständig ist – angefüllt mit all dem, was man hineingegeben hat. Und was genau gibt man hinein? Unterschiedliche Wurzeln, entgegengesetzte Wege ... und vielleicht sogar Akzente? Arnaud Dolmen und Leonardo Montana haben jeweils ihren eigenen, verschiedenen, aber nicht so verschiedenen.

Beginnen wir mit Dolmen. Er ist eine Welt für sich. Der Inbegriff des modernen Schlagzeugers aus Guadeloupe: vielseitig, kultiviert, inspiriert und inspirierend. „Zweifelloos den musikalischsten Schlagzeuger von allen“ nennt ihn Mario Canonge, Godfather des franko-karibischen Jazz. Wie dieser sowohl auf dem französischen Festland als auch in Sainte-Anne gefeiert, ist auch Dolmen mittlerweile unverzichtbar geworden. Mit ihm ist der Hochgenuss garantiert, egal aus welcher Flasche. Dazu sagt Montana, Dolmens Komplize und erster Zuhörer: „Arnaud lebt einfach im Moment. Er ist ein wunderbarer Zuhörer, weil er alles im Bruchteil einer Sekunde ändern kann. Er ist der Inbegriff eines Spielers mit offenem Herzen. Er ist so transparent mit seinen Gefühlen, dass das, was man hört, genau das ist, was er tief in seinem Inneren ist. Um Arnaud kennenzulernen, muss man ihn nur spielen hören.“

Was Leonardo Montana angeht: Er ist ein Chamäleon. Nur wenige wissen, dass der junge Brasilianer – geboren in Bolivien, adoptiert in Paris – im Alter von dreizehn Jahren nach Guadeloupe kam, wo ihn die Kraft der Big Drum Gwoka tief beeindruckte. „Ich war“, erinnert er sich, „überwältigt von dieser Maschine, von dem Geräusch, das aus ihr kam und das mich auf eine seltsame Weise, die ich nicht erklären konnte, an die Geräusche Brasiliens erinnerte.“ Perkussiv, orchestral, ein Meister des *Chiaroscuro* – oder Helldunkel auf Deutsch –, des Schroffen und des Schönen, des Feuers und des Friedens, ist Montana ein Poet. „Einer der originellsten und intelligentesten Pianisten, mit denen ich je gespielt habe“, räumt Felipe Cabrera ein, der kubanische Kontrabassvirtuose, der ihn in den letzten 22 Jahren begleitete. „Wenn ich wiedergeboren würde“, fährt er fort, „würde ich nur mit ihm spielen.“ Als erfindungsreicher Träumer hat Montana keine Angst davor, Risiken einzugehen. „Gemeinsam können wir unerwartete Wege nehmen“, resümiert Arnaud Dolmen, „und wenn wir es richtig machen, wird Magie entfacht.“

Aus diesem Blickwinkel war *LéNo* eine Selbstverständlichkeit, obwohl die dazugehörige Konzertreihe gleich zu Beginn erst durch einen Sturm, dann durch eine globale Pandemie unterbrochen wurde. Doch der Drang, eine Zwei-Mann-Band zu

gründen, um in die gemeinsamen Obsessionen einzutauchen, war stärker denn je. Um ins Gespräch zu kommen, die jeweiligen Akzente zu vermischen und den Durst direkt an der Quelle der Ältesten (Sergius Geoffroy und Gérard Lockel) zu stillen und in den grandiosen Vorläufern („Streams Of Consciousness“ von Max Roach and Dollar Brand) das Material für einen bislang ungeführten Diskurs zu finden.

Und so setzten Dolmen und Montana ihre Idee mit Augen, Ohren, Stimmen und Händen in die Tat um und komponierten ein faszinierendes, kompromissloses Vollgas-Album. Ein richtiggehend „ganzes“ Album: Drehen Sie die Lautstärke auf und lauschen Sie den donnernden Klängen, den eingängigen Streichern, den krachenden, klappernden, rasselnden und knisternden Trommeln und Becken! Man könnte meinen, dass bei einer Zweierbesetzung etwas fehlt. Aber hier fehlt rein gar nichts. Eingesogen von Rhythmus und Tanz, verzaubert von den Ostinati des Klaviers, den Kaskaden und Sprüngen, kapituliert der Geist. Die Tonaufnahme – ein Kunsthandwerk, das man weder sieht noch hört – öffnet die Türen zur Welt des Duos weit: eine Welt, in der zwei Musiker wie fünf oder zehn klingen, in der aus jeder Fuge Geschichten, Überzeugungen, Fantasien und Träume aufsteigen.

„Bevor wir uns auf unsere individuelle Reise begeben, sind wir alle Kinder derselben Erblinie“, sagte Gitarrist Christian Lavisio einst zum Journalisten Jacques Denis. „Das amerikanische Volk hat unterwegs seine Trommeln verloren. Wir nicht.“ Arnaud Dolmen und Leonardo Montana haben das nicht vergessen. Ihr mittels der vier „Spirale“-Tracks schneckenliniendurchsetztes Album scheint zu sagen, dass die Geschichte unendlich, dass alles nur ein ewiger Anfang ist.

Indem er alles aus seiner *Jazzette* herausholt, einem klassischen Jazz-Schlagzeug-Kit, das als kleinstes aller Schlagzeuge gilt, geht Dolmen über sein Erbe hinaus, erweitert sein Ausdrucksspektrum und beweist einen ungezügelter Erfindungsreichtum, der jeder von Montanas Phrasen neue Tiefen verleiht. Arnaud Dolmen und Leonardo Montana schöpfen ihre Kraft aus ihren kreolischen Wurzeln, diesem Kontinent der Inseln, der sich bis zu den Küsten von Louisiana und Brasilien erstreckt, und treten in die Fußstapfen ihrer Vorfahren, um ein bezauberndes, modernes und zeitloses Album zu schaffen. Ein Weg, der mit einer einzigen Stimme geebnet wurde. *LéNo*.

David Koperhant

Jazzjournalist, -selektor und -moderator