

Susana Santos Siva

una trompetista inquieta

La portuguesa Susana Santos Silva (1979) es una trompetista sumamente inquieta que se mueve entre los terrenos del jazz y de la libre improvisación gracias a su participación en estos momentos en más de media docena de proyectos. Esta artista cuenta con un disco publicado a nombre del Susana Santos Silva Quintet y dos CD publicados a nombre del trío LAMA. También ha aparecido en grabaciones de la Orquesta Jazz de Matosinhos y de la European Movement Jazz Orchestra. En estas únicamente se muestra una de sus caras, la más jazzística. La otra, ciertamente interesante y que la coloca en la primera línea de la escena de la improvisación portuguesa, está reflejada en las grabaciones (algunas de las cuales se publicarán en breve, mientras que otras están esperando la oportunidad de ver la luz) en que muestra su faceta de improvisadora libre.

POR PACHI TAPIZ

©INEES D'OREY

Queda otra cara, que sin ser la más importante en su carrera sirve para mostrar su versatilidad, que es la de intérprete de música clásica y contemporánea. Todo ello sienta la base para un reconocimiento a nivel internacional que no resultará extraño que le llegue en los próximos años.

— **¿Cuándo comenzaste a tocar música?**

— Con siete años. Mi abuelo tocaba la trompeta, así que él fue mi primer maestro. Comencé a tocar en la *marching band* donde él tocaba y que fue fundada por mi tatarabuelo. De allí pasé al conservatorio.

— **¿Cuándo decidiste que serías una trompetista de jazz y de música improvisada?**

— Mucho más tarde estudié música clásica y cuando terminé mis estudios vi que musicalmente tenía que ir a alguna parte. Necesitaba libertad, quería intentar cosas, buscar nuevas formas de expresión, encontrar belleza en cualquier sitio, y no únicamente en la perfección y en las notas correctas en el lugar adecuado.

— **Este número de Más Jazz está dedicado a Butch Morris. Si no estoy**

equivocado, estuviste a punto de trabajar con él pero finalmente no pudo ser. Quería preguntarte acerca de su música y sobre su forma de crearla con sus conducciones. También sobre esa colaboración y sobre cómo iba a ser.

— Toco en una orquesta de jazz, la Orquesta Jazz de Matosinhos, con la que estábamos haciendo una serie de conciertos con compositores europeos y

©INEES D'OREY

norteamericanos. Butch Morris era uno de los músicos con los que la orquesta estaba intentando trabajar. Esto habría ocurrido el pasado mes de abril. Estaba muy emocionada de trabajar con él. Estoy segura de que habría sido una experiencia increíble. Nunca pude estar con él, nunca tuve la oportunidad de tocar en una de sus conducciones, pero su música tiene lo que me apasiona de la música y de la vida. La búsqueda constante, la espontaneidad, la libertad dentro de una estructura en evolución. La magia que ocurre cuando la gente toca junta, libre o partiendo de unas ideas, sin el temor de cometer errores. Eso es lo que me lleva a ese mundo de experimentación y creatividad, un mundo de autodescubrimiento, de dar y estar abierto a recibir de aquellos con quienes estás tocando.

— **En tus grabaciones exploras el uso de la trompeta, y también usas la electrónica y samplers. ¿Tienes en mente tocar conciertos o grabar un CD de trompeta en solitario?**

— Estoy dándole vueltas desde hace un tiempo. Quiero hacer algo en algún momento. Estoy esperando algún momento en que pueda ponerme a experimentar a fondo, a buscar, y finalmente encontrar algo que realmente merezca la pena que muestre al mundo.

— **¿Nos puedes hablar del grupo LAMA?**

— LAMA comenzó en 2008-2009 cuando fui a Rotterdam a estudiar mi *master* en Codarts. Allí me encontré con Gonçalo Almeida y un poco después de llegar allí me invitó a mí y a Greg Smith a ser parte de un trío que él llevaba queriendo poner en funcionamiento desde hacía un tiempo. Así fue cómo empezó. En 2010 grabamos nuestro primer disco que en 2011 publicó Clean Feed.

Acabamos de publicar en Clean Feed *Lamaçal*, nuestro segundo CD, contando con la participación de Chris Speed. Estamos muy contentos con esa grabación en directo. Trabajar con Chris fue un placer. Encajar con el grupo y con la música muy

bien. Hubo una conexión muy fuerte y un flujo orgánico de conversaciones musicales.

— Vuestros grabaciones incluyen composiciones de todos vosotros, aunque mayoritariamente de Gonçalo Almeida. La música improvisada tiene un rol muy importante en LAMA. ¿Cómo decidís qué piezas se incluirán en vuestro repertorio y cuál será su tratamiento?

— Gonçalo escribe casi toda la música, hay mucho de su mundo en el sonido de la banda, aunque yo y Greg también aportamos algo de música y un montón de ideas y sugerencias en los ensayos. La improvisación y la experimentación tienen un papel muy importan-

©INES DOREY

te en la música que tocamos y de vez en cuando tocamos pasajes e incluso conciertos de improvisación libre. Este último jueves en Rotterdam tocamos durante todo un pase música improvisada. Eso ayuda a que la música se renueve por sí misma, que nos lleve a nuevos lugares y consigue que suene fresca e impredecible.

Ahora mismo queremos presentar nuestro nuevo CD y tocar lo máximo que podamos. Estamos planificando algunas giras, con Chris Speed cuando sea posible.

Proyectos en dúo: Torbjorn Zetterberg, SSS-Q, Kaja Draksler

— Uno de tus proyectos es un dúo con el contrabajista Torbjorn Zetterberg. ¿Cómo entraste en contacto con él y cómo os planteáis la creación musical?

— Coincidí con Torbjorn el pasado septiembre en el Festival de Jazz de Portalegre, el mismo en el que grabamos *Lamaçal*. Volvimos a coincidir en Estocolmo en diciembre. Fuimos a una cabaña en las montañas del norte y durante cinco días esquiamos, dimos unos paseos alucinantes andando y con motos de nieve y grabamos *Almost Tomorrow*, mayoritariamente música improvisada salvo un par de temas escritos. La increíble belleza de los paisajes y las condiciones adversas y hostiles del tiempo fueron una gran fuente de inspiración. Creo que la música transmite la manera en que nos afectó esa naturaleza impresionante.

En cuanto a cómo pensamos cuando creamos la música en el escenario, tocamos música principalmente improvisada con algunos sitios a los que queremos ir, o más bien a los que algunas veces pensamos que estamos yendo. También trabajamos en alguna música de los dos a la que ir si la música que creamos en el escenario nos dirige hacia ella.

— Otro proyecto tuyo en dúo es SSS-Q con el baterista Jorge Queijo. Habéis grabado temas libres que tienen que ver con el free-jazz y la música improvisada, pero también con otras influencias como la música africana. La mayor parte de esos temas son muy cortos y están muy estructurados. ¿Cómo desarrolláis esa música?

— Conozco a Jorge Queijo desde hace mucho tiempo pero nunca tuvimos la oportunidad de tocar juntos. Así que un día quedamos en el estudio de su casa para tocar en una sesión de grabación. Quedamos muy contentos con la forma en la que la música se desarrolló, así que decidimos comenzar un proyecto juntos.

Las influencias son todo lo que nos rodea, la música que escuchamos, los

©INES DOREY

proyectos que tenemos, las otras músicas que tocamos. Fuimos al estudio, comenzamos a tocar y nos quedamos con lo que surgió en ese momento.

— ¿Teníais en mente algún dúo de batería-trompeta?

— Escuché algunos grandes dúos como los de Bill Dixon con Tony Oxley, Nate Wooley con Paul Lytton, Wadada Leo Smith con Ed Blackwell, Rob Mazurek con Chad Taylor, Don Cherry con Ed Blackwell, y Dave Douglas con Han Bennink. Sin embargo todo lo que hay allí es inspiración, tanta como podamos conseguir teniendo nuestros oídos y nuestros corazones abiertos.

— También estás tocando con la pianista Kaja Draksler. Es muy diferente de SSS-Q. ¿Tenéis planes de tocar música improvisada?

— Tocamos música improvisada. Tenemos canciones escritas por ambas, pero hay un montón de momentos improvisados que pueden ocurrir antes, en la mitad o al final de las canciones. Es un proyecto muy querido para mí. Kaja es

una persona muy especial en mi vida y creo que este proceso de descubrirnos la una a la otra en el escenario, o dejarnos inspirar por el otro músico y dejarnos ir llevando un poco más allá nuestros propios límites es un gran reto. Estamos planeando grabar a final de año. ¡Habrá más noticias en breve!

— Otro de tus proyectos es el Susana Santos Silva. En 2011 publicaste *De-*

vil's Dress en el que se incluían temas originales. ¿Cómo compones la música y cuál va a ser el siguiente paso de este grupo?

— Sí, *Devil's Dress* es mi primer álbum como líder. Cuando terminé mis estudios quería tocar. Tenía alguna música escrita para saxo tenor, guitarra, contrabajo y batería, así que invité a Pedro Coelho, André Fernandes, Demian Caubaud y Marcos Cavaleiro a que vinie-

Susana Santos Silva y Torbjorn Zetterberg.

sen conmigo en este viaje. Grabamos y publicamos el CD en Toap Records en 2011. Cuando lo sacamos dimos algunos conciertos, tocamos en festivales y en mayo de 2011 en Dublin en el 12 Points Jazz Festival, que fue un evento muy interesante en mi vida. Me encontré con un montón de grandes músicos y con gente del European Jazz Network, de modo que desde entonces han ocurrido otra serie de cosas. Una de ellas es un proyecto con el trío belga De Beren Gieren. Coincidí con ellos en el 12 Points Festival 2012 en Oporto, y el pasado agosto fuimos a Francia. Estuvimos en la región de Auvergne y tuvimos una residencia artística en la que trabajamos y grabamos de modo casero algunos temas escritos por mí y Fulco Ottavanger inspirados en el Quinteto de la trucha de Schubert. Fue una experiencia increíble, hicimos cosas fantásticas en la naturaleza, en las montañas y ríos, y todas esas experiencias inspiraron enormemente la música que creamos durante esa semana. Ese proyecto lo grabaremos en breve.

Sobre tu pregunta, normalmente compongo sentándome al piano e intentando encontrar algún punto de inicio. Un motivo, una melodía, unos acordes a partir de los que trabajar. Soy una escritora muy impaciente, así que cuando las cosas no salen fácilmente lo dejo y regreso después. También necesito centrarme y liberar mi mente de todas las otras cosas que tengo que hacer todo el rato.

Me gustaría grabar un segundo CD con el quinteto. Estoy intentando conseguir algo de dinero para hacerlo. Ya tengo escrita música nueva y quiero escribir más música, o quizás escribir menos y dar a los músicos el papel de compositores en tiempo real usando algunas de mis ideas y puntos iniciales para desarrollar la música a partir de ahí. Esto es algo que me gustaría, mezclar partes escritas con otras improvisadas en las que no se pueda decir donde empieza una y empieza la otra y viceversa. Que cada vez la música fuese diferente y nos llevase a distintos sitios, y que terminásemos por descu-

brir nuevos mundos que nos sorprendan. Eso es algo que siempre deberíamos buscar, el sorprendernos por la música, por la vida, por los demás, por nosotros mismos.

— También has grabado con Philipp Gropper, Markus Pesonen, Antonio Borghini y Tobias Backhaus. No aparece entre la lista de tus proyectos, aunque incluye música muy interesante, mayoritariamente improvisada. ¿Cómo surgió este grupo?

— Gracias. El último verano me lo pasé muy bien en Berlín. Estuve tres semanas y di conciertos con muy buenos músicos. Justo antes de regresar entré al estudio con Philipp, Markus, Antonio y Toby y grabamos música totalmente improvisada un domingo a la mañana. Fue una experiencia fantástica e interesante estar con esos músicos y tocar música libremente. Con Antonio coincidí en esa sesión de grabación. A Markus lo conocí dos días antes; tocamos un concierto junto a Philipp y Tobias a quienes ya conocía porque tocamos en la European Movement Jazz Orchestra que existe desde 2007. Me gustaría mucho publicar esa grabación, pero tengo que imaginar la manera de conseguir que caiga el dinero del cielo. Cuando estás sediento y cansado Berlín es una ciudad extraordinaria para ir y pasar el tiempo.

Orquesta Jazz de Matosinhos, European Movement Jazz Orchestra

— Tocas en dos orquestas de jazz: la Orquesta Jazz de Matosinhos y la European Movement Jazz Orchestra. ¿Cuál es la importancia de estas en el desarrollo de un músico de jazz?

— Para mí han sido mi escuela, la de verdad. Soy parte de la Orquesta Jazz de Matosinhos desde los 17 años, mucho antes de que supiera que quería ser músico de jazz. Aprendí un montón tocando con los músicos de la orquesta y también de los invitados que hemos tenido durante todos esos años. Aprendí a tocar en una sección, a tocar afinado y junto a otros; practiqué la lectura y la lectura a primera vista, desarrollé la pro-

yección de mi sonido y aprendí a tocar música dentro de un gran grupo como ese. También tuve la oportunidad de tocar toda clase de músicas, desde música original para big band de entre los años 20 y 50, hasta música que se ha escrito en la actualidad. Fue muy importante para mi desarrollo como músico.

— La Orquesta jazz de Matosinhos ha tocado música de Carla Bley y Miles Davis, y actuado con Lee Konitz, Chris Cheek, John Hollenbeck, Rosenwinkel y Joshua Redman. ¿Cuáles son tus compositores e intérpretes favoritos?

— ¡Hemos tocado con tantos músicos increíbles! Lee Konitz es el primero que

muy especial para mí, lo mismo que Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Tim Hagans, Jason Moran, Maria Schneider y muchos más...

El pasado abril tuvimos la oportunidad de trabajar con Guillermo Klein en la que fue una semana muy potente y extraordinaria para mí. Fue increíble trabajar con ese músico asombroso.

— ¿Cómo te sientes siendo la única mujer de ese grupo? ¿Piensas que en el jazz las mujeres (excepto las cantantes y las pianistas) están poco representadas?

— Sobre la pregunta de ser la única mujer, nunca sé qué decir o qué pensar

Susana Santos Quintet.

me viene a la cabeza. ¡Fue un gran honor y un placer trabajar con él, tocar y grabar con semejante leyenda viva! Carla Bley y Steve Swallow también fueron muy especiales, la música de Carla es muy divertida de tocar. Me gusta su manera de enfocar la música. Ellos son grandes personas, dulces y amables y con mucho sentido del humor. Estuve contentísima cuando unos meses después de que trabajasen con la orquesta me invitaron a una gira con la Big Band de Carla Bley. Finalmente la gira se canceló y no tuvo lugar pero sólo el recibir esa invitación me hizo muy feliz. También me gustó mucho tocar la música de John Hollenbeck, fue uno de mis repertorios preferidos. Chris Cheek es también

porque realmente me doy cuenta cuando la gente me lo pregunta. Es algo que es así desde siempre, así que para mí es natural. Me siento en mi casa, digámoslo así. Hace poco me di cuenta cuando fui parte de un proyecto con ocho o nueve mujeres, Female Effect, con el que tocamos hace un par de meses en el Teatro Central de Sevilla. Fue extraño pero también muy divertido. En cuanto a las mujeres, quizás estén poco representadas pero, ¿qué podemos hacer? No sé cuál es el motivo, pero quizás esto comience a cambiar. Crecí en una orquesta, esos músicos son mi segunda familia y me lo paso muy bien con ese montón de hermanos mayores que se preocupan por mí. ■

Más JAZZ

FESTIVALES

Festivales 2013

La crisis sigue igual

Los festivales de verano de 2013 siguen mostrando los estragos de la crisis. Si los recortes han comenzado ya a azotar a elementos fundamentales de nuestra sociedad como las pensiones, la salud o la educación, en otros sectores aparentemente intangibles como la cultura su efecto aparece multiplicado. Una señal es la tardanza en el anuncio de las programaciones: al cierre de la edición faltaban por anunciar festivales que si bien van a tener lugar todavía no habían hecho pública su programación (**Complujazz** en el Museo del Traje de Madrid, **Universijazz de Valladolid** y alguno más), mientras que de otros clásicos veraniegos como el de Ezcaray todavía no había noticias ni para bien ni para mal. Otra señal son los artistas programados. Por una parte repiten esos grandes nombres que son ya "clásicos" en las programaciones veraniegas u otoñales: si se los perdió el pasado año, si su festival más cercano no tuvo la fortuna de programar a alguno de esos artistas, tranquilo amigo lector, que es posible que este año estén ya a su alcance. Por otra parte, algunos nombres que en años anteriores han protagonizado las programaciones de ciclos más cortos, en este verano aparecen como protagonistas de las grandes citas veraniegas. Paradójicamente, en esta época de recortes impera un conservadurismo atroz. En vez de intentar organizar programaciones con otro enfoque, se intenta repetir lo que en el pasado ha funcionado, mientras los presupuestos lo permitan. Los grandes perjudicados de todo esto son los artistas nacionales: ausentes en los tiempos de vacas gordas, tampoco encuentran su espacio en los de las vacas flacas. Bien es cierto que hay unos pocos nombres consagrados que sí tienen su oportunidad, aunque siguen siendo una minoría. El resto, con propuestas más que dignas, siguen ocupando —cuando se lo permiten, que tampoco es fácil encontrar acomodo— las programaciones en los escenarios marginales de las grandes citas. Cada cierto tiempo surgen entre los músicos intentos de reclamar una cuota mínima de participación nacional en los festivales de nuestro país: lamentablemente sus logros —movilizando al colectivo de músicos, mejor no hablar de sus efectos prácticos— son nulos. ■ ■ ■