

David Fiuczynski: la mente de un torso sin cabeza, por Arturo Mora

Guitarrista y compositor, líder de Screaming Headless Torsos y Punk Jazz, co-líder de KiF y colaborador de muchos otros proyectos incluyendo a Steve Coleman, Cuong Vu, Greg Osby, Me'Shell NgeDeOcello o su esposa Lian Amber, David "Fuze" Fiuczynski es un artista cuya pista no debe perderse.

Fiuczynski está actualmente en medio de una gira europea de Screaming Headless Torsos que les traerá a varias ciudades españolas: Madrid (19 de marzo), Mataró (21), Girona (22) y Hospitalet (23). Arturo Mora tuvo la oportunidad de entrevistar a Fuze a través de un cuestionario. Esto es lo que dijo:

David Fiuczynski

© Sergio Cabanillas, 2004

Arturo Mora: ¿Cómo está yendo la gira actual?

David Fiuczynski: ¡Increíblemente! Lo estamos pasando muy bien y las sensaciones y la música están siendo fenomenales. Estamos realmente contentos con la formación y la dirección que la banda está tomando. La música es más funk-rock-punk-rap que antes, y al público realmente le ha entrado, ¡al igual que

a nosotros!

Arturo Mora: Tu música entretiene, obviamente, pero no puede ser considerada simple entretenimiento, ya que implica una actitud transgresora (una característica típica del arte) que suele forzar una determinada reacción por parte del oyente. ¿Dónde colocarías tu música en la balanza entre arte y entretenimiento?

David Fiuczynski: Creo que todo el arte entretiene, pero también es emotivo y espiritual. Eso es distinto del entretenimiento, que es algo que a veces contiene elementos artísticos. Me gustaría considerar mi música “arte que entretiene”. ¡Y espero tener esa actitud transgresora!

Arturo Mora: ¿Te consideras un guitarrista, un jazzman o simplemente un músico?

David Fiuczynski: Me considero un músico y compositor que toca la guitarra. Vengo de la tradición del jazz, pero realmente tan sólo soy un músico que usa la guitarra para expresarse.

David Fiuczynski

© *Sergio Cabanillas, 2004*

Arturo Mora: El título de uno de tus discos, “jazz punk”, es una expresión que has utilizado para definirte a ti mismo (“un músico de jazz que no quiere tocar jazz”), y también el nombre de un tema del gran Jaco Pastorius, alguien que también vivió en la frontera entre el jazz y otros estilos musicales. ¿Crees

que tu forma de acercarte a la música tiene algo que ver con la de Jaco? ¿Te situarías estilísticamente cerca de él?

David Fiuczynski: Admiro mucho a Jaco, y visto de una forma global, me acerco a la música del mismo modo, en el sentido de que intento ir más allá de los límites del estándar, pero estilísticamente somos muy distintos.

Arturo Mora: Naciste en los Estados Unidos pero creciste en Alemania. ¿Ha sido eso definitivo en tu forma de acercarte a la música (una mezcla cultural que ha influido en una mezcla musical)?

David Fiuczynski: Sí, esto me ha dado una perspectiva mucho más internacional, algo de lo que me doy cuenta ahora más que nunca con la actual administración Bush y la ignorancia que reina en América. La mezcla también viene de escuchar los discos de música clásica de mi padre alemán y los discos de jazz de mi madre afro-americana. Crecer en dos culturas ha afectado definitivamente a mi música, ya que he estado en contacto con cosas que no hubiera conocido de haber crecido en Estados Unidos – la pintura expresionista alemana, Nina Hagen, Kraftwerk, Neue Deutsche Welle, y otras cosas a las que no hubiera tenido acceso de haber vivido exclusivamente en América.

Arturo Mora: Cuando te preguntan por tu proceso de composición habitualmente hablas de “groove sandwiches” [bocadillos de groove] (“grooves actuales como base, armonía rica en medio e intensas líneas vocales o solos entre salvajes y llenos de soul encima”). ¿Siempre empiezas por un groove, o hay veces en que la melodía o la armonía son tan fuertes que se convierten en la base de todo?

David Fiuczynski: A veces comienzo por una secuencia armónica o una melodía. El bocadillo puede empezar por cualquier sitio, con el pan, la mayonesa o el relleno. Realmente depende de cómo llegue la inspiración, y eso siempre cambia.

David Fiuczynski

© *Sergio Cabanillas, 2004*

Arturo Mora: La improvisación puede ser un camino para acercarse al proceso de escritura, un vehículo para solear, una bolsa de recursos para casos especiales o cualquier cosa para la que el músico la use. ¿Qué papel juega la improvisación en tus distintos proyectos?

David Fiuczynski: La improvisación juega un gran papel en todos mis proyectos. Idealmente, es el desarrollo de temas concretos desde la melodía, como en una sinfonía. Cada día más, me esfuerzo por composiciones generadas de esta forma, aunque a menudo cuento con los músicos para que aporten el desarrollo del tema, en vez de escribir cada idea nota por nota. Esto nos da la oportunidad de interpretar nuevas ideas cada noche, incluso aunque estemos tocando los mismos temas y usando las mismas melodías como puntos de partida.

Arturo Mora: Cuando empiezas a trabajar sobre un tema, ¿sabes de antemano para cuál de tus proyectos lo utilizarás, o tomas esa decisión según va evolucionando el arreglo?

David Fiuczynski: Habitualmente pienso de antemano en el estilo del proyecto en el que estoy centrado, pero a menudo estoy trabajando simultáneamente en cinco o diez temas. Soy consciente de mi ritmo de composición, que implica trabajar en un tema hasta donde llegue, luego puedo dejarlo durante meses, incluso años. Finalmente lo retomo para acabarlo (o incluso se acaba él solo).

Arturo Mora: Acerca de KiF: las escalas pentatónicas son comunes a muchos tipos distintos de músicas orientales, al igual que al blues, el rock y el jazz. ¿Has usado alguna vez la escala pentatónica como punto de partida para tu trabajo en KiF o prefieres partir de conceptos más abstractos?

David Fiuczynski: Uso pentatónicas para los riffs y también para las melodías orientales de Asia. En algún momento me gustaría hacer un disco que combine música africana y china, porque ambas son muy pentatónicas. Aparte de eso, habitualmente parto desde un punto de partida armónico, rítmico o melódico. No es algo tan abstracto como la gente pueda pensar.

David Fiuczynski

© *Sergio Cabanillas, 2004*

Arturo Mora: Has experimentado microtonos con guitarras sin trastes, algo que debe ser muy difícil para alguien acostumbrado a pensar musicalmente desde el acercamiento tonal occidental. ¿Tocar por microtonos fue algo difícil de encarar? ¿Qué sientes cuando afrontas esta forma de tocar?

David Fiuczynski: Acercarme a los microtonos no ha sido muy difícil para mí porque siempre deformed las melodías con la palanca del trémolo. A partir de ahí el trabajo consiste en aproximarme a un acercamiento más preciso. La sensación que me llega de los microtonos viene de la música oriental (árabe o turca, por ejemplo), que es intensamente emocional y

espiritual, y los microtonos me suenan a blue notes "orientales". Además, la armonía microtonal occidental me ofrece una nueva paleta con la que trabajar.

Arturo Mora: Como se dijo anteriormente, te consideras un "punk jazz", y encabezas proyectos para los que utilizas un nombre de banda, en vez de el tuyo propio. Esto parece ser lo opuesto a lo que cualquiera podría esperar de un músico con tu enorme habilidad para crear música, y un candidato a ser considerado un ídolo de la guitarra ["guitar hero"]. ¿Te consideras algo así como un antihéroe?

David Fiuczynski: Siempre he sido un músico muy colaborador, y he tenido la fortuna de trabajar con personalidades musicales muy fuertes como John Medesky, Dean Bowman y Rufus Cappadocia, por ejemplo. En Screaming Headless Torsos, todos los músicos aportan material y son parte de la 'banda'. También me gusta la energía del nombre. En el futuro, publicaré algunos CD's bajo mi propio nombre.

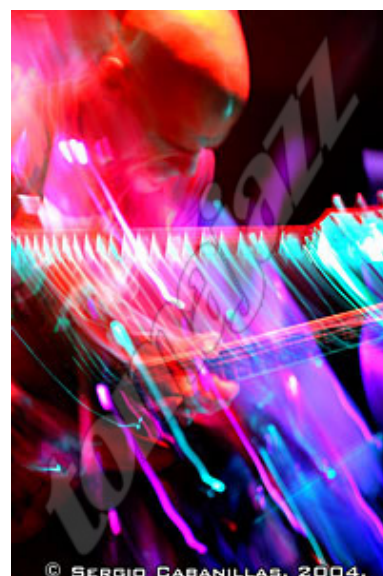
Arturo Mora: Uno de los proyectos en los que tocas es el de tu mujer, Lian Amber, que difiere estilísticamente de todos tus otros proyectos. ¿Recibes algún tipo de aprendizaje de su forma de entender la música?

David Fiuczynski: Mi mujer ha tenido una gran influencia en mi música. Es una gran cantante, con una voz muy rica, y he aprendido mucho de ella sobre fraseo, especialmente a frasear después del tiempo, y a decir más con menos, sintetizando y centrándome sólo en lo esencial, y también he aprendido sobre músicas del mundo. ¡Ella también está constantemente pinchándome! ☐

Arturo Mora: Tienes experiencia como profesor de jazz. Por favor, danos tu opinión sobre un tema controvertido: el nivel de la educación jazzística en las escuelas de música contemporáneas.

David Fiuczynski: El nivel educativo en el Berklee College of

Music es muy alto, con un profesorado increíble, mundialmente reconocido. Yo me gradué en el New England Conservatory, y la educación que uno puede obtener allí también es muy rigurosa y completa. En cualquier caso, esas son las únicas dos instituciones en las que he invertido el tiempo suficiente como para poder comentar algo.

David Fiuczynski
© Sergio Cabanillas, 2004

Arturo Mora: Sinceramente hablando: ¿con qué música te lo pasas mejor: con el rock de Jimi Hendrix, Steve Vai o Frank Zappa, o con el jazz de John Scofield, Bill Frisell o Pat Metheny?

David Fiuczynski: Me lo paso bien con todos esos, y con el punk de los Bad Brains, con música clásica, con música hindú como la de U. Srinivas, la guitarra vietnamita de Kim Sinh, y mucho más. Escucho mucha música, pero realmente no oigo muchos guitarristas hoy en día. Mi mujer tiene 4000 LP's de vinilo de músicas del mundo, soul, funk, jazz, reggae y todo lo que te puedas imaginar, y poco a poco estoy asimilando todo eso.

Arturo Mora: Siempre has reconocido influencias de músicos del pasado. ¿Hay algún músico actual por el que realmente te

sientas influenciado?

David Fiuczynski: Hoy en día estoy analizando aspectos de distintas músicas. No es que haya realmente un músico, pero te puedo dar algunos ejemplos – los ritmos de Timbaland, Rodney Jerkins, la armonía por cuartos de tono de Julián Carrillo, los adornos melódicos de la música turca, hindú y vietnamita. Esas ideas no son particulares de un sólo músico, pero son elementos que estoy incorporando ahora mismo.

Arturo Mora: Por favor, háganos sobre tus proyectos actuales, y qué vendrá a corto plazo.

David Fiuczynski: En abril grabaré el próximo CD de KiF con Steve Jenkins al bajo y Skoota Warner a la batería, y estará publicado en el otoño de 2006. La nueva formación de Screaming Headless Torsos grabará a finales de este año, y estaremos de gira en Brasil y Argentina en verano y en México en otoño. También volveremos a Europa en el otoño de 2006 o la primavera de 2007 con KiF.

Arturo Mora: Gracias y los mejores deseos.

David Fiuczynski: ¡Y gracias por tu apoyo e interés!

© 2006 [Arturo Mora Rioja](#), Tomajazz