

Scott DuBois: guitarrista del siglo XXI

Scott Dubois, guitarrista del área de Chicago y New York, desde hace unos 8 o 9 años ha tocado y grabado al lado de músicos de la categoría de Chris Potter, Bob Mintzer, Donny McCaslin o Dave Liebman (*Monsoon*, 2004, Soul Note).

Graduado en Manhattan School of Music y, aclamado por la crítica especializada como All About Jazz, Guitar World Magazine o Guitar News Weekly por su estilo individual y originales composiciones.

Su música podríamos definirla como jazz progresivo, influenciada por diversos tipos de música del mundo y no carente de sentimiento.

Música de alto grado de improvisación donde todos los miembros del grupo se interrelacionan obteniendo resultados de gran fluidez, armonía y belleza.

Scott DuBois en junio de 2002 grabó su álbum de debut, *Monsoon* (publicado en 2004 por Soul Note), motivo de esta entrevista.

Lleva tocando desde entonces por diversos clubs de New York de la categoría de 55 Bar, Knitting Factory, Cornelia Street Café o K'av'eh'az entre otros.

Pero su gran oportunidad llega en noviembre de 2002 interpretando sus composiciones originales en el mismísimo

Carnegie Hall.

¡Señoras y Señores, con ustedes **Scott DuBois**: guitarrista del siglo XXI!

Entrevista realizada en marzo de 2005 por **Enrique Farelo** y también **Sergio Cabanillas** y **José Francisco “Pachi” Tapiz**. Traducción y edición por **Sergio Cabanillas**.

Scott DuBois

© *David Chen*

Enrique: ¿Cuándo empezaste a sentir interés por la música y por qué?

Scott: Desde que tengo memoria. Crecí escuchando variedad de músicas que interpretaban en casa otros miembros de la familia con gustos muy diferentes.

Enrique: ¿Por qué elegiste la guitarra y no otro instrumento?

Scott: Empecé con el piano, después seguí con el saxo alto y finalmente descubrí la guitarra. Supongo que me enamoré en la senda de instrumentos musicales.

Enrique: ¿Cuáles han sido tus principales influencias desde tus comienzos hasta ahora?

Scott: Empecé a improvisar en la guitarra por BB King. Pero

después de 16-17 años tocando, debo decir que guitarristas como Jack Wilkins, Tal Farlow, Jimmy Rainey o Johnny Smith han sido realmente mis influencias. También disfruto de intérpretes más modernos como John McLaughlin, Pat Martino y Pat Metheny. Han influido en mí mucho más otros instrumentistas como Ornette Coleman, John Coltrane, Wayne Shorter, Steve Lacy, Thelonious Monk, Andrew Hill y Eric Dolphy, entre otros. Me gusta su concepto global de la improvisación, la composición y la interpretación de grupo. Estudiar dos años con Dave Liebman también ha supuesto una enorme influencia. A nivel compositivo y hasta cierto punto en mi forma de improvisar, tengo bastantes influencias en el mundo de la música clásica del siglo XX y también de la música del lejano oriente, demasiadas para nombrarlas.

Enrique: ¿Quiénes son tus músicos favoritos en el Jazz y también fuera de él?

Scott: Hay un montón. En el Jazz Dave Liebman es, definitivamente, uno de ellos. Diría que John Coltrane probablemente ha tenido la mayor influencia en mí en el Jazz. Ornette Coleman, Paul Bley, Miles Davis, Wayne Shorter, vuestro compatriota Paco de Lucía han sido todos ellos grandes influencias. Me gusta mucho la música de Dave Holland y Dave Douglas. Todos los "Daves". También me gustan mucho "Amnesiac" y "Kid A" de Radiohead, dos discos bastante vanguardistas del mundo de la "música popular" con un excelente concepto compositivo. Hay muchos otros artistas dentro y fuera del Jazz; no quiero abusar de vuestro tiempo. Me gusta una selección diversa de un montón de gente diferente.

Enrique: ¿Qué trabajos musicales te han impresionado especialmente, y qué clase de música escuchas habitualmente?

Scott: Tengo gustos musicales muy eclécticos. Hay muchas piezas y grabaciones que podría nombrar: "Point of Departure" de Andrew Hill, "Sketches of Spain" de Miles Davis, "Live in Antibes" de John Coltrane, "The Unanswered Question" de

Charles Ives. En mi colección de música encontrarás a John Coltrane, Andrew Hill, Bill Evans, Dave Douglas, Charlie Parker o Lennie Tristano junto a Charles Ives, Bartok, Ligeti, y junto a Nikhil Banerjee y Radiohead.

Enrique: ¿Por qué elegiste a Dave Liebman para tu primera grabación en lugar de cualquier otro músico internacional de nivel similar?

Scott: Dave es uno de esos improvisadores puros que toca con tal intensidad y fuego... puede ser potente, suave, balada, montones de notas, muy pocas notas, etc. Es capaz de capturar cualquier sonido desde el saxo, siempre está escuchando, siempre sabe dejar espacio e interactuar con el grupo en su improvisación. Supongo que siempre estoy buscando esa intensidad.

*Monsoon – Scott
Dubois Quintet
Soul Note 121409-2.
2004*

Enrique: Háblanos de los músicos de “Monsoon”.

Scott: Hemos sido un grupo desde el 2000, y con Mark Ferber desde 2001. Parece ser una combinación que realmente funciona. Loren Stillman y Jason Rigby se complementan perfectamente como primera línea de saxos y Mark Ferber y Thomas Morgan han desarrollado una fuerte conexión después de tocar juntos estos últimos cuatro o cinco años. Loren tiene su propio trio con

discos en varios sellos diferentes. Jason, Thomas y Mark están tocando con un montón de grupos distintos y giran a menudo por Europa como acompañantes.

Enrique: ¿Cómo comenzó la historia con un sello tan prestigioso como Soul Note?

Scott: Me sentí muy feliz y afortunado de grabar para Soul Note. Siempre he sido un gran fan de su catálogo con músicos como Steve Lacy, Paul Bley, Cecil Taylor, Dave Douglas, etc... y me encantó saber que podría formar parte del sello. Realmente parecen preocuparse más por la música más que de lo conocido que es un artista o cuánto vende. Eso es algo raro en estos días: gente que produce y comercializa música sólo por su calidad.

Enrique: ¿Tienes algún tipo de ritual cuando compones? ¿Tienen los sueños o el inconsciente algo que ver con el proceso?

Scott: La composición es una cosa extraña. Puede ocurrir en el metro, aquí en Nueva York, comiendo comida hindú, o mirando fijamente a la pared, y una idea parece flotar en mi cabeza. Entonces construyo a partir de esa idea inicial y veo hacia dónde va. A veces puedo estar tocando el piano o la guitarra y simplemente escucho ciertas ideas que encienden la chispa de otras ideas. Muy misterioso.

Enrique: ¿Cuánto tiempo tocas a diario?

Scott: Depende del día, pero entre las dos y las ocho horas. Depende de si tengo ensayos o conciertos o de cuánto tiempo esté practicando. Intento practicar al menos de una a tres horas diarias, pero habitualmente acabo tocando (entre ensayos, sesiones y conciertos) de siete a ocho horas cada día.

Loren Stillman
© Will Gamble

Scott Dubois
© David Chen

Mark Ferber
© David Chen

Jason Rigby
© Colleen Chrzanowski

Thomas Morgan
© David Chen

Músicos participantes en Monsoon

Enrique: Defines tu música como Jazz progresivo... ¿incluirías la guitarra sintetizada en tu repertorio?

Scott: Es difícil clasificar la música con categorías etiquetadas. Definiría mi música como jazz moderno o progresivo, a falta de mejores términos. En lo que a la guitarra sintetizada se refiere, no descarto nada en este punto.

Enrique: Hablando de un futuro próximo, ¿Cómo crees que los músicos promocionarán su trabajo si finalmente desaparece el CD, como se viene diciendo, qué métodos crees que se utilizarán?

Scott: Buena pregunta. Creo que, de algún modo, a los fans de la música creativa les gusta tener algún tipo de producto en

mano que sea coleccionable, así que no estoy seguro de que toda la música se convierta en archivos de ordenador. Quizás. Creo que todo el fenómeno del reproductor MP3/Ipod puede ser algo bueno para el Jazz y la música improvisada. La mayoría de los músicos nunca han ganado tanto dinero con sus CD's, esto es más para darse a conocer. Si la gente puede llevar encima toda su colección de CD's en una cajita, tal vez se tomen el tiempo de escuchar otras cosas aparte del CD que agarren antes del trabajar o de un viaje. Creo que los que debieran estar preocupados son las grandes compañías de discos y las estrellas del pop. El mundo tiene demasiados de éstos.

Enrique: ¿Qué sabes del Jazz español?¿Te ha hablado Dave Liebman de los músicos españoles con los que ha trabajado?

Scott: Quiero saber más. Liebman me ha hablado de lo que ha tocado con un montón de músicos de Jazz europeos. Está a menudo en Europa. Me gustaría traer a mi grupo a España y espero conocer y trabajar con otros músicos de Jazz españoles.

Enrique: ¿Con quién más sueñas tocar algún día?

Scott: Hmmm, hay un montón de gente. Me encantaría seguir trabajando con Dave Liebman. Andrew Hill, Dave Douglas, Dave Holland, Brian Blade son otros con quienes me encantaría trabajar. Sería maravilloso trabajar con Wayne Shorter.

Enrique: ¿Cómo ves el futuro del Jazz?

Scott: Juzgando lo que ocurre a mi alrededor en Nueva York, soy bastante optimista. Hay tantos intérpretes y compositores fantásticos... creo que la música continuará desafiando al intérprete y al oyente rítmica y armónicamente, y seguirá buscando influencias de fuentes externas.

David Liebman

© *David Coulter*

Pachi: ¿Cómo ves la escena del Jazz Americana para una propuesta musical como la tuya?

Scott: Bueno, hemos tenido una buena respuesta aquí. Hay un montón de escuelas de pensamiento distintas en la escena americana. Tienes un determinado grupo que sólo quiere tocar y sólo cree en el Jazz anterior a 1948. También tienes intérpretes que quieren tocar Free Jazz y nada más. Y también tienes gente como yo. Me encantan todas las clases de Jazz y música de muchos períodos diferentes. Hay varias escenas distintas aquí. ¿Responde esto a tu pregunta?

Sergio: ¿Eres consciente de los movimientos y el desarrollo del Jazz europeo? ¿Cuál es tu opinión en comparación con la situación actual del “mainstream” americano?

Scott: Sé bastante y toco con muchos de los músicos europeos que están en Nueva York, y en consecuencia oigo muchas cosas sobre la escena europea. Evidentemente hay un montón de grandes avances ahora con fantásticos músicos jóvenes y, por supuesto, hay fantásticos músicos más mayores que llevan tocando desde los días de Django Reinhardt. Estuve en París en el 2000 y fui a ver al grupo de Henri Texier. Disfruté mucho. Europa siempre ha sido más promotora de las artes que América. También pienso que los europeos tienen una mentalidad más abierta en muchos aspectos para ideas nuevas y diferentes en Jazz y música improvisada.

Pachi: ¿Podrías recomendarnos músicos que no sean muy

conocidos y merezca la pena conocer?

Scott: ¡Hay demasiados para nombrar! Nueva York tiene una amplia escena de intérpretes jóvenes que tocan montones de composiciones propias en los géneros del Jazz y la música improvisada. Donny Mcaslin y Ralph Alessi son geniales, pero no diría que son “desconocidos”. Estoy tocando con un excelente batería joven llamado Ted Poor. Con seguridad oiréis hablar de él en los próximos años. También estoy tocando con un joven y fantástico saxofonista de Canada llamado Peter Van Huffel. Creo que vamos a grabar este año, así que sabréis bastante de él en un año o dos.

Sergio: ¿Cuáles son tus planes de futuro (proyectos de grabaciones, colaboraciones, giras?)

Scott: Planeo meterme en el estudio a grabar un Segundo CD con mi grupo en algún momento de la primavera o el verano. Voy a hacer una gira de una semana por Canada con el Peter Van Huffel Quintet este mes de Abril, y tengo otros conciertos en Nueva York y distintos festivales de Jazz en Estados Unidos y Canada con mi grupo y también con otras formaciones. Se pueden ver las actuaciones en mi página <http://www.scottdubois.com>. También espero traer mi grupo a Europa a lo largo del año que viene.

© Enrique Farelo, Tomajazz 2005.