

Susana Santos Silva: una trompetista inquieta. Entrevista por Pachi Tapiz

Susana Santos Silva

© Inés D'Orey

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. 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. Entrevista publicada originalmente en el número de verano de 2013 de la revista *Más Jazz*.

Pachi Tapiz: ¿Cuándo comenzaste a tocar música?

Susana Santos Silva: 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.

Pachi Tapiz: ¿Cuándo decidiste que serías una trompetista de jazz y de música improvisada?

Susana Santos Silva: 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.

Pachi Tapiz: 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.

Susana Santos Silva: Toco en una orquesta de jazz, la Orquesta Jazz de Matosinhos, con la que estábamos haciendo

una serie de conciertos con compositores europeos y 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.

Grupo Susana Santos Silva 5tet.

© Ricardo Pinto

Pachi Tapiz: 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?

Susana Santos Silva: 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.

LAMA

Pachi Tapiz: ¿Nos puedes hablar del grupo LAMA?

Susana Santos Silva: 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. Encajó con el grupo y con la música muy bien. Hubo una conexión muy fuerte y un flujo orgánico de conversaciones musicales.

Pachi Tapiz: Vuestras 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?

Susana Santos Silva: Conçalo 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 importante 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

Pachi Tapiz: 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?

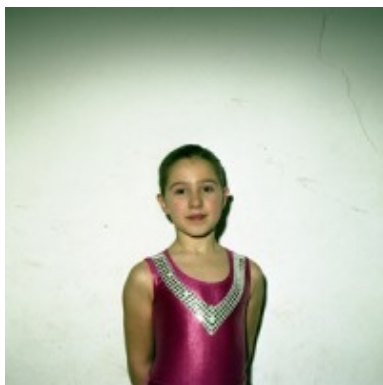

Susana Santos Silva: Coincidí con Torbjorn el pasado septiembre en el Festival de Jazz de Portalegre, el mismo en el que grabamos Lamaçal. Volvimos a coincidir en Estocolmo en diciembre. Fuimos a una cabaña en las montañas del norte y durante cinco días esquiamos, dimos unos paseos alucinantes andando 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 impresionante naturaleza.

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.

Pachi Tapiz: 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?

SSS-Q (Susana Santos Silva – Jorge Queijo):
Songs From My Backyard

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

Pachi Tapiz: ¿Teníais en mente algún dúo de batería – trompeta?

Susana Santos Silva: 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.

Susana Santos Silva – Kaja Draksler
© Petra Cvelbar

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

Susana Santos Silva: 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. ¡Habrás más noticias en breve!

Susana Santos Silva Quintet

Pachi Tapiz: Otro de tus proyectos es el Susana Santos Silva Quintet. En 2011 publicaste *Devil's Dress* en el que se incluían temas originales. ¿Cómo compones la música y cuál va a ser el siguiente paso de este grupo?

Susana Santos Silva: 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 Cabaud y Marcos Cavaleiro a que viniesen conmigo en este viaje. Grabamos y publicamos el CD en Toap Records en 2011. Cuando lo sacamos tocamos algunos conciertos, 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.

Susana Santos Silva Quintet

© Inés D'Orey

Coincidió 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.

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 descubrir 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.

Pachi Tapiz: 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?

Susana Santos Silva: 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 Berlin es una ciudad extraordinaria para ir y descansar.

Orquesta Jazz de Matosinhos , European Movement Jazz Orchestra

OJM & Lee Konitz

© Inés D'Orey

Pachi Tapiz: 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?

Susana Santos Silva: Para mí han sido mi escuela, la de

verdad. Soy parte de la Orquesta Jazz de Matosinhos desde que tenía 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 proyección de mi sonido y aprendía 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.

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

© Inés D'Orey

Susana Santos Silva: Hemos tocado con tantos músicos increíbles! Lee Konitz es el primero que me viene a la mente. ¡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 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.

Pachi Tapiz: ¿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?

Susana Santos Silva: Sobre la pregunta de ser la única mujer, nunca sé qué decir o qué pensar 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.

Texto: © Pachi Tapiz, 2013

Fotografías: © Inés D'Orey, Ricardo Pinto, Petra Cvelbar

LAMA + Chris Speed: *Lamaçal* (Clean Feed, 2013)

Susana Santos Silva es un tercio de LAMA, que completan Gonçalo Almeida (contrabajo) y Greg Smith (batería). Para *Lamaçal*, su segunda grabación, registrada en directo en el portugués Portalegre Jazz Festival, contaron con la colaboración del saxofonista Chris Speed. Gonçalo Almeida es el autor de cuatro composiciones, mientras que Santos Silva, Almeida y Speed aportan una cada uno. “Anemona”, “Cachalote” o “Moby Dick” (nada que ver con la exhibición de John Bonham de los Led Zeppelin) son algunos de los momentos más logrados. En todos sus temas es tan importante la improvisación como la estructura sobre la que esta se desarrolla, la utilización ortodoxa de los instrumentos como la capacidad de explorar sus posibilidades sonoras.

© Pachi Tapiz, 2013

LAMA + Chris Speed: *Lamaçal* (Clean Feed, 2013) ****

Publicado en el número de verano de 2013 de la revista *Más Jazz* en la reseña conjunta *Clean Feed: en trío y en cuarteto*.