

Luciana Souza es cálida, directa, sincera. La amiga que uno quisiera tener. "Tú y yo hemos hablado muchas veces así es que nos dejamos de formalidades". Tiene a su hija cerca de ella y a su compañero de fatigas, Romero Lubambo, recuperándose del *jet lag* en su habitación. Luciana ha grabado un disco hermoso, *Tide*, y de eso hemos venido a hablar con ella.

"Para ser artista hay que ser egoísta"

Luciana Souza

Si me pregunta, diría que le ha salido un disco hermoso y triste, lo que no es necesariamente malo.

Pienso que sí, pero es que han pasado muchas cosas en mi vida últimamente. He perdido a mis padres y he sido madre, todo al mismo tiempo. Mis padres fueron muy importantes para mí. Mi padre me enseñó a amar la música y mi madre a amar la poesía. Perder a ambos en el espacio de nueve meses y tener un hijo entre medias es el máximo dolor y el máximo gozo, todo a la vez. Es estar vivo, sufriendo y amando. Más que triste, el disco es variable, empieza en un tono esperanzado, luego se viene abajo, luego sube, aunque más bien tiene una atmósfera, un clima... al final, *Tide* es lo que he aprendido este último año: que esto es la vida. Hasta ahora pensaba que todo era escalar una montaña, siempre hacia arriba, pero no. Para mí, lo importante es ser, existir, cuando estoy triste o cuando soy feliz. Tienes que vivir todo eso para crecer.

En sus notas al disco habla de la inestabilidad y la desorientación como algo positivo. Me di cuenta de que, para sentirme bien, tengo que aceptar que no soy brasileña ni americana sino que soy una persona que vive en medio de ningún sitio y que llevo conmigo mi brasileñismo y mi americanismo, y mi jazz y la música clásica y que puedo pasear geográfica y emocionalmente por la felicidad y la alegría de Noah, mi hija, y la tristeza de la pérdida de mis padres y que existo en todo eso y no necesito definir nada. Está bien estar así, confusa, y en esta confusión vivo yo. Es una dualidad de agonía y de paz que me sirve para vivir. Me encantó cuando entendí que está bien vivir en la confusión. La vida es una mezcla de todo.

Entonces *Tide* es un disco de autoafirmación.

Y de negación, pero más de afirmación. Estoy diciendo que vivo en esta mezcla de todo y en el sentimiento de *saudade* que tengo por mi país y por ►

DISCOGRAFIA A SU NOMBRE

1999: *The Answer to Your Silence* (NYC)
 2000: *The Poems of Elizabeth Bishop and Other Songs* (Sunnyside)
 2001: *Brazilian Duos* (Sunnyside)
 2003: *North and South* (Sunnyside)
 2004: *Neruda* (Sunnyside)
 2005: *Duos II* (Sunnyside)
 2007: *The New Bossa Nova* (Universal)
 2009: *Tide* (Universal)
 (ver reseña de *Tide* en Sección Discos)

► mi papá y mi mamá, y por una vida antigua y por una vida futura que no sé lo que va a ser. Uno debe cargar con todo ello de por vida. Esto es lo más constante de mi vida ahora, la *saudade*, pero no es un sentimiento triste sino esperanzado, acaso agri dulce.

Como el disco...

Y tiene su explicación. Después de *The New Bossa Nova*, me encontré cantando standards de jazz, me interesaba sobre todo la música antigua americana, y no me apetecía escribir nada nuevo. Entonces viajé a Londres con Gil Goldstein para participar en un proyecto sobre Miles Davis y Gil Evans, me tocó cantar la parte de Miles en *Sketches of Spain* y fue algo fantástico. Entonces, de repente, me entraron ganas de volver a escribir. Cantar esa música, que no tenía letra, me hizo pensar en la letra. Todo convergió en un mismo momento: Larry (Klein) me aconsejó que empezara escribiendo relatos y me quedé embarazada. Empecé a escribir y a leer poesía mientras mi padre se estaba muriendo y Larry venía a casa y yo me ponía al piano y él me decía, “ésta está bien, debes guardarla”, “ésta no me gusta”, pero yo no le hacía caso. Abría un libro de poesía de E.E. Cummings y cantaba así como free. Tengo la costumbre de grabar todo lo que hago, aunque no sea bueno, y después selecciono. Eso me evita pensar y que se corte la inspiración. Cuando quise darme cuenta tenía veinte canciones y fui consciente de que en mis actuaciones hago un poco de todo, desde canciones brasileñas a standards del jazz, para mí todo es música. La idea es “quiero cantar lo que quiero cantar para esta gente que está aquí y no me importa lo que sea”. Fue Larry el que me dijo, “¿por qué no grabamos un disco con todas las cosas que haces habitualmente, un poco de Brasil, un poco de tus composiciones y un poco de standards?”. Y eso es lo que hice, solo que también quería un disco que fuera autobiográfico, en el que hablara de las cosas por las que estoy pasando ahora, como *Our Gilded Home*, que habla de un momento de mi relación con Larry, y *Fire and Wood*, en torno a la adolescencia muy

loca que pasé con drogas y todo eso. O *Adeus América...*, que es un tema famosísimo de todos los brasileños que viven fuera y extrañan el país. Lo último que hicimos fue juntar las músicas con la poesía de Cummings y Paolo Lemiski.

Usted siempre ha otorgado una enorme importancia a la poesía.

Las palabras te sugieren cosas. Me encanta mirar a través de los ojos del poeta, me subyuga su habilidad para contemplar el mundo de un modo distinto al mío. No entiendo cómo nadie puede mirar una mesa y decir tantas cosas hermosas o terribles, es una manera de vivir el mundo muy personal. Yo no tengo esa capacidad, pero me atrae mucho la gente que puede hacerlo. Los poetas son muy perturbadores, tienen que serlo porque son sensibles al mundo: igual ocurre con los grandes músicos como Miles (Davis), Wayne (Shuter) o Herbie (Hancock). Los grandes poetas, como los grandes músicos, tienen que ser muy egoístas porque tienen que verse muy adentro y luego muy afuera y tienen que darse. Es gente muy especial. Una poesía de Cummings que empieza “Love is the only every god”... es una frase rara y

es incorrecta desde el punto de vista gramatical, por eso pensaron que Cummings estaba loco, pero es como el jazz. Lo que importa es estar abierto y expresar algo, un sentimiento. Me encanta acudir a un poeta como él y sacar lo que puedo de su obra y escribir una melodía que quizá sea nueva y quizá sea buena pero, para mí, constituye ante todo una forma de expresión. Leer poesía precisa de un determinado estado de ánimo. En el caso de Cummings, pienso que uno debe estar enamorado para entenderlo. Como yo siempre estoy enamorada (risas). Es cierto que tienes que estar preparado para leer poesía, abrir tu mente... hay días que abro un libro de poesía y no me dice nada, no me toca: al día siguiente vuelvo y es como un océano que se abre ante mí, una tempestad.

De Brasil al jazz a la música clásica o Paul Simon... ¿no le da miedo quedar atrapada en una tierra de nadie?

Honestamente, no ¿por qué debería temerlo?. Este es un problema de otros, a mí no me afecta porque no necesito definirme. Parece un poco arrogante pero yo soy lo que soy. No hablo de que sea artista y esté por encima de todo, eso es una estupidez, no existe. Pero sí soy lo que soy, me encanta hacer todos estos géneros de música y tener una voz que me permite cantar una canción de Paul Simon y otra en portugués o lo que sea y a cada momento me revelo como lo que soy, y no porque carezca de personalidad. Mi voz es única y es mía y hago con ella lo que me apetece, por eso no necesito encerrarme en un cuarto y cantar sólo una cosa. Me inspiro en Miles cuando trataban de encerrarle en un punto para decidir que el “verdadero” Miles era el de 1965, y él decía, “que os den ..., me voy”, y no lo hacía por nadie sino por él mismo; porque estaba interesado en otras cosas y para él todo estaba conectado y todo tenía sentido. Siempre estaba buscando, no pasaba un minuto sin hacer algo. Yo me pongo un vestido diferente si voy a cantar con una orquesta, si voy a cantar jazz en un club llevo jeans, pero dentro del vestido o de los jeans siempre estoy yo. Pienso

mucho en estas cosas. Cuando hice el disco de bossa nova le dije a Larry que se me había ocurrido tratar de cantar alguna cosa de Joni Mitchell, Randy Newman o Steely Dan, y él sólo me dijo una cosa: “¿quién dice que no puedes?” Fue suficiente. Claro, siempre está el peligro de convertirte en un Rod Stewart haciendo un disco de standards, pero yo no soy él ni tengo una carrera de treinta años cantando rock: desde el principio he estado volcada entre Brasil y Norteamérica. Para mí, lo que hago tiene sentido aunque puedo entender que resulte difícil para el que viene de fuera. Entiendo que alguien opine que mi identidad artística se disuelve por el hecho de que hago muchas cosas distintas, sin embargo siempre cargo conmigo misma. Mi brasileñismo es muy fuerte y es lo más natural que tengo y todo lo que canto tiene ese sabor, siempre Luciana, siempre Brasil... me aburre un poco tener que justificarme porque todo eso viene más de fuera que de dentro.

Más bien es la necesidad de la industria de catalogar el producto.

Pero gracias a dios grabo para un sello de jazz y tengo toda la libertad que preciso. Cuando Chris Potter graba un tema de Radiohead la gente no le pregunta por qué lo hace. Se entiende que vive en su tiempo y está escuchando esta música. Al final no es un problema que me importe aunque sí es una cuestión interesante, si no, no llevaría 20 minutos hablando de lo mismo.

¿Qué papel juega en su vida Romero Lubambo?

Romero está presente en todos los discos que he grabado con guitarra, con él tengo algo que no tengo con ningún otro músico que es una libertad muy grande de crear algo nuevo y diferente a cada momento. Nos sabemos al dedillo lo que tocamos y tenemos nuestros temas, como *Corcovado*, que tocamos siempre que subimos a escena porque es la música que nos lleva a Brasil. Lo mejor con él es que nunca sé cómo va a empezar un tema ni en qué *tempo*, solo sé el tono. Romero me da soporte y me provoca, y me lleva y me derrumba y me saca del “hoyo”...

Bodega de Mora de Osborne, C/ Los Moros, 7. Conciertos a las 22.30 h. Entradas día 12 € Abono 3 días 27 €. Información 956483730 cultura@elpuertism.es

BAHÍA JAZZ FESTIVAL Santa Teresa

JUEVES 23
**DAVE DOUGLAS &
BRASS ECTASY QUINTET**
(HOMENAJE A
LESTER BOWIE)
VIERNES 24
**TOMASZ STANKO
NORDIC QUINTET**
SÁBADO 25
**HENRY TEXIER
STRADA SEXTET**

ORGANIZAN

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
CONCEJALÍA DE CULTURA

OSBORNE Desde 1772

COLABORAN

V FESTIVAL DE JAZZ DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA CÁDIZ

► Si no fuera lo que es, daría la impresión de que está describiendo un matrimonio feliz.

Más bien una pareja de hecho (risas). Los dos tenemos otros amantes, estamos juntos, nos amamos y después nos vamos, yo con Larry y él son su esposa, y luego volvemos a juntarnos y es una libertad y un respeto muy grande el que nos profesamos, porque somos muy parecidos, compartimos el sentido del humor, los dos estudiamos mucho lo que hacemos y, al mismo tiempo, cuando la fastidiamos, la fastidiamos juntos... hay una identificación cultural, la coincidencia de que él salió de Río el mismo año que yo salí de Sao Paulo, él a Nueva York y yo a Boston; pasamos las mismas cosas, nos encontramos con las mismas trabas y las mismas oportunidades siendo extranjeros y tratando de adaptarnos pero sin llegar a lograrlo nunca del todo. Al final seguimos siendo brasileños pero sin vivir en Brasil. Otra cosa es que el Brasil que dejé no es el que hoy existe. Yo amo aquel Brasil, no el de ahora; y ahora que murieron mis padres he perdido mi referencia allí. Me he quedado flotando en el aire. Mi casa es donde están Noah y Larry, quizá vengamos a vivir a España algún día, quién sabe.

Supongo que de ahí surge la sensación de inseguridad a la que hace mención en el disco.

Pero no necesariamente de miedo, porque yo tengo mis señas culturales muy arraigadas. Brasil te da una identidad muy fuerte, no importa donde estés, tú siempre llevas Brasil dentro de ti. Musicalmente, Brasil no se puede comparar con nada en el mundo, quizá con Cuba, pero es muy distinto. Armonía, ritmo, melodía, todo lo mío viene de Brasil. Mis raíces musicales están interiorizadas y son muy fuertes.

¿Qué papel juega el jazz en su música y en su vida?

Dejar mi país para estudiar jazz fue la decisión más importante de mi vida. No sólo porque iba a Berklee sino por el hecho de no quedarme en Brasil. El jazz me abrió los ojos a otra realidad, me permitió hacer todo lo que he

hecho, trabajar con gente como Hermeto Pascoal, Maria Schneider, Danilo Pérez, John Patitucci, Tim Ries, Herbie Hancock, Paul Simon... el jazz es la única música que te permite hacer eso. Si me llego a quedar en Brasil, seguramente llevaría una buena carrera en la profesión y sería una buena cantante pero nunca con la libertad que tengo ahora. El jazz me ha regalado esto. Ahora que conozco un poco más la música clásica sé que el jazz es el lenguaje más sofisticado que existe en el mejor sentido de la palabra, porque tienes que saber todo de todo y después tocarlo. Un músico que no esté preparado puede intentar hacer jazz pero no va a funcionar. Sin embargo, músicos como Hancock o Shorter están más allá de todo. No hay más que ver el modo en que Herbie se prepara para tocar, cómo practica sobre un piano que acaba de conocer. Alguien como él es capaz de hacer todo lo que hace un músico clásico o de pop pero va un poco más allá porque tiene la capacidad de crear, componer e improvisar. Entonces, a la pregunta de qué es el jazz para mí, respondo que la posibilidad de unir el rigor técnico y la sofisticación melódica, armónica y rítmica y hacer con todo ello algo hermoso, elevado y sofisticado, puro y personal.

Esta combinación de técnica y personalidad es lo máximo a lo que se puede aspirar. En mi caso, quiero ser capaz de apurar todas las posibilidades que se me ofrecen, cantar con una voz pura y crear algo nuevo. Esto para mí es jazz.

Ser un músico de jazz le permitió a su amigo Wayne Shorter tocar junto a Celia Cruz, por ejemplo...

¡No me lo puedo creer! Wayne y Celia debieron formar una pareja increíble. La próxima vez que le vea le voy a preguntar sobre esto. Por cierto, yo canté con Celia Cruz cuando fue a Berklee a dar un concierto con Willie Colon Jr. Era la reina, una aparición, estaba absolutamente enamorada de ella. Entonces me contaron que andaban buscando voluntarios para acompañarla, me enseñaron tres canciones y le hice los coros con las otras chicas, tenía 18 ó 19 años. Conservo una foto mía con ella... ¡y cómo cantaba!, ¡y cómo lucía!, con su vestido de gala y sus zapatos loquísimos...

Una pregunta personal para la que le pido sinceridad absoluta: ¿se ha llegado a arrepentir en algún momento de tener a su marido produciendo el disco?

¡Para nada! Cuando conocí a Larry él ya era un artista consagrado al que admiraba, y él me conoció haciendo lo que hago. Me vio en escena cantando con una orquesta y se enamoró de mí: "esta noche nos vamos a casar". Y dije que sí, jugando, pero es que sabíamos lo que estábamos haciendo. Los dos tenemos nuestras propias historias, yo tengo 42 años, él 52, hemos pasado por muchas cosas... éste era, por así decirlo, el encuentro esperado, y el último. Luego, que para mí Larry y Vinnie (Colaiuta) forman la mejor pareja rítmica del mundo, y eso que tenía mis resquemores por Vinnie. Yo sabía que con el jazz no había problema, pero no estaba segura si sería capaz de interpretar los ritmos brasileños. Larry me dijo que no me preocupara. Le canté una cosita, se sentó a la batería y ya lo estaba tocando sin el menor problema. Total, que hicimos el disco en cuatro días, todo en vivo, y se nota. Es un disco muy puro.

PALAU
DE LA MÚSICA
VALENCIA

JAZZ FESTIVAL XIII

**Prepárate...
Llega
el Jazz!**

XIII Festival de Jazz
Palau de la Música de Valencia
Del 7 al 17 julio 2009

**XI SEMINARIO INTERNACIONAL
DE JAZZ Y MÚSICA LATINA**
Del 6 al 10 julio 2009

7 de julio, martes. 22.00 horas.
JARDINES DEL PALAU

DIRTY DOZEN BRASS BAND
FUNK ON ME
ENTRADA LIBRE

8 de julio, miércoles. 22.00 horas.
Sala ITURBI

PAQUITO D'RIVERA & CHANO
DOMÍNGUEZ QUINTETO
(36/ 27 €)

9 de julio, jueves. 22.00 horas. Sala
ITURBI

BRAD MEHLDAU TRIO
(30/22 €)

10 de julio, viernes. 19.30 horas.
Sala ITURBI

José Carlos Franch-Ballester, clarinete
ORQUESTA DE VALENCIA
Sergio Alapont, director
A. Copland: Fanfarria para el hombre
común; Concierto para clarinete
G. Gershwin: Obertura cubana
A. Copland: El Salón México
G. Gershwin: Un americano en París
ENTRADA GRATUITA (LOCALIDADES LIMITADAS)

10 de julio, viernes. 21.30 horas.
Concierto Clausura XI Seminario de
Jazz

**SEDAJAZZ REUNIÓN +
PROFESORES SEMINARIO**
(B. Mintzer, M. P. Mossman,
M. White, A. Rabade, Deborah
Carter,...)
ENTRADA LIBRE

12 de julio, domingo. 22.00 horas.
Sala ITURBI

50 YEARS of "KIND OF BLUE"
Obra cumbre de MILES DAVIS
JIMMY COBB, BUSTER WILLIAMS,
LARRY WILLIS, WALLACE RONEY,
VINCENT HERRING Y JAVON
JACKSON
(36/27 €)

13 de julio, lunes. 22.00 horas. Sala
ITURBI

COLINA MIRALTA SAMBEAT
CMS TRIO
Presentando nuevo disco "Andando"
(25/19 €)

14 de julio, martes. 22.00 horas.
Sala ITURBI

SING THE TRUTH
LA MÚSICA DE NINA SIMONE
ANGELIQUE KIDJO, DIANNE
REEVES, SIMONE & LIZZ WRIGHT
& THE ORIGINAL NINA SIMONE
BAND
AL SCHACKMAN QUINTET
(50/37 €)

15 de julio, miércoles. 22.00 horas.
Sala ITURBI

THE CTI BAND ALL STARS
HUBERT LAWS, RANDY BRECKER,
BILL EVANS, RUSSELL MALONE,
NIELS LAN DOKY, MARK EGAN,
JEFF "TAIN" WATTS, AIRTO
MOREIRA, FLORA PURIM y CREED
TAYLOR
(36/27 €)

17 de julio, viernes. 22.00 horas.
Sala ITURBI

WYNTON MARSALIS con THE
LINCOLN CENTER JAZZ
ORCHESTRA
(50/37 €)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALENCIA
AJUNTAMENT DE VALENCIA

www.palaudevalencia.com

 AJUNTAMENT DE VALENCIA

Colabora:

Guralcaja

NUEVO DISCO

CMS TRIO

CMS son Javier Colina, Marc Miralta y Perico Sambeat, uno de los tríos más originales del jazz actual, y tienen nuevo disco, **Andando**. Un álbum que conjuga a la perfección jazz, flamenco, tradición latinoamericana y música africana.

El resultado es **Andando**, una obra imprescindible del jazz contemporáneo, nacional e internacional.

PRESENTACIONES

2 de julio

IMAXINASONS
Vigo

13 de julio

FESTIVAL DE JAZZ DEL PALAU
DE LA MÚSICA Valencia

12 de agosto

MASIMAS FESTIVAL
Barcelona

andando
colina miralta sambeat
cms trio

contraBaix

produccionscontraaix.com

emarcy.com

UNIVERSAL

UNIVERSAL MUSIC GROUP
universalmusic.es