

Susan Alcorn - Septeto del Sur

Contributed by Guillermo Escudero

viernes, 03 noviembre 2023

Last Updated domingo, 05 noviembre 2023

Susan Alcorn - Septeto del Sur | "Canto" | Relative Pitch | 2023

Susan Alcorn es una música y compositora norteamericana afincada en Baltimore, Maryland, cuya producción musical comprende más de 30 de discos publicados desde 1998. Ella viene de una familia de músicos, en la que su madre tocaba piano y su padre cantaba en fiestas. En su casa, solía escuchar la discoteca de sus padres que comprendía la música clásica del Siglo XX, psicodelia, folk y blues.

Comenzó tocando música country con su guitarra pedal Steel, como una suerte de iniciación al mundo de la música. Luego amplió su rango sonoro estudiando música clásica del siglo XX, incorporando técnicas extendidas, escuchando jazz, músicas del mundo y minimalismo.

Susan quedó cautivada por el sonido deslizante y los tonos entre las notas de la guitarra pedal steel. Fue toda una experiencia para ella ver al cantante de blues Muddy Waters y cómo él podía poner tanto en una sola nota con el slide. En relación a su música Susan comenta en la revista Signal To Noise (n° 37, Primavera 2005): “Tengo la creencia fundamental de que la música tiene una especie de sentido curativo. Esa es siempre mi intención, comunicar, tocar al oyente. Okay, aquí está en mi nivel más profundo y aquí está en tu nivel más profundo, y quiero que de alguna manera la música sea un puente entre nosotros, y tal vez ni siquiera se limite a los humanos, sino también a los animales, las plantas, las piedras y átomos y las partículas subatómicas”.

Susan Alcorn ha colaborado con connotados músicos como Pauline Oliveros, Mary Halvorson, Joe McPhee, Ken Vandermark, Michael Formanek, la London Improvisors Orchestra, la Glasgow Improvisors Orchestra, Nate Wooley, Ingrid Laubrock, Leila Bourdreuil, George Burt y Evan Parker, entre otros artistas.

Susan ha trabajado en las vertientes musicales del jazz progresivo, la libre improvisación, música contemporánea clásica y nuevas músicas. Esto último se muestra en su disco “Canto”, junto al nuevo ensamble chileno Septeto del Sur, compuesto por artistas con raíces en la música experimental e improvisación y músicos de folclore.

“Canto” fue un proyecto deseado de muchos años por Susan Alcorn, motivado especialmente por sus viajes a Chile y su encantamiento con la música de la Nueva Canción Chilena y su historia, así como gran parte de su vida entregada a la causa social.

El Septeto del Sur se formó gracias al auspicio del guitarrista Luis “Toto” Álvarez, un experimentado improvisador que ha trabajado con connotados músicos como Lukas Ligeti, Tetuzi Akiyama, Kevin Shea y Christof Kurzmann. Fundó el sello Acéfalo Records y el festival Acéfalo que organiza cada año.

Incluye también a la contrabajista Amanda Irrázabal, vocalista, improvisadora y compositora de larga trayectoria, trabajando y/o tocando con reconocidos músicos como Joëlle Léandre, Joe McPhee, Ben LaMar Gay, Brandon López, Otomo Yoshihide, entre otros artistas.

Con raíces en la música folclórica chilena y andina, integran también el septeto el baterista y cuatrista Claudio “Pájaro” Araya y el charango y quena (flauta andina) de Francisco “Pancho” Araya, ambos son hermanos de la región de Tarapacá. Claudio es miembro fundador de la mítica banda Huara. El flautista y guitarrista Rodrigo Bobadilla trabajó con el fallecido cantautor y compositor Patricio Manns, quien fundó el movimiento de la Nueva Canción Chilena. La violinista Danka Villanueva cuenta con un amplio bagaje musical, trabajando con artistas no sólo del ámbito de la Nueva Canción, sino también del folk y el rock.

En “Canto”, se encuentran el folclore chileno, la Nueva Canción, la libre improvisación y la música clásica contemporánea, alcanzando con ello nuevas sonoridades en la música de Susan Alcorn, lo que se refuerza con la reunión de experimentados músicos de distintas corrientes musicales, enriqueciendo esta propuesta musical.

El álbum abre con “Suite para Todos”, una canción de ritmo lento, tono nostálgico, acompañado de guitarra, violín y flauta. A poco andar, las notas deslizantes de Alcorn, se encuentran con breves incursiones del violín y flauta, emulando el canto de los pájaros. Luego con paso firme el contrabajo marca un ritmo al que se acoplan los demás instrumentos. Estos pasajes son incursiones a la improvisación, para luego retornar el momento sublime y nostálgico.

La segunda canción “Canto I. ¿Dónde Está?” - que se refiere a los desaparecidos en tiempos de Pinochet - muestra pasajes de improvisaciones en los que emergen las notas delicadas de la guitarra pedal Steel, acompañada por los acordes melancólicos del violín, junto a las pulsaciones trepidantes del contrabajo y los movimientos lúdicos de la quena.

“Canto II. Presente: Sueno de Luna Azul” comienza a desarrollarse lentamente en un diálogo casi ceremonial que se torna jugueteón. Luego se abre un espacio de improvisación con el cuatro haciendo la percusión y los demás instrumentistas participando de una escena dramática de movimientos furtivos y cambiantes, al calor de la espontaneidad y habilidades de estos(as) músicos(as).

“Canto III. Lukax” - dedicado al improvisador de Viña del Mar (Chile) y ex prisionero político Lukax Santana - revela diálogos repentinos entre Alcorn y el Septeto del Sur que se despliegan entre la tensión y la calma. “Mercedes Sosa”, es una canción a la memoria de la gran cantautora folclórica argentina y que originalmente fue grabada para el primer álbum en solitario de Susan Alcorn, “Uma” (LoveLetter Recordings, 2000). En esta bella canción hay acercamientos al folklore argentino, junto a la parsimonia del conjunto de cuerdas y vientos.

La última canción de este disco “El Derecho de Vivir en Paz”, originalmente compuesta por Víctor Jara, tiene una magnífica interpretación en la voz de Amanda Irarrazabal que se cierra con un final rockero que evoca a grupos chilenos de los ’70 como Congregación y Los Blops.

Susan Alcorn y el Septeto del Sur con “Canto” dejan un legado musical imborrable y conmovedor que quedará, especialmente, para las actuales y futuras generaciones en Chile.

<https://susanalcorn1.bandcamp.com/>

<https://www.susanalcorn.net/>

<https://relativepitchrecords.bandcamp.com/music>

Guillermo Escudero

Noviembre 2023

Susan Alcorn Susan Alcorn is an American musician and composer based in Baltimore, Maryland, whose musical production includes over 30 albums published since 1998. She comes from a family of musicians: her mother played piano, and her father sang at parties. At her house, she used to listen to her parents' records which included 20th century classical music, psychedelia, folk and blues.

She began playing country music with her pedal steel guitar, as a kind of initiation into the world of music. She then expanded her sound range by studying 20th century classical music, incorporating extended techniques, listening to jazz, world music and minimalism.

Susan was captivated by the sliding sound and tones between the guitar notes of the pedal steel guitar. It was quite an experience for her to see blues singer Muddy Waters and how he could put so much into a single note on the slide. In relation to her music Susan argues in the magazine Signal To Noise (no. 37, Spring 2005): "I have this core belief that music has kind of a sense of healing. That's always my intention, to communicate, to touch the listener. Okay, here's the very deep level in me, and here's the very deep level in you, and I want somehow for the music to be a bridge between us, and maybe not even limited to humans, but also animals and plants, and stones, and atoms, and sub-atomic particles."

Susan Alcorn has collaborated with renowned musicians such as Pauline Oliveros, Mary Halvorson, Joe McPhee, Ken Vandermark, Michael Formanek, the London Improvisors Orchestra, the Glasgow Improvisors Orchestra, Nate Wooley, Ingrid Laubrock, Leila Bourdreuil, George Burt and Evan Parker, among other artists.

Susan has worked in the musical aspects of progressive jazz, free improvisation, contemporary classical music, and new music. The latter is shown in her album "Canto", together with the new Chilean ensemble Septeto del Sur, composed of artists with roots in experimental and improvisation music and folklore musicians.

"Canto" was a Susan Alcorn's long-desired project, motivated especially by her travels to Chile and her enchantment with the music of the Nueva Canción Chilena and its history, as well as her life dedicated to the social cause.

Septeto del Sur was formed thanks to the sponsorship of guitarist Luis "Toto" Álvarez, an experienced improviser who has worked with renowned musicians such as Lukas Ligeti, Tetuzi Akiyama, Kevin Shea and Christof Kurzmann. He founded the Acéfalo Records label and the Acéfalo festival that he organizes every year.

It also includes double bassist Amanda Irrázabal, vocalist, improviser, and composer with a long career, working and/or playing with renowned musicians such as Joëlle Léandre, Joe McPhee, Ben LaMar Gay, Brandon López, Otomo Yoshihide, among other artists.

With roots in Chilean and Andean folk music, the septet also includes drummer and cuatrista Claudio

“Pájaro” Araya and charango and quena (Andean flute) Francisco “Pancho” Araya, both are brothers from the Tarapacá region. Claudio is a founding member of the legendary band Huara. Flutist and guitarist Rodrigo Bobadilla worked with the late singer-songwriter and composer Patricio Manns, who founded the New Chilean Song movement. Violinist Danka Villanueva has extensive musical background, working with artists not only in the Nueva Canción field, but also in folk and rock.

On “Canto” Chilean folklore, Nueva Canción, free improvisation and contemporary classical music come together, thereby achieving new sounds in Susan Alcorn's music, which is reinforced with the meeting of experienced musicians from different musical currents, enriching this musical proposal.

The album opens with “Suite para Todos”, a slow-paced song with a nostalgic tone, accompanied by guitar, violin and flute. Shortly afterwards, Alcorn's sliding notes are met with brief incursions of the violin and flute, emulating the song of birds. Then, with a firm step, the double bass sets a rhythm to which the other instruments join in. These passages are forays into improvisation, to then return to the sublime and nostalgic moment.

The second song “Canto I. ¿Dónde Están?” - which refers to those who disappeared during Pinochet's regime - shows passages of improvisations in which the delicate notes of the pedal steel guitar emerge, accompanied by the melancholic chords of the violin, along with the frenetic pulsations of the double bass and the playful movements of the quena.

“Canto II. Presente: Suen o de Luna Azul” begins to slowly develop in an almost ceremonial dialogue that becomes playful. Then a space for improvisation opens with the cuatro playing percussion and the other instrumentalists participating in a dramatic scene of furtive and shifting movements, in the heat of the spontaneity and skills of these musicians.

“Canto III. Lukax” – dedicated to the improviser from Viña del Mar (Chile) and former political prisoner Lukax Santana – reveals sudden dialogues between Alcorn and the Septeto del Sur that unfold between tension and calm. “Mercedes Sosa” is a song in memory of the great Argentine folk singer-songwriter which was originally recorded for Susan Alcorn's first solo album, “Uma” (LoveLetter Recordings, 2000). In this beautiful song there are approaches to Argentine folklore, along with the parsimony of the string and wind ensemble.

The last song on this album “El Derecho de Vivir en Paz”, originally composed by Víctor Jara, has a magnificent performance in the voice of Amanda Irarrazabal that closes with a rocking ending that evokes Chilean groups from the '70s such as Congregación and Los Blops.

Susan Alcorn and the Septeto del Sur with “Canto” leave an indelible and moving musical legacy that will remain, especially, for current and future generations in Chile.

<https://susanalcorn1.bandcamp.com/>

<https://www.susanalcorn.net/>

<https://relativepitchrecords.bandcamp.com/music>

Guillermo Escudero
November 2023

