

Susan Alcorn

Contributed by Guillermo Escudero
miércoles, 22 noviembre 2023
Last Updated jueves, 23 noviembre 2023

Desde sus inicios en la música country, la músico y compositora norteamericana Susan Alcorn hace luego puente a través de la guitarra pedal steel, con la improvisación libre.

Susan Alcorn nace en Cleveland, Ohio y actualmente está afincada en Baltimore, Maryland. Su discografía comprende más de 30 de discos publicados desde 1998. Cuando era niña solía escuchar la discoteca de sus padres que incluía la música clásica del Siglo XX, psicodelia, folk y blues.

Comenzó tocando música country con su guitarra pedal steel. 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 ver al cantante de blues Muddy Waters y cómo ponía tanto en una sola nota con el slide.

En relación a su instrumento, en una entrevista con la revista The Wire (Diciembre, 2020) Susan señala: «Aprendí a tocar música country y para la pedal steel prácticamente tienes que estudiar country para adquirir la técnica. La técnica para un instrumento es extremadamente importante. Un buen tipo de técnica es trabajar con tu instrumento...».

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.

Ha trabajado en las corrientes 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 Luis «Toto» Álvarez, un experimentado improvisador chileno y la contrabajista, vocalista, improvisadora y compositora de extensa trayectoria, Amanda Irarrázabal. Ambos vienen de la práctica de la música experimental e improvisación. El septeto se complementa con músicos del mundo del folclore, a saber, el baterista y cuatrista Claudio «Pájaro» Araya (fundador del grupo Huara) y el charango y quena (flauta andina) de Francisco «Pancho» Araya, ambos son hermanos originarios de la región de Tarapacá. El flautista y guitarrista Rodrigo Bobadilla, quien trabajó con Patricio Manns, la violinista Danka Villanueva quien cuenta con un amplio bagaje musical, trabajando con artistas no sólo del ámbito de la Nueva Canción, sino también del folk y el rock.

«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 dedicada a la justicia social. En «Canto» se unen el folclore chileno, la Nueva Canción, la improvisación libre y la música clásica contemporánea, alcanzando así nuevas sonoridades la música de Susan Alcorn.

Quisiera agradecer a Susan Alcorn por compartir su experiencia musical, a Ann Braithwaite por compartirme la música de «Canto» y la nota de prensa de «Canto», y a Luis «Toto» Álvarez por

conectarme con la música de Susan junto al Septeto Sur.

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

<https://www.susanalcorn.net>

Fotos por Julia Walker

Since her beginnings in country music, the North American musician and composer Susan Alcorn then has made a bridge, through the pedal steel guitar, to free improvisation.

Susan Alcorn was born in Cleveland, Ohio and now based in Baltimore, Maryland. Her discography includes over 30 albums released since 1998. As a child she used to listen to her parents' disco which included 20th century classical music, psychedelia, folk and blues.

She started playing country music with the pedal steel guitar, and 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 notes of the pedal steel guitar. It was quite an experience to see blues singer Muddy Waters and how he put so much into a single note with the slide.

In relation to her instrument, in an interview with The Wire magazine (December 2020) Susan argues: "I learned how to play playing country music, and for pedal steel you pretty much have to study country to get the technique. Technique for an instrument is extremely important. A good kind of technique is working with your instrument..."

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 Improvisers Orchestra, Nate Wooley, Ingrid Laubrock, Leila Bourdreuil, George Burt and Evan Parker, among other artists.

She has worked in the musical field of progressive jazz, free improvisation, contemporary classical music and new music. The latter is shown in her album "Canto", alongside the new Chilean ensemble Septeto del Sur, composed by Luis "Toto" Álvarez, an experienced Chilean improviser, and the double bassist, vocalist, improviser and composer with an important musical background, Amanda Irrázabal. Both come from the practice of experimental music and improvisation. The septet is complemented by musicians from the world of folklore, namely the drummer and cuatrista Claudio "Pájaro" Araya (founder of the Huara group) and the charango and quena (Andean flute) of Francisco "Pancho" Araya, both are brothers originally from the Tarapacá region. The flutist and guitarist Rodrigo Bobadilla, who worked with Patricio Manns, and violinist Danko Villanueva who has extensive musical background, working with artists not only from the Nueva Canción field, but also in folk and rock.

"Canto" was a long-desired project of Susan Alcorn, motivated especially by her travels to Chile and her enchantment with the music of the Nueva Canción Chilena, and its history, as well as much of her life dedicated to social justice. In "Canto", Chilean folklore, Nueva Canción, free improvisation and contemporary classical music meet, thereby reaching new sounds in Susan Alcorn's music.

I would like to thank Susan Alcorn for sharing her musical experience, Ann Braithwaite for sharing the music and press release for "Canto"; and Luis "Toto" Álvarez for connecting me with Susan's music alongside Septeto Sur.

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

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

Photos by Julia Walker

"Canto" era un proyecto que habías deseado desde hacía muchos años. ¿Habías imaginado el resultado que tienes hoy con Susan Alcorn - Septeto del Sur, álbum "Canto"?

En aquel entonces, hace veinte años atrás, no podría haber imaginado este álbum en particular, pero estaba como un sueño en el fondo de mi mente. Pensé en grabar un álbum solista con mi interpretación de la música de la Nueva Canción, pero eso es todo. Creo que con el paso de los años quizás mejoré escribiendo para grupos. Entonces, cuando llegó la oportunidad de grabar en Chile, la aproveché”;

Al escuchar el disco me da la impresión de que había una total armonía entre los músicos que incluso provenían de diferentes géneros musicales. ¿Cuál es tu opinión?

”Esa fue también mi impresión. Aunque todos venimos de diferentes orígenes, algunos más que otros, fue un esfuerzo grupal hacer que este proyecto funcionara, siendo cada eslabón de la cadena de igual importancia. Los miembros del grupo más orientados al folk abrazaron la improvisación y los de orientación experimental habían crecido escuchando la música de la Nueva Canción, la habían tocado antes, en varias versiones y tenían un gran respeto por la música. Conocí a la violinista Danka Villanueva con quien me reuní en St. Johns, Canadá, pero fue ”Toto” Álvarez quien formó este grupo eligiendo a los músicos que conocía personalmente y que estarían listos para esta mezcla de estilos: los hermanos Araya (Francisco y Claudio), Rodrigo Bobadilla y Amanda Irarrázaval”;

¿Cómo se complementaron la composición y la improvisación en el álbum “Canto”?

“Una composición suele ser una secuencia predeterminada de notas y acordes que los músicos interpretarán a su manera, pero prácticamente se quedan con las notas tal como están escritas. La improvisación lleva los temas de la composición más lejos: cada músico es un compositor en tiempo real y con la interacción con los otros músicos que también están componiendo, se convierte en una composición grupal. A diferencia de una composición, hay una sensación efímera: está aquí en un momento y al siguiente desaparece y nunca puede repetirse exactamente de la misma manera. Además, está el aspecto de la imprevisibilidad. En una sección compuesta, el oyente a menudo puede saber lo que viene a continuación y, por supuesto, los músicos saben lo que sigue. Pero en la improvisación libre, sin estar atados a una melodía o un centro clave, el fondo se cae y de repente, con suerte, nos mantenemos en el aire. Con “Canto” sentí que volábamos.

¿Qué es lo que más te gusta cuando tocas la guitarra pedal steel?

“Supongo que lo que más me gusta de la guitarra pedal steel es que es expresiva. Se sostiene una barra de tono con la mano izquierda mientras la mano derecha toca. Los pedales y las palancas de rodilla pueden cambiar el

tono de ciertas cuerdas y un pedal de volumen, combinado con la barra de tono, agrega expresión. Como instrumento es un bebé, de aproximadamente 75 años (más nuevo que el sintetizador) con mucho potencial. Si con la música que hago realizo una pequeña parte de ese potencial, entonces soy feliz”;

En una antigua entrevista en la revista Signal To Noise dijiste que tienes la creencia fundamental de que la música tiene una especie de sensación de curación. ¿Podrías ampliar esto?

“La música es vibración, como todo lo demás en nuestro mundo, y qué”;

“Al igual que los pájaros, las ballenas y las cigarras, los humanos estamos conectados a la música, casi como si ésta pasara por alto el cerebro y afectara el cuerpo físico y la psique. También es un acto social, en cierto modo directamente relacionado con la época y la cultura de la que surgió. La música puede unir a las personas y al escucharla sola, proporcionar una experiencia más profunda que la común del día a día: una especie de catarsis, más aún cuando se experimenta la música de un intérprete en vivo, en persona y en el mismo momento en que se hace la música.

Alguna música generalmente de naturaleza alegre, nos dan ganas de zapatear con los pies y levantarnos y bailar. Por un corto tiempo nos volvemos vertiginosos y despreocupados, olvidando nuestros problemas. También hay música que nos hace sentir emociones más tiernas y profundamente arraigadas: tristeza (aunque generalmente no es tristeza personal), empatía y, en algunos casos, éxtasis (pensando en personas como Olivier Messiaen o Alice Coltrane), donde se alcanza un lugar de profunda belleza, una sensación de trascendencia que está más allá de las emociones. Después de escucharlo, de alguna manera te conviertes en una persona diferente, con suerte en una mejor”;

¿Qué grupos o artistas chilenos y latinoamericanos forman parte de tu colección de discos?

“Tengo muchos discos, CD y cintas y, como a algunas personas, han habido tantos a lo largo de los años que no estoy exactamente segura de lo que tengo. También escucho mucha música en línea.

Grabaciones que tengo son entre otras Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, Quilapayún, Illapu (me encanta su música y tengo una gran admiración por Roberto Márquez como músico y activista por los derechos humanos), Inti Illimani (ambos), Los Jaivas (que pueden conseguir un estadio lleno de gente para recitar a Pablo Neruda; no existe nada parecido en Estados Unidos), Manuel García, Silvio Rodríguez, Astor Piazzolla, Daniel Binelli, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, León Gieco, Katie Vaquero, Los Trinitarios, Mariano Rodríguez, Cachao Tirao, Gato Barbieri, Beatriz Pichi Malen, Paquito de Rivera, Jorge Ben, Milton Nascimento y la diosa Elis Regina. También me gusta la música de la Mapuche Carmen Lienqueo y Macha y el Bloque Depresivo y Cabezas Rojas”;

¿Podrías contarnos sobre tus próximos proyectos?

“En algún momento de principios del próximo año se lanzará un disco a dúo con la (saxofonista, improvisadora y compositora) Catherine Sikora Mingus. Grabaré un álbum con el guitarrista Bill Nace (Body/Head, junto a Kim Gordon), quizás un álbum de improvisación en solitario, y he estado trabajando en un proyecto en solitario con la música de Olivier Messiaen. También espero regresar a Chile para tocar con el Septeto del Sur.

Guillermo Escudero

Noviembre 2023

“Canto” was your long-desired project. Would you have imagined the result you have today with Susan Alcorn - Septeto del Sur, “Canto” album?

“Back then, twenty years ago, I could not have imagined this particular album, but it was in the back of my mind like a dream. I thought of recording a solo album of my interpretation of Nueva Canción music, but that’s about it. I think that through the years perhaps I became better at writing for groups. So when the opportunity came to record in Chile, I jumped on it.”

Listening to the album I get the impression that there was total harmony between the musicians and even coming from different musical genres. What's your opinion?

"That was my impression too. Though we all come from different backgrounds, some more than others, it was a group effort to make this project work, every link in the chain being of equal importance. The more folk-oriented members of the group embraced the improvisation, and the experimental-oriented ones had grown up listening to Nueva Canción music, had played it before, in various iterations, and had great respect for the music. I knew the violinist Danka Villanueva who I met in St. Johns, Canada, but it was "Toto" Alvarez who put these group together choosing musicians he knew personally who would be up for this mezcla of styles - the Araya brothers (Francisco and Claudio), Rodrigo Bobadilla, and Amanda Irarrázabal."

How did composition and improvisation complement each other on the "Canto" album?

"A composition is usually a predetermined sequence of notes and chords which musicians will interpret their own

way, but they pretty much stay with the notes as written. The improvisation takes the themes of the composition further - each musician is a composer in real-time and with interaction from the other musicians who are also composing - so in a way, it's a group composition. Unlike a composition, there's a sense of the ephemeral - it's here one moment then gone the next and can never be repeated exactly the same way. Also, there's the aspect of unpredictability. In a composed section, the listener can often tell what's coming next, and of course the musicians know what's next. But in free improvisation, not tethered to a melody or key center - the bottom drops out, and suddenly, hopefully, we stay aloft. With "Canto", I felt like we were flying.

What do you like most when you're playing pedal steel guitar?

"I suppose what I like the most about the pedal steel guitar is that it is expressive. A tone bar is held with the left hand while the right hand picks. Foot pedals and knee levers can change the pitch of certain strings, and a volume pedal, combined with the tone bar adds expression. It's a baby of an instrument, approximately 75 years old (younger than the synthesizer) with so much potential. If the music I make on it can be a small part of that potential, then I am happy."

In an old interview in Signal To Noise magazine you said that you have this core belief that music has kind of a sense of

healing. Could you please expand on this?

Music is vibration, as is everything else in our world, and what.”

“As with birds, whales, and cicadas, humans are hard-wired to music, almost as if it bypasses the brain and affects the physical body and the psyche. It is also a social act, in some ways directly related to the time and culture from which it sprang. Music can bring people together, and it can, while listening alone, provide an experience that is deeper than in ordinary day-to-day life - a sort of catharsis, even more so when experiencing the music by a live performer in person and at the very moment the music is being made.

Some music, usually joyful in nature, makes us want to tap our feet and get up and dance. For a short time, we become giddy and carefree, forgetting our troubles. There is also music that causes us to feel more tender and deep seated emotions - sadness (though usually not personal sadness), empathy, and in some cases ecstasy (thinking of people like Olivier Messiaen or Alice Coltrane) where it reaches a place of profound beauty, a sense of transcendence that is beyond emotions. After listening to it, in some small way you become a different person, hopefully a better one.”

What Chilean and Latin American groups or artists are part of your record collection?

“I have a lot of records, CDs and tapes, and like some people, there have been so many over the years that I’m not exactly sure what I have. I also listen to a lot of music online.

Recordings I have are, among others Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, Quilapayún, Illapu (I love their music and I have a great admiration Roberto Márquez as a musician and an activist for human rights), Inti Illimani (both of them), Los Jaivas (who can get a stadium full of people to recite Pablo Neruda - nothing like that exists in the EEUU), Manuel García, Silvio Rodríguez, Astor Piazzolla, Daniel Binelli, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, León Gieco, Katie Vaquero, Los Trinitarios, Mariano Rodríguez, Cachao Tirao, Gato Barbieri, Beatriz Pichi Malen, Paquito de Rivera, Jorge Ben, Milton Nascimento, and la diosa Elis Regina. I’m also fond of the Mapuche musician Carmen Lienqueo and Macha’s Bloque Depresivo and Cabezas Rojas.”

Could you please tell us about your upcoming projects?

“Sometime early next year, a duo record with Catherine Sikora Mingus will be released. I will record an album with guitarist Bill Nace, perhaps a solo album of improvisation, and I’ve been working on a solo project of the music by Olivier Messiaen. I hope to return to Chile to play with the Septeto del Sur.”

Guillermo Escudero

November 2023

