

BEEN HERE AND GONE

THE MUSIC OF DAVE SCHROEDER AND ANTONIO FIGURA

ANTONIO FIGURA, PIANISTA, VIENE DA SIRACUSA; DAVID SCHROEDER, SASSOFONISTA E POLISTRUMENTISTA, DAL MIDWEST AMERICANO. IL LORO INCONTRO PRODUCE UNA MUSICA SENZA FRONTIERE, LIRICA ED EVOCATIVA, ARRICCHITA ANCHE DAI NUMEROSI STRUMENTI, SIA OCCIDENTALI SIA ESOTICI, SUONATI DA SCHROEDER

DI **SERGIO PASQUANDREA**

Suonate insieme già da alcuni anni. Come vi siete conosciuti e come è cominciata la vostra collaborazione?

David Schroeder / Per coincidenza, Antonio e io ci siamo conosciuti al Jazzit Fest del 2016, a Collescopoli. Qualche mese dopo mi ha contattato, dicendomi che sarebbe venuto a New York, e quindi l'ho invitato nel mio ufficio presso il dipartimento Jazz Studies della New York University. Mentre ero occupato a parlare al telefono, Antonio si è seduto al mio pianoforte e ha cominciato a suonare degli spartiti che erano poggiati sul leggio. Quando ho riattaccato il ricevitore, ha detto: «Mi piace moltissimo questa musica, di chi è?». Io ho risposto che era mia, e da quel momento in poi siamo diventati anime gemelle musicali e abbiamo condiviso l'uno la musica dell'altro.

Avete suonato anche in quartetto e in quintetto: come mai stavolta avete deciso di registrare in duo?

David Schroeder / Nel nostro primo disco, intitolato "Along The Appian Way", c'erano anche Mike Richmond al contrabbasso, Lenny White alla batteria, un quartetto d'archi e una sezione di fiati arrangiati da Rich Shemaria. Abbiamo deciso che il nostro disco successivo si sarebbe dovuto concentrare sull'interazione in duo, sfruttando le diverse atmosfere che si possono ottenere usando i vari strumenti che suonano.

Come avete fatto a fondere le vostre due culture, quella europea/italiana e quella americana? Dove avete trovato il punto d'incontro?

David Schroeder - Antonio Figura / Crediamo che la musica sia un linguaggio universale, che tutti possono capire e condividere. La musica non ha mai bisogno di un traduttore per esprimere i nostri veri sentimenti ed emozioni. La musica è stato il nostro primo punto d'incontro, e partendo da lì si possono risolvere tutte le altre barriere linguistiche e culturali.

«Belle melodie e armonie, insieme a cambiamenti nel timbro e nell'atmosfera, invitano l'ascoltatore a trovare il proprio spazio interiore di quiete. I nostri dischi preferiti ci hanno sempre condotti in viaggi del genere, e questa era la nostra intenzione per questo cd. Speriamo voi siate d'accordo!»

Il titolo del disco suggerisce l'idea di un viaggio, e la musica stessa ha una certa qualità cinematografica, evocativa. Sono impressioni che coincidono con la vostra concezione musicale?

David Schroeder - Antonio Figura / È vero, la nostra musica ha un carattere cinematografico. Siamo cantastorie musicali, trasmettiamo le nostre storie attraverso il linguaggio del jazz. L'essenza e il potere della musica non si possono descrivere con le sole parole. Basta soltanto ascoltare!

Tutti i brani del cd hanno un'atmosfera comune, caratterizzata da un clima tranquillo, ricco di sottigliezze, e da tempi medio-lenti. È stata una scelta deliberata, oppure è nata nel corso della registrazione?

David Schroeder - Antonio Figura / All'interno del disco, ogni composizione si sviluppa attraverso molte gradevoli sorprese. Melodie e armonie, insieme a cambiamenti nel timbro e nell'atmosfera, invitano l'ascoltatore a trovare il proprio spazio interiore di quiete. I nostri dischi preferiti ci hanno sempre condotti in viaggi del genere, e questa era la nostra intenzione per questo cd. Speriamo voi siate d'accordo!

ANTONIO FIGURA E DAVE SCHROEDER

BEEN HERE AND GONE

by Steve Swallow e Carla Bley

«Dave Schroeder and Antonio Figura make music of extraordinary poise and balance, in which they explore the meaning of "song." First, this music sings, passionately. Melodies abound, and breath rules. These two breathe together; Antonio's artful use of the pedal pushes the piano to inhale and exhale with Dave's parlando lines. Second, there is everywhere in this recording a careful consideration of song form – of ways its history, as embodied by an honorable list of practitioners from Puccini to Porter – is filled with stirring, evocative stories. The music on this recording is story-telling music, music replete with the atmosphere of mythic tales spun at night, out of doors. It invites you to recapture the kind of listening you did as a child, when music first grabbed you and transported you to worlds you hadn't imagined».

«Dave Schroeder e Antonio Figura realizzano musica di straordinaria compostezza ed equilibrio, in cui esplorano il significato del genere "canzone". Per prima cosa, questa musica canta, con passione. Le melodie abbondano, e il respiro fa da guida. I due musicisti respirano insieme: l'arte di Antonio nell'usare il pedale fa sì che il piano inspiri ed espiri insieme alle linee melodiche parlanti di Dave. In secondo luogo, questo disco è percorso da una rispettosa attenzione per la forma-canzone, per come la sua storia, incarnata da una gloriosa lista di praticanti che va da Puccini a Cole Porter, sia piena di storie commoventi ed evocative. La musica di questo disco racconta delle storie ed è colma dell'atmosfera dei miti narrati di notte, all'aperto. Ci invita a recuperare quel tipo di ascolto che praticavamo da piccoli, quando la musica per la prima volta ci afferrava e ci trasportava in mondi che non avevamo mai immaginato».

DUKE ELLINGTON E BILLY STRAYHORN

Come fa Schroeder a selezionare gli strumenti da usare per ciascun brano?

David Schroeder / Per tutta la mia vita, ho avuto la fortuna di essere circondato da straordinari musicisti che mi hanno influenzato. Jimmy Giuffrè, Joe Allard, Joe Lovano, Kenny Werner, Teo Macero e decine di altri artisti che mi hanno aiutato a dar forma al mio indirizzo musicale. Attraverso la loro guida, ho cominciato a suonare una vasta gamma di strumenti non tradizionali, nella speranza di trovare la mia voce personale. Il suono del flauto basso in *Among The Trees* e in *Sunrise* e *Sunset* rappresenta l'opacità del vento. Come la musica, il vento ci circonda, ma non possiamo né vederlo né toccarlo. Il suono dell'ever buree in *Remember Me*, *Winds Of Change* e *The Great Stone Face* rappresenta le nostre emozioni più intime, che solo la musica può esprimere appieno. Il suono dell'armonica cromatica in *Come To The River With Me* e in *Vivian And Her Sister* esprime la lotta dell'uomo, che è insita nella musica gospel e blues. Le sole parole non sono capaci di esprimere queste emozioni. Il suono del soprano in *Sweet Pea* esprime la bellezza insita nella voce inimitabile del grande compositore Billy Strayhorn. Infine, il suono del flauto piccolo in *Been Here And Gone* è un tributo ai nostri grandi amici e mentori, che hanno foggato le nostre vite e ci hanno spinti fuori dalle tenebre e verso la luce.

Potrebbe dirci qualcosa sull'ever buree mongolo, uno strumento che probabilmente pochi dei nostri lettori avranno sentito nominare?

David Schroeder / Ho scoperto l'ever buree mentre suonavo a Ulan Bator, in Mongolia. Lo strumento è fatto con un corno di antilope e usa una diteggiatura non occidentale, ma dopo averci lavorato per dieci anni sto cominciando a sentire che la mia voce viene fuori. Per quanto ne so, sono l'unico a suonare l'ever buree in tutto l'emisfero occidentale. È un onore per me far conoscere questo strumento e condividerlo con il mondo del jazz 🎷

Introduzione all'ascolto

DI DAVE SCHROEDER E ANTONIO FIGURA

01 Among The Trees

Dave Schroeder (flauto basso)
Antonio Figura (pianoforte)

Questo brano è dedicato al mio più importante modello come musicista e a uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Bill Evans. *Among The Trees* trova infatti ispirazione nella composizione di Evans intitolata *Time Remembered*. (AF)

02 Remember Me

Dave Schroeder (ever buree mongolo)
Antonio Figura (pianoforte)

Fin dai miei più remoti ricordi, mia madre è stata la mia grande protettrice, confidente e amica. Con il passare degli anni, il nostro legame non ha mai vacillato, ma a novantacinque anni di età la persona che conoscevo ha cominciato a svanire e se n'è andata.

Questo brano è dedicato alla più bella persona che io abbia mai conosciuto, con la speranza che, dovunque sia, lei si ricordi ancora di me. (DS)

03 Come To The River With Me

Dave Schroeder (armonica cromatica)
Antonio Figura (pianoforte)

Il gospel ha dato forma al jazz sin dai suoi primi inizi. Le sue profonde emozioni esprimono qualcosa di diverso per ciascuno di noi ma, nel suo nocciolo, ci tocca il cuore in modo caldo e gioioso. Questo brano è stato scritto per l'espressività dolorosa dell'armonica cromatica e per il semplice sentimento del pianoforte. Speriamo che anche voi veniate sul fiume con noi! (DS)

04 Sunrise

Dave Schroeder (flauto basso)
Antonio Figura (pianoforte)

05 Sunset

Dave Schroeder (flauto basso, soprano)
Antonio Figura (pianoforte)

Queste due composizioni sono gemelle. Quando le si ascolta insieme, si può cogliere la connessione dal punto di vista sia melodico sia armonico. Questi momenti rappresentano l'alba e il tramonto, che per me simboleggiano l'inizio della vita e la sua fine, ma all'interno di questo contrasto c'è una vasta gamma di emozioni da esprimere. La vita è una bella, lunga e tortuosa strada piena di curve pericolose e di sentieri aperti. Ogni giorno ci offre un nuovo inizio e noi dobbiamo cercare nuove opportunità mentre camminiamo «*among the trees*» e ci prepariamo per il tramonto. (AF)

06 Winds Of Change

Dave Schroeder (ever buree mongolo)
Antonio Figura (pianoforte)

Questo brano è un'accorata lettera aperta per la ricerca della giustizia e dell'equità nel mondo. Nel più profondo di noi, come abitanti di questo pianeta, dobbiamo condividere l'impegno per l'umanità e continuare a costruire ponti, non muri. Diffondendo il nostro messaggio tramite l'espressione musicale, restiamo ottimisti sulla possibilità che la razza umana un giorno si riunisca. Possiamo anche venire da parti diverse del pianeta, ma quando la musica parla tutti capiamo quest'unico vero linguaggio universale. (DS)

07 Sweet Pea

Dave Schroeder (soprano)
Antonio Figura (pianoforte)

Questa composizione è dedicata al grande compositore e pianista Billy Strayhorn, che Duke Ellington chiamava affettuosamente "Sweet Pea". Ho sempre provato una grande ammirazione per l'abilità di Strayhorn

di connettersi senza soluzione di continuità a Ellington come suo alter ego musicale. Dev'essere stato difficile fare sempre da spalla al maestro, ma secondo me Strayhorn si è senz'altro guadagnato il suo posto nella storia del jazz, grazie alla dolcezza e alla bellezza che le sue composizioni evocano. (AF)

08 Been Here And Gone

Dave Schroeder (flauto piccolo)
Antonio Figura (pianoforte)

Questo brano esplora il modo in cui le persone che amiamo e rispettiamo possano lasciarci rapidamente, senza preavviso. Noi possiamo solo vivere grazie alla saggezza che ci hanno trasmesso prima di lasciarci. (DS)

09 Great Stone Face

Dave Schroeder (ever buree mongolo)
Antonio Figura (pianoforte)

"Grande faccia di pietra" è il soprannome del geniale comico del cinema muto Buster Keaton, la cui impassibile espressione facciale, apparentemente priva di emozioni, in realtà rivelava il calore interiore del suo spirito. Senza mai consentire al suo personaggio, l'imperscrutabile compostezza di Keaton parla, senza bisogno di parole, del suo comportamento all'apparenza passivo, che però rappresenta il suo atteggiamento non giudicante nei confronti degli altri. (DS)

10 Vivian And Her Sister

Dave Schroeder (arm cromatica, soprano)
Antonio Figura (pf)

Mia madre Vivian e sua sorella Evelyn si amavano l'un l'altra, come solo due sorelle possono amarsi. Anche se sono vissute lontane da adulte, il loro legame personale e l'amore reciproco non si sono mai interrotti. (DS)

BEEN HERE AND GONE

THE MUSIC OF DAVE SCHROEDER AND ANTONIO FIGURA

TRACKLIST

01. **AMONG THE TREES** (A. Figura)
02. **REMEMBER ME** (D. Schroeder)
03. **COME TO THE RIVER WITH ME** (D. Schroeder)
04. **SUNRISE** (A. Figura)
05. **SUNSET** (A. Figura)
06. **WINDS OF CHANGE** (D. Schroeder)
07. **SWEET PEA** (A. Figura)
08. **BEEN HERE AND GONE** (D. Schroeder)
09. **GREAT STONE FACE** (D. Schroeder)
10. **VIVIAN AND HER SISTER** (D. Schroeder)

LINEUP

DAVE SCHROEDER FLAUTO BASSO, EVER BUREE
MONGOLO, ARMONICA CROMATICA, SOPRANINO
ANTONIO FIGURA PIANOFORTE

Recorded March 9 and 10, 2018 at the James L. Dolan
Recording Studio, NYU
Steinhardt, New York City
Recording engineers Hai Li, Makan Taghavi Dilamani
Mixing and mastering engineer Tyler McDiarmid
Piano technician Atsundo Aikawa

All composition published by Deepschro Music, BMI
Dave Schroeder endorses RS Berkeley horns and Legends
Mouthpieces

Cover Artwork by Davide Baroni