

De Percuteria van Simone Sou Leef het ritme!

De Braziliaanse Simone Sou staat momenteel volop in de belangstelling als drummer van Bixiga70 en is op 1 februari een van de masters tijdens de Jan Pustjens Focus Day in Amsterdam. We spraken haar vanuit haar huidige residentie São Paulo.

door Erk Willemsen

Simone Sou woont de helft van het jaar in Nederland en de andere helft in Brazilië. Tenminste, als ze niet de wereld over toert met een van de artiesten waar ze regelmatig mee speelt, zoals de laatste tijd met Chico Cesar en Bixiga70. Zij is een van de vele slagwerkers die voor het boek *Passing On A Passion For Percussion* is geïnterviewd, dat uitkomt bij de 10de Jan Pustjens Focus Day, 1 februari in Amsterdam. Daar kan je een workshop van haar bijwonen en een concert meemaken.

In het boek zeg je: 'Ik kwam tot het inzicht dat ik niet in een conventionele opstelling kan spelen, omdat ik voor elk repertoire waar ik

me op voorbereid verschillende klanken wil verkennen.' Hoe kies je de juiste instrumenten voor een optreden?

'Ik definieer mezelf als een drummer die drumset bespeelt als een percussionist en een percussie-setup als een drummer. Deze twee werelden zijn één voor mij. Die benadering geeft me de vrijheid om mijn eigen setup te creëren die in Brazilië bekend staat als Percuteria.

'Er zijn verschillende situaties bij live optredens. Zodra het repertoire van een bepaald muzikaal project is gedefinieerd, luister ik er eerst naar en kies vervolgens de sounds die qua intentie bij de muziek passen. In een etnische sfeer combineer ik graag

verschillende traditionele trommels. Bij een urban stijl hou ik van loops, samplers en objecten, of klanken die ik heb verzameld van spullen uit kringloopwinkels.

'Steeds als ik in een andere setting kom moet ik een nieuwe dynamiek en techniek leren om die specifieke setting tot z'n recht te laten komen. Als het een gloednieuw project is waarbij ik meer percussief moet klinken, kom ik met mijn Percuteria: kickdrum, snare, hihat, ride- en effectbekkens, low drum, cowbells, reco-de-mola (metalen veren), een prullenbak, djembé, sampler, tamboerijn, caxixi shakers, pandeiro en een heleboel kleine geluidseffecten. Maar in een volledige bandopstelling, zoals bij Bixiga70,

speel ik op het conventionele drumstel. Daar gebruik ik mijn rockpop-groove-world-drummer-benadering.'

Leef het ritme!

Je bent zowel percussionist als drummer. Adviseer je aan drummers om ook percussie te spelen en andersom?

'Absoluut. Ik ben een Braziliaanse onderzoeker van ritmes en drums. Ik hou erg van de uitdaging om ritmische melodieën met elkaar te combineren en polyritmische patronen te creëren. Als je drums speelt, is mijn advies: onderzoek de wortels van ritmes, de oorsprong van percussie-instrumenten, de verhalen. Dat is wat ik zoek en ervaar in traditionele Braziliaanse muziek. Het gaat om expressie van het leven, de perceptie van beweging die geluid creëert, niet alleen het technische aspect. Leef het ritme!'

Je reist tussen Nederland en Brazilië. Hoe werkt dat voor jou? Het kan moeilijk zijn om allerlei projecten en bands te combineren.

'Ja, het is ook een uitdaging. Ik heb het geluk dat ik deze brug kan slaan. Ik ben een wereldburger, dus ik moet mijn privéleven (mijn familie in São Paulo) en werk combineren. Op dit moment bijvoorbeeld, na twee grote wereldtournees en opnames met Bixiga70, moet ik de band verlaten om terug te gaan

'Bij Bixiga70 gebruik ik mijn rockpop-groove-world-drummer-benadering'

naar Nederland. Mijn partner en accordeonist Oleg Fateev woont in Nederland en we willen heel graag weer samen zijn en spelen!'

Met welke artiesten heb je de afgelopen twee jaar gespeeld en welke projecten komen eraan?

'De afgelopen twee jaar heb ik vooral gespeeld met Chico Cesar (ik speel al 30 jaar met hem!), Bixiga70, Orquideas do Brasil en een band van negen vrouwen die nummers speelt van de legendarische Itamar Assumpcao. Daarnaast ben ik bezig met mijn derde soloalbum, en een duo-album met Oleg Fateev. Ik droom ervan om een boek te maken over het verhaal en de ontwikkeling van mijn Percuteria-opstellingen – ik maak er foto's van sinds ik ermee begonnen ben... Duizenden verschillende opstellingen!'

Creatieve gemoedstoestand

Welke ervaring in je lange carrière met welke artiest of band was een keerpunt voor jou op muzikaal gebied?

'Er zijn er een paar. Mijn eerste plaat was

Emotioneel

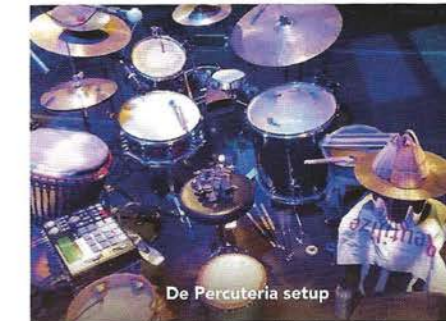
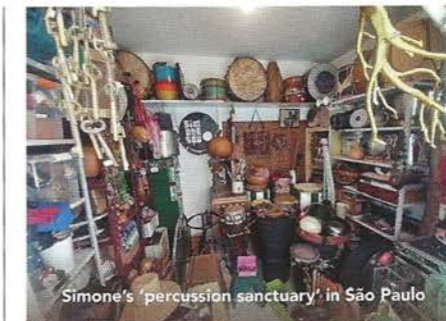
We schrijven Den Haag, 15 augustus 2021. Het is de derde dag van de DrumDrieDaagse. Op die dag besef je – net als met de grote vakantie – dat wat eerst oneindig leek, toch binnen een uur of tien voorbij zal zijn. 's Middags doet Cesar Zuiderwijk traditiegetrouw de laatste masterclass waarmee hij de D3D altijd weer mooi afsluit. Maar 's morgens is het tijd voor ene Simone Sou uit Brazilië om de pakweg tachtig aanwezige drummers nog één maal wakker te trommelen. Ik zeg 'ene Simone Sou' omdat er op die bewuste zondagochtend weinig drummers waren die wisten wie ze was. We zaten dus zo'n beetje klaar voor een spoedcursus Braziliaanse ritmes. Maar dat pakte even anders uit. Simone begon met rammelende percussie-instrumentjes die rond haar onderbenen en armen zaten. 'Even een mooi sfeertje maken', dacht ik nog. Maar dat sfeertje werd steeds intenser. Na een paar minuten leek het alsof er een wezen uit moeder aarde zelf omhoog was gegroeid dat via ritmes contact maakte met de aarde en met de luisteraar; met een aardsheid vergelijkbaar met die van Elvin Jones. Natuurlijk kwamen er Braziliaanse ritmes voorbij, en backingtracks. Maar er was veel meer en dat kwam door Simone en wat ze speelde. De ritmes werden zo intens dat ik voor de tweede of derde keer in mijn leven emotioneel werd van alleen maar slagwerk. En hoeveel ik ook van drummen hou, dat is maar zelden iemand gelukt. Voordat je nou denkt 'wat zweverig is dit', kan ik alleen maar zeggen dat de andere tachtig aanwezige drummers precies hetzelfde hadden. Iedereen was diep geraakt door dit intense slagwerkfenomeen. Simone kreeg een staande ovatie! Haar clinic, of eigenlijk beter gezegd, haar soloconcert, was de knocker, de belter, de keiharde smash die Simone Sou voorgoed in de boeken zou zetten als 'sensationeel'. (Mark Eeftens)

met singer-songwriter Itamar Assumpcao in 1993. Op dat moment werd ik de drummer 'Simone Soul'. Ik speelde in lokale rock- en reggaebands in São Paulo. Het keerpunt was zonder meer dat ik met componist-zanger Chico Cesar ging spelen. We traden op als duo, trio, kwartet en bigband, deden vele projecten, studio-opnames, live-albums en wereldtournees. De rijke ritmische, melodische gitaar van Chico en zijn krachtige, poëtische zang brachten me in de best mogelijke creatieve gemoedstoestand. Hij inspireerde me op zoek te gaan naar al die verschillende percussieklinken. Ik speel nog steeds in zijn band, soms met een drumstel, soms met percussiekit. Ik leer nog steeds veel van hem.

'Met Badi Assad ontwikkelde ik een zachte en open manier om sounds te kiezen. Met Os Mutantes beleefde ik een ongelooflijke heropleving van deze legendarische Braziliaanse psychedelische rockband uit de jaren zestig. Ik zag hoe de originele drummer Dinho Leme opnieuw leerde drummen na een gat van 30 jaar, terwijl ik een waanzinnige percussie-setup creëerde!

'Mijn manier van muziek maken veranderde ook door de samenwerking met mijn meesters Robertinho Silva en Nana Vasconcelos. Creatieve soundscapes en grooves werden een deel van mijn handelsmerk. Met belangrijke muzikale partners als drummer-producer Guilherme Kastrop en bassist-producer Alfredo Bello a.k.a DJ Tudo, begon ik mijn eigen muziek te componeren.

'Mijn muziek wordt rijker door mijn interesse in traditionele muziek'

'Als het een gloednieuw project is waarbij ik meer percussief moet klinken, kom ik met mijn Percuteria'

'Ik heb ook een tijd deel uitgemaakt van Lucas van Merwijk's Drums United. Dat was een nieuwe en spannende ritmische uitdaging! Mijn muziek wordt rijker door mijn interesse in traditionele muziek: inheems, Afrikaans, Latijns-Amerikaans, Balkan, Arabisch... Braziliaanse drummers mixen dit allemaal graag en spelen op hun eigen Braziliaanse manier!

'Wat mijn persoonlijke en muzikale leven definitief veranderde was het eerste project waarvoor ik werd uitgenodigd in 2008, met Festival Mundial en Paradox Jazz Podium in Tilburg. Het heette Truckstop, gemaakt door het Ethel String Quartet uit New York, dat mij en Oleg bij elkaar bracht. De ontmoeting

met Oleg en zijn bayan uit Moldavië was een keerpunt in mijn leven. Ik werd verliefd op balkanmuziek en op hem! We vieren nu dat we 15 jaar samenspelen! Het heeft veel invloed gehad op mijn grooves... nu voel ik me erg op mijn gemak om een samba in 5/8, 7/8 te spelen.'

Nieuwe generatie

Welke Braziliaanse drummers of percussionisten raad je onze lezers aan om naar te luisteren?

'Er zijn er zoveel! Maar ik moet beginnen met de Braziliaanse meesters Robertinho Silva, Airto Moreira, Dom Um Romão, Luciano Perrone, Edison Machado, Pedro Sorongo, Djalma Correa, Nana Vasconcelos, Joao Parahyba, Lilian Carmona. Maar luister ook naar de volgende generaties, zoals Marcio Bahia, Edu Ribeiro, Cassio Cunha, Gledson Meira, Gustavo Souza (mijn broer!). En er is een ongelooflijke nieuwe generatie vrouwelijke drummers en percussionisten nu erg actief in Brazilië, zoals Priscila Brigante!'

Je hebt je briljante album SOS Bras Beat uitgebracht in 2016. Ik begrijp dat er dus een vervolgalbum aan zit te komen.

'Ja, zeker! Zoals veel muzikanten, braken de pandemische tijden in 2020 mijn plannen af, dus verzamelde ik veel materiaal. Dat gaat nu mijn derde album opleveren, *Bayle De Barbaros*; het is een oude uitdrukking, gerelateerd aan de kolonietijd in Brazilië: "slaven die hun wilde verzetsgeluiden trommelen!". Het is een spannende mix van mijn melodieuze manier van stemmen en spelen van drums en percussie, gecombineerd met een aantal geweldige gastmuzikanten tijdens de pandemie, zoals Oleg Fateev, Mark Tuinstra, Oene van Geel en Nabil Khemir.' ■

Zaterdag 1 februari, Jan Pustjens Focus Day 2025 Workshop en concert van Simone Sou @simonesouofficial