

Alessandro Fongaro

“Jazz kan een bubbel worden”

Ruim elf jaar geleden verruilde bassist en componist Alessandro Fongaro zijn geboortegrond in Noord-Italië voor Rotterdam. In die tijd is hij een vaste waarde geworden in de Nederlandse jazzscene. Met zijn eigen kwintet en Pietre, maar ook als bandlid van het Sun-Mi Hong Quintet en Brainteaser Orchestra.

Tekst: **Marieke Meischke** • Foto's: **Federico Castelli**

Alessandro Fongaro (1991) groeide op in Valdarno, aan de voet van de Kleine Dolomieten. In zijn middelbareschooltijd maakte hij deel uit van een vriendengroep die regelmatig samen muziek maakte. “Zij waren daarin een stap verder dan ik, dus hing ik rond bij hun repetities om te luisteren en te leren. Ze speelden alles tussen hardrock en fusion en op een gegeven moment klonk de muziek van Weather Report. ‘Wát is dit?’, dacht ik. Het spel van Jaco Pastorius raakte me direct en ik wist dat ik dit ook wilde: spelen op een basgitaar. Het liep iets anders, want ik kreeg op de elektrische versie les van een leraar die erg jazzminded was. Hij zette me op het spoor van het muziekgenre en ik ontdekte de platen van Charles Mingus, bassist én bandleider. Niet lang daarna stapte ik over op de contrabas in het besef dat dit mijn weg was.”

“Wanneer ik met Sun-Mi
Hong speel, lijkt de
muziek te gaan stromen”

Die weg leidde naar Rotterdam voor een studie aan Codarts. “Direct vanaf het eerste moment vond ik het te gek. Ik speelde met muzikanten uit de hele wereld, het niveau is enorm hoog en er gebeurde veel, zowel vanuit de traditionele als de moderne hoek. Met Rotterdam als thuisbasis beleefde hij internationale

successen met zijn kwintet, won de Erasmus Jazz Prijs en Keep an Eye The Records nadat hij cum laude afstudeerde. Een master aan het Conservatorium van Amsterdam volgde. Tegenwoordig is Fongaro gastdocent aan Codarts en voelt zich thuis in de dynamische havenstad. Hij ervaart er een sterk community-gevoel. Dat uit zich onder meer in het Batavierhuis, een onafhankelijke plek voor makers met een focus op muziek, waar hij actief lid is.

Pietre

Het project Pietre - Italiaans voor stenen - ontstond tijdens de lockdown van 2021. In dit ensemble speelt Fongaro met Sun-Mi Hong op drums, Jesse Schilderink op bariton- en tenorsax en Nicolò Ricci op tenorsax. “De muziek die we samen maken is een persoonlijk dagboek waarin ik beelden en momenten verzamel, die allemaal gerelateerd zijn aan liefde en vriendschap. Je hoort een combinatie van ritmes, improvisaties en melodieën, rauw maar ook op een romantische manier. We nemen risico, maar stellen ons ook kwetsbaar op.” Hun optreden *jazzahead!* in Bremen was voor de bassist een hoogtepunt in 2024. Nederland was focusland tijdens de grootste beurs en festival op jazzgebied. Pietre speelde voor een groot, internationaal en professioneel publiek. “Ik heb daar veel mensen ontmoet die normaal gesproken heel moeilijk te bereiken zijn. Samen met mijn *booking agent* heb ik mijn netwerk kunnen vergroten en afspraken gemaakt met internationale programmeurs. Alle mooie activiteiten die dit jaar op mijn pad kwamen, hebben elkaar versterkt.”

Fotografie

De passie voor fotografie is voor Alessandro Fongaro de sleutel tot zijn projecten. "Voordat ik begon met fotograferen, voelde ik mij beperkt bij het maken van muziek. Jazz kan een bubbel worden. Als muzikant kun je overal inspiratie vinden, maar je moet veel leren en de taal van jazz vereist een aanzienlijke hoeveelheid oefening. Je kunt heel gemakkelijk vastlopen in dat wereldje. Fotografie was voor mij een manier om kunst in twijfel te trekken, en om - heel letterlijk - dingen op een andere manier te bekijken. Een nieuw perspectief op alles in het leven."

"Verhalen vertellen vanuit mijn hart vormt de kern van mijn muziek"

Afgelopen zomer kreeg Alessandro Fongaro als *Artist in Focus* van festival North Sea Round Town de vrijheid om met zeven projecten zijn artistieke ontwikkeling te tonen en die te evalueren tijdens het componeren en optreden. Binnen dit kader ontstond *Hunters In The Snow*, geïnspireerd op het gelijknamige, zeer gedetailleerde schilderij van Vlaamse meester Pieter Bruegel. Het toont een zestiende-eeuws winters dorpsleven met jagers die terugkeren van de jacht. Fongaro: "Ik zie in dit tafereel niet alleen de Lage Landen vanwege de herberg en de schaatser, maar ook mijn Italiaanse geboortegrond door de bergen op de achtergrond. Het schilderij weergeeft het gevoel van thuis zijn, in beide gebieden." De emotie die voortkwam uit de zoektocht naar wat 'thuis' voor hem betekent, vertaalde hij naar composities voor het project. "Verhalen vertellen vanuit mijn hart vormt de kern van mijn muziek."

Het vinden van passende muzikanten voor de uitvoering van de stukken, was de volgende stap. Fongaro koos voor een strijkkwartet met George Dumitriu, Pablo Rodríguez, Yanna Pelser en Thomas van Geelen, en Nicolò Ricci (tenorsax), Marta Warelis (toetsen) en Jim Black (drums). "Ik merkte dat verhalen vertellen voor deze muzikanten belangrijk is in hun eigen werk - de manier waarop ze muziek benaderden en hun aanpak van improviseren en componeren. Neem drumicoon Jim Black. In mijn oren creëerde hij een taal die ideeën voor songwriting aandraagt vanuit een rock-perspectief. Ik heb veel naar zijn muziek geluisterd. Zijn manier van muziek benaderen is heel sterk met een eigen stem. Dat doet hij niet alleen als drummer, maar ook als componist. Jim heeft een groot gevoel voor melodie en de balans tussen spanning en ontspanning. Hij maakt soms bijna singer-songwriterachtige keuzes, maar gebruikt dat in een totaal andere context, met meer improvisatie. Dat vond ik altijd te gek. Om met hem te werken was nog veel beter dan ik had verwacht. Alles wat hij doet staat

in dienst van de muziek. Het was voor mij enorm leerzaam. Als afsluiter van het hele project willen we komend jaar de studio ingaan voor opnamen met *Hunters In The Snow*."

Blijven uitdagen

Tijdens dit gesprek staat Fongaro op het punt naar Zuid-Korea af te reizen voor optredens met het kwintet van drummer Sun-Mi Hong. "We kennen elkaar nu zes jaar en hebben een bijzondere sterke muzikale relatie. Wanneer we samen spelen, lijkt de muziek te gaan stromen en vanzelf te gaan. We spelen in elkaars bands en hoeven weinig woorden te gebruiken om te uiten wat we bedoelen. Het is wel belangrijk dat we elkaar blijven uitdagen om herhaling te voorkomen. Het avontuur en onderzoek blijft altijd doorgaan en dat is fantastisch om mee te maken." Het Sun-Mi Hong Quintet is niet de enige band waarin Fongaro als contrabassist en *backbone* fungeert. Hij is ook al jaren trouw aan Nicolò Ricci's Ambergris en Tijn Wybenga's Brainteaser Orchestra. Je kunt stellen dat zijn beeldende, inspirerende, muzikale kwaliteiten niet meer weg te denken zijn uit het Nederlandse jazzlandschap. Zijn agenda voor komend jaar bewijst dat. Van een tour met Pietre en het opnemen met een nieuw album met deze formatie, het vastleggen van *Hunters In The Show* en zijn touragenda als *sideman*. Alessandro Fongaro valt niet te missen. [J](#)