



# Ramón López: un baterista libre. Entrevista por Pachi Tapiz [Entrevista]

**Ramón López** es un baterista y percusionista autodidacta que nació en Alicante, pero que reside en Francia desde hace más de treinta años.

Fue baterista titular de la Orquesta Nacional de Jazz de Francia, con la que grabó varios discos. Ejerció como profesor de Música India en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. El Gobierno Francés lo nombró Caballero de las Artes y de las Letras.

Como músico ha aparecido en más de cien grabaciones con músicos de jazz y de libre improvisación de los cinco continentes.

Como artista plástico, tiene una gran actividad pictórica que ha explotado en los últimos años después de su traslado de la capital de Francia a los bosques de Normandía. [La presente entrevista se publicó en el número 41 de la revista +Jazz en junio de 2016. La reproducimos en Tomajazz con permiso del director de la revista Ernesto Schmied.]



© Michael Niesemann



Ornette Coleman © Ramón López

**Pachi Tapiz:** Ya llevas más de 30 años residiendo en Francia. Si echas la vista atrás, ¿dónde te imaginabas que estarías al cabo de este tiempo, cuando decidiste hacer las maletas y emigrar a Paris?

**Ramón López:** Con todas las aventuras musicales que he vivido en estos 30 años no sabría decirte donde me imaginaba estar cuando decidí emigrar desde mi Alicante querido a Paris. Lo recuerdo como un ensueño. Probablemente me imaginaría, como cualquier joven temerario, en lo más alto, haciendo música con los “mejores”, con mis “héroes” de la época.

¡Lo que no tenía previsto eran las adversidades de esta Odisea sin fin! Sin duda el descubrimiento del formidable mundo cultural francés y una buena dosis de energía e ilusión me ayudaron a superarlas.

Ahora, con la distancia, sí que te puedo asegurar que fue la decisión de mi vida.

He aprendido tanto y compartido tantas músicas y experiencias que ni siquiera lo hubiese podido imaginar. ¿Cómo hubiese podido imaginar compartir un escenario arropado por la voz de Jeanne Lee, las sonrisas de Rashied Ali, la mirada de Chaurasia, el sonido de Pharoah Sanders o las palmitas de mi Carmen Linares?

**Pachi Tapiz: ¿Cómo ves el panorama de la música creativa actual? Por un lado el jazz, y por otro la libre improvisación.**

**Ramón López:** Actualmente “Jazz” o “Libre Improvisación” son términos que engloban, cada uno de ellos, un sin fin de músicas e influencias, con músicos que pueden incluso parecer que estén en las antípodas entre estos dos estilos. Personalmente, el Jazz que yo descubrí al comienzo me llevó hacia el *Bebop*, hacia el *Jazz Fusion*, hacia el Free Jazz y la Libre Improvisación. Para mí ha sido un camino natural que me ha llevado a hacer un puente entre esas dos músicas y las considero como dos ramas de un mismo árbol.



Reviving © Ramón López

Soy de naturaleza optimista, y más aun con el jazz. ¿Cómo no serlo con la gran Música del siglo XX, que te puede sobrecoger de emoción con un único sonido? Sin embargo, veo que el panorama actual del Jazz no es de lo más brillante. El entorno social y político de la crisis económica que atravesamos no lo ayuda y no están los tiempos para los “distintos”. Pero no nos engañemos: para el jazz, para el arte, siempre ha habido crisis; lo nuevo, lo moderno, es minoritario y siempre será difícil ya que debe superar lo establecido. ¡Inspirémonos de los *jazzmen* extraordinarios que con inmensas reivindicaciones, dinamismo, creatividad, desarrollaron nuestra música más allá de las dificultades!

Personalmente, creo que la verdadera crisis está generada por la cantidad de ignorantes y prepotentes que se han instalado en una y otra parte del escenario. Los músicos también tienen una gran parte de responsabilidad. La originalidad, la facultad creativa es rara y requiere de una reflexión, de una perseverancia y de una autodisciplina impensables. Y no te

digo la determinación necesaria para luchar contra la dictadura artística actual del conformismo.



Le pêcheur © Ramón López

**Pachi Tapiz:** En uno de los proyectos en los que colaboras (Cie Happés, Mélissa Von Vépy et Stephan Oliva) trabajáis con una trapecista en el escenario. También has colaborado improvisando en directo con dibujantes de comics. ¿Cómo es posible que esto tenga lugar en Francia y sin embargo no haya la posibilidad de ver algo así al otro lado de los Pirineos?

**Ramón López:** La oportunidad de crear música con otras artes es una bendición. Estoy seguro que hay músicos en España haciendo este tipo de encuentros multi-artísticos, que salvo algunas

excepciones no se ven. Es evidente que seguimos pagando la deuda del desierto cultural español durante décadas, así como de la falta de riesgo por parte de los productores artísticos y el desinterés de los políticos por la Cultura.

**Pachi Tapiz:** Ahora mismo un aspecto muy importante de tu arte es tu trabajo como pintor y artista plástico puesto que tu pintura no la desarrollas únicamente en lienzos. ¿Qué es lo que te inspiró para comenzar a desarrollar esa faceta creativa?

**Ramón López:** Mi faceta pictórica la llevo en la sangre desde siempre. ¡Soy hijo y nieto de fotógrafos!

De niño, uno de mis terrenos de juego era un estudio fotográfico y un laboratorio, el olor del revelador es mi magdalena de Proust.



Autorretrato 1 © Ramon Lopez,

Desde siempre me ha apasionado el arte. La fotografía por supuesto, pero también la pintura, la escultura, la poesía... Una vez más tengo que agradecer a la música el permitirme viajar y haberme hecho descubrir tantas maravillas visitando exposiciones y museos por todo el mundo.

Asimismo, mis 30 años Parisinos han sido un baño cultural total.

Toda la vida he hecho fotos, pero desde hace unos 10 años se encendió la chispa irreversible de la pintura. Es increíble el revivir la sensación de inocencia y fragilidad que viví con el

jazz hace 40 años... el recomenzar un peregrinaje de retos, aventuras e insatisfacciones... Un Renacimiento.

En fin, mi reciente traslado de Paris al bosque normando en un lugar con espacio, me ha dado el último impulso para pintar grandes formatos y dedicarme diariamente a ello cuando la música me lo permite.

**Pachi Tapiz: ¿Qué es lo que ves y lo que te gustaría ver en estos momentos si miras hacia adelante?**

**Ramón López:** Continuar tocando con el mismo optimismo, continuar descubriendo músicos y músicas que me atraigan y que me sorprendan. Aprovechar la oportunidad que la familia del jazz permite naturalmente, el compartir la emoción de esta música con personas atentas y sensibles.

**Pachi Tapiz: ¿Qué te parece que en algunos casos no tanto el jazz sino algunos músicos que se han adocenado, adormecido, y hecho de una música que en su propia esencia era reivindicativa una música de repertorio?**

**Ramón López:** Comprendo que algunos músicos hagan del jazz una música de repertorio y se conformen con eso, fascinados por la virtuosidad, la sofisticación rítmica y armónica, y el aura de esta gran música. Pero reduciéndolo a esto se pierde el alma del jazz y si se aísla de las aspiraciones políticas (adaptándolo a los combates actuales, por supuesto), de la apertura, del estímulo creador, de una «voz original», ya no viene de dentro, no es parte de ti y se separa de los fundamentos de nuestra música, convirtiéndose en algo sin alma ni gracia.



Tres bailaoras © Ramón López



Las meninas © Ramón López

Soy consciente de la dificultad. ¿Cómo continuar creando con una batería después de Papa Jo Jones, de Max [Roach], de Elvin [Jones], de Tony [Williams]? El *drumming* llegó con estos genios a unas metas insuperables... ¡Inasequibles!

Pero sí que podemos transformarlo, convertirlo en un eco, en otro grito... y si esa creatividad no puede seguir avanzando hacia adelante, ¿por qué no hacia atrás? Hacia los orígenes, hacia las músicas tradicionales, hacia otras formas de arte, otros géneros musicales y recomenzar la búsqueda... ¿Cómo explicar, cómo convencer a los músicos jóvenes que esta es una música que no debe perder ese carácter reivindicativo? Desde el escenario, dando ejemplo.

**Pachi Tapiz: Hablabas de gigantes de la batería... ¿nos puedes dar el nombre de algunos grandes de la batería y la percusión europeos? Supongo que [Daniel] Humair y [Pierre] Favre estarán entre tus favoritos...**

**Ramón López:** De joven yo estaba deslumbrado por los bateristas norte americanos. Por supuesto que en Europa Daniel y Pierre estaban entre mis favoritos. También Jon Christensen (cuando descubrí ECM en la década de los 70), y cuando empecé a enamorarme del jazz moderno también escuchaba con mucho interés Paul Lovens, Han Bennink...

Con Daniel Humair tengo una relación maravillosa. Nos conocemos desde hace casi treinta años y tenemos un dúo de baterías. El arte pictórico también nos reúne. El dúo de bateristas es algo atípico pero muy apasionante, una manera de crear "un todo" con los tambores... imágico! Aunque solo puede funcionar si hay una escucha y una humildad compartida, si no la batería no perdona. Los momentos en los que he compartido el escenario con otro baterista a dúo o en orquestas han sido siempre fascinantes y los guardo en mi recuerdo con un cariño especial.

Con Daniel, Rashied Ali, Andrew Cyrille o Hamid Drake... nuestro último concierto con Hamid en Nueva York fue elegido concierto del año 2015 por la indispensable publicación New York City Jazz Record.



Mon rêve passe © Ramón López

**Pachi Tapiz:** Viéndote en directo siempre me surgen dos preguntas. Tu música, ¿es jazz o libre improvisación? Y no me vale la respuesta “mi música es música” ¿Eres baterista o percusionista? Aunque viendo tu kit usual la respuesta creo que ya la conozco...

**Ramón López:** ¡Mi música es las dos! Jazz y libre improvisación. O las tres, si añades el flamenco. O las cuatro si añades la música india... Es un reflejo de mi vida y de todo lo que he tocado y aprendido escuchando a los maestros del Jazz y con todos los músicos con los que he tocado.

¡Mi kit es de los dos! Baterista y percusionista. O los tres si añado el cajón, o los cuatro si añado la tabla... Es un reflejo de todos los sonidos que me inspiran.

Mi música es Jazz libre y soy un baterista libre.

**Pachi Tapiz: ¿Hacia dónde se encamina tu trabajo como artista plástico?**

**Ramón López:** Es un enigma. La evolución en una carrera artística depende de tantas cosas y de tantos encuentros... Lo esencial es continuar la evolución, pintar con total libertad y espontaneidad y poder mostrar mi trabajo serenamente a gente receptiva.



Homme amoureux © Ramón López

**Pachi Tapiz:** Entre finales del 2015 y principios del 2016 han salido 8 nuevos en los que tu participas. ¿Podrías decirnos algo más al respecto?

**Ramón López:** En general los músicos de Jazz participamos a varios proyectos al mismo tiempo. ¡Es vital! La riqueza de tocar en varios contextos, con diferentes formaciones y repertorios nos permite evolucionar y renovarnos. Esa es la razón por la que lo más importante es tocar en orquesta en directo, es la única manera de sentir la relación con el instrumento, con los otros músicos, con el público.

A veces por una serie de circunstancias varias de las grabaciones salen al mercado casi al mismo tiempo, pero son diferentes si el artista es realmente sincero y se arriesga a renovar en su trabajo adecuándose a sus compañeros y proyecto.



Autorretrato 2 © Ramon Lopez

**Coda:** en la página web de Ramón López ([www.ramonlopez.net](http://www.ramonlopez.net)) se encuentra disponible [un enlace para poder descargar, gratuitamente, un sampler con 14 temas de las últimas grabaciones](#) en que participa este baterista, percusionista y artista plástico, así como [un libro con sus creaciones artísticas](#).

**Entrevista:** © Pachi Tapiz, 2016

**Retratos de Ramón López (indicados en cada fotografía):**

© Michael Niessemann, 2016

© Ramón López, 2016

**Arte gráfico:** © Ramón López, 2016