

Pepa Niebla: Renaissance por Enrique Farelo [Entrevista]

Por **Enrique Farelo**.

Pepa Niebla irrumpe con fuerza inusitada en el panorama del jazz nacional dispuesta a romper moldes y defender su condición de mujer músico que es apreciada por sus valores personales tanto como artísticos.

Una luchadora desde el sentimiento creativo de la palabra, un músico, una cantante que trasciende y va más allá en sus competencias, defensora de las mujeres y rebelde a su manera que lleva la voz cantante de los derechos de la vida y el renacer de una nueva mentalidad más natural y humana.

Renaissance de Pepa Niebla disipa tus dudas abriendo tu mente desde la elegancia de sus músicos y la calidez de voz.

Como bien señalas *Renaissance* se inspira en la canción del ex Genesis, Peter Gabriel, "In Your Eyes". ¿Cuál es el nexo de unión que los une?

Pues realmente no ha sido Peter Gabriel el nexo de unión en este caso. No tuve la suerte de conocer este tema a través de su autor sino de la cantante de Jazz Dianne Reeves.

La canción con el que da comienzo a su álbum *Bridges*; siendo éste uno de los discos que más me han influenciado e inspirado en mi viaje por la música hasta aquí, tanto en lo que a vocal se refiere como en lo musical. Los motivos son muchos y variados. Hoy por hoy es una foto más en toda esa colección de influencias que nos hacemos a través del tiempo, puesto que ha llovido mucho antes y después de ese álbum pero no podía dejar de hacer mi pequeño homenaje a ese tema y estar más de acuerdo con esa invitación a estar despiertos, a mirar bien, a disfrutar de las pequeñas cosas, a valorar lo que tenemos a nuestro alcance.

¿Quisiste decir *Life* en lugar de *Renaissance*?

Si entendemos el renacer como el significado amplio del sentirse vivo, entonces quizás. No obstante, el título hace referencia a un nuevo comienzo, pero no un comienzo más, sino el verdadero comienzo. Lleva implícito una transformación, un mudar la piel. Una confirmación del ser. En definitiva, estar en paz con uno mismo.

Fotogra

fía: © Armando Laranar

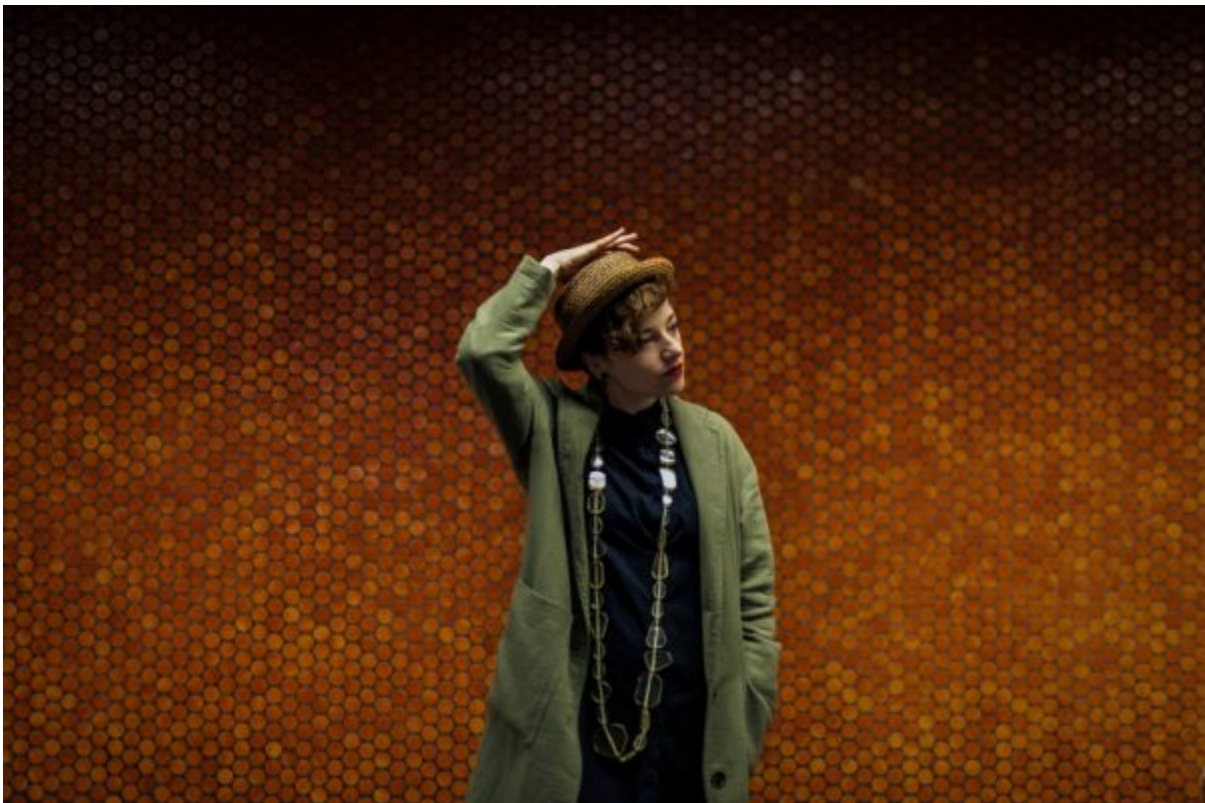
¿Eres rebelde como persona, como músico o cómo ambos con respecto al *establishment*?

Pues es curioso, yo no me siento ni me definiría rebelde como tal aunque seguramente lo soy. Más que invitar a la rebelión me gustaría sugerir al oyente, que se dé la oportunidad de buscar en uno mismo para poder vivir siendo quienes realmente somos, sin tantos filtros, sin tantos condicionantes para poder vivir haciendo lo que realmente amamos. Es cierto, y no voy a negarlo, que el *establishment* es el que es y es duro llevar una vida que no se ajuste a sus cánones. A todos los niveles. A nivel de género, a nivel de confort, a nivel social, familiar o económico. Pero no he encontrado

compensación ni alegría mayor que la de encontrarme conmigo misma.

¿Existe un nuevo orden mundial creado por el poder en las sombras según apuntas en "Chains"?

No creo que haya un nuevo orden mundial creado por el Poder, es el mismo de siempre. La ley del que somete y del sometido. Las cadenas de las que hablo en "Chains" están en nuestra casa, en nuestro entorno, en muchas de nuestras parejas, en nuestros seres queridos. Es esa fuerza que nos rodea en lo cotidiano que condiciona nuestras decisiones, aquellas fuerzas que nos ponen en duda de si lo que deseamos es lo que realmente queremos, de si las decisiones que hemos tomado serán las mejores para nosotros. Personas que desde lo afectivo proyectan sus inseguridades en nombre del amor y la protección, terminando por convertirse en plomo sobre nuestros pies. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir el camino sabiendo y entendiendo que nadie mejor que nosotros mismo sabemos lo que es mejor para nosotros pese a quien pese.

¿Es el hombre el responsable directo del cambio climático tal

como insinúas en la canción de Toni Mora, "All About Dance"?

Desde mi punto de vista sí. No me cabe duda. ¡Pero ojo! Entiéndase que por un hombre deshumanizado y desnaturalizado en el modelo de producción que hemos creado y llevado a cabo en los últimos 100 años. El reconducir del cambio climático está fundamentalmente en manos de ese orden mundial del que hablábamos anteriormente, mientras que nosotros soportamos con culpa y miedo cristiano la responsabilidad de todo aquello que ocurre en nuestro planeta; como si, con tan sólo desearlo pudiésemos cambiar las cosas.

Como dijo el humorista Pablo Carbonell: "Solos no podemos con amigos sí".

¿Cómo vislumbras el papel de la mujer en el jazz del siglo XXI?

El papel de la mujer por fin va evolucionando. ¡Qué ya es hora!

En los últimos años gracias a la concienciación del mundo femenino en primer lugar y al masculino en segundo, poco a poco va despertando y la presencia de la mujer en los escenarios y la escena jazzística es cada vez mayor y mejor.

Si hay algo que me molesta soberanamente es la existencia del instituto de la mujer. Que exista es símbolo de la tremenda desigualdad y, aunque agradezco contar con él me encantaría que dejase de tener sentido ya que reflejaría que hay igualdad de género o que la cuestión de género, ni siquiera fuese necesario plantearse.

¡Ojalá llegue el día en que nos valoren por lo que hacemos y no por nuestro género!

Hay muchas conjeturas en la programación de los festivales, el mayor número de hombres músicos condiciona inconscientemente su contratación por encima de las mujeres, lo que incita a

pensar que los grupos de jazz masculinos son mejores.

Si algo tengo claro es que la mujer se ve muy forzada culturalmente a elegir entre la música o jugar el papel social de la maternidad, el cuidado y la complacencia. Si eliges tu vida profesional la sociedad te castiga de un modo sutil, pero hostil. No hay conciliación posible en este sector como casi que no la hay en la inmensa mayoría de los sectores. El hecho de que no haya mayor número de mujeres sobre el escenario es consecuencia del modelo de sociedad patriarcal que tenemos. Y es una realidad que a la mujer se le educa para hacer cosas "de Mujeres".

¡Hablar en estos términos me "hierbe la boca"!

La Música requiere muchas horas de trabajo y estudio. Requiere la priorización de uno mismo sobre lo demás. Y a una mujer se le da muy poco margen para que pueda, sin consecuencias morales y sociales, ser ella lo primero.

¿A qué mujeres destacarías del panorama nacional?

Pues mencionaré a Naíma Acuña quien es un ejemplo absoluto de excelencia en el mundo del Jazz de nuestro país y con quién tenía la ilusión tremenda de compartir escenario el próximo 17 Abril, fecha en la que íbamos a presentar el álbum *Renaissance* en el teatro de Monumental Madrid. Ahora toca esperar y hacer lo que se nos pide.

Y ya que me ofreces la ocasión de destacar a mujeres del panorama nacional, me gustaría hacer mención a algunas de la industria del Jazz que no se ven y que también han de trabajar a contra corriente para hacerse un hueco. Mujeres que trabajan detrás del escenario, que hacen posible un sin fin de milagros

abriéndose paso casi a codazos en la industria. Para el desarrollo de *Renaissance* he tenido la fortuna de contar con un equipo femenino profesional de primera por el sosiego y por el confort aportado y experimentado.

Esas mujeres son: Isabel Cabello (Diseñadora y *Branding*), Angélica Roca (Técnico de Sonido), Amélie Berton (Fotografía) Ana Solinís (Videógrafa), Beatriz Ortega (Asesora y responsable de FeminaJazz), Nora Jorba (PR), Clara Ares (Social Media, Marina Fernández de Martinico o Luz Divina (Comunicación).

¿Cuál es la pregunta que nunca te han realizado y te gustaría que te hicieran?

Pues me gustaría que me preguntasen más por mi manera de trabajar, por las cosas que he aprendido que pueden ser de utilidad para otr@s aspirantes.

Fotografía: © Antonio Torres Olivera

Pues ya que lo señalas... ¿Tienes algún método o ritual cuando compones?

Pues no hay un método único. Hay muchas maneras de abordarlo. Lo mejor es fijarte bien en lo que te gusta. Analizar por qué te gusta, qué instrumentación vas a usar, cómo suena, cuánto espacio vas a dejar entre las partes y ver qué es lo primero de esas influencias que te llevan a gustarte tanto.

¿Es el aspecto melódico? ¿Es el *groove*? ¿Qué se repite y cuántas veces? Es importante contar algo. Tener cosas que decir en la vida y lo que quieres contar es otro factor fundamental tanto como vocalista como instrumentista o/y compositor. Unas veces el texto te visita antes que el aspecto sonoro o musical del mismo, otras es una palabra la que trae una melodía y viceversa.

Eres la autora de haber escrito las letras para seis composiciones de *Renaissance*. ¿Las letras son el fiel reflejo de tu prolongación como ser humano?

Las letras, la música, los andares, la postura y hasta la manera de respirar.

¿A qué se debe tu versatilidad de cantar en castellano, inglés y portugués?

Pues al amor por la riqueza lingüística y la musicalidad genuina que cada lengua presenta en su fonética. Me parece un gesto amable cantar en otras lenguas, es como el esfuerzo que uno debe hacer cuando emigra. Hay que aprender la lengua del país al que vas, es lo mínimo que puedes hacer en pos de agradecer que te abran sus puertas y sus brazos. A la vez, es una manera de unificar la música a través del lenguaje. No hay una lengua que suene más a un estilo que a otro. Todas las lenguas pueden sonar al estilo de música que queramos. La música es exactamente un idioma más. Requiere las mismas habilidades, aprender a hablarlo, escribirlo, leerlo y pronunciarlo.

¿A qué vocalistas les debes más y quienes son las más admiradas por ti?

Todo se lo debo a la Música, en toda su magnitud. Me ha enseñado muchas cosas acompañándome en todo momento. Unas veces me ha dejado por un tiempo para recordar que he de volver a ella. En todo caso, si me preguntas por una cantante en concreto te diré que si le debo dar las gracias a alguien es a Celia Mur. Su travesía y su camino han sido motor, mapa y espejo en mi trayectoria. Entre las cantantes que más me han inspirado desde los inicios hasta ahora han sido Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan como las primeras; pasando por un número interminable de ellas y también ellos.

A O´day, John Hendrix, C. McRae, J. Hartman, Chet Baker, Nancy Wilson, Betty Carter...etc. De entre las actuales, Dianne Reeves, Rachelle Ferrell, Leïla Martial, Gretchen Parlato o Esperanza Spalding.

¿Qué tipo de música escuchas habitualmente y cuáles son tus músicos favoritos?

Pues procuro incluir un poco de todo. No dejar de indagar en lo que va saliendo y escuchar a las nuevas cabezas creadoras expresarse. Pero eso sí, sin dejar de lado el contacto con el origen. Últimamente he estado escuchando mucho a Pat Metheny, Kenny Dorhan, Kendrick Scott o Terence Blanchard. La música es siempre según el momento. Unas veces porque es lo que el cuerpo te pide y otras porque hay algo de lo que quieres aprender y te obliga a establecer una relación de trabajo con la ella. De entre mis músicos favoritos están Brian Blade *and the Fellowship*, Bill Evans (piano), Carmen McRae, Gretchen Parlato y un innumerable sin fin...

¿Qué significa musicalmente Shai Maestro para Pepa Niebla?

Pues Shai Maestro significa palabras mayúsculas. Un genio del piano. Un profesional con los pies en la tierra, trabajador y sensato. Generoso y virtuoso del piano con una identidad más que definida. Tuve la suerte de conocerle en el 2010 cuando tocaba con Avishai Cohen y Mark Guiliana en su gira de *Gently Disturbed*. Época en la que trabaja para Avishai Cohen como parte de su equipo de *management* en Londres.

¿Qué cuidados necesita la voz y cuantas horas de trabajo precisa al día?

La voz es un instrumento perfecto... Reúne exactamente los mismos elementos que cualquier otro instrumento, con las limitaciones y particularidades propias que cada instrumento posee. Sin embargo, la voz es un instrumento irremplazable. No puedes comprar una nueva si la dañás. Puedes recuperarla, mantenerla en forma como cualquier otro instrumento demanda, repararla y mimarla. Pero irremplazable. Por lo que no se puede usar la voz de continuo 6 u 8 horas como otros instrumentos. Sin embargo, requiere de esas horas de trabajo en otros aspectos que hacen que tengas mejor técnica, interpretación, afinación y versatilidad musical que son los aspectos de la música en sí misma. Dedicarle mucho tiempo al entrenamiento auditivo, deporte, respiración, articulación y

dicción, postura, relajación, pronunciación, ritmo, entonación a primera vista, repertorio, etc... y por supuesto dedicar tiempo a escuchar mucha música con atención, estudiar un instrumento o dos, comprender la armonía, indagar en la historia y evolución de la música que quieres interpretar... todo eso y mucho más, que no voy a mencionar porque no acabaría, van a modelar tu sonido, tus recursos interpretativos y el sonido final de tu instrumento que en este caso es el de la voz.

¿Y si hablamos de actuaciones, existe el miedo escénico?

El miedo escénico existe en cuanto te importa la opinión de los demás. Es obvio que un mal día lo tiene cualquiera y que ese día puedes estar siendo observado por muchas personas en un auditorio o en un club de Jazz. A una no le apetece que le recuerden por el mal día que tuviste. Producir un evento supone un esfuerzo y una inversión titánica para muchas personas. Y sobre todo para los músicos que al fin y al cabo hemos de justificar que toda esa inversión es merecida de cabo a rabo. Sin embargo, la satisfacción y la generosidad del público siempre suma porque ven la vulnerabilidad a la que nos exponemos y vivenciar ese respeto y ese afecto no tiene precio. No hay miedo escénico que lo pare.

¿En qué teatro no has actuado y te gustaría actuar?

Pues puestos a soñar digamos que en el *Lincoln Center*, El *Blue Note* de NY, *Royal Albert Hall* y por qué no, en el *Palau* de la Música de Barcelona. (Ya que me preguntas me pongo ambiciosa.)

¿Podrías realizar un breve repaso de los músicos que te acompañan en *Renaissance*?

Pues con gusto. *Renaissance* es desde luego un proyecto muy especial para mí. Es el resultado de un periodo de tiempo de mucha renuncia pero también de mucho afecto y compañerismo. El madrileño Toni Mora a la guitarra, Alex Gilson al contrabajo desde París, el bruselense Maxime Moyaerts al piano y el

holandés Daniel Jonkers a la batería. Cuatro grandes músicos que me han acompañado en un viaje durante varios años de crecimiento compartido. Han apoyado mi música con un respeto admirable y una compañía como en pocos momentos se da. Gestionar al ser humano es una tarea complicada porque todos tenemos nuestra propia manera de entender la música y la vida misma. Y ellos han supuesto un engranaje de *gourmet*. Musicalmente sólo tienes que poner la oreja y ver el gusto y el nivel que tienen. He de destacar mi especial gratitud a Toni Mora, el que ha sido compañero de carretera y manta muchos años y con el que es un privilegio poder contar a todos los niveles en esta imagen del tiempo que es lo que es al fin y al cabo un álbum. Una foto de un momento compartido. Toni Mora ha aportado su indiscutible talento como guitarrista pero también como compositor y arreglista con un gran afecto y saber estar.

Dado que ser músico no es una profesión sino un *modus vivendi*. ¿Cómo concilias tu profesión con tu vida personal?

¿Qué es una profesión y qué no lo es? Ser músico es una profesión en toda regla. En España hacen todo lo posible para que no lo sea, pero lo es. Ser músico de Jazz también. La cuestión es qué motivos absurdos hay detrás para que un gobierno no cuide de sus hacedores de cultura. Es como la conciliación familiar que mencionaba anteriormente. Es de gran torpeza. No obstante, si en algo estoy de acuerdo es que además de ser una profesión es un *modus vivendi*. Absolutamente. Ser Músico de Jazz es además una filosofía. No te hace músico de Jazz saber mucho Jazz, ni tocarlo muy bien. Ser músico de Jazz implica ambas cosas y muchas más, pero sobretodo, no esperar del Jazz más que eso... Jazz. Para eso hay que estar muy en contacto con el lado más espiritual de uno mismo, de lo contrario se tornará una frustración constante. En mi caso como cantante y responsable de mi propio proyecto, hay que hacer malabares para salir adelante y ser fiel a ti mismo. La docencia es quizás el mejor aliado hoy día de los

músicos de Jazz y me parece estupendo. Me encanta. A mí además de la docencia me acompaña la fotografía.

¿Tras *Renaissance* en qué proyectos estás trabajando a corto y medio plazo?

A corto y medio plazo lo único que deseo es poder tocar y llevar este proyecto por muchos países de este maravilloso planeta. Sólo tenemos que tener paciencia para que se recupere pronto la vida cotidiana, esa que tan poca importancia le dábamos. Aunque llámame loca... ya estoy pensando en mi próximo trabajo.

Vivimos tiempos difíciles para la humanidad. Hoy problemas

como el coronavirus, COVID-19, que nos afecta de manera global. ¿Cómo los vive y siente un músico personal y profesionalmente?

Pues obviamente muy mal. Los músicos de jazz ya sabes lo difícil que lo tenemos para trabajar. Y según el instrumento que tocas, más difícil aún. En esta situación no te digo hasta qué punto. La mayoría de los músicos de Jazz no generan ingresos para poder tener una vida regulada laboralmente ni mucho menos ahorrar de ello por lo que en el momento que dejamos de tocar nada entra en el bolsillo. Yo diría que el 90% de músicos de Jazz están en esta situación ya que a ello hay que sumar que las clases de música se cancelan también en estos casos de escasez económica e imposibilidad de tener clases presenciales. No obstante, no hay mal que dure cien años. Esto pasará también y los músicos estaremos ahí con mucho que decir y que compartir. Esto sólo puede hacer que el ser humano se vuelva de nuevo, humano. Si es que en algún momento lo fuimos.

¿Cómo ha sido para ti la experiencia de auto producirte este álbum de principio a fin? ¿Qué le aconsejarías a aquel que esté pensando en hacerlo?

Pues no te voy a engañar. Ha sido una titulación más conseguida en mi carrera formativa. Tras años de formación musical sales del conservatorio como un recién operado de miopía. Está todo por redescubrir y te das cuenta que ahora viene el siguiente nivel, que no es otro que aprender un montón de oficios relacionados con la música que sumar al currículo. Producir es componer, arreglar, interpretar, dirigir, dudar, tomar decisiones, escuchar, decidir, ponerte en contra de muchas opiniones, asesoramiento, redactar, comunicarte, llamadas, y aceptar que te equivocarás en muchas ocasiones. Y todo eso sin dejar de disfrutar de cada momento, cada complejidad y cada obstáculo.

Lo recomiendo... no hay nada como creer que eres dueño de tu

vida y de tu proyecto aunque tarde más en hacerse, aunque requiera mucha más paciencia e inversión.

¿Cuándo tendremos ocasión de poder escuchar y adquirir *Renaissance*?

Pues aunque ya hay algún single publicado en las plataformas digitales, esperamos poder lanzarlo el próximo 15 de Mayo y presentarlo cuando nos dejen en Madrid y Bruselas... si ningún virus lo impide.

Más información en www.pepaniebla.com

Tomajazz:

Entrevista: © **Enrique Farelo**, 2020

Fotografías: : © **Amélie Berton**, 2020