

Judith Owen: RedisCOVERed o redescubriendo canciones. Entrevista por Pachi Tapiz [Entrevista]

Por Pachi Tapiz.

El miércoles 23 de octubre la cantante, pianista y compositora **Judith Owen** actuará en la Sala Clamores de Madrid presentando su nueva grabación titulada *redisCOVERed*, en la que versionea temas de Soundgarden, Deep Purple, Ed Sheeran, Joni Mitchell o The Beatles llevándolos a los terrenos del jazz. La artista respondió por correo electrónico a las preguntas de Pachi Tapiz acerca de su nueva grabación y su concierto madrileño. A continuación, lo que nos contó esta artista.

Pachi Tapiz: ¿Cuánto tiempo te llevó seleccionar las canciones que se han incluido en *redisCOVERed*?

Judith Owen: Me llevó un año grabar todos esos temas ya que a la vez estaba de gira y seguía encontrando nuevas canciones, mientras lo estaba haciendo! Sabía que tenía que incluir mis primeras elecciones (y mis preferidas como fan como son “Black Hole Sun” y “Smoke On The Water”), con mi trio actual con el legendario bajista Leland Sklar, y la estrella del jazz el percusionista y baterista Pedro Segundo; también con la chelista con la que llevo colaborando durante mucho tiempo, Gabriela Swallow, la violinista Lizzie Ball, el increíble trompetista de jazz Nicholas Payton y otros muchos jazzistas virtuosos. Conforme fue transcurriendo el año actué en un

homenaje a Joni Mitchell y tuve que incluir sus dos gemas "Ladies Man" y "Cherokee Louise", que fueron las dos primeras canciones tuyas que escuché. También sabía que quería incluir algún *hit* del pop actual y darles un toque Jazz/ Soul. Esencialmente, aunque mirasen hacia atrás o se inspirasen en los momentos actuales, esas canciones tenían que reflejar mi propia vida para que sonasen a verdad. Esa es la cuestión de la música... cómo todos leemos distintos significados en cualquier canción, de modo que esa canción conecta con nosotros. Yo lo estoy llevando a un punto todavía más extremo, porque finalmente estoy reimaginando esas canciones, tanto las nuevas como las antiguas, para contar historias de mi vida...

Pachi Tapiz: Esas canciones son muy diferentes entre sí... hay canciones, algunas de las cuales son verdaderos himnos, de Deep Purple, Ed Sheeran, The Beatles, Soun garden... ¿Por qué las seleccionastes?

Judith Owen: Como te he contado hablan de mi vida y revelan tanto sobre mí como mis propias canciones. Para mí Chris

Cornell escribió la canción definitiva sobre pelear la depresión con "Black Hole Sun", algo que he experimentado durante toda mi vida, así que es una canción muy importante. La original suena incluso como la depresión: lenta, arrastrándose, alterando la mente; así que mi versión refleja cómo me las arreglo para tratar con ella. Acostumbro a poner una cara de confianza y felicidad para apartarme de lo que está ocurriendo realmente en mi interior; es por eso que elegí el ligeramente "desquiciado" cinco por cuanto a tempo de Swing a lo Brubeck (1). "Blackbird" es probablemente uno de los temas más perfectos que se han escrito jamás acerca de los derechos civiles, así que para mí habla de la libertad que encuentro cuando estoy fuera de la sombra de la depresión. La sociedad nos puede encarcelar, pero también lo podemos hacer nosotros mismos. Es algo sorprendente cuando te muestras como eres y eres amado por exactamente quien eres, incluido lo que pueda hacer daño.

Pachi Tapiz: ¿Tenías en mente la forma en que estos temas sonarían en esta grabación?

Judith Owen: Tenía claro cómo sonarían desde el principio puesto que tenía unos arreglos muy completos únicamente para piano y voz. Después conté con mis magníficos músicos, que estaban tan en sintonía conmigo que en ese momento sentí como si me estuviesen leyendo la mente. Tanto la línea principal como los arreglos al completo estaban en mi mente, pero cuando compartes la música con músicos que sienten tu música y que se mueven intuitivamente contigo, es cuando consigues los sonidos y las experiencias que son fundamentalmente el Jazz. Sea en el estudio o en el escenario consigues una actuación viva, que prende y que respira, en la que los músicos conversan y se comunican en el más alto nivel. Vivo en Nueva Orleans donde el jazz es una manera de vivir y creo que eso es algo por lo que peleo en mi música... que en el momento de la actuación, nunca se repita, que sea algo absolutamente humano.

También puedo imaginar cómo serán también en forma de vídeo.

Obviamente tengo una imaginación que me permite escuchar esas canciones de forma distinta e imprimir mi personalidad en ellas, pero también las veo como pequeñas películas mientras las estoy arreglando. Tengo planes para hacer un vídeo de cada canción, uno diferente para cada una, del mismo modo que hemos hecho sendos vídeos para "Hotline Bling" (un homenaje muy oscuro a las heroínas de Hitchcock), y "Hotstuff" (una comedia sobre las citas rápidas, que consiguen convertirse en la peor noche de tu vida). Son una parte vital de cómo presento esas canciones, como una actriz dramática y de comedia. Ambos vídeos han recibido buenas críticas en Estados Unidos y se pueden ver en mi canal de YouTube. El tercero, una versión sorprendente de "Dream a Little Dream" tiene que ser finalizado y estrenado, así que estad atentos. Ciertamente los vídeos son un arte vital y completan la obra. Para mí todo es parte de ser artista: romper los límites y presentar a la audiencia algo que no haya visto, escuchado o sentido antes...

Pachi Tapiz: ¿Cuántas canciones no incluiste en *redisCOVERed*? Supongo que habrá canciones que todavía no has grabado pero que te gustaría grabar en el futuro...

Judith Owen: Sí, estoy planeando un segundo volumen de *redisCOVERed* porque hay unas cuantas canciones que se quedaron fuera, ipero también porque estoy redescubriendo nuevas canciones todo el tiempo! He hecho una especialmente para Suecia... "SOS" de ABBA, ue ahora tiene un swing jazzístico mucho más oscuro, icon un toque ligeramente subversivo a Zappa! Soy como una niña en una tienda de chucherías... hay tantas grandes canciones antiguas y nuevas, tantas historias...

Pachi Tapiz: Preséntanos a los músicos que tocarán contigo en Madrid el próximo martes 23 de octubre en la Sala Clamores.

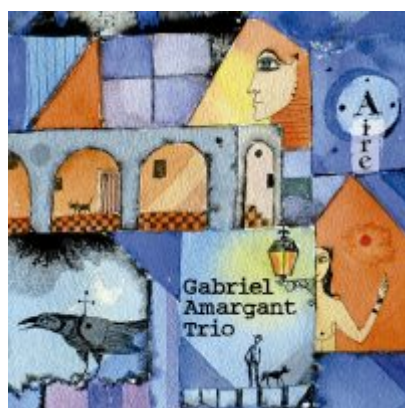
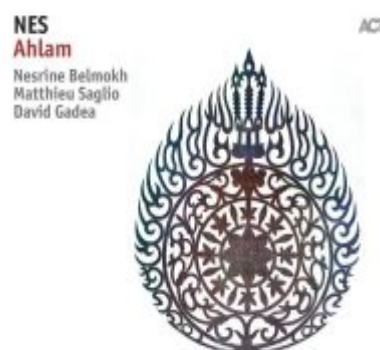
Judith Owen: Estaré en Madrid tocando en dúo con Pedro Segundo, lo que es muy excitante. Hay algo real, explosivo cuando sólo somos dos y disponemos de todo el espacio que hay en esas canciones para descubrirlo, expandirlo y comunicarnos. Pedro es un músico exquisito y una verdadera mini orquesta. Un joven Brian Blade con un toque clásico. Así que Madrid es una verdadero regalo y una montaña rusa emocional y musical en una tarde. Se escucharán canciones que se podía pensar que se conocían como si fuera la primera vez. Pop, rock, folk... todo infundido con jazz. Estoy deseando volver y, quizás esta vez sí, ivisitar el Museo del Prado!

Entrevista por © **Pachi Tapiz**, 2018
Fotografías por © **Bernhard Kuhmstedt**

Nota: (1) Hace referencia al mítico "Take Five" del Paul Desmond y que fue un éxito mundial interpretado por el Dave Brubeck Quartet, grupo del que era parte esencial Desmond.

JAZZ PARA TI

Jazz Para Ti (Programa 015. 2018-06-05) [Podcast]

Jazz de aquí y allá, pero sobre todo de aquí, es lo que suena en la entrega número quince de [Jazz Para Ti](#).

http://www.ivoox.com/05-06-18-jazz-para-ti-programa-15_md_26369734_wp_1.mp3

[Ir a descargar](#)

El programa se abre con *Myths And Morals* de **Chad Taylor**. Siguen *Chiva'Quartet* de **Juan Pablo Balcázar**; *Bye Bye* de **NES**; *Aire* de **Gabriel Amargant**; *The Blind Wrestler* de **Valentín Caamaño**; *Extraña alegría de vivir* de **David Mengual**; *Txertaketa* de **Broken Brothers Brass Band**; *La prinsire de la sal* de **Toni Saigi Tronik**; *Ilhargi-Min* de **Maddi Oihenart – Josetxo Goia-Arribé**; y finalmente, *redisCOVERed* de **Judith Owen**.

Jazz Para Ti es un programa presentado y dirigido por **Pachi Tapiz** que se emite los martes, de 20:00 a 21:00 en RCB.

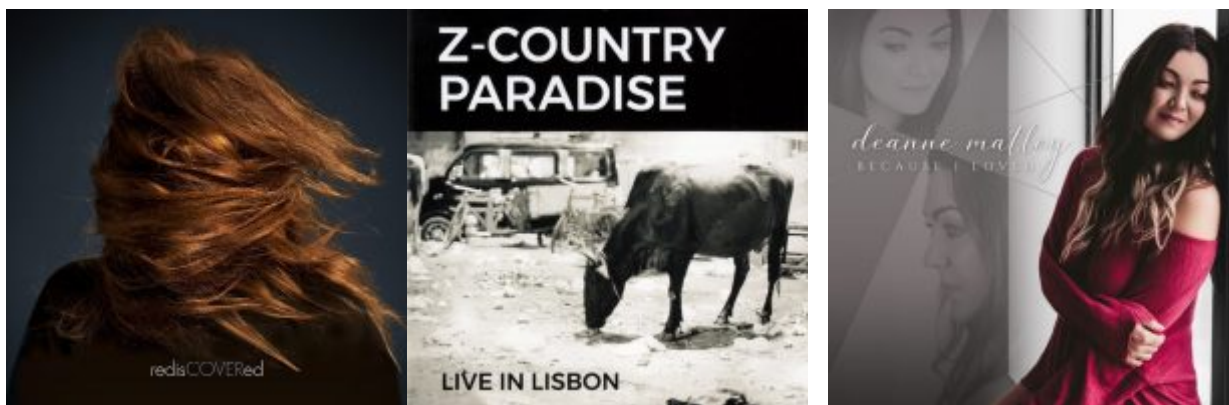
Jazz Para Ti se comenzó a emitir el martes 13 de febrero de 2018, Día Internacional de la Radio. Mail de contacto de *Jazz Para Ti* : jazzparati@tomajazz.com

HDO 416. Tres vocalistas: Judith Owen – Jelena Kuljic – Deanne Matley [Podcast]

http://www.ivoox.com/hdo-416-tres-vocalistas-judith-owen-jelena_md_26188065_wp_1.mp3

[Ir a descargar](#)

Tres propuestas en la que la voz de las cantantes toma un papel central suenan en la entrega 416 de HDO.

En primer lugar tres revisiones de temas absolutamente ajenos al jazz (y sumamente distintos entre sí, puesto que hablamos de Donna Summer, Justin Timberlake y Deep Purple) que aparecen en el recién estrenado *redisCOVERed* (Twanky Records) de la pianista y cantante **Judith Owen**: magníficas las revisiones en un disco muy bien producido que sirve para unificar, haciendo suyos, unos temas tan dispares...

Jelena Kuljic es la cantante del quinteto **Z-Country Paradise** que lidera el improvisador y creador **Frank Gratkowski**, y que completan **Kalle Kalima**, **Oliver Potratz** y **Christien Marien**. En *Live In Lisbon* (Leo Records), grabación realizada en la edición de 2016 del imprescindible festival lisboeta Jazz Em Agosto, esta formación deriva a terrenos del rock en la estructura de sus canciones (que toman las letras de personajes tan ilustres como Arthur Rimbaud o Charles Simic). pero magníficamente entroncados en los terrenos del jazz y la improvisación en el desarrollo de sus solos.

La cantante canadiense **Deanne Matley** publica *Because I Loved* (Autoproducido), la que es su quinta grabación. En ella desarrolla un pequeño tour-de-force como vocalista puesto que no sólo se mueve magníficamente por los terrenos del jazz (aspecto que se puede apreciar magníficamente en los tres temas elegidos en este programa), sino por los de la música pop.

Tomajazz: © Pachi Tapiz, 2018

HDO es un podcast de jazz e improvisación (libre en mayor o menor grado) que está editado, presentado y producido por Pachi Tapiz.

Para quejas, sugerencias, protestas, peticiones, presentaciones y/u opiniones envíanos un correo a hdo @ tomajazz . com.

Judith Owen: el trabajo de dar a los oyentes el permiso para sentir. Entrevista por Pachi Tapiz

La cantautora Judith Owen actuará el martes 3 de marzo en Bogui Jazz presentando *Ebb & Flow* en el primer concierto de una gira europea, en su único concierto en España. Tanto en esa grabación como en los conciertos le acompañan el baterista Russ Kunkel, el bajista Leland Sklar y el guitarrista Waddy Wachtel. Tres artistas que en su faceta de músicos de estudio presentan un impresionante currículum, ya que no sólo han grabado varios miles de discos, sino que han acompañado a artistas de la talla de Neil Young, Bob Dylan, Iggy Pop, Warren Zevon, James Taylor, Linda Rondstadt o Rod Stewart por nombrar a unos pocos. Pachi Tapiz entrevistó a la artista galesa por correo electrónico una semana antes de su concierto madrileño.

Pachi Tapiz: ¿Qué te provoca fluctuaciones (1)?

Judith Owen: La vida... Quiero decir que es así como lo veo todo. En un minuto es terrible, a continuación es maravillosa de nuevo, todo en un segundo. Y esa es la manera en que ha sido mi experiencia, una montaña rusa emocional. Cuando miro al mar pienso en lo mucho que me recuerda a esa cualidad de la marea de todas nuestras vidas, alejándose y volviendo. Todas las canciones de esta grabación reflejan esto. Hablan de la pérdida, pero también del gozo y de la profundidad del amor. Como dijo alguien alguna vez: sin los valles, ¡cómo podríamos ver las montañas!

Pachi Tapiz: vas a tocar en Bogui Jazz, uno de los mejores

clubs de jazz que hay en España. Te tengo que preguntar acerca de tus cantantes de jazz preferidos... y también acerca de tus cantantes favoritos del pop y del rock.

Judith Owen: El jazz ha ejercido una enorme influencia en mí, y quiero creer que mi estilo vocal tiene la libertad y la sensación de caminar por la cuerda floja que emanan de dicha influencia. Mi padre era un cantante de ópera en The Royal Opera House Covent Garden, pero tenía unos gustos inusualmente amplios, así que me expuso a todos los gigantes del jazz... [Frank] Sinatra, Ella [Fitzgerald], Sarah Vaughan, [Duke] Ellington, Oscar Peterson, así como al Rhythm & Blues, al Gospel, a la música brasileña... la lista seguiría y seguiría. Así que recuerdo claramente cuando era una niña ir en el coche con mi familia cantando a pleno pulmón esos grandes temas de jazz, así como también canciones de Aretha Franklin, Ray Charles... Crecí empapándome de música clásica, así como del folk galés y de todo lo que te mencionaba antes. Esto hizo que me diera cuenta bien temprano que nunca sería una esnob musical. Todo es música, y si te llega, ¡es buena música!

Pachi Tapiz: ¿Por qué has elegido para tu nuevo CD y tus conciertos a unos músicos tan importantes como el baterista Russ Kunkel, el bajista Leland Sklar y el guitarrista Waddy

Wachtel?

Judith Owen: Bien. Ocurre que otra de las canciones que solía cantar en el coche era la versión de James Taylor de "How Sweet It Is" y fui atrapada instantáneamente por su voz y estilo. Canciones como "Fire and Rain" fueron mi primera introducción en el arte del cantante – compositor "confesional", que ha tenido una gran influencia en mí y en mis canciones, del mismo modo que me influyeron los músicos que tocaron en esas grabaciones y ayudaron a crear ese sonido. Así que cuando mi padre falleció en 2012 y estaba escuchando música, como siempre hago, para que me ayudase a volver a la vida, es cuando decidí hacer algo realmente especial y catártico... un regreso a mis recuerdos de infancia y a la música nacida en los años 70 en la escena de Laurel Canyon.

Así que pedí a mi nuevo amigo Leland Sklar si creía que esa gente haría esa grabación conmigo y afortunadamente ellos quisieron hacerlo. Creo que supieron desde la primera escucha de las canciones que era el tipo de material con el que les habían salido los dientes, y gracias a esto y a su infinito amor por este género, el proceso de grabación se convirtió en una de las experiencias en estudio más naturales y con menos esfuerzo que he tenido nunca.

Pachi Tapiz: El concierto de Madrid será el primero de una gira Europea. ¿Qué vais a interpretar en estos conciertos? ¿Será fundamentalmente un repertorio centrado en tu último disco o vas a tocar algunos temas nuevos?

Judith Owen: Acabo de terminar la grabación de otro puñado de canciones para mi próxima grabación, aunque las voy a dejar calentitas y a buen recaudo durante un tiempo. Así que el concierto de Madrid será realmente un show *Ebb & Flow* con algunas canciones de mi repertorio anterior. Creo que tengo que presumir de estos tipos tan increíbles, así que me voy a concentrar en el álbum que los reunió en el estudio después de más de quince años.

Pachi Tapiz: Además de cantante, eres compositora. La mayor parte de las canciones de *Ebb & Flow* son creaciones tuyas. Cuando compones esas canciones, ¿hablas de tus experiencias personales?

Judith Owen: Total y completamente. Soy una escritora de canciones personales y emocionalmente honestas, que tratan de las cosas que todos experimentamos pero que no siempre podemos expresar. Escribo canciones acerca del amor, de la pérdida, de la esperanza y de la lucha humana, aunque son cosas que cualquiera podría contar. Creo que mi trabajo como escritora es dar a los oyentes el permiso para sentir. Es cuestión de compartir. No hay nada mejor que cuando alguien viene a verme después de un concierto y me dice: “podrías

haber estado hablando acerca de mí". Si puedo hacer que alguien se ría o lllore, o ambas cosas, entonces es que he hecho mi trabajo.

Pachi Tapiz: En el disco seleccionaste un par de versiones. "In The Summertime", el éxito mundial en los 70 de Mungo Jerry, y el tema de James Taylor "Hey Mister, That's Me Up On The Jukebox", que está en la grabación que contiene la fantástica canción de Carole King "You've Got A Friend". ¿Por qué elegiste esas dos canciones tan distintas?

Judith Owen: Lo primero de todo, decirte que TODO EL MUNDO ha tocado "You've Got A Friend". Así que, honestamente, ¿cómo se puede mejorar la canción de Carole King o esa versión? En segundo lugar, me gusta coger canciones que se pueda decir que son inusuales para que yo las versionee. Hasta la fecha he reinventado "Smoke On The Water", "Eye Of The Tiger" y "Black Hole Sun" por nombrar a unas pocas. Todas están muy alejadas de mi estilo, pero es enormemente divertido tocarlas... Cogiendo esas canciones tan masculinas y dándoles una nueva perspectiva sexi y femenina.

Así que cuando volví al Reino Unido después de grabar el álbum

hice un concierto de temática veraniega. Teniendo la mente en un estado "Laurel Canyon" pensé que debería coger esas canciones machistas de los 70 no políticamente correctas, ¡y darles un tratamiento a lo Joni Mitchell! De esa manera les di una vuelta e hice que "In The Summertime" tratara acerca de una mujer felizmente casada mirando a los chicos en la playa y recordando su juventud y el tiempo pasado. Esa es la cuestión acerca de versionear canciones. Una las tiene que hacer suyas, como si las escribieras. De ese modo nunca son un karaoke.

"Hey Mister, That's Me Up On The Jukebox" fue una sugerencia de Russ Kunkel. Había preguntado a los chicos qué canciones menos conocidas de James Taylor debería versionear, e instantáneamente me dijo "'Mister..'. ¡Jude, tú lo conoces todo acerca de la depresión!". Y tenía razón. Esta fue una canción escrita por James Taylor en la cima de su carrera, aunque era claramente la experiencia de un hombre deprimido que no podía sentir nada positivo y continuaba sintiéndose aislado y solo. Me he sentido de esa manera muchas veces en mi vida, a pesar de que estoy contenta de decir que nunca más. Saber eso me permite hacer esa canción mía y cantarla como una mujer que ha estado allí y ha vuelto, y que finalmente está presente y agradecida de sentir y conocer el gozo de esa experiencia compartida.

Texto: © Pachi Tapiz, 2015

Fotografías: © Twanky Records, 2015

Agradecimiento a Arturo Mora Rioja: "Huir del texto origen para buscar el sentido en el texto destino, esa es la meta de los estudios de traducción modernos"

Judith Owen

en concierto
acompañada de los legendarios músicos
LELAND SKLAR (bajo), **WADDY WACHTEL** (guitarra)
y **RUSSELL KUNKEL** (batería)

"One of the albums of the year" – THE INDEPENDENT
"Cleverly crafted" – SUNDAY TIMES
"Potent throughout" ★★★★★ – DAILY MIRROR
"Classy" ★★★★★ – Q MAGAZINE

MADRID, Martes 3 de MARZO · 20:30 hrs

Sala Bogui Jazz

C/ Barquillo, 29 esquina C/Piamonte

Entradas a la venta en www.bogui.es
Anticipada 9€ | Taquilla 12 €

BOGUI
JAZZ

photo © Sue Flood

JUDITHOWEN.NET OFFICIALJUDITHOWEN JUDITHOWEN

Notas:

(1) Intento de juego lingüístico con el título de la grabación *Ebb & Flow*, que se puede traducir como fluctuaciones.