

Gabriel Sopeña, con tan sólo su guitarra acústica, su buen dominio del escenario, su comunicabilidad y sus canciones ofreció un memorable concierto.

Gabriel Sopeña nació en Zaragoza en el año 1962. Su carrera musical comenzó al colaborar con el histórico grupo zaragozano "Más Birras", liderado por su gran amigo Mauricio Aznar, primer grupo de rock and roll en Aragón. En 1988 montó su primer grupo, llamado "Ferrobos". Más tarde, con su compañero y amigo Jesús Trasobares montó un nuevo grupo llamado "El Frente". Fue en esta época cuando Gabriel le hizo llegar una cinta a Loquillo. Por aquel entonces todavía no se conocían. En esta cinta había una canción titulada "Brillar y brillar" que Loquillo, sin dudarlo, grabó en el disco *Hombres*. Comenzaba así una larga colaboración que, afortunadamente, todavía hoy mantienen. En 1996 puso música a doce poemas de Mari Pau Domínguez y grabó el disco libro *Universo en Ciernes*, con canciones cantadas por conocidas voces del panorama nacional. En 1997 grabó su primer disco en solitario, *Mil kilómetros de sueños*, recuperando viejas canciones y grabando otras nuevas. En 1999 graba el disco-libro *Orillas*, en el que adapta 13 poemas escritos (y cantados) por mujeres. En el año 2000, con motivo del nombramiento por parte de la UNESCO de Zaragoza como sitio emblemático de la cultura de paz, Gabriel graba el disco-libro *Una ciudad para la Paz*, otro nuevo trabajo de poesía, un total de doce poemas sobre la paz musicados por Gabriel y cantados por María José Hernández, Ludmila Merceron, María Pérez y Elena Rubio.

[MÚSICO, PROFESOR, POETA, CANTAUTOR, ROCKER... Gabriel Sopeña en el homenaje a Amelia y Juan Manuel

Pilar Villarroya, Olga Estrada y Rosa Pérez.
Fotografía: Javier Alquézar Medina

C] **Celan:** Nos ha resultado curioso descubrir que eres un polifacético nato: poeta, ensayista, músico, profesor, compositor...

Sopeña: Soy una persona bastante discreta en este sentido. Se pueden cambiar muchas cosas desde lo que haces, ya sea desde las tarimas de la universidad, los escenarios, los centros de estudios o las escuelas de música como ésta. Una cosa tan chiquitita como un libro te puede cambiar la vida. Si tienes inquietud, te gusta la vida, te gusta vivir en este planeta, crees que un mundo mejor es posible y te sientes capaz de conseguirlo, una cosa te lleva a la otra y tienes suficiente pudor para pararte en las disciplinas donde mejor te desenvuelves. En mi caso, el denominador común de todo es que soy, profunda y básicamente, un escritor.

Celan: ¿Cuántos libros tienes publicados en este momento?

Sopeña: De poesía tengo dos y de ensayo, tres o cuatro, no sé, unos cuantos. Pero creo que todo concurre en el mismo lugar: interesarte por las personas y tener algo que comentar, las ganas y la preparación para hacerlo.

C: Hoy en día, un cantautor todavía tiene muchas cosas que reivindicar y denunciar. Los que llevamos toda la vida escuchando cantautores nos damos cuenta de que hay temas de hace 20 años que todavía hay que seguir cantando. ¿Qué cosas trabajas en tus canciones, en este momento?

S: Ya no es tanto por qué cantas sino en qué actitud cantas. Esta noche cantaré un poema de Gabriela Mistral titulado "La Luz" porque siempre que se habla de poetas chilenos viene a la mente Neruda, pero, éste es varón y tiene una historia tremenda, en cambio, Gabriela Mistral tiene una tumba chiquitita y es la única mujer de habla hispana que ha conseguido un premio Nóbel y tiene una estatura moral tremenda. Eso ya es un acto de reivindicación. Yo soy blanco, varón y del primer mundo, y tengo que ser negro, mujer y del tercer mundo, hay que atravesar el espejo y cantar en la medida de lo posible desde ese punto de vista, que resulta difícil pero es el ejercicio que tienes que hacer en cualquier oficio. Ahora van a lapidarse a otra mujer en Nigeria, hay detalles todos los días y hay que plantearlos. Las lentejuelas están bien, y los concursos obsoletos como Eurovisión también, siguen siendo el mismo coñazo de siempre, por más que el PP se empeñe, pero eso no es un fin, es una cosa pasajera que

tiene un momento y morirá; aunque las grandes inquietudes de las personas se siguen planteando hace muchos años y son las que mantienen cohesionado a este planeta: el amor y el desamor en todas sus grandes facetas. Si amas, seguramente puedes hacer lo que quieras.

C: De los adolescentes de aquí, seguramente, no vendrá casi ninguno, salvo algún conocido de José Manuel, en cambio, si hubiese venido alguno de "Operación Triunfo" no hubiésemos podido entrar por la puerta, ¿cómo se llega a estos chicos? Tus canciones y tus poemas, ¿van dirigidos a ese público?

S: El primer disco de poesía que yo musicé para Loquillo, *La vida por delante*, tenía poetas que no conoce ni siquiera la gente mayor, Antonio

Gamoneda, por ejemplo. El disco iba a fracasar seguro. Pues fue disco de platino, es decir, 100.000 personas conocen a Antonio Gamoneda gracias a ese disco, o a Gil de Biedma, por ejemplo. Estamos en un mundo en el cual los medios de comunicación son muy importantes. Yo tengo público desde 18 hasta muchos más años. Si los medios de comunicación hurtan los puntos de referencia de los jóvenes es muy difícil demostrarlo evidente. Si hay una uniformización del gusto como la que se está planteando, si hay unas expectativas tan pobres para la juventud, si se está vendiendo falsamente esa educación (estoy hablando del reciente concurso, que está hundiendo cualquier tipo de creatividad en España, y lo que no entiendo es como hay gente progresista que está en ayuntamientos y que es capaz de contratar eso), es el enemigo a abatir. ¿Cómo se les llega? Dándoles puntos de referencia, por ejemplo, vosotros lanzáis una revista. Decirlo ya es una forma de luchar contra esto. Es un mal que se ha generado desde hace muchísimos años, las compañías de discos sólo han orientado el mercado a un tipo de producto, y, ahora, el monstruo de Frankenstein que han creado, llamado "Operación Triunfo", les está devorando a ellas. Ya no hay ningún otro artista que venda, por lo tanto las compañías dicen: "Hemos creado un monstruo que nos está matando a nosotras mismas". Eso les hundirá porque, ¿quién ha ganado ahí? ¿Qué se puede pensar de un concurso en el que se vota por teléfono? ¿Quién gana?: Telefónica, una empresa altruista, como todo el mundo sabe. Por otra parte, este tipo de sociedad es falaz, porque lo que por una parte pretende es demostrar que, por ejemplo, un chico que está en un andamio y que tiene una voz absolutamente impersonal, lo que tiene que hacer es aprender a vivir y a mirar. A

Leocadio Marín dirigió al público unas emocionadas palabras en homenaje y recuerdo de sus compañeros sindicales Amelia y Juan Manuel.

mi ese chico no tiene nada que decirme, es una voz, es como una modelo que se pone un trapo, es una percha. A lo que me refiero es a que, en el fondo, lo que nos están diciendo es: "Mirad estos chicos, qué majos que son en comparación con la juventud que no sabe a dónde va". Eso es una gran falacia, lo que yo observo en mis alumnos es que son gente muy desengañada porque no se les da unas alternativas, gente, a la cual, si le enseñas un camino, abre una puerta y mira, y si le interesa entra y si no, pasa y la deja atrás, pero antes, el conjunto de la sociedad tiene que indicarles dónde están las puertas. Pero, ¿cómo se entera un chico de 17 años de quién es Fela Cuty, Shalif Keita, Ture Kumda...? Yo los conozco, ¿por qué no los pueden conocer ellos? Porque yo tengo herramientas acumuladas durante años que me permiten buscarlos, tengo la inquietud para buscar y sé dónde tengo que ir a buscar. Quizá tenga poca información, pero tengo más sabiduría. Ellos, en cambio, tienen mucha información y se les enseña poca sabiduría. En Agosto estuve cantando en el Lincoln Center, había 6 chavales en el teatro de la ópera. Los tendrías que ver hablando en el pequeño conservatorio que tienen allí, ¡qué chavales! Aquí, en lugar de Lincoln Center hacen "operaciones triunfo" y, por supuesto, hay una ideología de encefalograma plano que borra cualquier inquietud, pero en fin, la historia es poderosa, cuando se toca fondo se sube, y esto ha tocado fondo, y, evidentemente, no va a ningún sitio, no se puede montar un karaoke permanente y decir que eso es cultura.

C: Sabemos que estás trabajando en un proyecto con una escuela de ballet.

S: Eso es una cosa muy incipiente, es una conversación que tuve con un bailarín, cuyo nombre no voy a decir. Era algo así como hacer música para un espectáculo de coreografía, pero todavía no me siento capacitado. Para música de película sí. Ayer estuve acabando una, llamada *Los olvidados* de Buñuel de un director de Teruel que se llama Ángel Gonzalvo, y ha hecho bastantes cortos. Me gustó mucho porque es una película en la que participan también Aitana Sánchez-Gijón, José Luis Boraio, El Gran Wyoming, Alex de la Iglesia... es una película muy loca y muy interesante, pero para coreografía todavía no lo sé, aparte, si se busca en el libro Guinness de los records "peor bailarín del mundo" sale mi foto, es el don que no quiso darme el cielo. He hecho varias músicas para películas, siempre cortos, pero he de decirte que sí, me han propuesto un proyecto en Madrid, la música para un largometraje, *Bar entre México y los Monegros*, que es una cosa muy extraña, un proyecto que tiene connotaciones muy desérticas y me gusta mucho, sobre todo poéticamente.

C: Como poeta, aparte de compositor y musicar poemas, ¿tienes ahora mismo alguna cosa en mente o proyecto?

S: Sí, estoy terminando un libro muy parecido al de *La noche del Becerro*, porque *El cantar de los destierros* es un libro muy especial, un libro de prosa poética, una especie de gran canto de amor con connotaciones religiosas, como los grandes cánticos litúrgicos. Lo estoy terminando con los huesos de los poemas y las canciones que me traje de las últimas giras por América. No sé cómo lo titularé pero es más fragmentario, tiene poemas de lugares muy distintos y está dividido en cuatro partes, de las cuales tres tienen título y una no. Estoy terminándolo, porque tiene que salir enseñada.

C: Comentabas que *Mujeres de ambas orillas* era tu proyecto más querido, ¿piensas retomarlo?

S: Sí, además ahora estoy trabajando con María Creusa, una cantante brasileña. Estoy haciendo su siguiente disco, con temas de Caetano Belloso y otros autores brasileños. Le apetece mucho musicar poetas. A algunos de los poetas que me traje y quedaron fuera, como por ejemplo una poetisa portuguesa llamada Sofía de Mero, quiero darles salida en el disco de Norma Elena Gadea, una cantante nicaragüense. También algunas de las poesías de Gioconda Belli que quedaron fuera irán a parar a Norma Elena, o las cantaré yo mismo.

C: ¿Cómo surgió la idea de trabajar con Loquillo?

S: Yo soy más compositor y menos intérprete que Loco, porque él es básicamente un intérprete, y cuenta las cosas al estilo de un intérprete. Siempre que leo poesía estoy en el piano o con la guitarra, e intento extraer la música que me parece más apropiada para cada poema. Llegó un momento en el que había unos cuantos poemas que quería musicar, y un día, en Barcelona, hablando con distintas personas surgió la idea de agruparlos. Una noche, en Guinardó, en casa de Loco, se lo dije y me contestó: "Eso tenemos que hacerlo juntos". Y acepté, porque yo tenía las canciones y él tenía el tirón, si sacaba yo ese disco vendíamos 10.000 copias, y si lo sacaba Loquillo vendíamos 100.000, y así fue. Para mí Loco ha sido una persona muy importante.

C: Nos sorprende del disco-libro de *Universo en Ciernes* de Mari Pau Domínguez, la cantidad de gente que interviene y los dúos tan extraños que se forman, como por ejemplo entre Loco y Aute, Carmen Linares y Pedro Guerra...

S: Sí, es como Tintín y la mujer barbuda haciendo el amor. Tengo buenos amigos y procuro no ir con el orgullo por delante.

C: Y la idea de hacer estos dúos, ¿surgió al leer el poema? ¿Ya pensaste en las voces que lo iban a interpretar?

S: Sí, sobre todo el de Carmen y el de Pedro, porque Carmen era una mujer huracán y Pedro era un hombre remanso, era evidente que había que hacerlo. Sobre todo pasar de un estilo a otro dentro del tema, me parecía muy interesante, musicalmente. Pedro me dijo que estaba loco.

C: Y Aute también debió de pensar, ¿qué hago yo con el Loco? ¿No?

S: No, Aute es muy amigo, entonces dijo que bueno, él con el Loco, pues muy bien, que eran una pareja imposible, pero bueno. Estuvo muy bien, me lo pasé en grande haciendo aquello.

C: ¿Y poetas, especialmente aragoneses, que te interesen ahora?

S: Ángel Guinda es un poeta espectacular, de lo mejor que hay, es impresionante. Del panorama femenino me gusta mucho Magdalena Lasala. La gente de Aragón me interesa mucho, las denominaciones de origen, desde luego. Siempre que puedo procuro hacer cosas con gente de la tierra.

C: ¿Fernando San Martín?

S: Fernando San Martín es genial y me gusta mucho. *Antes del Hielo*, que es su último libro, es una maravilla. Es un pequeño librito con un formato precioso y muy bien editado, la gente andaluza le ha sacado un libro precioso. Y *Los ojos del domador* es un libro maravilloso, amargo y lúcido a la vez.

C: ¿Qué proyectos tienes?

S: Este año quiero hacer un disco en solitario; como cumplo 40, quiero que tenga 40 temas.

C: ¿Cuántos discos en solitario tienes?

S: Sólo uno, *Mil kilómetros de sueños*. Ese disco fue muy especial porque la compañía se empeñó en que hiciese temas que había escrito para otra gente y me hizo cantar alguna canción, como "Fácil de perder", que yo no hubiese metido nunca en ese disco.

C: ¿Tienes ya prácticamente preparado el otro?

S: Sí, tengo también un proyecto muy bonito. Hay canciones que dejamos de grabar Mauricio Aznar, antes de morir, y yo y me gustaría grabarlas porque al final de su vida volvimos otra vez a componer juntos, él pasó una temporada larga metido con "La Chacarera" y con la música popular. Al final volvimos a retomar la alegría de componer juntos y hay algunas canciones por ahí que me gustaría regrabar, o mejor dicho, grabar bien, porque las hicimos cantando con dos guitarras. Por lo demás, el proyecto más inmediato que tengo es cantar en Andorra, me hace muchísima ilusión que me hayáis invitado.

C: ¿Sueles hacer muchos acústicos tú sólo?

S: Sí, últimamente cada vez más, me interesa más llevar ese camino porque llega un momento en el cual todo me importa más que la música: las luces, los músicos que lleves, cuanta más gente mejor. Cuando fuimos a Nueva York la oficina había preguntado por mí, porque al Lincoln Center, aunque pueda parecer soberbio, la verdad es que no invitan a cualquiera, es una cosa muy especial que hacen en agosto, trajeron a 23 artistas de todo el mundo, nada más, y los eligieron a dedo por trayectoria.

C: Y a ti, ¿te conocían allí?

S: Sabían todo lo que había hecho. Incluso conocían cosas que a mí me costaba recordar. Tienen ojeadores en todo el mundo. Me dijeron que tenía que tocar solo, ya se suponía que sabía hacer cosas con músicos y con orquestas sinfónicas, me parece una gran filosofía. Solo puedo cantar en tu casa después de cenar, y debería poder cantar en un parque, aquí o ahí, o en el teatro de la ópera de Nueva York, y es lo mismo, es la misma persona, y la actitud es igual, hay poco que esconder: un tipo detrás de una guitarra. El que va a estar ahí, después, va a ser muy poco diferente al que va a estar aquí ahora con vosotros, sólo que claro, cuando estás ahí debe de haber un espíritu que te debe de tocar para que la cosa funcione, porque hay cosas imprevisibles cuando tocas con un piano o una guitarra, a veces corre más tu cabeza que tus dedos, o tu corazón que tu cabeza, entonces hay que juntar las tres cosas.

C: Te habrán dicho que lo del homenaje a José Manuel se hace porque él era un admirador tuyo.

S: Sí, cuando hablé con Javier (CCOO), que fue quien me invitó, le dije que iba encantado de la vida. Aparte, Andorra me gusta mucho. Hace unos días, la cantante nicaragüense me decía que donde más detectaba el primer mundo -porque ella viene de León, en Nicaragua, que es un mundo donde la revolución fue posible y fue arrasada- es en sitios como éste: pequeños, en los que hay una escuela de música, se puede proyectar cine, tienes una biblioteca donde los niños pueden leer, así que es un privilegio poder estar en este sitio. Hay que darle toda la vida, abrir la puerta y empujar a gente como vosotros, que tiene un centro de estudios. Andorra es un mundo muy dinámico. ■