

La llamada de socorro de

MERCEDES PEÓN

Desde las páginas de esta revista hemos visto nacer y crecer la música de Mercedes Peón, cuya trayectoria ha corrido paralela a la existencia de Interfolk. Su primer disco, *Isué* (Resistencia. 2000) fue toda una sacudida para nuestras músicas y ahí queda su presencia entre los diez discos más destacados de la última década (ver Interfolk 40). Desde entonces, la carrera de Peón se ha ido agigantando en alas de una original y brutal creatividad, anclada siempre en su gran conocimiento de la cultura tradicional gallega. Unánimemente reconocida allende nuestras fronteras, se ha convertido en una de nuestras "folkis" más internacionales.

Por Roberto Mezquita
Foto: Michal Jaskólski

Diez años más tarde llega su cuarto disco, *Sós* (Boa Do Fol, 2010), que se viene anunciando como un punto de inflexión en su carrera. ¿Estará Mercedes de acuerdo con esta afirmación? Os invitamos a descubrirlo.

Sin duda hay un antes y un después en tu vida tras aquel *Isué* de 2000. Cuéntame acerca de este cambio en lo personal y artístico.

El cambio más grande fue el decidirme a plasmar y vivir de mi creatividad junto al esfuerzo de enfrentarte a mí misma para expandirme. Dejar de lado la seguridad económica (televisión, clases, etc.) y tener fe absoluta en lo que sentía, en las melodías y arreglos que se me precipitaban en mi imaginación, llenas de colorido, de fuerza, sin atender a lo establecido. Tenía una parte abandonada en la intimidad de mi ser y llegó un momento que no me quedó más remedio que abrir la puerta y dejarla salir. Personalmente es liberador,

cachito de algo, y mis "algos" los creo con sonidos acústicos. Otra característica de mis producciones es que lo electrónico está tratado desde un punto emocional y se acaba acercando a lo acústico.

Se oyen voces que dicen que *Sós* representa un punto de inflexión en tu carrera. ¿Tendría todo ello que ver con esa necesidad tuya de ir siendo más y más dueña de todos los procesos que giran alrededor de tu música y que en este caso te han llevado a producir *Sós* a ti solita?

Mi mánager y mi sello discográfico están convencidos de ese punto de inflexión. Es posible que sea así. Cada vez me cuesta más hacer canciones propiamente dichas. Estos últimos años, paralelamente con conciertos de *Sihá* (Discmedi 2007), el disco anterior, estuve produciendo y componiendo música para danza, concretamente un proyecto llamado *O Kiosco das almas perdidas* del Centro Coreográfico Galego, y también *Concerto desconcerto*, una composición electroacústica para el colectivo Entremans; o la banda sonora del largometraje documental *Liste*, pronunciado *Lister* de Margarita Ledo Andión. Todo ello seguramente me ha llevado a otros espacios conceptuales. *Sihá* es un disco que ya medio dejaba ver esa tendencia, y que creo que es el responsable directo de que fuera convocada para participar en obras multidisciplinarias.

¿Sigue siendo importante para ti, después de diez años y cuatro discos, recrear con tu música esa sensación de tribalidad con la que afrontaste *Isué*?

Entonces era mucho más joven. Sigo teniendo esa faceta energética pero no tengo ya la necesidad.

"*Sós*" es una llamada de socorro y significa "solos", pero seguro que aglutina muchas más asuntos a su alrededor.

El título viene del Código Morse y por eso está escrito de esa manera en la portada. También significa "solos" en gallego, y tiene un eco evidente para alguien de Argentina o Uruguay. Esos significados (y otros más) pueden convivir sin estar unos por encima de los otros, como si fueran capas. El hilo conductor del disco está representado por sonidos que pueden parecer no musicales, como el rumor del agua, palabras dichas en diferentes idiomas... pero que tienen su espacio perfectamente definido y que participan esplendorosamente en el transcurrir del disco. Ese título sonoro, universal y mecanizado representa cada uno de los momentos que puedan sugerir algo singular, o tal vez sean diez señales, una por cada tema. O diez toques de atención. Me gusta imaginar otro título en gallego: "valédeme", que literalmente querría decir "valedme", "ayudadme". Es totalmente revelador y viene al caso. Todo gira, hacia delante, hacia arriba pero también con forma esférica, dejando huecos para lo nuevo...Sistémico.

Se diría un trabajo intenso, dramático, oscuro, con apenas alguna pinceladita de color.

Tienes razón. Es intenso. Para mí está lleno de realidades complejas compuestas de sencillez, fuerza, reivindicaciones, enfados, ironía y mucho humor. Se vuelve tierno y acaba con el deber cumplido. Es una historia completa y fragmentada. Las composiciones partían de espacios visuales (me atrevería llamarlos cinematográficos) que iban surgiendo en mi cerebro.

"*Elas*" me resulta uno de los temas más profundos del disco. Parece relatar una experiencia tuya en Marruecos y eso me recuerda cómo ya en *Isué* hablabas de cierta relación entre las pandereteiras y las mujeres magrebíes que cantan, bailan y tocan el pandero.

Hace 10 años costó mucho catalogar *Isué*. Se empezó a comparar tanto con África, que tuve que razonar dónde podría encontrarse esa similitud, pero no lo argumentaba

para justificar ese primer disco tan querido. Lo que cuento en "*Elas*" es una historia real. Hace dos años hice una gira por Marruecos y en Rabat compré un pandero (a un vendedor bereber, por cierto). Me puse a tocar allí mismo y las gentes del zoco empezaron a acompañarme de manera natural con lo que tenían a mano o haciendo palmas o golpeando en el suelo, mientras yo cantaba "Elelé" (un tema de *Isué*). Me acompañaba un periodista que se quedó con la boca abierta, pues de pronto estábamos cantando juntos los hombres de los puestos y yo.

Al día siguiente bajé del autobús en Casablanca buscando el Instituto Cervantes para comer. Yo iba en manga corta y con mi cabeza rapada. En ese momento me crucé con una mujer con *hiyab*, de mirada tan intensa que como digo en esa letra, parecía "...que el tiempo se paraba, que volvía al pasado, que yo también soy del Sáhara y me veo a caballo junto a otras mujeres, mientras el viento suena... que tengo memoria... de toda juntas una por una, de que no somos ni una ni tres somos toda a la vez, sonriendo, haciendo palmas..." Es cierto que la música bereber es muy similar a las "ribeiranas" (las muñeiras más animadas y de figuras más difíciles, donde la mujer no tiene que seguir necesariamente los pasos del hombre) y que la manera de juntarse que tienen las mujeres aquí y allí también es muy parecida. Pero finalmente todo esto que cuento y musico. No son sino mis vivencias, intuiciones, reivindicaciones, elucubraciones...

En "*Derorán*" afirmas que, para una mujer, tanto el hecho de desnudarse como el de cubrirse resulta en realidad una decisión ajena y patriarcal. ¿Qué le queda pues a una mujer que está obligada a sufrir esas coyunturas?

Le queda todo y eso es justo lo que dice la canción. Si estás por encima de eso, no te afecta. Te puedes rapar la cabeza o no salir de casa, o ser camionera, física, modelo, ingeniera naval, ama de casa o música. Pongo de manifiesto una realidad que todas y todos conocemos y que sufrimos tanto mujeres como hombres. Estamos alimentando bipolarmente una situación de poder en la que las mujeres (da igual de que país), son las que deben guardar la estética y la ética de cada cultura. Claro que también hay excepciones y culturas que son matrilineales (la relevancia de la consanguinidad paterna desaparece) o donde la poligamia es femenina.

"*Falar mellor*" me recuerda en su letra a "*De seu*", esa canción de *Isué* en la que reivindicabas el uso de la lengua gallega.

Comparten temática. En "*De seu*" me refiero al idioma; y en "*Falar mellor*", a todo lo que surge del pueblo: a la manera de ser, al humor que se utiliza... Estoy demandando que no se hable tan a la ligera de Galicia y de nuestro imaginario. Y como siempre, es autocrítica, aunque algún político que otro podía revisar sus clichés con respecto a este tema.

"*Babel*" y "*Anacos*", siendo distintas, parecen hablar de lo mismo: de esa brutal división entre ricos y pobres.

"*Anacos*" (cachitos, desmembramientos) la provocó una performance de Roger Bernat en la que participé en el Radicals de Teatro Lliure de Barcelona. Sólo nos preguntaban cuestiones económicas y acabé en el medio de la plaza sin poder contestar con mi cuerpo (había que moverse según la respuesta), porque la cabeza me lo impedía. No había más que eso. No podía responder porque ya no entraba en ningún parámetro. Vuelve a ser una experiencia transformada en música. "*Babel*" está colocada en el disco a propósito detrás de "*Anacos*" y en ella sucede una interacción de amigos diciendo lo que quieren en el idioma que quieren. Así se va creando una obra electroacústica vocal sobre una base electrónica con el noventa y nueve por ciento de los sonidos acústicos. Lo que aparece de la temática de "*Anacos*" es mi manera de organizar y hacer convivir, cinco temas distintos que se plantean; la mayoría al azar.

Foto: Janite

¿Cuál es la historia de "*Sao Paulo*"?

Es un paseo por la ciudad con grabadora en mano. Mis ganas de entenderla y de mezclarme. Las declaraciones o actos en portugués los fui recogiendo en directo. Después, en casa, fui creando un espacio sonoro hasta conseguir lo que pretendía: ir abriendo puertas a lugares sorprendentes para llegar al mismo lugar de partida. Armonías precisas, llenas de emoción, cruzándose con sonidos más o menos agudos, creando una atmósfera delicada y por momentos tirante o tensa.

Aparte de lo musical, ¿cómo serán los directos de *Sós*?

Tendrá un sonido contundente. Todos los matices del disco estarán presentes en un directo nuevo contemporáneo e innovador.

¿Qué música escuchas en tus momentos más relajados y caseros?

Para estar relajada no escucho música. Le dedico tantas horas al día que necesito descansar. Estoy arreglando mi tocadiscos. Volveré a escuchar a Janis Joplin, a Björk, o el que me regaló Fátima Miranda (con éste sí que no voy a descansar nada, hay que estar atentos)

Precisamente para terminar, había pensado lanzarte los nombres de algunos artistas para que me dijeras lo primero que se te venga a la cabeza y curiosamente la primera de mi lista era Björk.

Referente en el mundo pop. Mágica y creativa. Marca tendencia.

Mairi Boine.

Impresionante intérprete.

Afrocelt Sound System.

Creadores de ambientes con bases poderosas

Spiritu 986.

Grupo fresco. Para bailar.

Shooglenifty.

Música desenfadada y positiva

Milladoiro.

Histórico referente en Galicia. Grupo folk por excelencia

Capercaillie.

Muy buenos. Gente encantadora.

Xosé. Manuel Budiño.

Gran compositor y productor. El mejor "gaitero".