

Julia Sabaté

Pompen of verzuipen

Het moet een soort record zijn: de Spaanstalige electropop-act Julia Sabaté stond tijdens ESNS maar liefst vijf keer op het affiche. Vijf! Overall waar je keek, doken ze op: zangeres Julia Sabaté, gitarist-toetsenist Koen Hermans, drummer Ruben Sieben en hun propvolle bus met gear en kabels.

Tekst: Stijn Gruisen

Jullie maken met z'n drieën muziek onder de naam van Julia. Hoe liggen de verhoudingen binnen deze act?

Koen: 'In principe doen we alles echt met z'n drieën; van het schrijfproces tot de productie en de vertaalslag naar live. Het voelt heel goed om dat hele proces mee te maken. Op die manier zijn de songs echt van ons drieën.'

Ruben: 'De teksten worden wel volledig door Julia geschreven. Dat is deels omdat wij natuurlijk (nog) niet zo goed Spaans spreken, maar we vinden het ergens ook wel heel fijn zo. Die teksten zijn echt van haar, heel persoonlijk en puur. Dat is belangrijk voor een artiest, denk ik. Dat je je eigen verhaal kan vertellen.'

Hebben jullie een specifiek recept voor het schrijven van jullie songs?

Ruben: 'Niet per se. Soms beginnen we helemaal blanco met z'n drieën, maar soms heeft Julia ook al een preproductie liggen. Koen en ik pikken daar dan één dingetje uit dat we vet vinden, en de rest schrappen we.

Met dat ene lijntje gaan we aan de haal. Dat is een heel leuke manier van schrijven, en Juul staat daar ook echt voor open. Op deze manier kunnen we alle drie onze artistieke visie kwijt. We zijn heel open minded in het maken van muziek, en we hebben ook echt allemaal een verschillende achtergrond. Daardoor verandert onze aanpak ook steeds.'

Kun je wat meer vertellen over die verschillende achtergronden?

Ruben: 'Ik heb heel lang alleen maar in de jazz gezeten. Van die hele moderne free-jazz, best wel heavy. Tegelijkertijd ben ik ook een groot fan van Bon Iver en The 1975, dat is weer totaal iets anders. En hiphop vind ik ook waanzinnig; daarin vinden Koen en ik elkaar.'

Koen: 'Ik begon ooit met gitaarbands, Red Hot Chili Peppers en zo. Op een gegeven moment ging ik beats maken, en toen ontdekte ik hiphop.'

Julia: 'Ik zat vroeger in het nationaal kinderkoor. Daar zongen we dingen als

Mahler, en ik heb ook jarenlang viool gespeeld. Superklassiek dus, maar ik hou ook enorm van popmuziek, vooral alternatieve popmuziek. De afgelopen jaren heb ik heel veel inspiratie gehaald uit James Blake. Alabama Shakes vind ik ook geweldig. Ik hou van die productionele dingetjes waarbij je denkt: wow, wat was dat? En dat je dan terugspoelt om het nog een keer te luisteren.'

WARMTE

Jouw Spaanse achtergrond lijkt me ook belangrijk voor jullie sound, Julia. Heb je altijd in het Spaans gezongen?

Julia: 'Nee, zeker niet! Ik heb heel lang in het Engels geschreven. Op een gegeven moment stapte ik over op Spaans en dat voelde heel goed. Ik voelde een sterkere connectie met mezelf. Ik ben half Nederlands en half Spaans, dus die taal komt bij mij echt van binnen. Het is de taal van mijn moeder en ik kan me er artistiek het best in uiten. Het komt er daarom ook

natuurlijker uit, in plaats van dat ik mezelf een Engels of Amerikaans accent moet aanleren. Daarnaast is het voor mij ook de manier om een brug te bouwen naar Spanje. Om dichterbij mijn Spaanse wortels te komen en die warmte te voelen. Daar heb ik echt behoefte aan. En natuurlijk om vaker in Spanje te kunnen zijn voor werk!'

Dat lukt aardig! Jullie hebben al verschillende Spaanse shows achter jullie naam.

Julia: 'Klopt! Dutch Music Export nodigde ons uit om een paar keer in Spanje op te treden. Dat was zó tof. BIME Festival in Bilbao was echt een van de hoogtepunten van ons jaar.'

Ruben: 'Het was heel mooi om de reactie van het Spaanse publiek te zien. In Nederland reageren mensen ook enthousiast, maar niet iedereen kan de teksten natuurlijk verstaan. In Spanje verstaat iedereen opeens wat je zingt. Dan moet het wel binnenkomen, en gelukkig gebeurde dat ook. We werden meteen gevraagd om nog een show te spelen in Barcelona, in de Sala Apolo, om de ►

'Waar ik het meest naar uitkijk, is nieuwe muziek maken!'

hoek bij het huis waar Julia is opgegroeid. Daarna werden we weer uitgenodigd om tijdens Eurosonic bij The Spanish Wave te spelen, een soort showcasepodium voor Spaans talent. We mogen Spanje vertegenwoordigen op Eurosonic! Dat is heel humbling.'

Hoe krijgen jullie - ondanks de taalbarrière - het Nederlandse publiek toch mee?

Koen: 'Het Nederlandse publiek mag de woorden dan niet verstaan, ik krijg toch altijd het gevoel dat ze het begrijpen. Door de emotie die Julia in haar performance

'Door onze Ableton set-up hoeven Koen en ik onze elektronica helemaal niet aan te raken; alles gaat automatisch'

legt en de muziek die dat gevoel ondersteunt, komt het toch binnen.'

Ruben: 'We proberen het publiek echt mee te slepen in onze liveshow. Die staat van begin tot eind vast en we werken met clicktracks, backingtracks en Ableton. Zo willen we een totale ervaring creëren, die verder gaat dan alleen maar liedje-stop-liedje-stop. Op die manier proberen we een connectie met het publiek op te bouwen. We willen dat mensen naar buiten lopen en denken: "Wow, dit was een échte show".'

STRESSVOL

Hoe moeilijk is het om zo'n strak geregisseerde show voor elkaar te krijgen met z'n drieën?

Ruben: 'Het is wel echt pompen of verzuipen. Vanaf minuut 1 tot minuut 45 moet

je voor honderd procent gefocust zijn. Als je een minuutje niet oplet, weet je zeker dat er iets misgaat.'

Julia: 'Podia zijn er ook niet altijd op voorbereid; dat kan wel stressvol zijn. Ik weet nog dat we een heel belangrijke show moesten spelen in Madrid, op een pieklein podium. Volgens mij dacht de geluidsman dat we een soort jazztrio waren of zo. Toen hij onze propvolle bus met gear zag aankomen, werd hij helemaal gek. *He lost it.*'

Ruben: 'Tegenwoordig treden we ook alleen maar op als we ons eigen team mogen meenemen. We hebben supergoeie mensen om ons heen waar we blind op vertrouwen. Als zij zeggen dat het goed komt, weten wij dat we ons geen zorgen hoeven te maken; al zien we die kleine subs natuurlijk zelf ook wel staan, haha! Als we eenmaal op het podium staan, willen we ons helemaal kunnen concentreren op muziek maken. Door onze Ableton set-up hoeven Koen en ik onze elektronica helemaal niet aan te raken. Alles gaat automatisch. Met al die technische dingen willen we tijdens het spelen ook helemaal niet bezig zijn, al denken we er vooraf natuurlijk goed over na.'

Koen: 'Daarom moeten we selectief zijn in de podia waar we willen staan, omdat het wel moet voldoen aan onze technische eisen. We moeten ons puur kunnen focussen op het spelen, terwijl we tegelijkertijd zeker weten dat alles werkt. Alleen dan komt onze muziek het best tot z'n recht. Daarom kunnen we niet zomaar in het café om de hoek gaan staan.'

Julia: 'Dat zou een ramp worden.'

Is dat ook waarom jullie niks aan het toeval overlaten? Omdat jullie geen genoeg nemen met minder dan het allerbeste?

Ruben: 'Precies. Als je zo veel uren, weken en dagen in een project stopt, wil je ook dat het perfect uit de verf komt. Dan kan het nog steeds je ding niet zijn, maar aan de kwaliteit van de liveshow mag het niet liggen. Die moet staan als een huis.'

Vinden jullie niet dat spontaniteit in een show ook een charme heeft? De mogelijkheid dat er in het moment iets onverwachts en magisch kan ontstaan?

Ruben: 'Dat kan bij ons ook wel! Er is nog steeds ruimte voor creatieve vrijheid *on the spot*, maar die momenten bouwen we bewust in. Aan het einde is er bijvoorbeeld even geen backingtrack; dan kunnen Koen en ik helemaal los.'

Koen: 'In zekere zin staat onze set ook niet helemaal vast. We blijven het op detailniveau vernieuwen. Zijn we een bepaald arrangement moe? Dan plannen we een repetitie en passen we het gewoon aan, de

volgende dag kunnen we het dan al live gebruiken. Dat vinden we heel fijn werken.'

Dat lijken me pittige repetities...

Julia: 'Met flink veel op- en afbouwtijd!'

Ruben: 'Gisteren hadden we nog een repetitie. We moesten een bus huren omdat we anders de backline niet meekregen...'

Julia: 'En toen viel ook nog de stroom uit!'

Koen: 'En dan kunnen wij helemaal niks meer, haha.'

Ruben: 'Gelukkig mogen we vaak het podium van Hedon in Zwolle gebruiken voor onze repetities. Daar kunnen we op hoog niveau onze show volledig uitproberen. Hedon is daarin erg supportive. Dat is heel fijn.'

KNALLEN

Jullie spelen in totaal vijf keer tijdens ESNS; hoe leven jullie toe naar die week?

Julia: 'Dat wordt wel een heel belangrijke week. En heftig ook: vijf shows in vijf dagen! Daar moet ik me goed op voorbereiden, mentaal én fysiek. Als een topsporter in aanloop naar een wedstrijd: veel sporten, gezond eten... Die aanloop ziet niemand, maar het is enorm belangrijk. We moeten daar gewoon kunnen knallen, alles geven. Na die week zijn we waarschijnlijk bekap, maar dat maakt niet uit. Hier doe je het voor. Die vermoeidheid hoort erbij.'

Ruben: 'Ik hoop juist dat we moe zijn, anders hebben we iets verkeerd gedaan! Als je op ESNS staat, wil je het allerbeste van jezelf laten zien, en om dat te doen moeten we keihard werken. We stoppen alles wat we hebben in deze act. Niemand van ons heeft er nog iets naast, omdat we hier helemaal voor willen gaan. En omdat we er voor honderd procent op vertrouwen dat dit voor altijd in ons leven zal zijn.'

Ruben Sieben, Julia Sabaté en Koen Hermans

Tussen de bedrijven door sluit Julia ook nog aan bij het Hybrid Music Vibes-panel van podium Effenaar in Eindhoven, om daar iets te vertellen over immersive technieken en AI. Op welke manier zijn jullie daarmee bezig?

Julia: 'We waren al een tijdje op zoek naar een manier om het publiek nog meer bij onze liveshow te betrekken, zodanig dat ze direct invloed hebben op wat ze gaan zien. Toen werden we getipt over Hybrid Music Vibes. Een traject van de Effenaar dat muzikanten de kans biedt om te experi-

'Paaspop is een mooie vervolgstap na ESNS: spelen op het eerste grote festival van het jaar'

menteren met nieuwe digitale technieken. Daar hebben we afgelopen jaar aan meegeedaan.'

Ruben: 'Effenaar koppelde ons aan Bureau Moeilijke Dingen: een groep designers die – de naam zegt het al – moeilijke dingen maakt met generatieve AI. Het gaat nog wel even duren voordat we ermee naar

buiten treden. Het is gewoon best ingewikkeld, AI. Als je zoiets doet, dan moet het heel goed zijn. Ik denk dat geduld een schone zaak is, ook in de muziekwereld. We willen dit eerst met onze eigen mensen uitproberen, en eraan blijven schaven totdat we denken: oké, en nu is het goed. In die fase zitten we nu. We zijn hard aan het onderzoeken hoe we het precies willen inzetten, maar de muzikanten worden sowieso niet vervangen!'

NOG VETTER

Trekken jullie daar de grens? AI in de show, maar niet in jullie muziek?

Julia (weifelend): 'Ja... Dat denk ik eigenlijk wel.'

Ruben: 'Mag je gewoon zeggen hoor!'

Julia: 'Ik heb ook al eens eerder gezegd dat ik absoluut niet gezien wil worden als "de nieuwe AI-artiest" of zoiets. Dat past niet bij ons. AI inspireert ons zeker, maar het is gewoon een kleur in ons pallet. Niet onze hele identiteit.'

Ruben: 'Ik denk dat het altijd goed is om je horizon te verbreden, vooral in het creatieve vak. Technologie biedt gewoon heel veel mogelijkheden, en ik denk dat er niks mis mee is om die te verkennen. Het menselijke aspect gaat echt niet verdwijnen uit onze act, dat vinden we veel te mooi. AI

kan misschien wel helpen om onze show nóg vijf procent vetter te maken.'

Wat zijn jullie plannen ná ESNS?

Koen: 'Op 12 januari komt onze derde single uit, en we staan op Paaspop! Dat is wel een mooie vervolgstap na ESNS: spelen op het eerste grote festival van het jaar.'

Ruben: 'Er staat ook een debuut-ep op de planning! Hoe en wanneer precies? Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Het is ook even afwachten wat er na Eurosonic allemaal op ons afkomt.'

Julia: 'Waar ik het meest naar uitkijk, is nieuwe muziek maken! Dat is zó lang geleden. We zien elkaar iedere dag, maar het was gewoon te druk om te schrijven. In februari en maart kunnen we eindelijk weer eens met z'n drieën de studio in om nieuwe dingen te maken. Ik kan niet wachten!' 🎧

LEES, LUISTER EN KIJK VERDER OP MUSICMAKER.NL

VIDEO Hybrid Music Vibes: Julia Sabaté discovers the possibilities of AI during live shows

VIDEO Julia Sabaté ESNS 2024 Noorderslag-concert

ARTIKEL ESNS-reportage

SPOTIFY 3 singles

RADIO Musicmaker Radio

Musicmaker.nl