PREMIOS ROLLING STONE EN ESPAÑOL VOL.1

Rolling Stone en ESPAÑOL

SEP-OCT 2023
RSE1023



DANNA

UNA HISTORIA DE METAMORFOSIS



Mil acentos, *UNA SOLA VOZ*



SUSCRÍBETE

es.rollingstone.com/suscripciones

* Promoción válida para edición impresa mensual en Colombia y México. Aplican términos y condiciones.

Rolling Stone En Español

CEO
Diego Ortiz

EDITORA EJECUTIVA	**Bibiana Quintana Pinilla**
EDITOR EN JEFE	**Ricardo Durán Paredes**
EDITORA GRÁFICA	**Cindy Johanna Morales Cristancho**
FASHION DIRECTOR	**Angélica Diazgranados**
EDITORA ASUNTOS INTERNOS	**Laura Vásquez Roa**
SOCIAL MEDIA MANAGER	**Valentina Sánchez Ramírez**
EDITOR DE CINE Y TV	**André Didyme-Dôme**
EDITORES DIGITALES	**Martín Toro Mahecha, Pablo Monroy López**
TRADUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO	**Francesca Quintero Bello**
REDACTORAS	**Melisa Parada Borda, Marcela Guerrero, Valentina Villamil**
DIRECTOR DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES	**Rodrigo Torrijos**
WEB MASTER	**María Camila Morales Cristancho**
COMMUNITY MANAGER	**Marina Morales Bernal**
CONTENIDOS AUDIOVISUALES	**Cristhian Lozano**
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	**Felipe Ceballos**
ASISTENTES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	**Estefania Farias y Vanessa Navari**
ASISTENTE EDITORIAL	**Patricia Guerrero Carrillo**
ASISTENTE GRÁFICO	**Santiago Sanabria**
ASISTENTES COMMUNITY MANAGER	**Heydi Paola Fuentes Torres y Renata Pandal**
COLABORADORES	**Juan Esteban Aristizábal, Phoebe Bridgers, David Browne, Juana Giaimo, Rob Sheffield, Simon Vozick-Levinson**

DIRECTOR DE EVENTOS Y PROGRAMACIÓN	**Alejandro Ortiz**
DESARROLLO DE NEGOCIOS LATAM	**Carlos Mario Quintana, Karla Barreda, Karime Narvaez**
DESARROLLO DE NEGOCIOS ESPAÑA	**Alejandra Melendez**
RELACIONES PÚBLICAS	**Sandra Calle**
ASISTENTE COMERCIAL	**Daniela García**

Rolling Stone Argentina

DIRECTOR EDITORIAL	**Daniel Flores**
EDITOR JEFE	**Sebastián Ramos**
EDITOR	**Humphrey Inzillo**
SUBEDITOR	**Martín Sanzano**
REDACTORA WEB	**Paz Azcárate**
EDITOR DE ARTE	**Alejandro López Mella**
EDITOR DE FOTOGRAFÍA	**Ignacio Arnedo**
REDES	**Ayelén Cisneros**

Tasty Media Latin

CHAIRMAN	**Diego Ortiz**
VICEPRESIDENTE & COO	**Bibiana Quintana Pinilla**
VICEPRESIDENTE DE INDUSTRIAS	**Alejandro Ortiz**
PRODUCTOR EJECUTIVO	**Juan Pablo Añez**
COORDINADORA FINANCIERA	**Ana María Bonilla**
ASUNTOS LEGALES	**Miguel Arango**
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	**Valentina Bonilla**
CONTADOR	**Edgar García**

Rolling Stone Headquarters

CHIEF EXECUTIVE OFFICER	**Gus Wenner**
EDITOR IN CHIEF	**Noah Shachtman**
DIGITAL DIRECTOR	**Lisa Tozzi**
CREATIVE DIRECTOR	**Joseph Hutchinson**
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY & DEPUTY CREATIVE DIRECTOR	**Emma Reeves**
PUBLISHER, EVP, HEAD OF GLOBAL BRAND PARTNERSHIPS	**Brian Szejka**
ASSOCIATE PUBLISHER	**Jessica Grill**

Penske Media Corporation (PMC)

CHAIRMAN & CEO	**Jay Penske**
CHIEF OPERATING OFFICER	**George Grobar**
MANAGING DIRECTOR, INTERNATIONAL MARKETS	**Debashish Ghosh**
ASSOCIATE VICE PRESIDENT, INTERNATIONAL MARKETS	**Gurjeet Chima**
ASSOCIATE DIRECTOR, INTERNATIONAL BRAND & PARTNERSHIP OPERATIONS	**Francesca Lawrence**

Jann S. Wenner
FOUNDER AND EDITORIAL DIRECTOR

Rolling Stone® is a registered trademark of Rolling Stone, LLC. ©2023 Rolling Stone, LLC. All rights reserved. Published under license from Rolling Stone, LLC, a subsidiary of Penske Media Corporation. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The name ROLLING STONE and the logo thereof are registered trademarks of ROLLING STONE, LLC, which trademarks have been licensed to TASTY MEDIA.

Editado y Publicado por Diego Ortiz para TASTY MEDIA Copyright © 2023 under license from Rolling Stone, LLC, a subsidiary of Penske Media Corporation. Todos los Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del material editorial de este número. El nombre ROLLING STONE y el logo son marcas registradas por ROLLING STONE LLC, cuya licencia ha sido concedida a TASTY MEDIA.

El material periodístico es de absoluta responsabilidad de sus autores. El contenido de la publicidad es responsabilidad absoluta de los anunciantes.

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Panamericana Formas e Impresos S.A., Bogotá, Colombia

ES.ROLLINGSTONE.COM
PUBLICIDAD: **rs@rollingstone.com.co**
SUSCRIPCIONES: **suscribase@rollingstone.com.co**

Publicación seriada de carácter científico o cultural.
ISSN No. 1794-0370.

Contenido

EDICIÓN 023
El pulso de la cultura

28

Danna
Una historia de metamorfosis

La cantante y actriz mexicana está en el proceso de abrazar la oscuridad, sanar heridas del pasado, transformarse y convertir lo sombrío en luminoso.

POR PABLO MONROY

52

Premios ROLLING STONE en Español

Algunas de sus grandes nominaciones en la música.

50 grandes álbumes colombianos del siglo XXI

Desde el pop y el rock gitano, hasta el death metal y la rasqa, pasando por el rap y la salsa; este es un repaso caprichoso y cronológico por algunos discos nacionales que vale la pena recordar [Opinión].

Página 38

The Mix

9 **Emocionalidad brutal**

La compositora y cantante chilena Francisca Valenzuela abre el alma en *Adentro*, un disco de separación introspectivo.

POR JUANA GIAIMO

20 **Juanes: 10 discos que me trajeron hasta aquí**

Una selección de álbumes que han marcado los caminos de grandes figuras.

POR JUAN ESTEBAN ARISTIZÁBAL

24 **P&R: Alicia Keys**

La estrella neoyorquina habla sobre su evolución como artista, sobre Chopin y Beethoven, además de reflexionar sobre racismo, feminismo y la cultura latina.

POR RICARDO DURÁN

Reviews

Música

57 **Olivia Rodrigo**

Guts es un álbum ingenioso y enojado, con sus canciones más ambiciosas, íntimas y caóticas hasta la fecha.

POR ROB SHEFFIELD

Cine

60 **Argentina, España y México**

Tres bastiones del cine hispano en el siglo XXI.

POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

En portada

Danna fotografiada
por Alberto González

Director creativo de fotografía: Rodolfo Hernández
Producción ejecutiva: Alejandro Ortiz
Producción general: Ana Carolina Gonzalez Bortot
Styling: Francisco J. Rondon
Director/DP: Squid
Maquillaje: M·A·C Cosmetics
Maquillador: Emilio Becerril
Peinado: Wallie Cruz
Manicurista: Valentina Escobar
Asistente de producción: Cleo Izola
Asistente de fotografía: Miche Yxama
Asistente de styling: Isabella Padrón y Marielly Hoyer
Asistente de video: Daniela Martin
Locación: Ampersand Studios

FOTOGRAFÍA POR **Andrés Oyuela**

PLAYLIST

NUESTRAS CANCIONES Y VIDEOS FAVORITOS EN LA ACTUALIDAD





Este mes, los Rolling Stones anunciaron su primer material de estudio con música original en 18 años, además, lanzaron el primer adelanto titulado 'Angry'. Olivia Rodrigo llegó con su segundo álbum de estudio, *Guts*, y superó las expectativas que había dejado con *Sour*. Fleetwood Mac compartió una versión en vivo del icónico *Rumours*. Llegó una canción póstuma de Juan Gabriel, en la que hace un emotivo homenaje a México. Artistas como Sofía Reyes, Vivir Quintana, Ozuna, Empress Of, Christian Nodal, Residente, Wos, entre otros, también nos dejaron lanzamientos que hicieron del panorama musical de septiembre algo interesante.

1. Duran Duran
Danse Macabre

2. Mora, Álvaro Díaz
Córcega

3. The Rolling Stones
Angry

4. Olivia Rodrigo
all-american bitch

5. Fleetwood Mac
The Chain (Live at the Fabulous Forum, Inglewood, CA)

6. Sofia Reyes
Hoy me porto mal

7. Juan Gabriel
Méxxico es todo

8. Cuco, Conexión Divina
Dime

9. Vivir Quintana
Pasarás

10. Corey Taylor
We Are The Rest

11. Recycled J, Villano Antillano
Cruel

12. Ozuna, Ovy on the drums
Te mentí

13. Nathy Peluso, Tiago PZK
Ella tiene

Encuentra reseñas, estrenos y mucho más en es.rolling-stone.com

14. Blink-182
You Ain't No Celebrity

15. Empress Of, Rina Sawayama
Kiss Me

16. Rawayana, Alemán
Colchones, tambores y refrigeradores

17. Drake, SZA
Slime You Out

18. Shakira, Fuerza Regida
El Jefe

19. Christian Nodal
Acá entre nos

20. Residente, WOS
Problema cabrón

DE IZQUIERDA A DERECHA: DURAN DURAN; STEPHANIE PISTEL; NODAL; CORTESÍA PRENSA; THE ROLLING STONES; MARK SELIGER; SHAKIRA; INSTAGRAM SHAKIRA; COREY TAYLOR; PAMELA LITTKY.

BLACK EYED PEAS



ELEVATION
WORLD TOUR
MEXICO

OPENING ACT
ALEX HOYER

SEPTIEMBRE 30 - TORREÓN, COAH.
OCTUBRE 04 - GUADALAJARA, JAL.
OCTUBRE 05 - QUERÉTARO, QRO.
OCTUBRE 07 - CANCÚN, Q.ROO.
OCTUBRE 08 - MÉRIDA, YUC.

TMBC THE MUSIC BUSINESS COMPANY
SHOW CASE ENTRETENIMIENTO

DANNA PAOLA

XTASIS TOUR

Latinoamerica



NOV 02 **BUENOS AIRES, ARGENTINA**
LUNA PARK

NOV 04 **MONTEVIDEO, URUGUAY**
ANTEL ARENA

NOV 07 **SANTIAGO, CHILE**
MOVISTAR ARENA

NOV 09 **LIMA, PERÚ**
COSTA 21

NOV 11 **BOGOTÁ, COLOMBIA**
MOVISTAR ARENA

DIC 01 **COSTA RICA**
PARQUE VIVA

DIC 02 **GUATEMALA**
FORUM MAJADAS

DIC 03 **EL SALVADOR**
SALAMANCA

TMBC THE MUSIC BUSINESS COMPANY

UNIVERSAL MUSIC GROUP

GTS GLOBAL TALENT SERVICES



Emocionalidad brutal

La compositora y cantante chilena Francisca Valenzuela abre el alma en* Adentro, *un disco de separación introspectivo

FRANCISCA VALENZUELA

Los discos de separación son una tradición en la música: desde *Rumours* de Fleetwood Mac hasta *Hasta la raíz* de Natalia Lafourcade, pasando por *Sea Change* de Beck y *Red* de Taylor Swift, las canciones de corazones rotos han sido una catarsis para los compositores y una compañía para la audiencia. Ahora podemos sumar otro disco a esa lista de despechados: *Adentro,* el sexto álbum de Francisca Valenzuela, una de las voces más importantes de la música chilena de los últimos 15 años.

"Creo que la idea de un disco de separación estaba en mente", dice. Habla rápido y, a la vez, reflexiona e hilvana sus ideas en el momento. "Creo que nos pasa a todos que, cuando uno está en una crisis, sea una separación o no, tiene un hambre por encontrar cosas que tengan sentido, que te reflejen, que te llenen, como que nada sacia esa desesperación". Así, ella se rodeó de todo tipo de arte que reflejaba su estado emocional.

Menciona a Arlo Parks, Bon Iver, Nine Inch Nails y también a Alejandra Pizarnik. De estas influencias surgió *Adentro*, luego de que terminara su relación con Vicente Sanfuentes, que fue también productor de sus discos *Buen soldado* (2011), *Tajo abierto* (2014) y *La fortaleza* (2020).

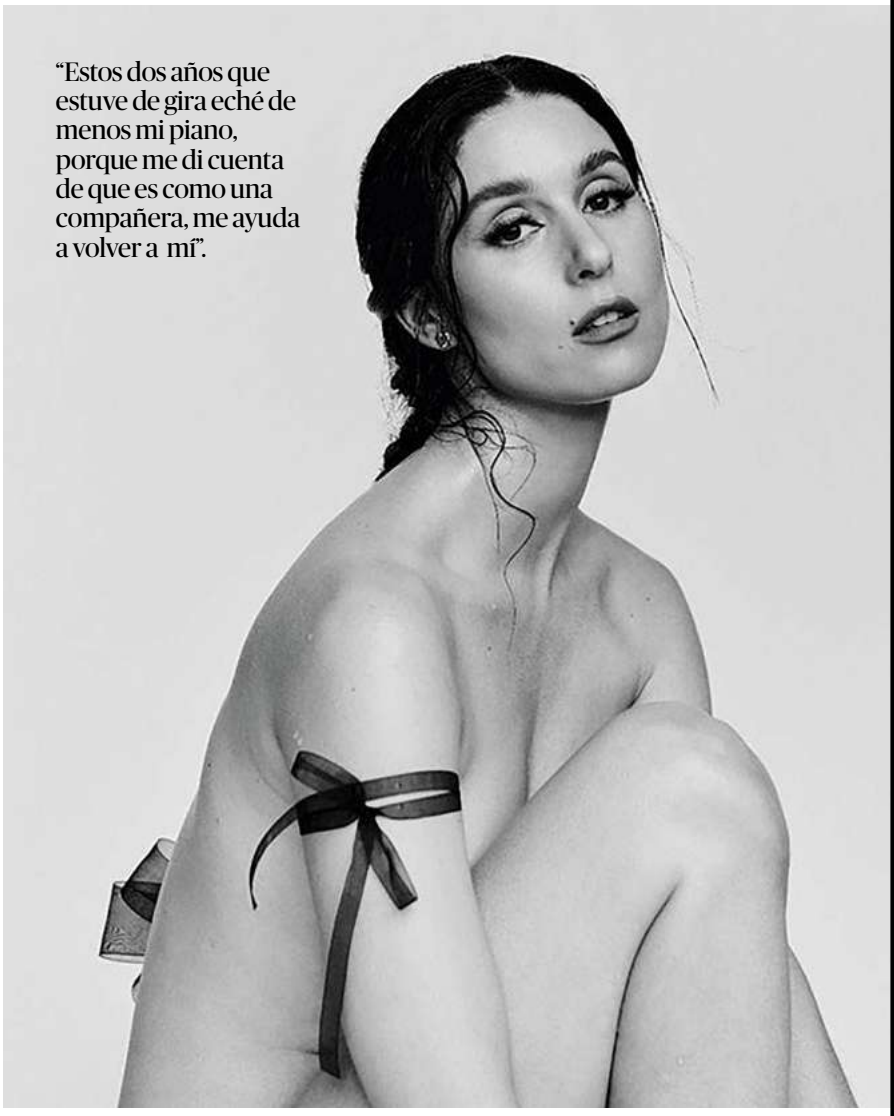
En 2022, salió *Vida tan bonita,* un disco alegre con ritmos bailables y cálidos, que contrasta ampliamente con *Adentro*. "*Vida tan bonita* lo terminé de grabar en 2021, salió en 2022, se me desmoronó la vida [*Risas*] y, de repente, me vi en una gira, en un delirio constante, componiendo, componiendo y componiendo", dice.

Cuando terminó el año, se dio cuenta de que ya tenía un corpus de canciones, así que, en enero, fue al estudio con el productor Francisco Victoria. "No siento que me haya propuesto hacer las cosas rápido y, de hecho, me estresa muchas veces la idea de tener que estar sacando contenido todo el tiempo, pero fue una cosa que nació así, y entonces respeté un poco esa ola que me estaba llevando".

Adentro explora todos los momentos de una separación: el dolor ('Adentro'), la nostalgia ('Extraño'), el redescubrir del goce ('Juan') y, finalmente, la aceptación del final y la tranquilidad emocional ('Lo nuestro nadie puede borrarlo'). Musicalmente, el piano toma el lugar protagonista, un instrumento que es el eje de su carrera, pero que esta vez suena incluso más presente. "Estos dos años que estuve de gira todo el rato no he tenido mi piano de siempre, estaba guardado en una bodega durante mi mudanza, y he pensado en cómo lo he echado de menos", dice y después se corrige, "la he echado de menos, porque es como una compañera, me doy cuenta. Me ayuda a volver a mí".

Si bien hay canciones que compuso en la guitarra, como 'Jugando con fuego' y 'Lo nuestro nadie puede borrarlo', las teclas del piano predominan en *Adentro.* "Para mí es un instrumento que me permite construir, explorar y también volar. Es algo corporal que me ayuda. Yo soy alguien un poquito cerebral y ansiosa, y creo que en el espacio físico de un instrumento grande pasa algo muy lindo". Ese espacio físico y esa compañía se escucha en las canciones. 'Déjalo ir', por ejemplo, es una balada que pasa de una gran conmoción de teclas arpegiadas a notas solitarias, delicadas y suaves, reflejando, de alguna forma, el torbellino de emociones de estar dejando un vínculo.

Decir que un disco es el más íntimo de una artista siempre suena extraño. ¿Acaso no todos los discos son íntimos? Sin embargo, ella misma reconoce que últimamente aprendió a exponerse de una forma que antes no podía. "Lloro fácilmente, intenseo mucho, pero me cuesta mostrarme vulnerable con otra gente", dice. No es casualidad entonces que una de las canciones se llame '¿Dónde se llora cuando se llora?', en la que habla de cómo el llanto siempre ocurre a escondidas. "Antes me daba angustia y me superaba la emoción de las personas cuando se acercaban llorando por las canciones, o con un tatuaje o algo así. Me incomodaba porque sentía que no podía retribuirles eso, y sentía que no valía lo suficiente para que me dieran eso. Pero, después, cuando empecé a explorar mi propia emocionalidad, a hacerme más cargo y permitir mostrarme emocional, fue una liberación muy grande". **JUANA GIAIMO**



PAO VELAZQUEZ.

MÁS DATOS

ORGÁNICA

En el estudio, Francisca asegura que "quería que la emoción fluyera, que fuera imperfecta, quería una foto de este relato. Que se sintiera la habitación, la respiración, las maracas y el crujido de las sillas".



ALLISON

· TOUR DE ANIVERSARIO ·

12.08.23 CUERNAVACA
P. BARRANCA CHAPULTEPEC

25.08.23 TUNJA
LOOP CLUB

26.08.23 BOGOTÁ
ESTRELLA ROJA

27.08.23 MEDELLÍN
THE CHURCH

31.08.23 QUITO
SOUNDGARDEN

01.09.23 GUAYAQUIL
SPORTSGARDEN

02.09.23 LIMA
CC FESTIVA

23.09.23 TOLUCA
TEATRO MORELOS

07.10.23 QUERÉTARO
PULSO GNP

15.10.23 COSTA RICA
EL MERCADITO

19.10.23 VERACRUZ
AUDITORIO BENITO JUÁREZ

26.10.23 MÉRIDA
AUDITORIO LA ISLA

29.10.23 LEÓN
TEATRO MANUEL DOBLADO

03.11.23 CUERNAVACA
CALAVERAS FEST

11.11.23 PUEBLA
TECATE COMUNA

01.12.23 GUADALAJARA
TEATRO DIANA

07.12.23 MONTERREY
PABELLÓN M

08.12.23 TAMPICO
WEEKEND FEST

16.12.23 CDMX
PALACIO DE LOS DEPORTES

15.03.24 MADRID
PALACIO DE LOS DEPORTES

17.03.24 MADRID
SALA EL SOL

MÁS FECHAS POR ANUNCIAR

@ALLISONBAND

TMBC
THE MUSIC BUSINESS COMPANY

Dos chicos redefinen el entretenimiento en Miami

Miami, conocida por sus playas soleadas y vibrante vida nocturna, ha encontrado nuevos líderes en el mundo del entretenimiento

Por ROLLING STONE







OPCIONES PARA TODO TIPO DE GUSTOS

Desde Bebito's Café hasta La Otra, aquí encontrarás un espacio hecho a la medida.





Jason Odio y Marcelo Medina, los visionarios detrás de varias empresas con sede en la ciudad que nunca duerme, han transformado el panorama del entretenimiento con una serie de emprendimientos innovadores que han dejado una marca indeleble en la escena de Miami.

El origen de dos visionarios

Jason Odio, un auténtico nativo de Miami, comenzó su travesía en la industria del entretenimiento cuando muchos de sus compañeros apenas estaban explorando los pasillos de la escuela secundaria. A sus 16 años, ya estaba inmerso en el mundo de la vida nocturna, organizando noches escolares en los clubes del centro de la ciudad. Esta temprana inmersión en la escena nocturna solo avivó su pasión, y a los 18 años inició una asociación que duraría 11 años con el legendario Grupo Opium. En 2014, dio vida a Sidebar en Brickell, que rápidamente se alzó como el mejor bar nuevo de Miami. Pero Jason no se detuvo ahí. Abrió Baby Jane en Brickell y un restaurante galardonado con estrella Michelin en Coconut Grove. Su incansable espíritu emprendedor lo llevó a asociarse con Marcelo Medina, y juntos dieron un giro radical a Sidebar, convirtiéndolo en la discoteca latina de renombre La Otra, ahora ubicada en Wynwood. Desde entonces, su crecimiento en la industria de la hospitalidad ha sido imparable.

Por otro lado, Marcelo Medina demostró su naturaleza emprendedora desde temprana edad. Organizando fiestas que eran el centro de atención incluso en la secundaria, a los 19 años fundó su primera empresa de entretenimiento, MagMiami Entertainment, que sigue siendo una parte integral de la escena actual. Inmerso en la cultura latina en Miami, conceptualizó y creó eventos que resonaron con la creciente audiencia. Su empresa organizó exitosas noches en lugares emblemáticos de la ciudad. Simultáneamente, se sumergió en el negocio familiar de desarrollo inmobiliario, lo que amplió su visión y lo llevó a crear proyectos innovadores que cambiaron la escena de la vida nocturna de Miami. Con más de 15 años en el negocio, dio vida a La Otra, la discoteca latina más popular de Miami, que ahora encuentra su hogar en Wynwood.

Bebito's Café

Ubicado en Miami Playa, es una experiencia única que combina la esencia del bistró cubanoamericano con una repostería exquisita. Con un enfoque en la calidad y un ambiente acogedor, Bebito's se ha convertido en un referente culinario en la ciudad.

La Otra

Ha redefinido la experiencia de entretenimiento en Miami. Este club es el epicentro de la diversión y la celebración, con fiestas que fusionan bebidas creativas, música internacional y un diseño tropical y glamuroso. Es el lugar donde la vibrante cultura latina encuentra su máxima expresión en la noche de Miami.

Baby Jane

Ofrece una experiencia sofisticada que combina cócteles artesanales con una selección de comida asiática. Es un lugar que no solo se destaca por su servicio excepcional, sino también por su ambiente acogedor y sofisticado.

Mezcal Sacrvm

Es una adquisición valiente de Jason Odio en 2019, que ha llevado la galardonada marca de mezcal a nuevos horizontes, distribuyendo sus productos tanto en México como en Estados Unidos. Este movimiento estratégico refleja la visión audaz de Odio de expandirse en el mundo de la alimentación y bebidas.

El próximo capítulo en la saga de Jason Odio y Marcelo Medina se llama Paraíso Estéreo, un concepto concebido por Odio y Medina que promete cautivar a la ciudad en otoño de 2023. Situado en el corazón del distrito de Arte del Centro, este concepto dual albergará un restaurante y salón que se abrirá a una exuberante terraza exterior y un bar clandestino, ofreciendo a Miami un auténtico ambiente latino con la reconocida chef Alejandra Espinoza.

Jason Odio y Marcelo Medina han trascendido las expectativas, redefiniendo la ciudad de Miami con su visión innovadora y su dedicación a proporcionar experiencias inolvidables en cada uno de sus emprendimientos. Estos dos sujetos han forjado un legado que dejará huella en la escena del entretenimiento de esta ciudad por generaciones venideras. Su historia es la epopeya de dos nativos que transformaron la noche de Miami en una sinfonía de cultura, música y hospitalidad.

CORTESÍA JASON ODIO Y MARCELO MEDINA.

PINK FLOYD'S

ROGER WATERS

THIS IS NOT A DRILL



PRESENTANDO CANCIONES DE THE WALL, THE DARK SIDE OF THE MOON, WISH YOU WERE HERE Y ANIMALS

DICIEMBRE 5, COLISEO LIVE

HIS FIRST FAREWELL TOUR

GIRA DE DESPEDIDA

ENTRADAS A LA VENTA EN TAQUILLALIVE.COM

INVITA

EMISORA OFICIAL

PRODUCE

MEDIOS ALIADOS

ENTRADAS

PULEP XJX504

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA











CORTESÍA H&M.8.

CONOCE LA NUEVA ELEGANCIA Y SOFISTICACIÓN CON H&M

La nueva colección otoño-invierno 2023 de H&M Men trae increíbles looks para resaltar con el toque perfecto de elegancia

La moda masculina se prepara para recibir una temporada de exquisita elegancia con la llegada de la colección otoño-invierno 2023 de H&M Men. Con una fusión de sofisticación y practicidad, esta nueva propuesta redefine el guardarropa masculino, ofreciendo una gama de prendas esenciales que no solo abrigan, sino que también destacan por su impecable estilo.

La moda otoño-invierno de H&M Men marca el inicio de una era más sofisticada en el vestir masculino. Esta temporada presenta una exquisita selección de abrigos de lana, chaquetas de cuero de alta gama y prendas de punto lujosas. Estos nuevos estilos estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en el portal hm.com a partir del 14 de septiembre.

El renacer de la elegancia

El look se caracteriza por su precisión y minimalismo, basado en prendas de transición atemporales con capas tonales de esta temporada. Las siluetas, relajadas pero nítidas, proporcionan comodidad y confianza. La paleta de colores, compuesta por neutros terrosos como blanco hueso, gris, negro, beige y marrón, resalta los sutiles matices y texturas de las prendas.

La colección presenta piezas clave que marcarán la pauta en el vestir masculino. Desde el imponente abrigo largo de lana hasta la chaqueta corta, pasando por la versátil chaqueta cruzada y las elegantes versiones de la clásica motociclista de cuero. Prendas de punto de apariencia lujosa se fusionan con las nuevas propuestas de abrigo y se complementan con pantalones de lana entallados y vaqueros holgados.

Los detalles marcan la diferencia, y en esta colección, los accesorios no son la excepción. Bolsos de mano amplios, bufandas de punto grueso y mocasines robustos aportan un toque discreto pero impactante, amplificando la sensibilidad sofisticada del conjunto.

La nueva colección otoño-invierno 2023 de H&M Men redefine el estilo masculino, fusionando la elegancia con la practicidad en un conjunto de prendas esenciales que prometen ser el "*must-have*" de la temporada. Desde abrigos de lana hasta chaquetas de cuero de alta gama, cada pieza refleja el compromiso de H&M Men con la excelencia en la moda masculina. No te pierdas la oportunidad de elevar tu guardarropa con estas joyas de la moda contemporánea. **ROLLING STONE**







El último disco de Sinéad O'Connor

El productor David Holmes reveló la intimidad del proceso de grabación durante cinco años junto a la artista irlandesa, fallecida en julio pasado

Por DAVID BROWNE

Sinéad O'Connor le preguntaría: "¿Estás por ahí? ¿Tienes tiempo?". Las llamadas al estudio del productor David Holmes, en Belfast, llegaban esporádicamente, a veces con una semana o unos pocos días de anticipación. Si la respuesta de Holmes era afirmativa, O'Connor haría el viaje de casi tres horas desde su casa en Bray, la ciudad costera irlandesa donde vivía, para seguir trabajando en lo que sería el último álbum de su vida.

El 11 de julio, solo dos semanas antes de que la encontraran inconsciente en su nuevo hogar en Londres, O'Connor anunció que "pronto terminaría su álbum". El disco, *No Veteran Dies Alone*, había estado en producción durante unos cinco años y habría sido el primero de O'Connor desde *I'm Not Bossy, I'm the Boss,* de 2014. Según Holmes, al nuevo álbum, de ocho canciones, que describe como "emocional y realmente personal", solo le faltaba una canción por completar cuando O'Connor murió el pasado 26 de julio.

Holmes, el renombrado DJ y productor irlandés que compuso música para películas (como *Ocean's Eleven* y sus secuelas) y creó álbumes pioneros de EDM como *Let's Get Killed*, conoció a O'Connor en una entrega de premios a finales de los 90. Pero solo tuvieron la oportunidad de hablar en la fiesta de los 60 años de Shane MacGowan, de The Pogues, más o menos en 2017. "Ella venía caminando hacia donde yo estaba parado, así que me presenté", dice Holmes. "No sabía nada de mí, la verdad. Pero le dije que quería hacer un disco sobre sanar, ya que he tenido mis propios problemas de salud mental y la música siempre fue un consuelo. Y, como productor, siempre sentí que Sinéad ni siquiera había arañado la superficie de lo que era capaz con su voz".

Trabajaron juntos por primera vez en una versión de 'Trouble of the World', de Mahalia Jackson, que Sinéad lanzó en 2020 como reacción a la muerte de George Floyd. Holmes comprobó de inmediato la intensa devoción de O'Connor por su oficio cuando escuchó que llamaban a la puerta de su casa en Belfast a las 9 a.m.. O'Connor le dijo que estaba tan emocionada con la grabación, que había salido de su casa en la mitad de la noche para trabajar con él: "Me dijo: 'No podía dormir, eran las 3 a.m., y vine'. Debe haber estado sentada en la puerta de casa un par de horas".

Cuando comenzaron a trabajar en el nuevo álbum, O'Connor le enviaba a Holmes textos de nuevas canciones solo con su voz y guitarras acústicas. Tampoco parecía tener apuro por volver a meterse en una industria que más bien le repugnaba. "Fue en gran medida un álbum que hizo cuando estuvo lista para ello", dice Holmes. "Me dijo: 'Me lleva tiempo escribir una canción, pero cuando esté terminada, valdrá la pena'. Tomé la decisión de que nunca iba a presionarla. Todo se hizo en sus términos".

De forma intermitente durante esos años, que incluyeron su conversión, la publicación de sus memorias y un anuncio prematuro sobre retirarse de la música, O'Connor siempre llegaba sola desde Bray, y ella y Holmes se ponían a trabajar. En algunas pistas, Holmes proporcionó toda la instrumentación; en un caso, trajo un pequeño equipo de grabación. Durante el tiempo de inactividad, hablaba sobre su amor por los dos Bobs, Marley y Dylan, y luego se iba de nuevo. "Después de grabar una toma, se comía un sándwich, tomaba una taza de té y luego manejaba de vuelta a Bray".

> *A No Veteran Dies Alone*, el disco de ocho canciones que estaba terminando, solo le faltaba un tema para completarse cuando O'Connor murió.

O'Connor también tuvo una idea para la portada de *No Veteran Dies Alone*. En 2019, Jacob Stack, un joven irlandés que se define como "ilustrador/artista/escritor de nadie", vio a O'Connor cantar 'Nothing Compares 2 U' en un programa de entrevistas nocturno irlandés y posteó una ilustración de ella. Para su sorpresa, O'Connor le escribió y le preguntó si podía usar el dibujo para su perfil de Twitter.

Un año después, O'Connor contactó nuevamente a Stack y le preguntó si podía crear ilustraciones para su nuevo álbum. "Esto me dejó genuinamente sin palabras", dice. "Reconstruí una especie de respuesta, sin creer realmente lo que estaba sucediendo. Tenía un título, 'Ningún veterano muere solo', y tenía una idea clara de lo que quería para la ilustración, y lo describió a la perfección".

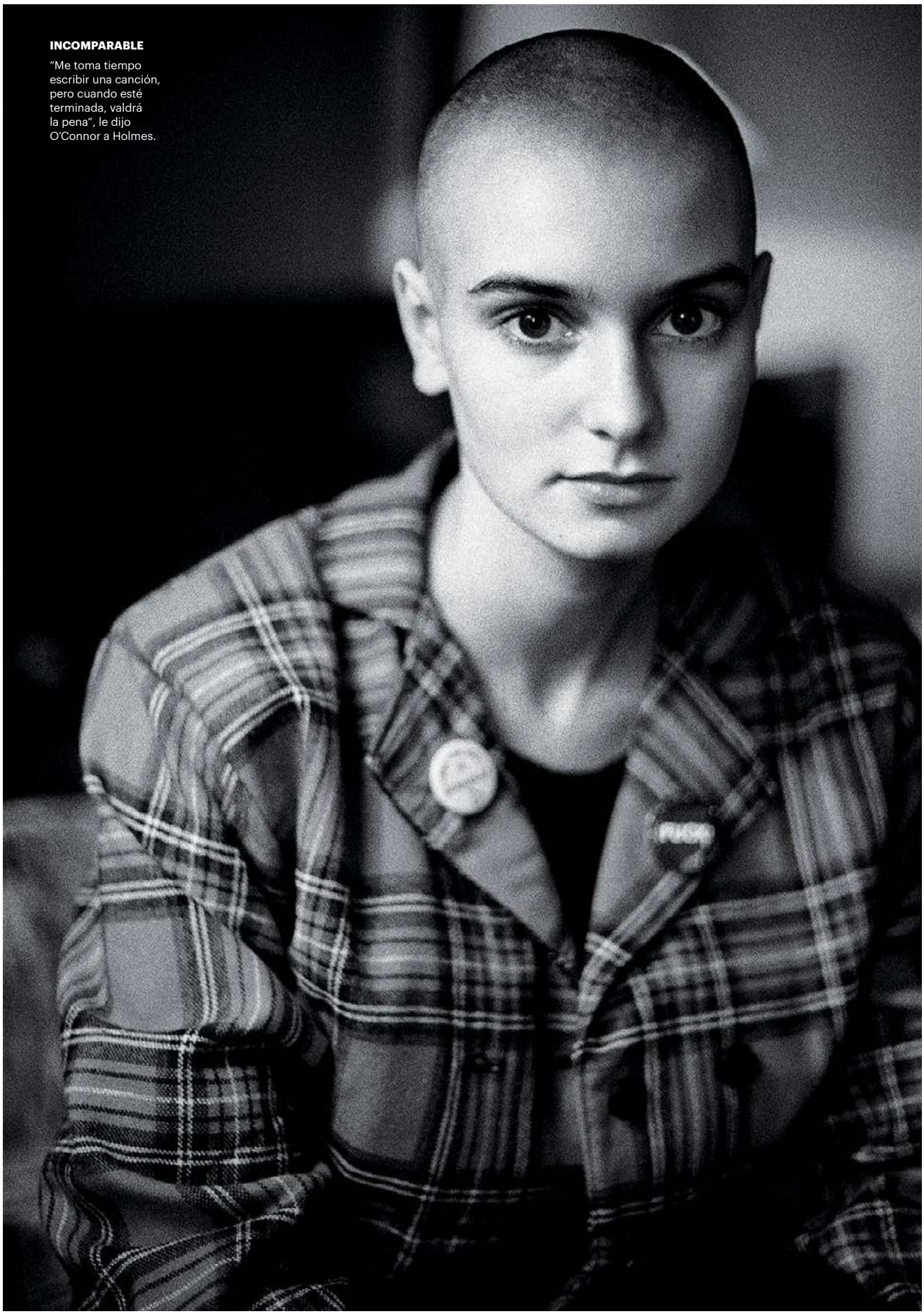
Stack dice que esos detalles equivalían a una escena en un bosque: "Verdes, agradables y oscuros, e iba a haber una niña, un abrigo verde, un gorro con pompones y una antorcha que iluminaría el bosque. Fue una descripción muy vívida y clara". Como instrucciones adicionales, ella le escribió: "Haz lo tuyo".

Cuando Stack envió la versión final, ella le dijo que era "jodidamente hermosa" antes de anunciar en sus redes sociales que Stack sería el artista de portada. "Pero no podrán verlo hasta su lanzamiento a fines de 2021". El álbum se volvería a retrasar.

Unos meses atrás, uno de los hijos de O'Connor, Shane, se quitó la vida trágicamente; O'Connor dejó de trabajar y pospuso una gira.

Todavía no se sabe si la ilustración de Stack finalmente aparecerá en la portada del álbum, ni tampoco el momento del lanzamiento de la música en sí. Holmes expresó que la última vez que habló con O'Connor fue cuando ella publicó sobre la grabación en Facebook, poco antes de su muerte. "Estaba emocionada por terminarlo", dice. Pero en este punto, no está seguro de qué pasará con el trabajo: "Eso depende de su familia y sus herederos, y con gusto haré lo que me digan", dice.

Aún no se ha determinado cuándo ni cómo se dará a conocer el disco. El año pasado, durante la realización del álbum que nunca completó, se lanzó un documental sobre O'Connor, *Nothing Compares*. Holmes recuerda que expresó su aprobación por la película, que documenta cómo Sinéad fue despreciada y prácticamente incluida en una lista negra después de decir lo que pensaba sobre la Iglesia católica y otros temas. "Como cualquier artista brillante, sufría de inseguridad", dice. "Pero sabía que la gente la amaba. Eso realmente la hizo sonreír y la animó. Probablemente fue la primera persona que recuerdo que fue 'cancelada', y pagó un alto precio por eso. Pero era una superviviente y una guerrera. Eso nunca la iba a deprimir". ®



INCOMPARABLE

"Me toma tiempo escribir una canción, pero cuando esté terminada, valdrá la pena", le dijo O'Connor a Holmes.

ROB VERHORST/REDFERNS/GETTY IMAGES.

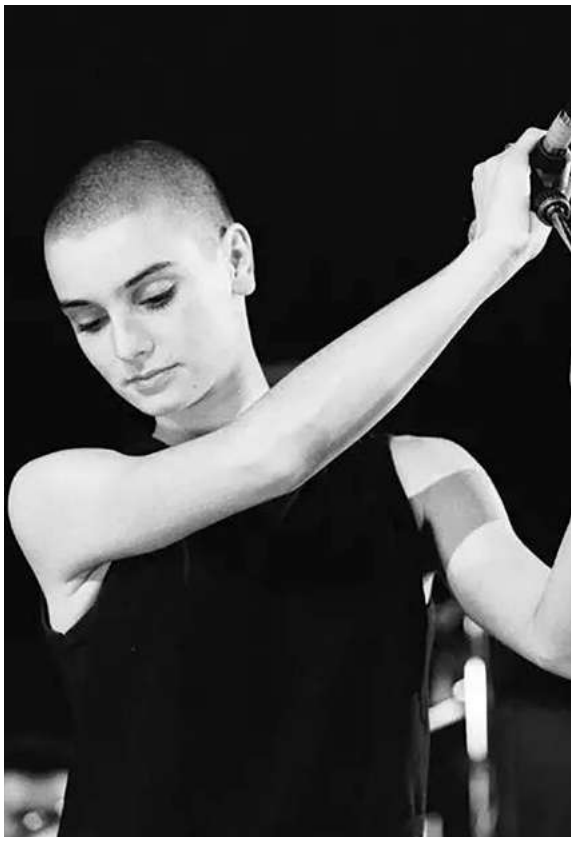
[SINÉAD O'CONNOR, 1966-2023]

'Ella hizo un gran sacrificio'

A pesar de recibir un trato injusto de parte de la industria de la música, O'Connor les enseñó a muchas estrellas a defender lo que es correcto

Por PHOEBE BRIDGERS

Phoebe Bridgers no había nacido cuando Sinéad O'Connor rompió la foto del papa en Saturday Night Live *en 1992, en protesta por los abusos sexuales de la Iglesia católica. Años después, Bridgers se adentraría profundamente en la música de O'Connor, además de su vida y creencias. Después de convertirse en una aclamada cantante y compositora (y en miembro de boygenius), Bridgers hizo un cover de 'Black Boys on Mopeds', una canción que O'Connor escribió en parte inspirada por la muerte de un muchacho afro en Inglaterra acusado por la policía de robarse una scooter. Este solo es un ejemplo de cómo, en las palabras de Bridgers a* Rolling Stone*, O'Connor tuvo un enorme impacto en muchos artistas, aún después de haber sido desterrada por la industria musical.*



NOTHING COMPARED 2 HER

O'Connor en 1987. "Tuve la cabeza rapada en la secundaria", cuenta Bridgers. "Definitivamente lo hice por ella".

Es probable que la primera vez que escuché a Sinéad O'Connor haya sido gracias a mi mamá, quien tenía -y tiene- el mejor gusto musical. Sabía que Sinéad era muy revolucionaria, y estaba obsesionada con ella y el video de 'Nothing Compares 2 U'. Incluso tuve la cabeza rapada en la secundaria, y definitivamente lo hice por ella; mi cabeza tiene una forma extraña, no hay muchas personas por las que lo hubiera hecho.

Cuando era más joven, aparentaba saber de qué estaba hablando. Después, realmente comencé a investigar cuáles eran sus principios. Tiene un rap ['Famine'] sobre la hambruna en Irlanda, impuesta por el gobierno británico. Cuando lo escuché por primera vez, pensé: "Qué gracioso, Sinéad O'Connor rapeando". Pero después de escucharla, pensé: "Wow, aprendí un montón de cosas que no sabía".

Muchas canciones de protesta, especialmente después de Bob Dylan, son terriblemente cursis. Era como si sintieran que la gente creía que ellos *debían* escribir una canción de protesta o intentar apaciguar a un grupo más grande del que se sentían parte. Pero Sinéad siempre defendió causas en las que realmente creía, no cosas en las que alguien más le dijo que creyera, incluso si era algo completamente subversivo.

Un ejemplo de ello está en 'Black Boys on Mopeds'. Lo que pasa cuando intentas hacer un cover de Sinéad es que entiendes que ella logra hacer que las cosas más difíciles de cantar suenen muy sencillas. Su estilo vocal es diferente de cualquier otro, tiene un estilo medio folk irlandés en su voz, al igual que Dolores O'Riordan [de The Cranberries], y es muy complejo de replicar. Creo que tienes que crecer haciéndolo, y es putamente increíble. Tuve que practicar 'Black Boys on Mopeds' muchísimo para siquiera lograr una versión decente.

Desafortunadamente, nunca conocí ni vi a Sinéad en vivo. Se me rompió el corazón al escuchar de su muerte. Me acordé de un año en específico, 2016, cuando todo el mundo se estaba muriendo, como Leonard Cohen y David Bowie; pensé: "Ahí va otro héroe que no voy a conocer". Cuando pasó lo de Sinéad, me sentí igual.

Ya sean sus opiniones sobre la hambruna o la Iglesia católica, o Margaret Thatcher, hoy la historia está de su lado de una forma en la que no lo estuvo en ese momento. La gente y los medios de comunicación no fueron amables con ella, fue condenada al ostracismo y mucha gente pensó que solo era una gruñona. Es un abuso que te digan que te calles y cantes, es un abuso que te adoren y luego te odien. Es una historia muy triste y desgarradora. Detrás de cada mujer hay toneladas y toneladas de amenazas de violación y muerte. Sinéad hizo un gran sacrificio por las mujeres, los músicos y por la gente que simplemente cree en algo.

Si tu entrada a la política o razón para defender algo es porque quieres ser tan increíble como Sinéad O'Connor, está bien. Ella encarnaba lo que significa ser un verdadero músico y representar algo. Puede que sea algo relacionado con Internet, pero en el panorama actual se les dice a las personas qué deberían defender o apoyar, y esas personas obedecen o hacen el mínimo esfuerzo. Así no era Sinéad. Ella me hizo sentir que estaba bien defender ciertas cosas. Todavía es difícil, pero me siento validada, y siento que mis creencias se toman en serio. Un mundo en donde eso es posible existe gracias al sacrificio de Sinéad. *Así se lo dijo a David Browne.*

FRANS SCHELLEKENS/REDFERNS VÍA GETTY IMAGES



ALEJO

+48M Youtube Views
+12 Álbum Streams
+453M Artist Streams
+400k Tik-Tok Creators

TRECE AÑOS LIDERANDO EL FUTURO DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN EL MUNDO

UN SELLO DIGITAL PARA ARTISTAS DE LA NUEVA ERA

INNOVACIÓN - MARKETING - PUBLISHING - TECNOLOGÍA - CREACIÓN DE CONTENIDOS

Juanes:
10 discos que me trajeron hasta aquí

Una selección de álbumes que han marcado los caminos de grandes figuras

Por JUAN ESTEBAN ARISTIZÁBAL

Invitamos al músico paisa para que nos contara parte de su vida a través de los discos que han definido su rumbo como artista y como ser humano. Esto fue lo que nos dijo:

"Escoger 10 álbumes que me definen es imposible, pero aquí puedo mencionar solo algunos que se me vienen a la mente ahora. En alguna parte de mi casa del centro de Medellín había una caja de madera, parecida a una caja fuerte, en donde permanecían los vinilos de mi papá y mis hermanos; ahí estaban los de Gardel. Sonaban todos los días, todo el día, todos los años; tanto mi hermano como mi papá cantaban sus canciones. Podría considerar que Gardel fue también parte de mi crianza. Sobre Los Chalchaleros podría decir que acompañaron nuestros viajes desde Medellín a Carolina del Príncipe, que en esa época eran alrededor de tres horas por carretera destapada. Escuchábamos estas canciones hasta el cansancio. 'Zamba de mi esperanza' fue la primera que canté en los actos cívicos de mi colegio con mis hermanos. 'Sapo cancionero' sigue siendo una de mis favoritas hasta el día de hoy. Los Visconti también han sido claves en mi vida; mi primer concierto, a mis nueve años de edad, fue a verlos cantar. Mi emoción era inmensa, sus canciones fueron mi guía en mis primeras clases de guitarra. También acompañaron mis vacaciones en la infancia, y hoy lo siguen haciendo. Eventualmente me gusta regresar a estos lugares para recordar". ®



SILVIO RODRÍGUEZ

Mujeres
1978

"Este álbum de Silvio Rodríguez podría considerarlo definitivo en mi vida; solía pasar semanas enteras tratando de sacar las canciones a oído en mi guitarra. 'En estos días' fue una de las primeras canciones que aprendí, y una de la más bellas que he escuchado hasta hoy día. Tuve la epifanía de dedicarme a la música cantando 'En estos días', que es el primer corte del álbum".



PINK FLOYD

The Dark Side of the Moon
1973

"Este álbum -que considero una de las más grandes piezas de arte musical de la historia- marcó una época para mi vida; mientas Metallica, Slayer, y todo el metal, me generaban adrenalina y me ayudaban a canalizar mi rabia o mi timidez, Pink Floyd me ponía a pensar y a viajar por los sueños. Tenía la costumbre de escuchar este álbum cuando me iba a dormir. En esa época era un casete que no se quedaba sonando toda la noche y no tenía que despertarme medio dormido a apagar la música. Defectos que trae la tecnología".



BRUCE SPRINGSTEEN

Born in the USA
1984

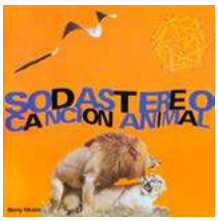
"La primera vez que escuché la voz de Bruce cantando 'Born in the USA' fue muy reveladora; el poder y la fuerza de esta canción me transportó, tenía quizá 13 años, y no entendía un carajo de lo que cantaba, pero me conectaba muchísimo con su música. Este álbum llegó a mi casa por mi buen amigo Carlos Pardo, quien -además de este- me prestó vinilos de Black Sabbath, Rush, Yes, Van Halen, Obús y Silvio Rodríguez, entre otros. Carlos era novio de mi hermana Mara en aquel entonces".



JUAN LUIS GUERRA 4.40

Bachata Rosa
1990

"Juan Luis llegó para enamorarme y hacerme bailar, para encontrar en la música caribeña la calidad de los Beatles y el sabor del Joe Arroyo. Con el sonido de Juan Luis fui a mi primer baile; bailé con mi primera novia contra mi voluntad porque era metalero, y los metaleros no bailan, ni se enamoran [*Risas*], pero ahí estaba yo bailando 'La bilirrubina'".



SODA STEREO

Canción animal
1990

"Y llegó Soda Stereo con la elegancia inglesa y la influencia del tango, desde Spinetta, Charly y demás, hasta Fito. *Canción animal* es uno de mis discos favoritos porque me mostró cómo sí se podía hacer rock en español con mucho gusto, calidad y sofisticación".



FITO PÁEZ

El amor después del amor
1992

"Con Fito llegó toda la inmensidad y la originalidad; Charly, Spinetta, rock y tango juntos. Este álbum rompió todos los récords, y sonó hasta el cansancio, llenando de música mis días de adolescencia y juventud".

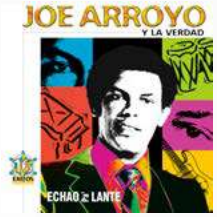




NIRVANA

Nevermind
1991

"Salió *Nevermind*, y todo lo que yo creía que era agresividad cambió de rumbo y de estética. La voz desgarrada de Kurt Cobain representó ese cambio de paradigma, y ese rechazo a todo lo que era perfecto. Nirvana era lo nuevo, y lo sigue siendo. Grandes canciones, con grandes melodías y letras inteligentes".



JOE ARROYO

Echao pa' lante
1987

"Joe trabajó con sonidos de África, y los mezcló con el Caribe colombiano; su fusión y su voz lograron resonar en mí de una manera mágica. Hasta el día de hoy podemos sentir en su música una versión del rock que se puede bailar con sabor. Su registro vocal inexplicable lo ha convertido en toda una leyenda".



METALLICA

Master of Puppets
1986

"Metallica cambió mi vida para siempre. Si no hubiera sido por ellos, jamás habría sido tan feliz como lo fui y como lo soy. Me tomó mucho tiempo entender que jamás sería James Hetfield, que tenía que encontrar a Juan Esteban. Pero lo encontré. Para mí hay un antes y un después de este álbum de Metallica, obra definitiva de la banda y del rock en general. Lo que hay en estas canciones a nivel de ejecución y composición es inigualable, y representa un momento muy claro de su alta creatividad e innovación. Cuando muera, que me entierren con este".



THE BEATLES

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
1967

"Generalmente llego tarde a todo, y con los Beatles también fue así. Aunque escuché su música desde pequeño porque estaba en el ambiente, fue realmente en los últimos 15 años que me enamoré por completo de esta banda y de la genialidad de Mr. McCartney o "Paul MásCarnes", como le dice un buen amigo mexicano. Ringo, John y George fueron definitivos para moldear el pop y rock como lo conocemos hoy. Escojo este álbum, su obra maestra, por mencionar alguno, porque realmente todos son obras maestras".

Un disco mío que me trajo hasta aquí:



JUANES

Vida cotidiana
2023

"Vida cotidiana representa mi mejor trabajo hasta la fecha, no porque sea el más reciente, sino porque realmente encierra mi aprendizaje a través de todos estos años. A nivel de composición y ejecución, este lo tiene todo. Es mi orgullo, y podría decir que muero tranquilo mañana si así fuera, pues pude lograr hacer estas canciones. Gracias pandemia, gracias años, gracias penas, gracias glorias...".



ANDRÉS SIERRA SIEGERT.

Epiphone: 150 años de legado musical

La icónica marca de guitarras celebra un hito monumental; 150 años de revolucionar la música **Por ROLLING STONE**

Desde sus modestos comienzos como una pequeña tienda en el Mediterráneo, hasta convertirse en una potencia global, Epiphone ha estado en la vanguardia del diseño de instrumentos musicales.

Con su mirada puesta en el futuro, Epiphone ha preparado el escenario para la próxima era del sonido, dejando un legado que ha marcado la carrera de músicos icónicos como The Edge, de U2, John Lennon, John Lee Hooker y Django Reinhardt.

Para celebrar los 150 años de la marca, Epiphone presenta cuatro ediciones especiales de los modelos de guitarra más emblemáticos: Epiphone Sheraton, Wilshire, Crestwood Custom y Zephyr DeLuxe Regent. Cada una de estas guitarras es una joya única, perfecta para músicos de todos los géneros y estilos.





Epiphone 150th Anniversary Sheraton
La Epiphone 150th Anniversary Sheraton es una obra maestra de celebración. Su cuerpo semihueco de arce en capas y bloque central de arce ofrece un tono distintivo. El mástil de caoba, con incrustaciones de madreperla y abalón, es una invitación a explorar nuevos horizontes musicales. Equipada con pastillas Gibson Mini Humbucker™, esta guitarra brilla con un acabado en rojo cereza brillante y herrajes dorados.

Epiphone 150th Anniversary Wilshire
La Epiphone 150th Anniversary Wilshire es la definición de energía. Su cuerpo asimétrico de caoba y perfil SlimTaper™ D proporcionan un acceso sin igual a los trastes superiores. Las pastillas Gibson™ Mini Humbuckers™ ofrecen un sonido potente, mientras que el acabado personalizado Pacific Blue rinde homenaje a sus raíces originales.

Epiphone 150th Anniversary Crestwood Custom
La Epiphone 150th Anniversary Crestwood Custom fue la primera en su clase. Su cuerpo asimétrico de caoba maciza y mástil SlimTaper™ D permiten una ejecución fluida. Las pastillas Gibson™ Mini Humbuckers™ garantizan un tono excepcional, y el acabado en California Coral evoca su época de gloria.

Epiphone 150th Anniversary Zephyr DeLuxe Regent
La Epiphone 150th Anniversary Zephyr DeLuxe Regent regresa con un diseño completamente hueco, perfecto para jazz, blues y rockabilly. Su cuerpo de arce prensado y mástil de arce y caoba ofrecen un tono inigualable. Las pastillas Epiphone NY Mini Humbucker™ y el acabado Aged Antique Natural la convierten en una verdadera joya vintage para músicos modernos.

Legado de influencia musical
Modelos como Casino, Broadway y Sheraton han sido la elección de músicos legendarios como Keith Richards, Howlin' Wolf y los Beat-

ANDRÉS SIERRA SIEGERT.

EL SONIDO DE LAS LEYENDAS

Epiphone ha creado historia al ser parte del proceso de creación de los músicos más aclamados de todos los tiempos.









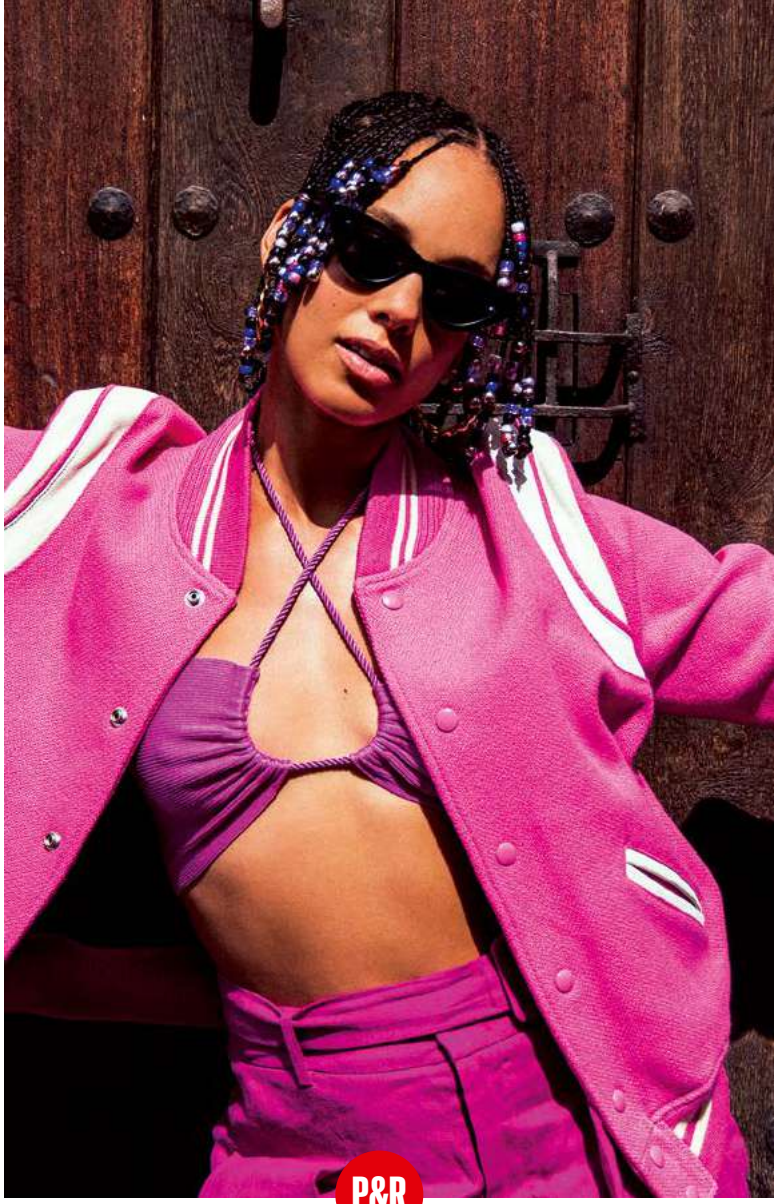


les. Estos modelos celebran la innovación y calidad que han definido a Epiphone. Desde la legendaria Casino hasta la versátil Broadway, cada guitarra cuenta una historia única.

Casino
La Epiphone Casino ha sido la guitarra de tapa arqueada más vendida desde 1961. Con pastillas Dogear PRO P-90 y cuerpo de arce de cinco capas, ha dejado una marca indeleble en la historia del rock.

Broadway
Esta guitarra ha sido la elección de los amantes del jazz y el roots rock durante más de 70 años. Con una pastilla de doble bobina Alnico Classic PRO y acabados exquisitos, es una joya de la música.

Sheraton
La Epiphone Sheraton ha dejado una huella imborrable en la historia de Epiphone. Con un cuerpo semihueco y pastillas ProBucker, sigue siendo una elección atemporal para músicos de todos los géneros.



P&R

Alicia Keys

La estrella neoyorquina habla sobre su evolución como artista, sobre Chopin y Beethoven, además de reflexionar sobre racismo, feminismo y la cultura latina

Por RICARDO DURÁN

Alicia Keys está en su camerino y se prepara para el encuentro con sus fans antes de un show en Bogotá. En el backstage se siente un espíritu libre de tensiones, y la amabilidad parece ser la directriz para quienes harán posible un concierto increíble. En la habitación no hay grandes lujos ni excentricidades. Hay algunos humidificadores, un teclado, un refrigerador, un par de mesas y dos sofás. Ella viste enteramente de rosado, está descalza y transmite un montón de paz.

Para romper el hielo, hablamos un poco acerca del ahogo que pueden generar los 2600 metros sobre el nivel del mar en la ciudad, una circunstancia de la que nadie puede escapar, especialmente si ha venido a cantar ante miles de personas que llevan más de 20 años esperando para verla.

El esposo de Alicia (el productor Kasseem Dean, 'Swizz Beatz') parece haber sentido más la altura, y se levanta de un sofá para venir a saludar muy amablemente cuando ella nos presenta; poco después él sale hacia otra área del backstage. Hemos llegado hasta acá con la ayuda del fotógrafo brasilero Marcos Hermes, que viene acompañándola en su gira por América Latina. En 2002, el mundo conoció a Alicia Augello Cook con *Songs in A Minor,* que fue la primera muestra de su voz profunda, potente e inspiradora, el primer anuncio de su virtuosismo en el piano, además de una impecable exhibición de R&B que respiraba soul y hip hop en cada compás. Aunque tenía apenas 20 años, Alicia no jugaba a conquistar públicos adolescentes, tal vez por la profundidad y perspectiva que siempre le ha dado su formación en música clásica.

Ahora, dos décadas después, con millones de álbumes vendidos en todo el mundo, con una gigantesca y fervorosa legión de fans a nivel global, y un montón de Grammy más tarde, estamos en el camerino para hablar un rato con una mujer luminosa a la que miles de personas esperan en este mismo instante.

Alicia, ¿qué tan diferente es tu vida ahora si la comparas con el futuro que imaginabas al grabar *Songs in A Minor*?

Oh... definitivamente nunca hubiera podido imaginar casi nada de esto. Creo que sí alcanzas a visualizar ciertas partes en tu mente, como que la gente cantaría mis canciones o que estaría en un gran escenario con todas estas personas... Hay partes que sí puedes imaginar, pero realmente no lo sabes, ni puedes imaginar lo que pasará. Es muy diferente, lo he pensado mucho, incluso he pensado en que mis sueños ni siquiera eran lo suficientemente grandes para algunas cosas que me han pasado. Incluso con mis sueños no podría haberlo imaginado, y no lo soñé, porque no tenía la capacidad para soñarlo. Es muy diferente, pero yo sigo siendo la misma, y esa es una de las cosas de las que estoy más orgullosa. Estoy muy orgullosa de mi energía y de que he podido mantenerme humilde, genuina, honesta, autentica, y cosas así.

¿Cómo describirías tu evolución como artista desde que comenzaste de manera profesional?

Mi evolución como artista... es muy grande, y es interesante porque en ciertos aspectos sabía más al comienzo. Sabía más porque me conocía mucho, tenía claro lo que quería y lo que no. Como música, estaba explorando mi sonido, buscando cómo ser un punto de conexión para la gente. Estaba empezando a conocer el poder de la música, no lo conocía.

Ya tocaba el piano, ya tocaba música clásica, y tocaba bien, pero estaba aprendiendo cómo componer, cómo crear cosas que realmente la gente recordara, cómo crear una canción atemporal y todas estas cuestiones, de las que todavía no tengo respuesta, pero entiendo la base para algunas de ellas. Así que, mi evolución como artista, compositora, productora, porque lo hago todo, es mucho más desarrollada, porque ahora sé lo que me gusta, contrario al comienzo, cuando no sabía tanto. No sabía bien qué me gustaba, y todavía estaba explorando e intentando entenderlo todo... Todavía estoy explorando y me encanta hacerlo, y siempre voy a querer experimentar con la música, siempre voy a sentir curiosidad al respecto; sin embargo, ahora siento mucha más confianza sobre lo que escucho, sé lo que me gusta, lo que no, y lo puedo verbalizar de una manera más rápida.

Al comienzo sentía que debía complacer a la gente, o hacer lo que a otros les gustaba o lo que querían que yo hiciera. Ahora sé que puedo

FOTOGRAFÍAS POR **Marcos Hermes**

confiar en mis instintos, y esa es la diferencia, esa es la evolución.

¿Cómo identificas lo que no quieres?

Está aquí [*se señala la cabeza y el corazón*]. Primero que todo, intento no tener demasiados prejuicios, quiero tener la mente abierta; para mí es muy importante ser así, porque yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo. Pero, al mismo tiempo, sé bien cómo me siento, y he progresado en cuanto a confiar en mis sentimientos, así es cómo reconozco qué me gusta y qué no. Es como si me preguntara: "¿Me siento feliz con esto? ¿Esto me hace sentir alegre? ¿Me emociona? ¿Me da energía?", y ahí sé si me gusta.

Si parece demasiado difícil o complejo, o si requiere mucho esfuerzo para resolverlo o hacerlo, entonces también lo sé; "¿Sabes? Creo que no me gusta esto", porque no debería ser difícil. Y con esto no quiero decir que las cosas no requieran esfuerzo; pero tampoco deberían ser como una pared de ladrillos contra la que te golpeas constantemente. Debería fluir, así es cómo sé si me gusta. Lo sé porque mi espíritu me lo dice, como que se me ilumina y me da esta sensación, me siento bien. Y cuando me siento bien, sé que puedo confiar en ello.

Estudiaste piano clásico, ¿qué tan útil ha sido esa formación musical para tu carrera?

Lo ha significado todo. El piano clásico ha sido absolutamente todo para mí y para mi carrera, ha sido muy importante y muy especial, muy poderoso. Me ha dado algo diferente a lo que pienso que los demás suelen tener; la mayoría no tiene esa familiaridad con la música clásica, ni la habilidad para interactuar con ella, relacionarse e incluirla en sus creaciones.

Ha sido el cimiento de mi identidad como artista, una mezcla entre la música clásica, el soul y el hip hop; la combinación de esos tres géneros crea mi sonido. Por eso ha sido una influencia enorme, y definitivamente no sabía que sería una influencia tan grande como lo es, pero ahora lo sé.

Incluso cuando hice la versión de 'If I Got You' para *Queen Charlotte,* con una orquesta de más de 76 músicos... ahí está lo clásico, esa es la base que, para mí, lo hace realmente especial. Es algo que me sale con naturalidad, no se siente artificial. La música clásica es como mi mejor amiga, mi arma secreta, es lo que me ha dado todas las herramientas para leer partituras, tocar música, entender los compases y las estructuras rítmicas, crear cosas que son únicas... Ha sido lo mejor.

¿Cómo describirías las conexiones entre música clásica y, por ejemplo, hip hop, soul y R&B?

Para mí todo eso es lo mismo. O sea, para mí, todo viene del corazón, del espíritu, del alma; todo viene de una emoción profunda que alguien sintió de una manera hermosa. Cuando Chopin escribió su 'Preludio de la Gota de Lluvia', tenía un sentimiento muy fuerte que solo pudo expresar de esa manera, y por eso lo puedo sentir; cuando lo escuchas, lo puedes sentir.

Cuando escucho a Nas rimando en 'N.Y. State of Mind', sé que sentía algo profundo y lo tuvo que compartir, lo tuvo que decir, y por eso es que, cuando lo escucho, lo siento. Cuando pienso en Nina Simone, en 'Four Women' o 'See-Line Woman' ella sintió algo y lo tuvo que sacar de esa manera, y cuando la escucho, pienso: "Esa es la relación. La relación proviene de la emoción y eso es lo que los hace iguales". Y aunque se expresen de maneras diferentes, "Esto tal vez debería ir en piano, o en un clavicémbalo, o con violines", "Esto tal vez es mejor con un ritmo de batería MPC o con un sample" o "Esto podría tener una guitarra o un bajo en vivo", no importa cuál sea la expresión, sino de dónde proviene, y eso, para mí, es lo que nos une a todos.

¿Con qué frecuencia oyes la música de Chopin o Bethoveen?

Los adoro, y los escucho muy seguido. Son sonidos muy hermosos, unas maravillas sonoras. Me encanta Debussy, lo considero muy especial. Muchas veces lo escucho en busca de inspiración o simplemente por querer un gusto diferente, ya sabes, un sabor diferente para lo que quiero hacer, o los escucho si se siente bien en un momento dado; los escucho mucho.

¿Tocas piano clásico a diario?

No todos los días, pero sí me he encontrado por momentos retomándolo, tocando algunos patrones, y diciendo, "Quiero aprender esto o quiero recordar aquello, o quisiera traer esto otro de vuelta", o "Esto es algo que siempre he querido tocar, voy a empezar a hacerlo". Hay diferentes momentos en los que suelo traerlo de vuelta.

Cambiando un poco el tema, ¿qué tanto ha cambiado el panorama para las artistas femeninas durante estas dos décadas de tu carrera en la industria musical?

Mmm... bueno, sabemos que se necesitan más cambios, eso está clarísimo. Pero, algo que me parece positivo sobre las artistas femeninas es que hemos podido crear nuestra propia dinámica, nuestra propia perspectiva, nuestra propia versión de nosotras mismas. Quizá en una época, o en varias, la gente ha tenido que encajar en un estilo, pero siento que ahora hay gente más auténtica, diversa e interesante en la escena musical. He visto una mejor acogida a los

> "Una mezcla entre la música clásica, el soul y el hip hop; la combinación de esos tres géneros crea mi sonido".



Alicia Keys invitó a Karol G al escenario durante su concierto en Bogotá.

artistas afroestadounidenses de country, pero, incluso, dentro de esa aceptación, todavía se necesitan más mujeres en la mesa, porque la consciencia está más abierta.

No sé si es que no ha sucedido lo suficientemente rápido para mí, porque podría darse más rápido, pero sí siento que las mujeres tienen más claro quiénes son, qué pueden ser, las diferentes categorías en las que pueden destacar; también veo que se respeta y se busca más el arte y las historias de las mujeres porque ya hay un mercado para ellas. Sin embargo, al mismo tiempo, considero que no es suficiente; aún hay muy pocas mujeres productoras, pocas mujeres compositoras, pocas mujeres ingenieras. Y es que hay muchos aspectos que detienen su desarrollo, se da a un ritmo muy lento, pero pienso que, en general, ha habido grandes movimientos y progresos.

Como mujer, ¿sientes una mayor conexión cuando escuchas música hecha por otra mujer? ¿O qué pasa allí?

Sí, considero que sí; aunque creo que la música es música, y todas las diferentes formas en las que te llega son especiales. En mi caso, cuando escucho una canción de una mujer, escrita por una mujer, interpretada por una mujer, puedo escuchar la temática, el sentimiento, se siente la conexión, y pienso que eso naturalmente resonará, porque siento que estoy escuchando a alguien que me entiende. Pero no es lo único que me gusta en esa situación, claramente me encanta la buena música, venga de quien venga, pero siento que hay un mayor vínculo cuando hay una mujer detrás, me siento orgullosa, me siento emocionada, y me gustaría que tuviera más reconocimiento.

¿Has visto algún cambio real con respecto al racismo en la industria de la música?

[*Hace una larga pausa y respira profundamente*] Me parece que hay algo que está pasando con los artistas y es que tienen mayor control sobre su música, hay más entendimiento y apropiación, y más conciencia sobre lo que es la propiedad. En el pasado, los artistas no tenían muchas oportunidades de ser dueños [de su música], pero mencionas a los artistas afroestadounidenses en particular, porque han sido muy influyentes en la música de todo el mundo. Debería haber un mayor nivel de propiedad para los artistas afro particularmente, pero en sí, para todos los artistas. Todos los creadores de contenido deberían ser dueños de su trabajo a perpetuidad, hay una mentalidad de esclavitud que se ha ido derribando en los últimos años; considero que sí ha cambiado y que la gente se ha dado más cuenta de ello, queriendo ser dueños de sus grabaciones, y sabiendo que es importante poseerlas, ser dueños de su contenido, de sus creaciones. No reciben tanto por adelantado, pero pueden ser propietarios de eso.

En ese sentido, sí he visto progreso y veo una diferencia; no obstante, desafortunadamente, la industria musical es como ese viejo club de chicos, y usualmente siguen siendo hombres blancos y mayores. Eso debe cambiar, así como la política tiene que cambiar. Así como ahora que, en diferentes partes del mundo, estamos viendo a los más jóvenes entrar en la política para cambiar las viejas costumbres, porque no puede ser la misma gente impulsando y creando esos mismos pensamientos y reglas obsoletas.



> "Considero que no es suficiente; aún hay muy pocas mujeres productoras, pocas mujeres compositoras, pocas mujeres ingenieras. Y es que hay muchos aspectos que detienen su desarrollo, se da a un ritmo muy lento...".

Sí siento que ha habido un cambio, pero puede haber más, siempre puede haber más. Pienso que hay un progreso en lo que respecta al racismo en la industria, pero se necesita más. Hay racismo en muchas partes del mundo, muy institucionalizado en muchos niveles, es una locura, y va a tomar mucho tiempo desaprenderlo. Nuestro trabajo es enseñarles a nuestros hijos eso, nuestro trabajo es asegurarnos de apoyar a las mujeres, a los artistas racializados, promover la diversidad, las diferentes voces, apoyar a quienes estén promoviendo estas cosas, a quien las esté dirigiendo, comercializando. Dejar atrás esas cosas "normales" a las que las personas están tan acostumbradas, y lo veo, realmente veo que está pasando cada vez más.

Siendo una artista tan importante, ¿te sientes responsable por ese tipo de causas y temáticas?

Sí, siento que, como una persona humana que vive en este planeta, es importante aprender, crecer, hablar y discutir sobre estos temas. Por eso, con mi ingeniera, que ha estado conmigo desde prácticamente el comienzo, desde el segundo álbum, creamos una organización llamada She's The Music, y se basa en cómo cambiamos la dinámica, cómo cambiamos los asientos en la mesa, quién debería ser invitado a la mesa, quién puede ser parte de los procesos de toma de decisiones y aspectos así. Por eso creo que, una gran parte de ser una artista a la que la gente escucha o respeta por sus pensamientos, es compartir estas ideas y crear las oportunidades para que se den, es muy importante. Pero no solo soy yo quien puede hacerlo, tiene que ser todo el mundo, pero definitivamente es algo que me tomo muy en serio.

Alicia, ¿qué significa para ti la cultura latina?

Dios mío, es muy hermosa, muy amorosa. ¿Sabes? Me pusieron mi nombre por mi madrina, que es una puertorriqueña afro, y la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Para mí, ella es el epítome de ese amor, de esa pasión, de esa energía. Pienso que, cuando vienes a América Latina -no venía hace al menos 10 años, y jamás había estado en Colombia, es mi primera vez-, sientes otro nivel de amor, otro deseo de conexión, y otro nivel de sinceridad y generosidad. Siento que es una comunidad enorme y hermosa. Musicalmente también es muy hermosa, tiene muchísima historia y riqueza; rítmicamente es muy especial y única. Simplemente están a otro nivel, y me siento muy feliz de ser tan aceptada, amada y recibida aquí. La conexión es muy real, muy especial, y cuando vengo, es como si estuviera volviendo a casa, a una fiesta increíble.

¿Por qué crees que actualmente hay tantos artistas latinos en la cima de las listas?

Porque son increíbles, y porque siento que tienen una verdadera comunidad, muy hermosa, y que realmente se apoya mutuamente. Se nota que la comunidad quiere apoyar este hermoso estilo latino, ¿sabes a qué me refiero? En donde sea, en América Latina, en Suramérica, en Puerto Rico o México, se siente el deseo por querer apoyar a tu gente, y por eso creo que se da, porque la comunidad está activa, se siente a la comunidad decir: "Esta es mi gente, este es mi sonido, esta es mi zona, esto es lo que amo, y están hablando en mi idioma". Existe ese deseo de apoyar, y me parece que es algo muy especial, porque no se da en todas las culturas.



¿Por qué piensas que en los Estados Unidos han aceptado tanto la música latina últimamente?

Porque es genial, es maravillosa, se siente bien, el ritmo es increíble y las melodías son contagiosas, los beats son fuertes. Considero que, cuando una persona se apropia de lo que la hace especial, no puedes evitar ponerle atención. Cuando alguien se apropia de lo que lo hace único y lo comparte, y lo hace de una manera genuina y honesta, no puedes evitar fijarte en ella. No vas a poder ignorarlo, porque cuando lo escuchas, te golpea, lo sientes, se siente esa energía y se siente en todas partes. Simplemente pasa.

Pienso que es genial, tiene poder y fuerza, es algo único que se siente en todas partes. La cultura latina está en todas partes, no hay lugar al que no haya llegado. Así como la cultura afro; todos estamos en todas partes. Y ahora los jóvenes pueden escuchar lo que quieran, cuando quieran, como quieran; no tienen que esperar a que pasen una canción por la radio, no tienen que esperar a que alguien les diga que es buena, uno sabe lo que es bueno, y eso le da vida y lo mantiene vigente. ¿Qué piensas tú?

No sé... creo que el mundo debería conocer más música latina, no solo el pop urbano.

¿Más variedad?

Sí, el mundo debería conocer más la salsa, por ejemplo, o el bolero. El reggaetón ya ha estado ahí durante más de 20 años...

Quieres más, quieres algo diferente, quieres más variedad. Y bueno, a todo el mundo le pasa, cuando llegas a cierto estilo, la gente se enfoca en él por mucho tiempo, y hay demasiados matices dentro de ese estilo, que no tienes la oportunidad de conocerlos todos. ¡Pero se podría!

Sí, pero pienso que el mundo podría conocer mucho más sobre la cumbia, por ejemplo...

Has vendido millones de discos, tienes muchos premios Grammy, pero ¿hay algo que aún no hayas logrado como artista y que todavía persigas? ¿Algo que te obsesione de alguna manera?

De hecho, hay bastantes cosas que todavía no he hecho. Lo que realmente me obsesiona es la conexión. Estoy muy agradecida de que haya tanto que todavía no he hecho, de que todavía me falte tanto por hacer. El otro día pensé: "Wow, nunca he tocado en Coachella", y no sé si lo haga, pero es interesante, ¿no?

Hay muchas cosas que no he hecho y que te harían pensar, "Vaya, ¿por qué no lo ha hecho?". Sin embargo, lo que realmente me motiva es la conversación y la conexión. Siento que, cuando estoy aquí, puedo estar realmente presente. Ni siquiera sé mucho español, solo un poco, pero lo entiendo y me hago entender. Esa conexión espiritual es la que me obsesiona, la habilidad para hacer que la gente no se sienta sola, que se sienta capaz de alcanzar todo lo que busca. Siento que ahí está una conexión que nos permite creer en el otro, y cuando me hablan y yo hablo con ellos, se siente como una conversación con un amigo, o con alguien a quien realmente le importas, no solamente con alguien que está haciendo algo rápido por salir del paso. Eso es lo que me obsesiona, ampliar esa conexión de manera que eleve el espíritu. Para mí, todo eso comienza con la música y llega a muchos lugares diferentes. Esa es mi obsesión y es lo que quiero seguir haciendo en múltiples niveles.

En un par de horas vas a estar tocando y cantando para miles de personas, ¿qué pasa por tu cabeza antes de subir al escenario?

Me siento muy emocionada, me siento agradecida de poder venir hasta aquí, viajar desde donde nací, para conectar con la gente con la que he tenido una relación de años, pero que nunca he conocido. Me siento muy afortunada de poder tomar este momento y sentir conmigo en el escenario la energía que esta gente ha podido experimentar a lo largo de esta semana, u hoy, y poder conectar de esa manera espiritual que se da con la música, que te permite volar y estar presente.

Me doy cuenta de ello y me siento muy agradecida de poder hacer eso juntos. Me emociono cuando oramos antes de salir, y rezo para poder llegarle aunque sea a una persona en la audiencia y para que pueda, a su vez, llegarle a alguien más; esa es la energía en la que creo, y eso es lo que siento en mi alma antes de salir al escenario.



DANNA

UNA HISTORIA DE METAMORFOSIS

La actriz y cantante mexicana está en el proceso de abrazar la oscuridad, sanar heridas del pasado, transformarse y convertir lo sombrío en luminoso

POR PABLO MONROY

FOTOGRAFÍAS POR RODOLFO HERNÁNDEZ



DANNA

Danna es una figura de talla mundial. Es cantante, compositora y actriz, y tiene más de dos décadas de carrera. La multifacética estrella originaria de la Ciudad de México ha incursionado en cine, teatro y televisión; además, ha ofrecido presentaciones inolvidables en algunos de los escenarios más importantes. Sus canciones son coreadas por multitudes y sus actuaciones han traspasado fronteras. Sin embargo, es un caso atípico de éxito.

Danna Paola Rivera Munguía comenzó a actuar a los cuatro años, y de alguna manera nunca se detuvo, pues, a lo largo de su vida, se ha sentido obligada a estar en un personaje en todo momento: el de la niña buena, la que siempre pone buena cara, la que se queda callada, la que pase lo que pase siempre tiene que mostrarse alegre y sonreír. "Fue muy agotador, la verdad creo que ha sido de las cosas que más me ha drenado durante toda mi vida y carrera", dice Danna desde su departamento en Los Ángeles a Rolling Stone en Español.

La artista mexicana se muestra alegre y tranquila en medio de su primera gira por Estados Unidos; hace unos días se presentó en Miami, y dentro de otros llegará a Nueva York. Hoy está felizmente acompañada de su perra Bagheera y una noche antes presenció el concierto de Beyoncé, "Tuve la oportunidad de ir a verla anoche y me cambió la vida", asegura. "Salí enamorada y apantallada. Lloré, fue el mejor concierto de mi vida, te lo juro, fue muy fuerte. Si tienen la oportunidad de ir, es una experiencia muy única. El show de principio a fin es mágico", relata emocionada. "Es un ángel, la voz de la mujer. Desde que tengo uso de razón, decía: 'Es que Beyoncé es Beyoncé'. Hay muchas cosas de mi manera de cantar que me he inspirado un montón desde chiquita en Beyoncé, Whitney Houston, Ariana Grande, entre otras".

Aunque lo que predomina es el agradecimiento por encontrarse en donde está actualmente, como uno de los íconos del pop mexicano más grandes del momento, al reflexionar sobre el pasado, hoy se da cuenta de que la oscuridad la ha acompañado toda su vida, pero escondida detrás de una idea de que el mundo es de caramelo, en donde las estrellas son piñatas y los dulces caen del cielo. Hoy decide dejar de romantizar su infancia, ser honesta y usar los malos momentos como lecciones.

"Creo que la oscuridad es lo que el ser humano siempre tiene allí, la sombra, el alter ego y estos monstruos internos con los que convivimos todos los días. Al final, de la oscuridad es de dónde aprendemos. Para mí ha sido un viaje súperllenador, muy catártico y muy interesante... Es la primera vez que soy 100 % honesta", admite Danna, que ha descrito en ocasiones su infancia como "su mayor sacrificio".

"Estando en televisión, a mí se me enseñó desde muy chiquita: 'Tú no dices nada, te quedas callada, sonríes y todo está bien'. Al final, mi oscuridad era lo que más me abrazaba y con lo que yo convivía, sobre todo en mi adolescencia. Esta parte oscura y emo que tengo por naturaleza tiene mucho que ver con esa presión de ser perfecta, este mundo rosa y este mundo de caramelo en el cual viví mucho tiempo". Danna admite que tenía que salir de ahí para poder crecer y madurar, y así ha encontrado una nueva definición sobre esa idea de una perfección inalcanzable que la ha perseguido toda su vida: "Ser perfecta es estar en paz con lo que soy y con lo que he construido. Para mí, la perfección está en lo imperfecto".

GENERALES: TALENT: DANNA PAOLA @DANNAPAOLA; DIRECTOR CREATIVO DE FOTOGRAFÍA: RODOLFO HERNÁNDEZ @RODOLFO.OLF; FOTOGRAFÍA: ALBERTO GONZÁLEZ @AGONZPHOTO; PRODUCCIÓN EJECUTIVA: ALEJANDRO ORTIZ @XALEJANDRO.ORTIZ; PRODUCCIÓN GENERAL: ANA CAROLINA GONZÁLEZ BORTOT @OOBANADMDA800; STYLING: FRANCISCO J. RONDON @FRANCISCOJRONDON; DIRECTOR/DP: SQUID @_IMSQUID; MAQUILLAJE: MAC COSMETICS @MACCOSMETICS @MACCOSMETICS_MEX @MACCOSMETICSCO @MACCOSMETICS_ES; MAQUILLISTA: EMILIO BECERRIL @EMMIMUA; PEINADO: WALLIE CRUZ @WALLIECRUZ; MANICURISTA: VALENTINA ESCOBAR @VEEDIDEM; ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: CLEO IZOLA @CLEO.IZOLA; ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: MICHE YXAMA @MICHEYXAMA; ASISTENTE DE STYLING: ISABELLA PADRON @ISABELLAPADRONP; ASISTENTE DE STYLING: MARIELLY HOYER @MARIELLYHOYER; ASISTENTE DE VIDEO: DANIELA MARTIN @SHESDANIELA; LOCACIÓN: AMPERSAND STUDIOS @AMPERSTUDIOS_.

1994 ARCHIVE CRYSTAL EMBELLISHED MESH BODYSUIT DE JEAN-PAUL GAULTIER; ADQUIRIDO POR PECHUGA VINTAGE; ZAPATOS DE @THEATTICO; ANILLO SILVER V DE BOTTEGA VENETA @NEWBOTTEGA.

DANNA





Además de haber comenzado muy joven, entró a una profesión que puede ser muy complicada para una niña de esa edad, pues en la actuación se trabaja con las emociones, se explotan los sentimientos, buenos y malos, para poder transmitirlos a través de la pantalla, pero para Danna Paola, se convirtió en algo más, ella comenzó a vivir y sentir a través de sus personajes, lo que se volvió una especie de adicción. Además, su dinámica familiar era atípica; por ejemplo, ha dicho que llegó a ver más a su padre como un manager que como una figura paterna, por lo que la actuación era una especie de escape. "Por eso me enamoraba de mis coestrellas. En el set era una persona, y llegando a casa yo vivía otra realidad, pero mi cabeza siempre estuvo allí".

En sus propias palabras: "La verdad es que me gustaba actuar porque creo que muchas de las realidades que tenía en casa no eran tan geniales como lo era mi vida ficticia". Hoy admite que haber vivido en esa "vida de fantasía" la convirtió en una persona dramática, romántica y con un corazón que siente y ama demasiado. "Creo que una de las cosas que más tengo como persona y como mujer es que amo mucho, y el amar demasiado a veces también te juega en contra", dice. "Me di cuenta de que ese amor también me lo tenía que dar a mí y abrazar a esa niña, a esa Danna Paola que se sentía sola y vivía su vida a través de personajes e historias falsas".

Danna lo ve como si le hubieran "abierto el grifo" de las emociones, pero sin enseñarle cómo cerrarlo. "'Hoy estás feliz, hoy estás triste'. Nadie me enseñaba cómo esas emociones no eran de verdad, sino eran ficción y eso te lo enseñan en clases de interpretación. Yo casi no tuve eso. Era todo muy autónomo".

Después de cuestionarle cuál es una idea errónea que la gente que solo conoce a la persona pública de Danna Paola tiene de ella como persona, responde: "Que todo se me ha dado muy fácil, que siempre he tenido suerte, que no he sufrido. Mucha gente le quita mucho valor, y hasta yo me compré esa idea: que todo se me ha dado, no he sacrificado nada, no he sufrido nada, no me ha costado, etcétera. Hay mucha gente que no me conoce, que cree

LOOK COMPLETO DE @WINDOWSEN. TIARA DE CUERNOS DE VIVIENNE WESTWOOD ADQUIRIDO POR PECHUGA VINTAGE.



“Abrazando la oscuridad es donde más luminosa me he sentido, porque estoy siendo honesta y no lo estoy tapando ni con trabajo, ni con un personaje, ni con un ‘todo está perfecto’”.

que soy súperfalsa, que no conecta conmigo, y está bien. Sé que no soy monedita de oro, hay gente a la que le caeré bien y gente que no. Así como hay gente que no me cae bien y hay con la que no conecto. Creo que lo que más me deja en paz es saber que la versión que soy hoy y que la gente conecta con esa versión está increíble y que hoy estoy feliz con lo que soy”.

El golpe de realidad y la epifanía de que algo tenía que cambiar llegó en 2021, en los Latin Grammys. Estaba nominada e hizo un performance de ‘Calla Tú’. “Fue la primera vez que me cayó el 20 de en dónde estaba parada y qué estaba haciendo con mi vida”, relata. “Terminando esos premios estaba mi familia allí, y me sentía un poco perdida sobre qué seguía después de eso. Me cayó un golpe de realidad muy duro sobre todo a mi alrededor. Principalmente, esta introspección de no saber por qué no quería levantarme de la cama ni por qué me sentía sin rumbo”. Esto la llevó a experimentar un bache creativo, no quería escribir o crear música, no se sentía suficientemente buena artista, a pesar de que estuvo nominada. “Fue la primera vez que la industria volteó a ver mi proyecto, me sentía valorada de alguna manera, pero yo no me estaba valorando a mí misma como persona, después de allí sí me comencé a cuestionar quién era, qué era lo que quería construir y de qué más iba a hablar”.

La artista ha sido abierta en cuanto a los retos que ha tenido con su salud mental y ha admitido que, en ocasiones, ha querido tirar la toalla, pero que, con ayuda de sus seres queridos y gracias al arte, ha podido salir adelante. “Creo que los artistas hablamos cada vez más acerca de la salud mental porque esta carrera es muy solitaria, es muy jodida en muchos sentidos, es de mucha voluntad, mucha salud mental”, agrega. “Necesitas un círculo sano en donde sentirte feliz, donde sentirte seguro si quieres llorar, donde sentirte querido, escuchado y escuchada. Los seres humanos no somos perfectos, y en la misma industria, las películas, la sociedad, o nuestros padres no estaban 100 % abiertos o no tenían idea de qué era la ansiedad, la depresión, de cómo tratar la salud mental, etcétera”, reflexiona Danna durante la plática.

Este proceso de cambio comenzó a gestarse a sus 27 años, una edad que en la industria musical y del entretenimiento históricamente tiene connotaciones oscuras. Para la artista fue una edad difícil que ahora usa de inspiración en su música. “A los 27 es como, ‘¿Qué más voy a hacer con mi vida? ¿Qué no he hecho con mi vida?’, y te empiezas a cuestionar un chingo”, dice. “Aunque yo he trabajado toda mi vida, me sentía bastante perdida. A nivel profesional había cumplido muchas cosas, pero a nivel personal me sentía todavía una nena en muchas cosas, algo no estaba coincidiendo. Yo tengo ahí mis rollos mentales en donde todos mis 27 años me la viví pensando en que muchos artistas fallecen a esa edad. Entonces, uno de mis pensamientos más duros era: ‘Wey,no te quieres morir, ¿verdad?’”.



Ella atribuye una gran parte de su desarrollo como artista y persona a la terapia, pues asegura que le ha dado las herramientas y la inteligencia emocional para poder lidiar con sus problemas. “Para mí era importante expresar muchas cosas que traía detrás, muchos fantasmas e historias que empezaron a salir en terapia”.

La perspectiva de Danna como mujer en la industria del entretenimiento es muy valiosa, pues ha experimentado el machismo en diferentes ámbitos -como la televisión, el teatro o la música- y en diversas etapas de su vida. “Como mujer también es bien jodido abrirte paso en la industria”, reflexiona. “Tenemos que hablar de problemas como el machismo y el patriarcado que existen dentro de estas industrias. Hay que concientizarlo y exigir respeto. Me gusta comentar y abrirme con eso porque creo que no hay mejor manera que ser sincero con estos temas”. Danna aprovecha para “agradecer mucho a las artistas que empezaron a hacer este movimiento y expresar un poco sobre el empoderamiento de la mujer dentro de la industria”.

Cuando creía que ya nada sería interesante en su vida, llegó ese despertar creativo que estaba esperando. Fue así que nació ‘XT4SIS’, una canción que llegó a provocar un cambio en ella y que le demostró que todo este proceso interno podría convertirse en un interesante concepto artístico. “Supe lo que quería, estaba ahí adentro, nada más que me daba miedo conectar porque pensaba que a la gente no le iba a gustar. Pensaba que ni a mi disquera le iba a gustar lo que estaba haciendo y sentía que tenía mucha presión otra vez allá afuera, pero yo no sabía ni qué quería hasta que llegó ‘XT4SIS’”.

A partir de crear esa canción, empezó a descubrir todas las cosas que ya había hecho con las cuales no se sentía del todo segura. Danna comenzó a sacar de su vida las cosas que ya no le funcionaban. “OK, ya me deshice de unas personas, necesito deshacerme de tal, necesito empezar a limpiar mis relaciones alrededor, personas que no me hacían del todo bien”, pensó. “El ‘no’ se convirtió en mi superpoder. De tanto sentirme perdida me encontré a través de mi música y ya tenía un propósito nuevo: empezar de cero. Mi novio me ayudó mucho en este proceso, la terapia, gente con la que empecé a trabajar y gente de la cual me deshice, te abre un panorama nuevo”.

Así, la artista decidió separarse de esa idea de ‘Danna Paola’ en el ‘Mundo de Caramelo’ para continuar como Danna. “Es algo bien potente para mí porque siento que el ‘Paola’ carga una historia detrás muy intensa de mi vida en donde hoy quiero empezar a explotar mucho más a Danna, como persona. La gente que me conoce a mi alrededor me conoce como Danna. En mi casa no soy Danna Paola, en mi círculo soy Danna y siento que la artista ‘Danna Paola’ y el ‘Paola’ tienen otro lugar en mi vida”.

Lo más importante de todo es que ella ha logrado transformar esas difíciles experiencias en arte. Ha logrado traducir los cambios y los momentos malos en su próximo álbum, el primero de esta era llena de honestidad con tintes de rebeldía. “La inspiración de este álbum viene de toda esa oscuridad que salió desde la alcantarilla. Es muy fuerte y muy sanador haberlo convertido en algo luminoso, en mucho trabajo, muchísimo trabajo personal”.

“Me di cuenta de que ese amor también me lo tenía que dar a mí y abrazar a esa niña, a esa Danna Paola que se sentía sola y vivía su vida a través de personajes e historias falsas”.

Las primeras influencias de Danna Paola son variadas, su padre era músico y estuvo expuesta a diferentes sonidos durante su crecimiento. Mecano, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian, Selena Quintanilla, Whitney Houston, Thalía y Britney Spears, son algunos nombres que menciona. Pero también tenía otros gustos y, desafortunadamente, una necesidad (tal vez inconsciente) de ocultarlos: My Chemical Romance, Tokio Hotel, Paramore, Thirty Seconds to Mars, Allison, Panda, Avril Lavigne. “También me encantaban, pero ahí entendí que me interesaba explorar artistas que expresaran lo que yo quería decir, este rollo emo y triste. Yo lo escuchaba a escondidas porque para el mundo yo escuchaba Britney Spears y era superfan de Jonas Brothers o Justin Bieber. Pero mis momentos personales siempre fueron muy *dark*”.

Estas influencias se inmiscuyeron a su nuevo sonido, y se fusionan con su pop característico en su próximo LP: “Tiene un concepto bien marcado, lo de la oscuridad, un rollo un poco más grunge, más *edgy,* un poco punk, lo gótico, porque dentro del pop creo que existen mil gamas de cómo explotar eso y no me quería quedar con una sola”, menciona.

Nada retrata mejor esta reciente metamorfosis que el cortometraje que creó para ‘Tenemos que hablar’, una de las canciones del disco. En él se despide de su yo anterior, entre risas y llantos, evoluciona y comienza una nueva fase. “No puedo responderte cosas que ni yo sé. Me estoy encontrando y al fin se siente bien,” canta.

“Este film es demasiado personal y especial para mí, y en este momento tengo las emociones a flor de piel y el corazón a 120. Rodar este film me regresó a hace un par de años, mirando a cámara desde otra piel; interpretar y plasmar emociones, pero desde una historia personal, ha sido una experiencia muy catártica y muy liberadora. Mi corazón está muy feliz con el resultado, esta vez la historia la cuento yo”, manifestó cuando salió el video.

La recepción del clip fue positiva, pero variada, Danna relata que una parte de sus fans cuestionó el haber desechado sus facetas anteriores. “Algunos se sacaron de pedo”, dice. “Me decían: ‘¿Cómo? Esa etapa fue increíble. ¿Por qué estás rompiendo una imagen

TRAJE DE LÁTEX PERSONALIZADO POR HISTERYA DESIGNS @HISTERYADESIGNS; ZAPATOS DE THE ATTICO @THEATTICO.

tuya? Cuando es también tu arte, tu trabajo'. Pero es algo más metafórico que literal". También admite que otras personas que la han seguido durante su carrera le pedían disculpas por no haberse dado cuenta de que pasaba por momentos difíciles.

Para ella se trata de una historia grande y muy personal. Reconoce que sus fans de corazón la entendieron perfectamente; "Hasta me pedían perdón. No tenían por qué pedirme perdón por no saber por lo que estaba pasando. Yo lo supe maquillar superbien. Qué fuerte es poder maquillar que la estás pasando mal, es algo que normalmente hacemos todo el tiempo y qué cansado es disfrazarnos de sonrisas falsas todo el tiempo".

"Me encantó que fuera tan artístico", dice sobre el producto final del visual de 'Tenemos que hablar'. "Edgar Esteves es un director que encontré en la vida y coincidimos a nivel personal sobre todo. Aparte de ser un gran director, es un gran ser humano que me escucha. Grabamos en formato análogo. Utilizar rollos es loquísimo porque no puedes ver lo que estás rodando, no lo puedes editar en ese momento, entonces la crudeza con la que yo quería transmitir este video está allí. Ahora sí que una primera edición salió bastante cruda, no tiene ni siquiera corrección en la piel, a mí no me gustaba ya verme con filtro en los videos. Todo eso le quita muchas capas de la perfección en este proyecto y 'Tenemos que hablar' es el tercer track del álbum porque es lo que rompe con todo antes de que venga el disco completo".

Entre sus múltiples facetas también está la de ícono de la moda. Y obviamente una gran parte de su reciente transformación también llegó a su estilo, que recientemente ha sido descrito como *Dark Diva*. Es algo que ella ha descrito como un proceso divertido de exploración, pero al mismo tiempo de liberación; eso es lo que percibe tras haber incorporado esta nueva oscuridad a su concepto de moda, un viaje que vino acompañado de autoaceptación, pues el hecho de haber estado en el ojo público durante toda su vida le provocó muchas inseguridades.

No quería mostrar su cuerpo por temor a las cosas que la gente iba a ser capaz de decir, se sentía muy señalada, y eso generó muchas inseguridades en su interior. Por eso es tan importante esta nueva etapa, porque representa una oportunidad de expresar su arte y aceptar su oscuridad mientras la mira a los ojos. Así es cómo ha incorporado el negro, se ha pintado el cabello, y ha cambiado bruscamente su imagen, en busca de una posibilidad para mostrar al mundo la fuerza con la que viene ahora.

Es por ser un ícono de la moda que MAC Cosmetics la nombró embajadora global de la marca. "Llegó de la manera más sorpresiva, nunca me lo imaginé", cuenta emocionada sobre la colaboración. "Creo que el maquillaje también es una expresión de mi arte, desde que soy muy chiquita. Sirve mucho para resaltar la belleza, 100 % es algo que creo que nos encanta a muchas personas, y además para mí a nivel artístico el maquillaje me ha acompañado en los mejores y peores momentos de mi vida". La artista relata que creó un vínculo emocional con el maquillaje gracias a uno de sus papeles que marcó su vida. "Obviamente uno de mis momentos más duros fue con Elphaba en *Wicked*. Yo me pintaba toda de verde, era Chromacake de MAC. Recuerdo que pintarme de verde y maquillarme para ese personaje era todo un ritual que me acompañó un año y medio de mi vida. El último día y mi última función, yo sentía que si me quitaba el maquillaje se iba a acabar mi vida. Yo decía: '¿Qué voy a hacer?', ¿Quién soy después de Elphaba?'".

Danna compartió también cómo el maquillaje la acompañó cuando formó parte del elenco de *Élite,* la exitosa serie española. "Yo me hacía unas cejas especiales para Lucrecia, y sin esas cejas, yo no era Lucrecia. De repente uno va a su casa y abres tus cajones de maquillaje y ves cosas y colecciones que ya no volvieron a hacer. Al final está cool también tener ese vínculo. Obviamente, a nivel actoral, he convivido mucho más con el maquillaje porque gracias a eso he construido muchos personajes y me gusta mucho que el maquillaje hoy en día exprese parte de mi álbum, de mi manera de ser artista. Eso es algo que me encanta", agrega.

Tener la oportunidad de trabajar con creativos con los que trabajé, que vengo admirando desde hace un montón de tiempo, saber que hay un comercial donde mi cara está al lado de modelos increíbles que he admirado también durante mucho tiempo, y en una campaña global, es un sueño hecho realidad". Todo eso hace parte de este resurgimiento.

"Ojalá este álbum los acompañe a salir y abrazar su oscuridad mucho", dice Danna para concluir la plática. "Estoy cerrando un ciclo de mi vida bien cabrón, y estoy iniciando uno nuevo. Yo lo veo como esta culminación en luna llena, cuando ya se completó y es -literal- mi luna llena. Entonces, que lo analicen, que lo tomen, que lo vivan, y que, cuando salga, sea completamente para ustedes y para el público y para quien sea que conecte y resuene con el álbum. Viene de un lado bien poderoso, oscuro, luminoso y muy honesto".

La metamorfosis ha concluido. Ahora viene la música.

TRAJE DE LÁTEX PERSONALIZADO POR HISTERYA DESIGNS @HISTERYADESIGNS; ZAPATOS DE THE ATTICO @THEATTICO.



50 GRANDES ÁLBUMES COLOMBIANOS DEL SIGLO XXI

ROLLING STONE EN ESPAÑOL

Desde el pop y el rock gitano, hasta el death metal y la rasqa, pasando por el rap y la salsa; este es un repaso caprichoso y cronológico por algunos discos que vale la pena recordar

Por RICARDO DURÁN

ILUSTRACIÓN POR SANTIAGO SANABRIA URIBE





1. La Pestilencia

Balística
2001

En medio de una época especialmente convulsa y violenta para Colombia, La Pestilencia empezó este siglo recorriendo nuevos caminos, firmando con una disquera multinacional y ganándose un espacio en la radio rockera colombiana con 'Soñar despierto'.

Balística está lleno de furia, y para Dilson Díaz es probablemente el disco más pesado de la banda. Fue grabado en Indigo Ranch, en California, en el año 2000, y conserva toda de la bronca de los primeros discos pestilentes en canciones potentísimas como 'Anuncia tu muerte', 'Cordero arrepentido' o '¿Hasta cuándo? Hasta siempre'.



2. Juanes

Un día normal
2002

El segundo álbum en solitario de Juanes consolidó su figura en el pop latinoamericano, que venía creciendo después de *Fíjate bien*, un disco en el que nació el vínculo con el productor de sus más grandes éxitos; "Mi única razón para ir a Los Ángeles era trabajar con Gustavo Santaolalla", ha dicho el paisa.

Tras su lanzamiento, *Un día normal* se llenó rápidamente de éxitos como 'A Dios le pido', 'Es por ti', 'Mala gente' o 'Fotografía' (junto a Nelly Furtado). A Juanes el tiempo también le alcanzó para homenajear al Joe Arroyo con una versión de 'La noche', y para llevarse seis gramófonos en los Grammy Latinos.



3. Ultrágeno

Código Fuente
2002

Luego de su sorprendente álbum debut de 1998, el cuarteto bogotano contaba con mejores recursos para plasmar su rabioso discurso, y con canciones como 'La juega', 'Instante de luz' y 'Acorde', terminó de ganarse un lugar de privilegio en la historia del rock colombiano.

Amós Piñeros (voz y violín), Andrés Barragán (guitarra), Santiago Paredes (bajo) y Juan Camilo Osorio (batería) se separaron poco tiempo después, pero dejaron una huella muy difícil de borrar.



4. Mojarra Eléctrica

Calle 19
2003

Se les veía con frecuencia en la pequeña tarima de un bar en Chapinero, en Bogotá; a veces los acompañaba Tostao (Chocquibtown) o Pedro Ojeda (Los Pirañas, Frente Cumbiero, Ondatrópica), y prendían una rumba arrolladora. Todo partía de nuestras costas, con una actitud muy rockera y mucho espíritu jazzero.

En esos tiempos ya se estaba hablando de las "nuevas músicas colombianas", y la Mojarra Eléctrica iba adelante en la movida, con el omnipresente clarinete de Jacobo Vélez. Canciones como 'Bandeja con pollo' y 'Parió la luna', lograron condensar y proyectar hábilmente los encuentros entre las tradiciones y las realidades urbanas.





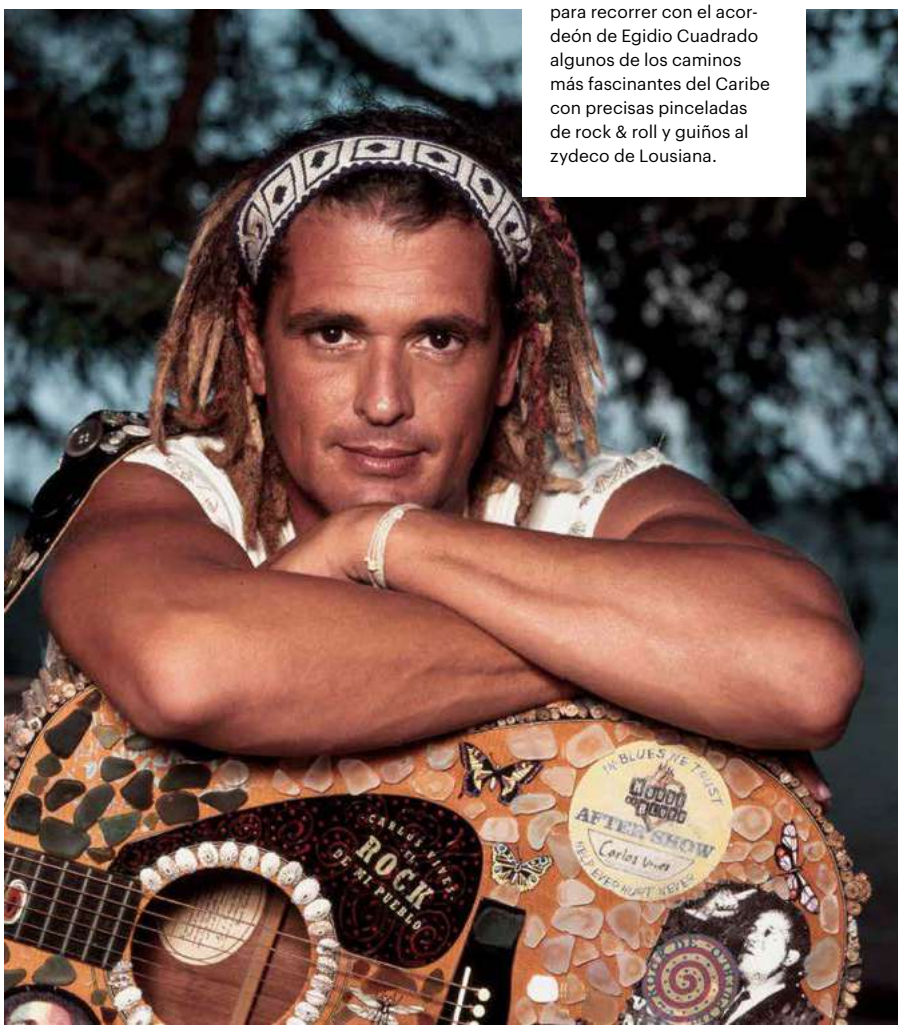
5. Carlos Vives

El rock de mi pueblo
2004

El rock de mi pueblo marcó el cierre de la etapa más brillante y apreciada por la crítica, que en muchos casos considera este como el último gran disco del samario. Se trata de un trabajo innovador, diverso y poderoso, que -como *La tierra del olvido* o *Tengo fe*- abría caminos y marcaba tendencias, en lugar de seguirlas.

El tema que le da título al disco se suma a 'Santa Marta-Kingston-New Orleans', 'Como tú' y 'La maravilla', para recorrer con el acordeón de Egidio Cuadrado algunos de los caminos más fascinantes del Caribe con precisas pinceladas de rock & roll y guiños al zydeco de Lousiana.

ULTRÁGENO: CORTESÍA BANDA, CARLOS VIVES: @SERGIO BARTELSMAN





6. La 33

La 33
2004

Contra todo pronóstico, el álbum debut de una orquesta bogotana fue capaz de ampliar el repertorio de grandes canciones salseras para Colombia. Con clásicos como 'Soledad' y 'La pantera mambo' (adaptación de la obra de Henry Mancini), La 33 entró pisando fuerte en el panorama del género.

Este álbum consolidó el trabajo que habían empezado a hacer desde sus inicios en 2001, en "la casa materna de los hermanos Mejía [Sergio en bajo y Santiago en piano], una adusta construcción del barrio Teusaquillo de Bogotá en la calle 33".

A lo largo de su historia, La 33 ha mantenido su espíritu intacto, alimentando su salsa con buenas cucharaditas de jazz, rock, reggae y ska. Además, hace poco presentaron un par de conciertos acompañados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dándole un nuevo empujón a las fronteras de su sonido.





7. Superlitio

Tripping Tropicana
2004

La banda estaba en Estados Unidos porque algunas oportunidades afloraban, y aterrizaron en Nueva York horas antes de que cayeran las Torres Gemelas. Hicieron mil cosas para regresar al país y empezaron a trabajar en las ideas que habían nacido durante su Gimme One Dollar Tour.

Finalmente contaban con un contrato discográfico importante, y llamaron a Tweety González como productor. *Tripping Tropicana* se produjo en Los Ángeles, y es una pieza de colección muy difícil de conseguir por culpa de las extrañas movidas de esta industria.

'Qué vo' hacer' estuvo rotando en MTV, y la banda obtuvo una nominación al Grammy Latino con un disco sofisticado y visionario, un trabajo que marcó el rumbo para mucha gente que vendría detrás.



8. Chocquibtown

Somos Pacífico
2006

En abril de 2006 los cubanos de Orishas fueron teloneados por Chocquibtown en el aniversario de un reconocido establecimiento nocturno de la época. Casi nadie conocía a Goyo, Tostao y Slow, por eso la sorpresa fue bien grande. El repertorio estuvo integrado básicamente por las canciones de *Somos Pacífico*, su debut. A partir de ahí fueron imparables: han ganado un par de Grammys y tocado en todo el mundo; pero el punto de partida estuvo ahí —que nadie lo olvide— cuando nos gritaron en la cara que el Chocó también existe.

Por alguna extraña razón *Somos Pacífico* en su versión original no se encuentra disponible en plataformas, y la recopilación *Esto es lo que hay* parece ser lo más parecido al debut del trío chocoano.



9. Hora Local y Varios

Soluciones para todo, menos para los problemas
2007

Hora Local fue una banda indispensable para el rock bogotano entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Inspirados en buena medida por lo que pasaba con el rock de la España en transición, estos tipos se movían entre el new wave y el punk, hablando sobre Chapinero, Patio Bonito, Choachí, y sobre los arribistas que sueñan con vivir en Miami.

En 2007, la disquera MTM reeditó en CD el sencillo con 'El rock no te necesita' y 'Matanza en el bar', además del LP *Orden público*. Fue necesario hacer la digitalización desde un vinilo bien conservado, porque algún genio decidió tirar a la basura las cintas originales para que no se llenaran de hongos, y eso cambió un poco los planes originales de este proyecto.

Esta reedición vino acompañada por otro CD en el que gente como Aterciopelados, Carlos Vives, Morfonia y Nawal, reinterpretaban los clásicos de Hora Local, rindiendo tributo a una banda más bogotana que el Cartel de la Contratación o un gomelo cantando tropipop.



10. Bomba Estéreo

Estalla
2008

La explosión de la nueva música colombiana encontró en este álbum uno de sus más fuertes detonantes. *Estalla* mostró al proyecto de Simón Mejía transformándose en una banda incontenible. La cantante Li Saumet había participado antes en la versión de 'Fuego' en el EP *Vol. 1* (2006), pero en esta ocasión volvería a grabarla ya como integrante de Bomba Estéreo, y la bomba estalló.

Desde un comienzo, su estilo representó un cruce entre las cantadoras tradicionales y las raperas más combativas. Con una sorprendente experimentación que involucraba cumbia, hip hop, electrónica y champeta, *Estalla* invita a la fiesta y a la conciencia en partes iguales.

Fue un gran punto de partida para una revolución que aún palpita.



LA 33: CORTESÍA BANDA. BOMBA: FOTOGRAFÍA BY SONY MUSIC LATIN.



11. Ciegosordomudos

En paz
2009

El power trio más contundente que ha tenido Colombia lanzó en 2009 su mejor álbum. *En paz* está lleno de magníficas canciones, como 'Amores invisibles', 'En paz' o 'Volantes a color', y cuenta con una producción de sofisticada precisión.

Inspirados por trinidades sagradas como Rush o The Police, Alejandro Gomez-caceres (guitarra, armónica y voz), Jota García (bajo) y Pablo Bernal (batería) expusieron en este disco su nivel más alto en términos de composición. Ellos tres, habiendo trabajado con gente como Carlos Vives, Aterciopelados, Compañía Ilimitada, Bloque de Búsqueda y Shakira consolidaron aún más su lugar en la historia del rock & roll hecho en Colombia.

13. Mucho Indio

Mucho indio
2011

"Mucho indio trabaja en la recuperación del territorio sagrado. Mediante el laboratorio paleofuturista abrimos huecos en el concreto, buscamos el nuevo arte en el ancestro. 'Mucho Indio' ha sido un insulto por mucho tiempo y este es el tiempo en que deje de serlo", dice Kiwe Kaashambujuk en el arte de este primer disco, que apareció en 2011 bajo el sello de Polen Records, donde también se ha publicado música de Bomba Estéreo, Systema Solar y Mitú, entre otros.

Este proyecto de Teto Ocampo (Hombre de Barro, Bloque de Búsqueda, Carlos Vives) debería ser visto como una especie de oráculo, un lugar al que vamos a entender lo que somos, de dónde venimos, y lo que nos puede esperar en el futuro.

Para Teto, esa música que nos lleva por el mundo junto a las etnias del Cauca, la Amazonia, la Guajira, la Sierra Nevada, o el Putumayo, también se trata de "volver al origen, cosa muy necesaria porque estamos desconectados, entonces, ya no sabemos para qué estamos viviendo". Y asegura que "si queremos entender de dónde salen nuestros problemas y cómo los solucionamos, está bueno volver al origen, ver cómo era el pueblo originario".



12. Velandia y La Tigra

Superzencillo
2009

Velandia había conseguido la atención de la prensa y el público con su magnífico *Once rasqas,* y en *Superzencillo* pisó un poco más el acelerador con una producción muy sólida y profesional. La técnica del collage musical permitió todo tipo de exploraciones, y las letras recorrieron un espectro muy amplio; desde el extraño romanticismo de 'Balada', al despecho materialista de 'Guarapera', pasando por la ostentación traqueta de 'Chuvak' y la dolorosa historia de 'El billetico' (grabada antes por Cabuya) en una versión mucho más conmovedora.

El álbum incluye, además, una pieza de créditos delirante, que se podría constituir como la primera grabación de reggaetón rasqa en la historia: 'Espero que todo me salga muy bien por Dios!!!'.

Para su siguiente disco, *Oh, porno!*, Edson Velandia encontró su banda ideal con Jorge Pardo en la trompeta y los teclados, Henry Rincón en la batería y Daniel Bayona en el bajo. Junto a ellos lanzó recientemente *Proverbios burros,* el quinto trabajo de larga duración de Velandia y La Tigra.





14. Doctor Krápula

Corazón Bombea [En vivo]
2011

La banda ya contaba en su catálogo con una buena lista de canciones potentes que se habían metido en el alma de una generación a través de álbumes como *Bombea* y *Sagrado corazón*, pero parecía necesario dejar evidencia del poderío que Doctor Krápula tiene en vivo.

'Bam', 'El pibe de mi barrio', 'La fuerza del amor' o 'Para todos todo' suenan con gran fuerza y precisión en una producción muy potente, que también quedó registrada en video (el álbum se lanzó como CD+DVD) bajo la dirección de Rubén Mendoza, reconocido por cintas como *La sociedad del semáforo* y *Señorita María: La falda de la montaña.*

Corazón Bombea [En vivo] puede pelear sin problema por el podio de los mejores álbumes en concierto que se han grabado en Colombia.



15. La Derecha

Polvo eres
2011

Pasaron casi 15 años para que La Derecha volviera a lanzar un álbum después de *Balas de bebé... y otras canciones de cuna* (1996), pero la banda no decepcionó con *Polvo eres*. De todos modos, el tiempo hizo lo suyo, y el impacto no fue el mismo de los años 90.

Mezclando nuevos temas originales con varios covers, como 'Ruido' de Joaquín Sabina, 'Emociones' de Roberto Carlos o 'Tania' de Joe Arroyo, lograron un disco divertido, aunque mucho menos punk y retorcido que sus primeros trabajos.

Con este disco recuperaron la vigencia, demostrando que -en medio de todo ese fascinante desenfado- aún tenían mucho por ofrecer.



VELANDIA: DANIELA CASTAÑEDA, LA DERECHA: FACEBOOK MARIO DUARTE.





16. Shakira

En vivo desde París
2011

Para este punto de la historia, Shakira ya era una de las más grandes estrellas del pop global. Ella había hecho el curso completo, desde su primer disco, *Magia,* que lanzó a los 14 años, hasta grabar una canción para el Mundial de Suráfrica en 2010 y ganar montones de premios, pasando por su progresivo y constante ascenso nacional y regional. Ya lo tenía todo: un repertorio tremendo, un dominio absoluto del escenario, y millones de fans en todo el mundo.

Este álbum captura ese momento estelar con mucho detalle, y muestra a Shakira en un momento de gloria muy difícil de repetir.



17. Monsieur Periné

Hecho a mano
2012

El primer álbum de Monsieur Periné exploró el pop, el bolero, el folclor y el jazz gitano, para presentar una colección de canciones con un sonido lleno de frescura. Entonces el grupo reunía a unos cuantos amigos que venían de tocar en fiestas y eventos pequeños; hoy se ha reducido a un formato de dúo, pero ese primer paso les llevó a grandes escenarios y festivales. Además, les permitió firmar con una disquera multinacional, ganar un Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista en 2015, y llegar a grabar con figuras como Vicente García, Ana Tijoux, Pedro Capó o Vicentico.



19. Burning Caravan

En el espacio
2013

Esta caravana de gitanos debutó con un álbum lleno de rebeldes, viajeros y sinvergüenzas, enmarcados por la voz única y teatral del chileno Francisco Martí. Sus canciones también estaban llenas de cuestionamientos y profundas reflexiones, escritas hábilmente sin cursilerías ni clichés.

En el espacio es una declaración de amor al gypsy jazz, y contiene piezas maravillosas como 'Jardín secreto', 'La velocidad' y 'Ciudadano ideal'. "*Seré un asaltante, una rata, un forastero / un prófugo famoso con fotos en la prensa / un ilusionista, un puto o un torero*", cantaba Martí con bronca nihilista. "*No produciré ningún bien tangible, no venderé artefactos en la tienda / no hay que trabajar en nada que sea útil, hay que ser pasivo, un cero a la izquierda*", remataba.





18. Ondatrópica

Ondatrópica
2012

Ondatrópica ha hecho un trabajo tan importante, que muchos de los medios más respetados en el mundo han hablado de su música. El *New York Times*, el *Guardian*, la BBC, y otros grandes han llenado de elogios el proyecto liderado por Mario Galeano y Will Holland (Quantic) en este proyecto.

Por ejemplo, para el *NYT*, Ondatrópica es comparable con Buena Vista Social Club (bajo la batuta de Ry Cooder) por la forma en que Galeano y Quantic convocaron a grandes leyendas de la música en el mítico estudio de Discos Fuentes de Medellín, para celebrar la música tropical colombiana. Sin embargo, Jon Pareles reconoce una ventaja para Ondatrópica: su capacidad de explorar el pasado mientras experimenta para proyectarse en el futuro alcanzando nuevas generaciones.

El proyecto, que contó con gente como Nidia Gongora, Wilson Viveros, Pedro Ojeda, Alfredito Linares y Michi Sarmiento, entre otros, ofrece aquí un álbum indispensable, una joya desde cualquier punto de vista. Anthony Fantano (The Needle Drop), uno de los YouTubers más reconocidos del mundo por sus reseñas de discos, escribió lo siguiente: "El supergrupo de cumbia ha puesto a trabajar a más de 40 músicos en el que podría ser el álbum más importante para la música latina de 2012".



20. Systema Solar

La revancha del burro
2013

Tras haber triunfado con 'Mi Kolombia', 'Sin oficio' y '¿Quién es el patrón?, el Systema Solar supo mantener la vara alta, y en 2013 se despachó con *La revancha del burro,* un disco que se sentía más versátil y sofisticado, sin perder nada del espíritu que nos enamoró desde el comienzo.

Acá se sentía un poco más de libertad, de champeta y funk, además de la picardía propia de una esquina llena de movimiento.

Con canciones como 'El botón del pantalón', 'Yo voy ganao' o 'Indio guerrero', el álbum ayudó a consolidar la figura de la agrupación, que sigue llenándose de poder cuando pisa las tarimas. En medio de todo eso, se dieron el lujo de contar con Debbie Harry, de Blondie, en 'Artificial'.

SHAKIRA: LARRY BUSACCA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA, ONDATROPICA: CORTESÍA DE LA BANDA, BURNING: VALERIA CASTRO.





21. Diamante Eléctrico

B
2015

Un día de marzo de 2015, Juan Galeano (bajo y voz) llegó a las oficinas de Rolling Stone en Bogotá; cargaba una caja enorme que contenía 5000 discos compactos de *B*. Un par de semanas más tarde, los CD circularon con buena parte de las revistas que tenían a García Márquez en la portada.

El formato físico ya andaba en problemas, por esa razón, esa pieza es hoy un documento valioso que registra grandes canciones, como 'Las horas' y 'Olvidar es divino'.

El Diamante se mostraba aún crudo y corrosivo -como en su disco debut-; sin embargo, empezaba a mostrar una evolución importante, y con este trabajo se llevaría el Grammy Latino por Mejor Álbum de Rock.



22. La Etnnia

5-27 Internacional
2015

Hace ya ocho años, el 2015 fue memorable para la histórica agrupación de los hermanos Pimienta. En el transcurso de esos doce meses, los raperos estuvieron en la portada de Rolling Stone y lanzaron un álbum en el que colaboraron con leyendas como Kool G Rap, Cormega, The Game y Sean Price, quien fallecería en agosto de ese año.

En compañía de productores como Domingo Padilla y Spkilla, La Etnnia alcanzó nuevos niveles de calidad y sofisticación en su sonido, y estos se hacen evidentes en canciones como 'Elementos' (una de las mejores piezas en la historia de la agrupación) o 'De costa a costa' en la que Ata y El Káiser rapean junto a The Game.



23. LosPetitFellas

Historias mínimas
2015

El primer álbum de los Fellas les permitió entrar pisando muy duro, y a él pertenecen las canciones que todavía tienen mayores números en sus plataformas digitales. *Historias mínimas* contó con una detallada producción de Pedro Rovetto (bajista de Superlitio), que supo dar brillo a esas amalgamas de funk, rock & roll, jazz y hip hop. A partir de este disco, LosPetitFellas se convirtieron en un fenómeno de proporciones considerables a través de una conexión muy fuerte con una audiencia fidelizada y devota.

Su nombre adquirió tanta fuerza, que más adelante pudieron presentarse en formatos filarmónicos y colaborar con gente como Juan Pablo Vega, Roberto Musso (Cuarteto de Nos), Apache, Lido Pimienta y Goyo (Chocquibtown).



24. Totó La Momposina

Tambolero
2015

Las palabras siempre son insuficientes para describir la grandeza de Totó La Momposina. Su voz encierra todo lo que somos y lo que deberíamos ser, borrando cualquier frontera política, social y sonora.

La serie Gold de Real World Records lanzó en 2015 esta edición en versión de lujo del álbum que en 1993 conocimos como *La candela viva*, con Richard Blair como ingeniero. Blair vino a Colombia y terminó quedándose por décadas, colaborando con gente como Carlos Vives, Aterciopelados o La Derecha, además de fundar Sidestepper. El gran público y la industria musical no parecen conscientes de que *La candela viva* cambió para siempre la historia de la música colombiana.

En esta edición que se lanzó como *Tambolero*, se incluyen algunas sorpresas, una presentación impecable, y unos textos bellísimos escritos por Totó.



25. Aterciopelados

Reluciente, Rechinante y Aterciopelado [En vivo]
2015

Tras un tiempo de receso, Andrea y Héctor se reunieron en 2014 para celebrar los 20 años de Rock al Parque; poco después firmaron con Sony Music y este fue el primer proyecto con la disquera en esta etapa. La producción del disco en directo estuvo a cargo de Rafa Arcaute, conocido por su trabajo con Residente, Spinetta y Andrés Calamaro.

El repertorio recorrió todos los grandes clásicos del dúo con invitados como León Larregui (Zoé), Goyo (Chocquibtown) y Catalina García (Monsieur Periné). También tocaron un par de rarezas y un tema nuevo, 'Re', en homenaje a sus amigos de Café Tacvba. La banda era un ensamble de lujo, incluyendo a gente como Gregorio Merchán en la batería, Las Áñez en los coros, Catalina Ávila en percusiones y coros, Leonardo Castiblanco en la guitarra, y Giovanny Parra en acordeón y bandoneón.



26. Kraken

Sobre esta tierra
2016

El último álbum de Elkin Ramírez es el testimonio de un hombre que luchó por sus convicciones hhasta el momento de su partida. Con la compañía y el respaldo de una banda consolidada y contundente, Elkin grabó las voces de *Sobre esta tierra* mientras luchaba por su vida. Incluso sus compañeros de banda temían que esta grabación no llegara a ser posible, pero Elkin logró cantar con la potencia de siempre, y se despidió por todo lo alto.

Este álbum fue el adiós de alguien que, con sobrados méritos, alcanzó el título de leyenda en sus propios términos, dejando en el camino un montón de clásicos para el rock colombiano.



DIAMANTE: CORTESÍA CUSICA. ATERCIOPELADOS: EFREN ISAZA.

THE MEGA-MONSTERS TOUR 2023

GOJIRA AND MASTODON



23 DE NOVIEMBRE 2023

movistar arena

BOGOTÁ - COLOMBIA

Compra tu entrada en **TUBOLETA.COM**

INVITA

EXPERIENCIAS AVAL

Grupo AVAL

ENTRADAS

Tuboleta

PRODUCE

MOVE

MEDIOS

publimetro

RollingStone

ROCKAXIS

emmedio

PULEP PRE475

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



27. Revólver Plateado

Luz de San Telmo
2016

Luz de San Telmo merece un lugar entre estos discos inolvidables por una razón tan sencilla como infrecuente: está repleto de grandes canciones. En *Dile al rey,* de 2014, ya Revólver Plateado lo había conseguido, pero en este trabajo los argumentos fueron mucho más fuertes.

Acá la banda recorrió los caminos del rock & roll con una mirada muy amplia, dando cabida a muchas de sus vertientes con un sonido sólido, cohesionado por filigranas de guitarras, teclados y saxofones, además de una voz muy versátil (a cargo de Mauricio Colmenares) que recorría una cálida y apremiante paleta de colores emocionales. 'Los árboles', 'Libélula', 'Vamos' y 'Sombra' son auténticas joyas.



28. Rocca

Bogotá-París
2016

El legendario rapero de Tres Coronas presentó en 2016 un álbum en el que puso toda la carne sobre el asador. El disco, que también circuló con una edición impresa de Rolling Stone, mostraba a Rocca en una versión actualizada y versátil, moviéndose más allá del rap clásico, entre el trap ('De vuelta a lo real'), el rock ('Óyelo') y la salsa ('Baby Face').

Bogotá-París también se lanzó completamente en francés, permitiendo que Rocca nos recordara el virtuosismo que le permitió triunfar con La Cliqua en Francia durante los 90. Se trata de un disco que no tuvo el eco que merecía, en ciertas cosas se adelantó a las tendencias, y seguramente el paso del tiempo incrementará considerablemente el aprecio que siente el público por estas canciones.



30. Alcolirykoz

Servicios ambulatorioz
2017

Con este álbum, tres muchachos de una esquina en Aranjuez (un barrio popular de Medellín) llegaron a la portada de Rolling Stone y pusieron su música en una serie de Netflix. Aquí hacían un homenaje a la historia del rap colombiano, por eso había temas junto a La Etnnia, Rocca y Rulaz Plazco; sin embargo, más allá de eso, había un despliegue de la más hermosa ambición creativa.

Antes de este disco, los NinjAZ ya eran nuestros raperos favoritos, capaces de conquistar incluso a quienes no oyen rap, pero acá todo llegó mucho más lejos. 'Tararea', 'N.A.D.A.', 'Normal' 'Equipo de carretera' o 'Género rural', se convirtieron en verdaderos clásicos.

Gambeta, Kaztro y Fa-Zeta también se dieron el lujo de grabar 'Música para planchar' junto a Sadat X, de Brand Nubian. Además, como ya es habitual, contaron con la inspiración incondicional e infalible del escritor (y vecino de Aranjuez) Gilmer Mesa y del fotógrafo Julián Gaviria.

En 2023, Alcolirykoz logró el más grande de sus triunfos -hasta ahora- al llenar el Movistar Arena de Bogotá con un show en formato sinfónico.



29. Sidestepper

Supernatural Love
2016

"La gente ya no sabe qué hacer con nosotros", decía Richard Blair a Rolling Stone en 2016. Para ese punto Sidestepper había evolucionado un montón, y ya no dependía exclusivamente de los beats y la electrónica. Este fue un disco maravillosamente desconcertante, y en eso radica su poder.

"Nosotros estamos haciendo lo opuesto, desbaratándolo más, haciendo temas más a capella, haciendo cosas más lentas, más improvisadas", dijo también Blair. "Estoy como volviendo a mi juventud, cuando cantaba en el coro de mi colegio [...] Y algún día nos vamos de gira con la bufanda y nada más, todo el equipo se queda en la casa. Quién sabe si eso sea Sidestepper u otra banda...".

Desde entonces, Sidestepper no ha lanzado nada más, pero tal vez no sea necesario, ese legado está asegurado hace mucho tiempo.



SIDESTEPPER: LINA BOTERO.



31. Elkin Robinson

Sun a Shine
2017

Colombia es un país centralista e ingrato, que suele dar la espalda a sus periferias, y por eso justamente hay que escuchar la música de Elkin Robinson. Él nos enseña que esta tierra es mucho más de los que nos muestran los mapas incompletos en los noticieros.

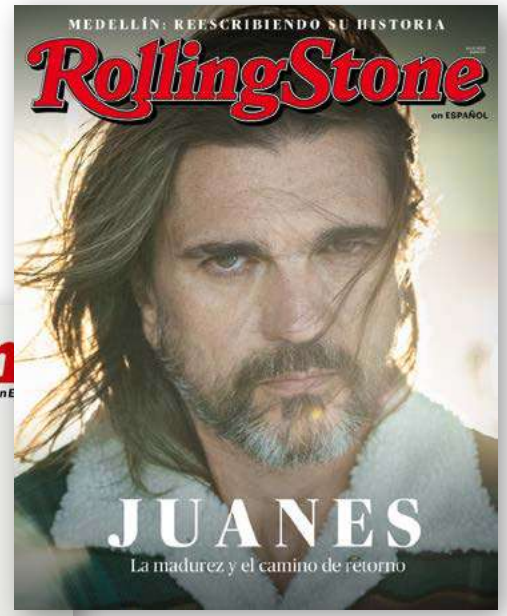
La voz de Elkin nos recuerda que hay una parte de Colombia en la que no se habla español, un lugar en el que la música es otra, un archipiélago en el que han confluido muchas culturas sin que nos demos cuenta, y que solo vemos -esporádicamente- como paraíso vacacional.

Sun a Shine fue producido por Elkin Robinson y Richard Blair; juntos trabajaron durante un mes en la isla de Providencia, y luego fueron a grabar el álbum en Villa de Leyva con la ayuda de Diego Gómez, de Llorona Records. El resultado fue una verdadera joya que recorre el folk, el calipso, el country, el mento, y otras sonoridades, dejando claro que la música de Providencia no se reduce al cliché del reggae para turistas, ni a un estilo para expertos o museos de antropología.

RollingStone
en ESPAÑOL







Mil acentos, *UNA SOLA VOZ*

SUSCRÍBETE

es.rollingstone.com/suscripciones

* Promoción válida para edición impresa mensual en Colombia y México. Aplican términos y condiciones.



32. Hermanos Menores

Campoamalia
2017

¿A quién se le ocurre tener un trío instrumental de rock (o postrock) en Colombia? A estos tres tipos, que no mueven un dedo para hacerse famosos en Instagram o TikTok. Ellos escogieron su nombre para honrar a los Hermanos Mayores de la Sierra, e hicieron un disco maravilloso.

Campoamalia no es una superproducción, se grabó en una finca por los lados de Subachoque (Cundinamarca) con el espíritu metalero y punketo que palpita al interior del trío.

Estos Hermanos Menores no son virtuosos, tampoco son músicos profesionales, pero son compositores de piezas profundas e hipnóticas, que se convierten en el mejor escape en medio de tanto ruido inútil. *Campoamalia* no está disponible en Spotify, en YouTube sí, y el vinilo es una hermosa pieza autogestionada que invita a una experiencia reflexiva mientras nos ayuda a pensar en Colombia desde otras perspectivas.



33. Las Áñez

Al aire
2017

Juanita y Valentina Áñez exploran con sus voces el folclor latinoamericano de una forma sorprendente, y se apoyan en el uso sutil de teclados, loops e instrumentos de percusión menor. El resultado es supremamente atractivo, auténtico, virtuoso y original.

Las letras de estas canciones abordan algunas temáticas poco habituales, están escritas con muchísimo ingenio, y son una invitación a seguir de cerca las voces de Las Áñez en cada compás. Esas voces son mucho más que vehículos para llevar y traer palabras, se convierten en verdaderos instrumentos y recursos dramáticos que nos envuelven en piezas fascinantes como 'Espinas que se van', 'Péndulo', 'Don Tomate' o 'La electrónica'.

'Pensar y pensar' es una maravilla teatral construida junto a Edson Velandia, en una parodia de las relaciones amorosas evidentemente tóxicas. Además de Velandia, en este álbum colaboran con Andrea Echeverri y Marta Gómez.





34. Magín Díaz

El orisha de la rosa
2017

Antes de cumplir 95 años de edad, Magín Díaz lanzó su primer disco y finalmente se hizo algo de justicia con quien merece todo el respeto del mundo. "*Ya no volveré a quejarme, ni a sentarme nunca más, tú tienes casi 100 años y sales a trabajar*", canta Carlos Vives en 'Rosa', que grabó esta vez junto a su verdadero compositor. En 1995, 'Rosa' apareció en *La tierra del olvido*, y el crédito atribuía la composición a Irene Martínez.

Aunque nunca se terminó de pagar esta deuda, la participación de una tremenda nómina de invitados en este disco (Vives, Totó La Momposina, Celso Piña, Petrona Martínez, Systema Solar, y muchos otros), más la figuración en los Latin Grammy, visibilizaron merecidamente la historia.

En noviembre de 2017, Magín viajó a Las Vegas para asistir a la ceremonia de los Grammy Latinos porque su disco estaba nominado en las categorías de Mejor Álbum de Folclor y Mejor Diseño de Empaque (premio que finalmente ganaría). Allí tuvo que ser hospitalizado de emergencia, y días más tarde murió muy lejos de Gamero, su tierra natal.



35. Suricato

Detrás del sol
2017

El pop, el jazz y el rock se cruzan con los aires latinoamericanos en un álbum que sorprende mientras da continuidad a la obra de una banda que siempre ha merecido un alcance mucho mayor. María Mónica Gutiérrez (Ságan, Montañera) tiene sin dudas una de las mejores voces que han salido de Colombia en las últimas décadas. Jorge Sepúlveda (batería), Kike Mendoza (guitarra) y Kike Harker (contrabajo) conforman una base instrumental sin grietas, que se mueve con fluidez en la delicadeza de *Río de coral*, y saltan sin problema a la histeria de *Lenguas de gas*, que se siente como una patada en un ojo después de un beso.

Luego de este álbum grabaron un increíble disco infantil, *Anaconda dorada*, presentado en un espectáculo que ha recorrido importantes escenarios de Colombia.

A lo largo de su historia, Suricato se ha presentado en Estados Unidos, Europa y América Latina.





36. 1280 Almas

Marteko Euriak
2018

En los años 90, las Almas sonaban como casi todas las bandas con las limitaciones técnicas de Bogotá en esa época, pero lo compensaban con la desgarradora belleza de sus canciones. En *Marteko Euriak* los oímos grabando en el País Vasco junto a Haritz Harreguy, quien les ayudó a conseguir una calidad sonora que siempre habíamos añorado para una banda tan emblemática.

Este álbum nos recuerda que las 1280 Almas nunca han perdido su fuerza beligerante y nihilista. "*Me rompí los codos, raspé mis rodillas / Al cabo qué importa, soy de pacotilla / Me bebí tu vaso, te besé a escondidas*", canta Fernando del Castillo en 'Salvaje vagabundo', que ya entró a la larga lista de clásicos de la agrupación.

En este álbum contaron por primera vez con la guitarra de Francisco Nieto, reconocido por su historia junto a La Pestilencia y La Derecha.



ÁÑEZ: CORTESÍA LAS ÁÑEZ. SURICATO: RENAN OLIVEIRA. 1280 ALMAS: FACEBOOK DE LA BANDA.



37. Morfonia

Antigueto parlante
2018

Antigueto parlante es, ante todo, un disco virtuoso y equilibrado; es inteligente sin ser petulante, es diverso y dinámico sin ser incoherente, es potente sin tropezar en los clichés del rock obvio, y suena actual sin recurrir a los atajos de las tendencias.

'Rinoceronte', 'Calibre 24' e 'Hijos de tigre' fueron los primeros sencillos, y el resto del disco no decepciona. Se siente como si camináramos por alguna calle bogotana mientras nuestros audífonos disparan precisos perdigones de rock & roll, jazz y rock progresivo. Lo que Morfonia nos ofrece aquí es un generoso y elegante entramado de saxofones, samples, programaciones, riffs poderosos, tempos y solos retorcidos, una batería impecable y un sintetizador de nacionalidad colombiana con el nombre de Isabel.

Desde sus comienzos en los 90, Morfonia siempre fue un bicho raro y encantador; más ambicioso -en términos musicales- que sus colegas de esa época. La banda no ha grabado mucho más, y esperamos que en un futuro próximo vuelva a darnos nueva música.



38. Nicolás y Los Fumadores

Como pez en el hielo
2018

Nicolás y Los Fumadores es una de las bandas con mayor crecimiento en Colombia durante los últimos años; ese crecimiento ha sido alcanzado con un estilo auténtico y con unas letras que se salen de la norma que parecen seguir las bandas nacionales. 'Bailando triste' se ha convertido en un pequeño clásico al hablarnos de una noche de fiesta francamente deprimente; 'Brisa' es un viaje somnoliento a lo que en Colombia conocemos como "tierra caliente", un viaje por carretera en el que la ayudante del bus es Kim Gordon, "la de Sonic Youth". ["*Y Kim Gordon me decía, 'Amigo, ¿no será que puede abrir un poquitico la ventana?'*"].

En medio de billeteras vacías, cigarrillos y bebidas energizantes baratas, lo que hacen Los Fumadores nos recuerda a Pulp y sus canciones sobre jóvenes que tratan de sobrevivir con trabajos precarios, mostrando un gran desinterés por las falsas promesas que hace el mundo de la gente bonita.

Tal vez sea por eso que vienen ganando fans en forma sostenida, y sin necesidad de doblegarse.



39. Yuri Buenaventura con la Orquesta Sinfónica Nacional

Manigua
2018

A comienzos de julio de 2018, mientras Colombia lamentaba la eliminación de la Selección en el Mundial de Rusia, Yuri y la Orquesta ensayaban para presentar este repertorio durante un concierto en el Teatro Colón. Luego fueron a grabarlo -también en vivo- en el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Allí, Buenaventura y más de 100 músicos interpretaron 12 temas del colombiano, más 'Ho capito che ti amo' (Luigi Tenco), 'Ne me quitte pas' (Jacques Brel) y 'La quiero a morir' (Francis Cabrel).

"La Orquesta Sinfónica ya había hecho dos ensayos de ese tipo", dijo Yuri. "Yo me dediqué al siglo XVII y XVIII, a trabajar la llegada de los ritmos negros al Caribe, la presencia de los franceses en Haití, la migración de los franceses con los esclavos a Cuba; y hay temas que tienen esa rítmica. Digamos que es la contradanza francesa, lo que viene a ser el danzón. Ese trabajo de investigación se ha hecho, estudiándolo y conectándolo", contó también sobre este experimento.

Era la salsa encontrándose de una forma muy íntima con el formato sinfónico, buscando puntos de convergencia, evitando el sonido cursi y kitsch de las orquestaciones para lobby de hotel. Era Yuri Buenaventura, en un disco profundo e intenso, recordándonos lo grande que es.





40. AcidYesit

A lo más que nunca
2019

Con un sonido que parece la colisión entre Morphine y alguna gran banda de death metal, AcidYesit es un proyecto instrumental -lleno de saxofones, distorsiones y locura- que por años ha hecho parte de las sorprendentes maravillas musicales que ofrece el departamento de Nariño.

El bajista Yesit Ipuján también se mueve con Kaipimikanchi, una agrupación muy recomendable de las músicas andinas e indígenas en el sur del país. AcidYesit respira libertad creativa, desparpajo y virtuosismo. "No pretendíamos en ningún momento que nuestra música le gustara a alguien, intencionalmente queríamos hacer una música molesta", ha dicho Ipuján. Lo suyo no es apto para amantes de los coros pegajosos sobre amorcitos hormonales.





41. Cimarrón

Orinoco
2019

Hace unos años alguien compartía en redes sociales un video de Cimarrón en vivo, y decía que era como Dream Theater tocando música llanera. El virtuosismo de Cimarrón le da toda la razón, pero vale la pena aclarar que Ana Veydó canta mucho mejor que James LaBrie, y que el arpa de Carlos Rojas nunca resulta tan aburrida como algunos discos de la banda gringa.

Cimarrón ha llevado el joropo a escenarios de todo el mundo, y en *Orinoco* lo llevan a terrenos insospechados de experimentación, con una fuerza abrumadora y una sofisticación fascinante. En este álbum dejan ver un trabajo concienzudo y profundo de investigación en el folclor llanero de Colombia y Venezuela. El potente carácter de su trabajo ha alcanzado para darles nominaciones en los Grammy estadounidenses y latinos.

CIMARRÓN: DAVID MICOLTA Y YURI BUENAVENTURA: COLPRENSA.

El maestro Rojas falleció a comienzos de 2020, y Ana ha continuado con su legado, exaltando orgullosamente la obra y los paisajes que evoca.



42. Oh'Laville

Soles negros
2019

Con *Anaranjado,* de 2015, la banda bogotana había dado muestras de un destacado talento en la composición y ejecución, pero con *Soles negros* puso la vara mucho más alta en uno de los grandes discos de rock colombiano de las décadas recientes. Sin desdibujar el espíritu de su primer álbum, acá subió el volumen y la intensidad para abrirse un camino que le ha llevado a ser considerada como la mejor banda del rock colombiano actual.

En canciones con letras inteligentes, como 'Magia negra', 'Primitivos', 'Navegantes', 'Sirenas' y 'En el mar' (con Juan Pablo Vega), el cuarteto se pasea entre el rock & roll, el pop, el progresivo y el folk, mostrando devoción por la exploración sonora, mientras permite que Mateo París también se destaque como una de las grandes voces para la historia del rock hecho acá.



43. Andrés Cepeda

Me estás haciendo falta
2021

A mediados de 2021, Andrés Cepeda lanzó *Me estás haciendo falta*, un álbum en el que le hacía un homenaje a su padre, a través de las canciones que le ayudaban a "volver" de esa nube dolorosa que es el Alzheimer. El álbum incluyó versiones de 'Noche de ronda', 'Por una cabeza', 'Ahora seremos felices', y el tema que le da título, entre otros. Con una producción muy sencilla, estas canciones nos permiten apreciar toda la emotividad y calidad interpretativa del bogotano.

Interesado en contribuir a generar consciencia frente a esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, Cepeda también trabajó en un documental que se presentó en el Día del Padre.

"El Alzheimer tiene un componente de herencia genética muy fuerte, y yo creo que por todo eso es que estoy haciendo música tan desesperadamente, haciendo proyectos, porque me da miedo que llegue un momento en que la vida no me permita seguirlo haciendo", confesó Cepeda en ese tiempo.



44. Armenia

Grita II
2021

Armenia ahora se conoce como ARMN, e inicialmente su nombre pretendía ser una respuesta a aquellas bandas que, como Boston o Chicago, llevan nombres de ciudades.

Grita II arranca con una seguidilla de temas contundentes: 'El tiempo' arrasa, 'Grita' muestra un gran trabajo de guitarra con una letra perfecta para tiempos de ansiedades y depresiones, y 'Tú sigues aquí' sorprende con potencia y profundidad para reventar cabezas. Más adelante, la banda ataca con 'Rompe' (junto a Oh'laville), y 'Pimpinella' (con Francesca Collavini) cautiva, recordándonos un poco a Miranda!, pero es muchísimo más poderosa.

Aunque por momentos el disco parece irregular, esos temas tienen suficiente fuerza como para que el álbum valga mucho la pena. Hay que seguirle la pista a Juan Antonio Toro y sus amigos, que vienen haciendo exploraciones interesantes con diversos géneros, aunque todavía no hayan superado el gran golpe que representó 'El tiempo'.





45. Briela Ojeda

Templo Komodo
2021

Gabriela Ojeda -como AcidYesit, Bambarabanda y Lucio Feuillet- nos llega desde Nariño y muestra



con sobradas virtudes que allí están pasando cosas maravillosas.

En *Templo Komodo* ella plasma con detalle, sabiduría y rigor, la energía femenina en conjunción con la fuerza de la naturaleza, sus ciclos, su suavidad y su crudeza. La música que hace, sorprende y desafía, mientras sensibiliza con inteligencia en una producción muy cuidada que le permite desplegar su enorme habilidad musical.

Podemos recomendar especialmente 'Búhoz', 'Nariz con raíz' o 'Luna Munay'; sin embargo, 'Quesquequerés' es muy especial porque Gabriela parece hablarle al destino, a un amor, a un volcán o a cualquier entidad superior, para preguntarle qué carajos quiere de ella en una pieza magnífica, que merece quedarse para siempre en nuestra historia.



46. Lucio Feuilllet

Bailando, bailando
2021

"Fuerza para resistir, libertad para elegir / vida para despertar, para darlo todo y nunca callar", canta Lucio en 'Nunca callar'. *"Respira la calle sintiendo tu pueblo / respira a tu hermana, respira tu cuerpo / Salir a la esquina, aprender del maestro, que sale a diario a ganarse un sustento"*. En medio del estallido social de 2021, esa canción decía muchas cosas que Colombia necesitaba escuchar, y eso le permitió alcanzar una visibilidad muy importante.

Pero *Bailando, bailando* no se queda allí; el disco es también una fiesta rebelde en 'La cumbia del trabajo' (con Pedro Pastor), una murga gigante en 'Baila pegado, baila sueltico', y una reflexión profunda en 'Distraídos'. Es un álbum muy cuidado en todos sus aspectos, un disco que vale la pena tener en las manos para impregnarse de su energía cálida.

Lucio es un cantautor versátil, dedicado y estudioso, que promete alcanzar grandes cosas desde un presente brillante, con una propuesta artística honesta y necesaria.



BRIELA: ESTEBAN A. CATALÁN, ARMENIA: JACOB VALENCIA, LUCIO FEUILLET: ALEJANDRA MAR.



47. Petrona Martínez

Ancestras
2021

Ancestras es un disco que pone en alto la voz y la historia de una de las más grandes mujeres de la música en Colombia. También es una joya que brilla con energía femenina desde múltiples ángulos, culturas y perspectivas, gracias a la colaboración de artistas como Susana Baca, Nidia Góngora, Angelique Kidjo, Flor de Toloache, y muchas otras.

En su proceso, este disco también contó con la participación de otras mujeres muy talentosas, como Mayte Montero en la coproducción, María Elisa Ayerbe en la mezcla y María Triana en la masterización.

"En el empaque quisimos usar la caligrafía de la maestra Petrona, pero como no tiene movilidad en su mano derecha, usamos unas dedicatorias escritas de su puño y letra en las portadas de dos de sus discos, y recreamos el resto de letras con las que hicimos dos fuentes caligráficas: Petrona Regular y Petrona Bold", cuenta el taller gráfico Cactus, que hizo el arte del álbum. Así de grande fue el amor con que se trabajó esta pieza, que en 2021 ganó el Grammy Latino como Mejor Álbum de Folclor.



48. Elsa y Elmar

Ya no somos los mismos
2022

El pop de Elsa Carvajal es cálido y delicado, y su suave voz tiene la elocuencia de una buena caricia. El trabajo que ella ha venido haciendo a lo largo de los últimos 10 años ha sido juicioso, disciplinado y riguroso, consiguiendo un crecimiento sostenido que hoy da frutos por todo lo alto.

En un disco lleno de grandes canciones de pop romántico, 'Atravesao' es una bachata que Elsa trabajó con Vicente García y Eduardo Cabra, mientras 'Tal para cual' es un homenaje ralentizado al gran Joe Arroyo, en el que Elsa canta apasionada e intermitentemente, como si en los años 90 estuviera oyendo alguna emisora tropical en su casa.

En los Grammy Latinos de 2022, *Ya no somos los mismos* obtuvo nominaciones como Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal.



PETRONA: SHARON ALVIZ, ELSA: DIEGO GUILLEN.





49. Adriana Lucía

Maestro Lucho
2022

Durante el estallido social de 2021, Adriana Lucía fue una de las artistas más activas en la conversación pública, esto la llevó a la portada de Rolling Stone, y la convirtió -una vez más- en blanco de críticas y amenazas. Tal vez por eso este disco maravilloso no tuvo la difusión mediática que merecía; eso es justamente lo que puede esperarse en un país machista, godo y rencoroso.

De cualquier modo, *Maestro Lucho* es un disco bellísimo, y el tiempo deberá enseñarnos a valorar el trabajo musical hecho por la cantante cordobesa con la producción de Emmanuel Briceño y la dirección de Rafael Sandoval. En este álbum, Adriana Lucía recorre los grandes clásicos de Lucho Bermúdez, uno de los músicos más importantes para la historia de la música colombiana, ofreciéndonos versiones impecables de 'Tolú', 'Caprichito', 'San Fernando', 'Carmen de Bolívar', y otras maravillas.



50. Masacre

REQVIEM
(Re-Recorded Version)
2023

En 1991, la formación de Masacre estaba conformada por Álex Okendo en la voz, Juan Carlos Gómez en la guitarra, Dilson Díaz (La Pestilencia) en el bajo, y el mítico Mauricio 'Bull Metal' Montoya en la batería. Juntos grabaron un disco esencial en la historia del metal de la región, licenciado, reeditado y pirateado hasta la saciedad. Como era apenas lógico para esa época, los recursos económicos y tecnológicos no ofrecían un sonido de calidad, pero, 30 años más tarde, Masacre (con una formación bien diferente) empezó a trabajar para grabar de nuevo este disco indispensable.

Hoy es un placer (intenso, lúgubre y oscuro) el poder oír *REQVIEM* con un sonido que perfectamente podría competir con el de cualquier banda internacional. Miles de fanáticos estaban esperando la oportunidad de oír como Dios manda piezas clásicas como 'Cortejo fúnebre' o 'Brutales masacres'.

PREMIOS

Rolling Stone en ESPAÑOL

ALGUNAS DE SUS GRANDES NOMINACIONES EN LA MÚSICA

En la antesala de los Premios Rolling Stone en Español, que tendrán lugar el próximo 26 de octubre en Miami, Florida, presentamos los perfiles de algunos de los nominados en las categorías de música, desde lo más impactante de los géneros urbanos, pasando por el océano de fusiones y sonoridades, hasta las creaciones de grandes figuras del rock iberoamericano.

Vetusta Morla

Este sexteto español viene dejando una marca indeleble en la escena musical hispanohablante gracias a su autenticidad. Sus letras, cargadas de poesía y metáforas, incitan a la reflexión y al cuestionamiento. La banda se originó en la localidad madrileña de Tres Cantos a finales de los años 90, y las primeras grabaciones tuvieron lugar a comienzos del presente siglo.

Tras haber grabado ya cinco álbumes en estudio y cuatro EP, la banda continúa ampliando su presencia a los dos lados del Atlántico ante una audiencia en constante crecimiento. El 2023 ha sido un año de gira, con cerca de 40 shows en clubes, teatros, grandes coliseos e importantes festivales, a lo largo de los meses transcurridos y los que quedan por venir.

En junio de 2022, Vetusta Morla se presentó ante 35 000 personas en el Estadio Metropolitano de Madrid, para dar el concierto más ambicioso de su historia. Fue un espectáculo inolvidable, con algunos invitados muy potentes, y un nivel musical altísimo, que dio origen a su nuevo disco en vivo, *Bailando hasta el apagón*, nominado en la categoría Álbum del año.

Natalia Lafourcade

Con su inconfundible voz, estilo distintivo y letras colmadas de sentimiento, Natalia Lafourcade se ha convertido en una de las voces femeninas más influyentes de su generación para Iberoamérica. Nació en la Ciudad de México, aunque pasó una gran parte de su infancia en Coatepec, Veracruz, rodeada de arte. La intérprete fue criada y educada a través de la música a raíz de un accidente que sufrió en su infancia, marcando el rumbo y la inspiración para una extraordinaria carrera.

En 2015, lanzó *Hasta la raíz*, que se convirtió en un himno de la música mexicana reinventada con sonidos contemporáneos. Dicha entrega cautivó a audiencias de todo el mundo y la catapultó a su reconocimiento internacional. Más tarde, celebró a su país con *Un canto por México,* Vol. 1 y 2.

En 2022, la cantautora nos sorprendió una vez más con su décimo álbum de estudio*, De todas las flores*, un trabajo musical que no solo es una muestra de su evolución como artista, sino que vuelve a destacar por su profundidad lírica y calidad sonora. Natalia Lafourcade está nominada en las categorías Álbum del año, Artista del año y Canción del año en los Premios Rolling Stone en Español por su disco *De todas las flores* y el sencillo 'Llévame viento' respectivamente. También participa en la categoría de Productor/a del año.

Fito Páez ▶



Con una carrera artística que abarca más de cuatro décadas, el músico, compositor, pianista y cantante argentino se ha erigido como una figura emblemática no solo en el rock de sur del continente, sino en el panorama general de la música latinoamericana.

Nacido el 13 de marzo de 1963 en Rosario, Páez primero se convirtió en una figura central de la "trova rosarina", un movimiento musical dentro del espectro del rock argentino, destacándose como uno de sus exponentes más versátiles y creativos. A lo largo de su carrera, ha creado un extenso catálogo que incluye 28 álbumes de estudio, cuatro discos en directo y varios DVD, además de colaboraciones con renombrados artistas internacionales.

Su versatilidad y talento se reflejan magistralmente en el álbum instrumental *Futurología Arlt*, segundo capítulo de la trilogía de Los años salvajes. Este disco, grabado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, está nominado en la categoría Álbum del año en los Premios Rolling Stone en Español.

Pedro Capó

El cantante (y actor) puertorriqueño ha causado sensación en la escena musical latina durante la última década. Con una serie de éxitos que han arrasado en los listados, el boricua se ha convertido rápidamente en un nombre muy reconocido en su natal Puerto Rico y más allá.

Nacido en San Juan, en la localidad de Santurce, Capó comenzó a mostrar su talento desde muy joven, presentándose en clubes y bares locales, ganando diversos concursos de talentos. Pero el camino hacia el éxito y reconocimiento no surgió de la noche a la mañana.

Nieto del legendario Bobby Capó, Pedro grabó dos álbumes de estudio junto a Marka Registrada, su disco debut y homónimo publicado en 1995, y *400 + 100* en 1998. Y el año siguiente dejó la banda para irse a vivir a Nueva York persiguiendo mejores oportunidades en la industria musical. Sin embargo, fue en 2005 cuando dio el gran salto al lanzar su álbum debut en solitario, *Fuego y amor*.

En 2018, conoció el éxito continental con 'Calma', y en diciembre de 2022 publicó *La neta*, su más reciente álbum de estudio en el que el artista devuelve un poco las revoluciones causadas por la fama, y decide retomar sus raíces. El disco está nominado a la categoría Álbum del año, y el sencillo 'Volver a casa' en la categoría de Canción del año en los Premios Rolling Stone en Español.

PAEZ: SEBASTIÁN ARPESELLA; GUITARRICA: DANIELA CASTAÑEDA.

▼ Guitarricadelafuente

Su nombre real es Álvaro Lafuente Calvo, y es un cantautor originario de Benicasim, en España. Su carrera musical comenzó a tomar forma a temprana edad, influenciado por la riqueza cultural y musical de su entorno. Ha logrado ser bien reconocido por su estilo fresco y auténtico, combinando elementos del folk y la música popular española. Su seudónimo refleja un profundo amor por la música y su conexión con las raíces de su tierra.

Guitarricadelafuente ha cautivado a grandes audiencias con su habilidad para contar historias y transmitir sensibilidades a través de sus letras y su virtuosismo en la guitarra. Su música evoca una sensación de cercanía y autenticidad, conectando con la experiencia humana de una manera única. Con temas que abordan el folclor, la cotidianidad, las emociones y las relaciones, Guitarricadelafuente se ha destacado como un talento emergente en la escena musical española.

El español está nominado por su disco *La cantera* en la categoría del Álbum del año y en la categoría de Promesa musical del año.



iLe

Nacida como Ileana Cabra en San Juan, Puerto Rico, iLe dejó su huella en el escenario musical como la voz femenina del grupo Calle 13, junto a sus medio hermanos René Pérez y Eduardo Cabra. Sin embargo, su voz y su arte pronto reclamaron un espacio propio, y en 2016 emprendió su viaje como solista, cautivando a oyentes de todo el mundo con sus primeros trabajos, *Ilevitable* y *Almadura*.

El más reciente capítulo de esta travesía musical se titula *Nacarile,* una palabra puertorriqueña que en sí misma representa un "no" rotundo. A través de esta producción, iLe emite una poderosa declaración en contra del patriarcado, encontrando aliados en artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Flor de Toloache y la icónica Ivy Queen.

El universo musical de iLe es un espacio donde los géneros clásicos se funden con la experimentación y la sátira, para combinar elementos atemporales con mensajes contundentes. Más allá de ser una figura femenina de poder, la boricua también ha impactado dentro de la industria musical latinoamericana, un detalle que los Premios Rolling Stone en Español no han pasado por alto y por eso está nominada en la categoría Artista del año y Álbum del año.

Bad Bunny

Alcanzó primero su reconocimiento gracias a SoundCloud, y su carrera musical empezó a proyectarse mientras trabajaba como empacador en un supermercado. Su historia dio un giro inesperado en 2016, cuando llamó la atención del fundador de Rimas Entertainment, Noah Assad, quien reconoció el diamante en bruto que estaba frente a él.

El puertorriqueño comenzó a ascender de manera imparable con el lanzamiento de su álbum debut, *X100PRE*, en diciembre de 2018. Este trabajo no solo marcó su entrada en la escena internacional, sino que también se estableció en el puesto número 11 de la lista de Billboard 200. Pero ese fue solo el comienzo. A partir de allí, Benito se convirtió en una máquina de éxitos. Desde su álbum *YHLQMDLG*, hasta *El último tour del mundo,* se convirtieron en explosiones para la escena musical urbana en toda Latinoamérica. No contento con eso, *Un verano sin ti* reinó en la cima de las listas durante 13 semanas, consagrándose como el álbum más exitoso del Billboard 200 en 2022, llevando al puertorriqueño al estrellato mundial. Bad Bunny está nominado en las categorías Álbum del año, Canción del año, Video del año y Artista del año.

▼ Villano Antillano

Villana Santiago Pacheco es su nombre de pila, pero en el mundo artístico se le conoce como Villano Antillano. Esta rapera boricua con líricas punzantes y capacidad de delivery atravesó mares el año pasado tras una *BZRP Session* que quedó en la memoria colectiva de la cultura pop. Antes del boom que significó aquella grabación para su carrera, ya tenía tres años publicando música de manera independiente y escribiendo letras que desde la "jodedera" hablaban sobre su experiencia como persona queer y mujer trans.

Villana tiene mucho por decir, pues su historia ha estado atravesada por experiencias que para muches son desconocidas y para otres son un abrazo en medio de lo que significa hallarse a sí mismes en una sociedad heteronormativa.

Se crio en Bayamón, y tuvo que marcharse de su hogar a los 17 años, edad en la que encontró en el rap una herramienta para desahogarse. En 2022, la artista lanzó *La sustancia X*, su nuevo álbum de estudio en el que habla de primera mano sobre sus experiencias y por el que está nominada a la categoría de Álbum del año, así como también a Promesa de la música. En junio de este año fue portada de Rolling Stone en Español.



DVILLANO: STEPHANIE SEGARRA.

Juanes

Han pasado ya más de tres décadas desde que Juan Esteban Aristizábal dio inicio al viaje que le llevó a convertirse en una de las figuras más emblemáticas para la música latinoamericana. Nacido en la ciudad de Medellín, el compositor e intérprete ha sido uno de los grandes responsables a la hora de poner a su país en el radar de la industria global.

Criado entre la capital de Antioquia y Carolina del Príncipe, Juanes encontró inspiración en las músicas folclóricas latinoamericanas, pero más tarde llegaría el metal a su vida. En la adolescencia formó la banda de metal Ekhymosis, con la que grabó varios trabajos que fueron mostrando su evolución creativa. Estos trabajos dieron forma al capítulo inicial de Juanes, marcando su presencia en la escena del rock colombiano y sentando las bases de su futuro brillante.

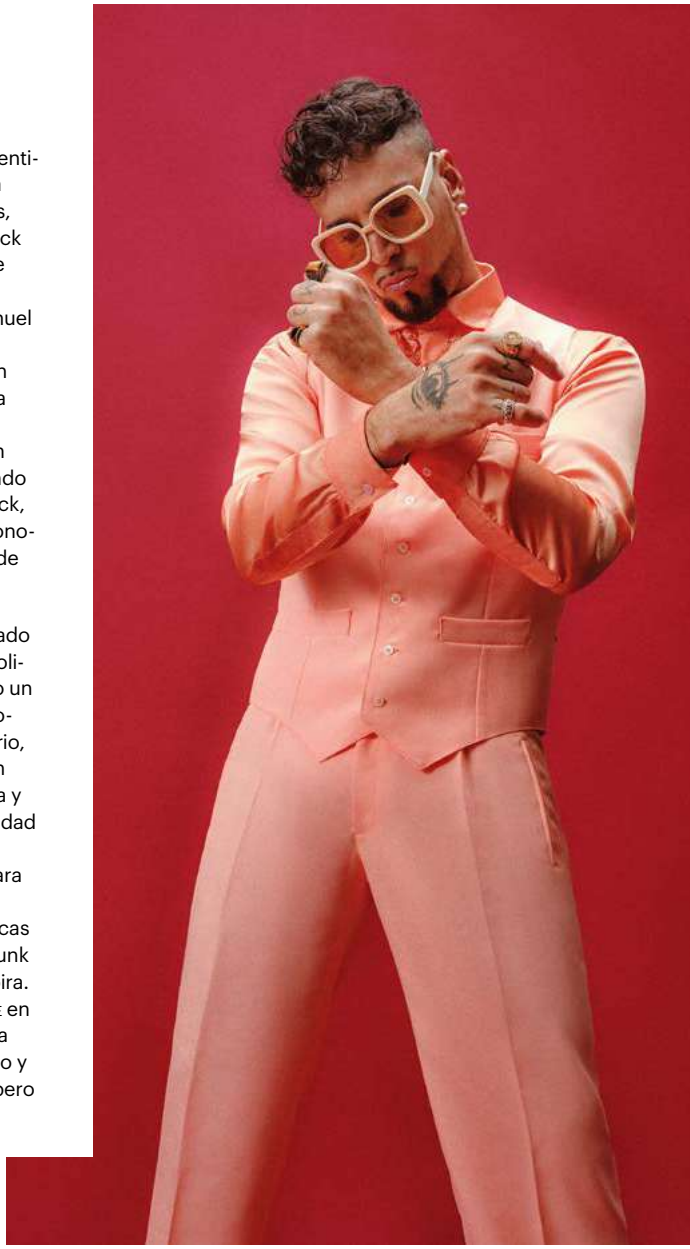
En el año 2000, decidido a explorar su creatividad radicado en los Estados Unidos, lanzó *Fíjate bien*, su álbum debut como solista. Siguiendo su camino, su entrega *Un día normal* en 2002 lo catapultó al escenario internacional, y con *Mi sangre*, de 2004, se convirtió en un fenómeno global.

En mayo de 2023, Juanes publicó *Vida cotidiana*, un disco que es un viaje de regreso a esa esencia con riffs de guitarra, arreglos orquestales, baterías contundentes y letras que hablan de la realidad cotidiana. Otro capítulo más en la larga carrera musical del colombiano. Por este álbum está nominado en la categoría Álbum del año y Artista del año.

Dante Spinetta

El músico y compositor argentino ha explorado una amplia gama de géneros musicales, desde el hip hop hasta el rock y el pop. Fundó la influyente banda Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Emmanuel Horvilleur en la década de 1990, que se convirtió en un referente de la música latina a nivel internacional. El dúo experimentó con una fusión única de estilos, incorporando elementos de funk, rap y rock, lo que les valió un gran reconocimiento y una sólida base de fanáticos.

Dante también ha desarrollado una destacada carrera en solitario, consolidándose como un talentoso cantante y compositor. Sus álbumes en solitario, como *Pyramide* y *Puñal,* han recibido elogios de la crítica y han demostrado su versatilidad artística. En 2022 demostró una vez más su habilidad para fusionar distintos géneros musicales y sus letras poéticas en *Mesa dulce,* una oda al funk ochentero que tanto lo inspira. En los Premios Rolling Stone en Español está nominado para las categorías Álbum del año y Canción del año junto al rapero Trueno.



DANTE: MILOS NASIO/CORTESÍA SONY MUSIC.

Jorge Drexler

Drexler es, indudablemente, uno de los músicos y compositores más destacados de la escena musical hispana de la actualidad. Enlazando la música con otras artes, el intérprete uruguayo ha trascendido a lo largo de las décadas por su inquebrantable pasión por la exploración y la experimentación.

Aunque es médico de formación, la música siempre fue el verdadero destino de Drexler. En 1995, el intérprete decidió tomar este camino tras mudarse a España y, desde entonces, ha plasmado su ingenio a través de muchos álbumes de estudio e infinitas colaboraciones con artistas de toda índole. En 2005, Drexler logró el reconocimiento internacional al ganar su primer Óscar por su tema 'Al otro lado del río' para la película *Diarios de motocicleta*, convirtiéndose en la primera canción no anglo en lograr tan alto honor. Sumado a esto, sus vitrinas albergan múltiples gramófonos de los Latin Grammys, un Premio Goya y una Biznaga de Plata, entre otras distinciones.

En abril de 2022, Drexler rompió un silencio musical de casi cinco años para estrenar su álbum *Tinta y tiempo*. Este trabajo, que incluye colaboraciones con gente como Rubén Blades y C. Tangana, se ha convertido en un hito dentro de su carrera.

"Son diez canciones diversas que conforman un álbum reflexivo y luminoso compuesto en tiempos distópicos", reseñó Rolling Stone sobre *Tinta y tiempo*. Con esta entrega, Drexler destaca en tres de las categorías más importantes de los Premios Rolling Stone en Español.


SOMOS
LO QUE VEMOS
THE AFRICAN DESPERATE
MARTYNE SYMS
MUBI
AHORA EN
STREAMING

Reviews

Música

OLIVIA RODRIGO SUPERA LAS EXPECTATIVAS

Guts ***es un álbum ingenioso y enojado, con sus canciones más ambiciosas, íntimas y caóticas hasta la fecha***

Por ROB SHEFFIELD



Olivia Rodrigo

Guts

GEFFEN RECORDS

Olivia Rodrigo la sacó del estadio en su primer intento con su álbum debut -y clásico instantáneo-, *Sour*. Por eso, las expectativas para su siguiente lanzamiento eran muy altas, pero el suspenso ha terminado: el excelente *Guts* tiene sus canciones más ambiciosas, íntimas y caóticas hasta la fecha.

Los temas pop punk de Olivia están repletos de frases como: "*Quiero conocer a tu madre, para decirle que su hijo apesta*", pero llega a lugares más profundos en baladas como 'Logical'. A lo largo de *Guts*, se muestra ingeniosa, enojada y llena de angustia, como solo una brillante estrella de rock puede hacerlo. ➔

ILUSTRACIÓN POR
Alias Ce

➞ OLIVIA RODRIGO



Al igual que en *Sour,* Rodrigo coescribió las canciones con su colaborador y productor de confianza, Dan Nigro. La anterior vez, su álbum abrió con la pregunta, "*¿Dónde está mi sueño adolescente?*". Esta vez, lo cierra con la balada 'Teenage Dream', lamentándose: "*Siento no poder ser tu sueño adolescente*". Sin embargo, la favorita de Estados Unidos estalla en -y se autoproclama como una- 'All-American Bitch', diciendo exactamente lo que piensa. Desde el principio declara: "*Tengo el sol en el bolsillo*".

Rodrigo evita la clásica "maldición" de los segundos álbumes, no hay canciones sobre cómo la fama es estresante, ni canciones sobre las redes sociales. El sencillo principal 'Vampire' resulta casi atípico al ser la única canción con un enfoque sobre la vida de celebridad. En cambio, Olivia se concentra en el tema que realmente le importa como letrista: la chica insegura y como cualquier otra, que conocimos en 'Driver's License'.

En *Guts* muestra su increíble talento para contar historias detalladas, haciendo que cada frase parezca una dolorosa confesión. 'All American Bitch' suena a la angustia del pop punk, con título de Joan Didion, y continúa donde se detuvo 'Brutal'. En ella canta sobre el esfuerzo que conlleva estar a la altura de un ideal perfecto, mientras trata de ocultar su lado oscuro. Al final, se burla: "*Soy sexy, soy amable, soy bonita cuando lloro*". (Esa frase podría parecer un guiño a su amiga Lana Del Rey).

Su vida amorosa sigue siendo tan brutal como siempre y sabe tomarla con mucho sentido del humor. En 'Love Is Embarrassing' se queja: "*Encontraste una nueva versión de mí y casi empiezo una guerra mundial*". Pero siempre regresa por más, admitiendo que está "*planeando mi boda con un tipo con el que nunca me casaré*". Lo más parecido a una conexión romántica feliz es con su ex en 'Bad Idea Right?'.

'Get Him Back!' destroza a un novio con un coro pop punk y una guitarra al nivel de Joan Jett acompañado de frases humillantes. No puede decidir si quiere "regresar" para un reencuentro o por venganza, pero anhela ambas cosas al mismo tiempo: "*Quiero rayar su auto/ quiero hacerle de comer/ quiero romper su corazón y ser la que lo repare*".

Pero los mejores momentos de *Guts* son sus emotivas baladas de piano, como 'Logical', 'The Grudge' y 'Teenage Dream'. 'Logical' es el momento más conmovedor y poderoso del álbum. Como muchas de estas canciones, es la historia de una joven manipulada y humillada por un hombre mayor.

'The Grudge' es igual de poderosa; atormentada por una ruptura, discute con él frente al espejo de su habitación cuando está sola, cantando: "*Soy muy fuerte cuando estoy sola/ Y te hago sentir culpable/ Y tengo fantasías de cuando te lamentes*". Pero también se pregunta por qué no pudo defenderse y confiesa: "*Perdonar requiere de fuerza, pero no me siento fuerte*".

'Lacy' es un lamento melancólico sobre haber caído en el hechizo de un ideal de mujer de fantasía. ('Lacy' será ampliamente interpretada como un comentario sobre supuestos dramas personales que podría estar teniendo, o no, con otra estrella de pop, y Olivia no trata de minimizarlo cantando: "*Lo intento*").

'Pretty Is not Pretty' es un ejercicio sincero y devastador sobre lidiar con una imagen corporal negativa y la forma en que daña todos los niveles de la vida; "*Compré la ropa que me dijeron que comprara/ Perseguí una estúpida idea toda mi vida*". Olivia sufre un tipo diferente de dolor en 'Making the Bed', en la que está "*emborrachándose en un bar*". La exprincesa de Disney ya tiene edad suficiente para salir de fiesta, pidiendo diferentes bebidas en los mismos bares, "*otro día pretendiendo que soy mayor*". Pero aquí se pregunta por qué esta versión de la edad adulta no es divertida. También confiesa haber tenido pesadillas mientras conduce por la ciudad. Curiosamente, es uno de los únicos momentos del álbum en los que la señorita usa su licencia de conducir.

La producción de Nigro tiene toda la fuerza y el brillo de *Sour,* pero también la habilidad para crear coros tensionantes y liberadores, que ha demostrado desde su banda emo As Tall As Lions. Hay canciones que buscan un sonido new wave con sintetizadores y guitarra de los 80 al estilo de The Cars o The Go-Gos, aunque se pueden escuchar ecos sorprendentemente detallados de Missing Persons ('Love Is Embarrassing') o The Motels ('Pretty Isn't Pretty').

'Teenage Dream' cierra *Guts* con una balada de piano increíblemente poderosa. El título podría ser un homenaje a Katy Perry, pero Olivia canta sobre un sueño adolescente muy diferente. Ella confiesa que es ingenua y problemática, que se acerca a los veinte años, pero se pregunta por qué sigue trayendo consigo las mismas dudas y confusión. 'Teenage Dream' evoca el tono pensativo de 'Nothing New', el dueto entre Taylor Swift y Phoebe Bridgers de *Red (Taylor's Version),* con una serie de preguntas. Olivia aquí se pregunta: "*¿Cuándo dejaré de ser 'sabia para mi edad', y solo serlo? ¿Cuándo dejaré de ser simplemente una cosa joven y bella para los chicos?*".

La canción nunca se decide por una respuesta, pero se eleva hacia un crescendo de piano digno de Oasis. Es posible que Olivia Rodrigo aún no haya salido de su incómoda tristeza de adolescente, pero en *Guts* demuestra que es una vocalista y compositora que llegó para quedarse. ®

JIM DYSON / GETTY IMAGES

NSC293

the weeknd



AFTER HOURS TIL DAWN

GLOBAL STADIUM TOUR

PRESENTA: BINANCE

octubre 4
2023

BOGOTÁ, COL

estadio nemésio
camacho el campín

invitan: Experiencias Aval · Grupo Aval · dale! · Heineken

aliados: sayco

producen: ocesa Colombia · LIVE NATION

entradas en: eticket



Cine

Argentina, España y México: tres bastiones del cine hispano en el siglo XXI

Con motivo de la primera edición de los Premios Rolling Stone en Español, examinamos el desarrollo y las transformaciones del cine en tres países de Iberoamérica

Por ANDRÉ DIDYME-DÔME

En estos últimos años, el cine hispanoamericano ha experimentado un notable crecimiento en términos de producción y reconocimiento internacional, demostrando su capacidad para contar historias profundas y diversas que resuenan en audiencias de todo el mundo, mientras consolida su posición en la industria cinematográfica global. La diversidad de voces y culturas que representan estas películas ha enriquecido la oferta cinematográfica internacional.

Las películas hispanas han tenido un impacto significativo en festivales de cine internacionales de renombre como Cannes, Venecia, Berlín y Sundance. Esto ha ampliado su visibilidad y les ha otorgado una plataforma para llegar a audiencias internacionales. Asimismo, varios largometrajes hispanos han sido nominados y han ganado en los Premios de la Academia, lo que ha impulsado el reconocimiento global de la industria cinematográfica más allá de la región.

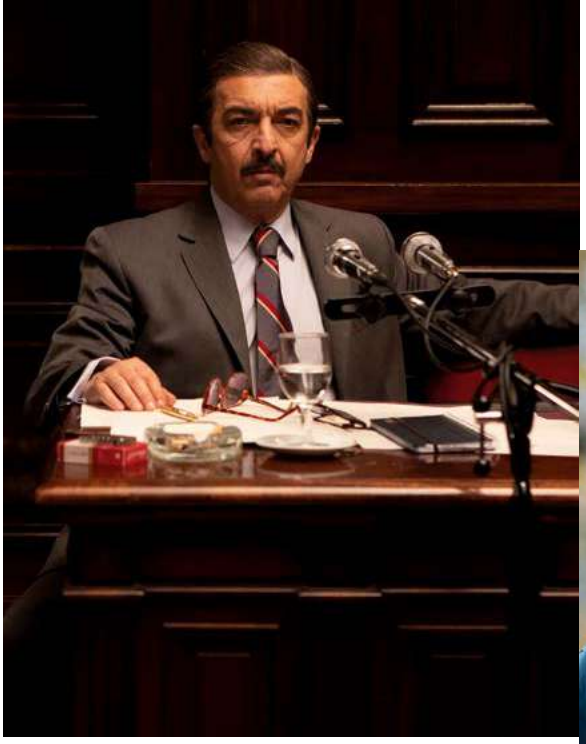
Varios directores hispanos han emergido como figuras influyentes en la escena cinematográfica mundial en estos años recientes, como los españoles Carla Simón (*Verano 1993, Alcarrás*) y Rodrigo Sorogoyen (*El reino, As Bestas*); los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn (*El ciudadano ilustre, Competencia oficial*) y Santiago Mitre (*Paulina, Argentina, 1985*) o los mexicanos Alejandro González Iñárritu (*Biutiful, Bardo*) y Alonso Ruizpalacios (*Güeros, Museo*). El cine hispano ha abordado una amplia variedad de temas en los últimos años, desde cuestiones sociales y políticas hasta historias personales y culturales. Se han producido películas que exploran la inmigración, la violencia, la identidad de género, la historia colonial y muchos otros temas relevantes para nuestra sociedad contemporánea, asuntos que el arte necesita poner sobre la mesa.

Las películas hispanas han tenido un éxito destacado en certámenes de cine internacionales como el Festival de Cannes, la Berlinale y el Festival de Cine de Venecia, eventos que han servido como plataformas para mostrar el talento y la creatividad de la región. El auge del streaming con Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount+, Lionsgate+, Disney+ y Mubi, ha brindado nuevas oportunidades para que el cine hispano llegue a audiencias globales, llevando a que varios cineastas opten por producir contenido exclusivo para estas plataformas, lo que ha ampliado su alcance en detrimento del formato cinematográfico.

En ese contexto, muchas películas hispanas recientes se han centrado en la representación auténtica de sus respectivas culturas y han destacado la importancia de contar historias desde una perspectiva local, inclusiva y diversa. Se han producido colaboraciones entre cineastas hispanos y cineastas de otras partes del mundo, lo que ha dado lugar a películas interesantes y únicas que cruzan fronteras culturales.

Hoy es innegable que el cine hispano ha experimentado

AMORES PERROS: ALTAVISTA FILMS/NU VISION; EL SECRETO DE SUS OJOS: ALTA FILMS / SONY PICTURES CLASSICS; MAR ADENTRO: FINE LINE FEATURES / VUDU; DOLOR Y GLORIA: EL DESEO / SONY PICTURES.







IBEROAMÉRICA SE TOMA EL MUNDO

Ricardo Darín en *Argentina, 1985,* el francés Denis Ménochet en la cinta española *As Bestas,* y el argentino Guillermo Francella en *La extorsión.*

ARGENTINA 1985: DIGICINE / AMAZON STUDIOS; AS BESTAS: ARCADIA MOTION PICTURES/ LE PACTE; LA EXTORSION: 100 BARES / CIMARRÓN CINE.

un período de crecimiento exponencial y reconocimiento global en la última década, con una mayor diversidad de temas y una presencia más sólida en la escena cinematográfica internacional, y esto es claro especialmente cuando tenemos en cuenta la producción de estos tres países: Argentina, México y España. Por supuesto, sin demeritar en ningún momento el estupendo cine que se está haciendo en Chile con autores como Pablo Larraín (*No, El club*) y Sebastián Lelio (*Gloria, Una mujer fantástica*); o en Colombia, con autores como Ciro Guerra (*El abrazo de la serpiente*), César Augusto Acevedo (*La tierra y la sombra*) y Laura Mora (*Los reyes del mundo*).

Cintas argentinas: denuncia y riesgo

El cine argentino ha experimentado una transformación significativa en el siglo XXI, caracterizándose por su diversidad temática, siendo un medio efectivo para abordar cuestiones sociales y políticas. Muchas películas del siglo XXI se centran en la memoria histórica, los derechos humanos, la desigualdad y otros temas relevantes para la sociedad argentina, con títulos estupendos como *Nueve reinas* (2000) y *El aura* (2005) del fallecido Fabián Bielinsky, *El hijo de la novia* (2001) y *El secreto de sus ojos* (2009) de Juan José Campanella, *La mujer sin cabeza* (2008) y *Zama* (2017) de Lucrecia Martel, *El clan* (2015) de Pablo Trapero, *XXY* (2007) y *La caída* (2022) de Lucía Puenzo, *Historias mínimas* (2002) y *Bombón el perro* (2004) de Carlos Sorín, o *Un cuento chino* (2011) y *La odisea de los giles* (2019) de Sebastián Borensztein.

Aunque las películas sociales y políticas siguen siendo prominentes, los cineastas argentinos han explorado una amplia gama de temas, desde la vida cotidiana hasta la comedia, el drama, el romance, el misterio, la sátira y el terror. Esta multiplicidad de enfoques ha permitido que el cine argentino atraiga a audiencias de diferentes gustos y culturas.

El cine de autor continúa siendo una parte esencial del cine contemporáneo en este país. Directores como Mariano Llinás (*La flor,* 2018), y Lisandro Alonso (*Liverpool,* 2008), han ganado reconocimiento internacional por sus películas, que a menudo abordan temas personales y exploran narrativas poco habituales. Sus obras desafían las convenciones cinematográficas y ofrecen una visión única del mundo.

El cine argentino ha fortalecido su presencia en el mercado internacional a través de actores de la talla de Ricardo Darín, Óscar Martínez y Guillermo Francella, protagonistas muchas veces no solo de lo mejor del cine argentino, sino de excelentes coproducciones con otros países de América Latina y Europa. Estas colaboraciones han permitido la combinación de recursos y talento, lo que resulta en obras cinematográficas de alta calidad con un alcance global. Ejemplos notables incluyen películas como *El ciudadano ilustre* (2016), una coproducción argentina y española dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, que ganó el Premio Goya a la Mejor película iberoamericana.

Los cineastas argentinos han mostrado una propensión a la innovación narrativa y estilística. Han experimentado con estructuras narrativas no lineales, mezcla de géneros y enfoques visuales distintivos para contar sus historias. Esta búsqueda de nuevas formas de narrar ha dado como resultado películas que desafían las expectativas convencionales del cine.

Podríamos decir que el cine argentino está viviendo una segunda edad de oro, cosechando premios y reconocimientos

en festivales de cine de prestigio en todo el mundo. Estos éxitos internacionales han elevado la reputación del cine argentino y lo han situado en un lugar destacado en el panorama cinematográfico global.

El cine español: evolución y vanguardia

El cine que se ha hecho en la España del siglo XXI va literalmente de la mano con el cine argentino gracias a las importantes coproducciones llevadas a cabo entre estos dos países. Aunque tradicionalmente se ha asociado el cine español con el drama social, los cineastas emergentes del país han estado explorando una amplia gama de géneros y temas, desde películas de corte histórico como *Alatriste* (2006) de Agustín Díaz Yánez, hasta comedias populares como *Ocho apellidos vascos* (2014) de Emilio Martínez-Lázaro.

Sin embargo, el cine de autor sigue siendo una parte esencial del cine español contemporáneo. Directores como Pedro Almodóvar (*Dolor y gloria,* 2002), Alejandro Amenábar (*Mar adentro,* 2004), Isabel Coixet (*La vida secreta de las palabras,* 2005) y Alberto Rodríguez (*La isla mínima,* 2014) han ganado reconocimiento internacional por sus películas que a menudo abordan temas personales y exploran narrativas muy originales. En muchos casos, sus obras desafían los cánones cinematográficos y ofrecen una visión única del mundo.

El cine español también ha fortalecido su presencia en el mercado internacional a través de coproducciones con otras naciones, especialmente en América Latina y Europa; esto ha dado origen a grandes cintas con mucho alcance en términos de audiencia. Algunos de los ejemplos más notables incluyen a *El laberinto del fauno* (2006) del mexicano Guillermo del Toro, *Relatos salvajes* (2014) del argentino Damián Szifrón o *Lo imposible* (2012) cinta en inglés del español Juan Antonio Bayona, que han obtenido un gran reconocimiento del público y elogios de la crítica.

Al igual que el cine argentino, el cine español se emplea muy eficazmente para abordar asuntos sociopolíticos. Muchos documentales y películas españolas del siglo XXI se enfocan en historias relacionadas con la Guerra Civil, el franquismo y la transición; el Silencio de otros (2018), dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, es un gran ejemplo de esto. *El techo amarillo* (2022) de Isabel Colixet, es otra muestra de la gran capacidad que tienen estos realizadores a la hora de sumergirse en asuntos que afectan gravemente a la sociedad.

El cine español también manifiesta un claro interés por la exploración narrativa y la experimentación visual, esquivando los clichés y las convenciones del séptimo arte para contar sus historia de formas innovadoras y originales; ese es el caso de la surrealista *Blancanieves* (2012) de Pablo Berger, la aterradora *[REC]* (2007) de Jaume Balagueró y Paco Plaza o la emocionante *Celda 211* (2009) de Daniel Monzón. Esa perspectiva le ha abierto las puertas en todo el planeta, y le ha permitido hacerse con premios y reconocimientos en los espacios más prestigiosos para el cine, como el Festival de Cannes y los premios Óscar. Además, directores y actores españoles como Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem y Luis Tosar son invitados con frecuencia a participar en producciones y eventos cinematográficos internacionales, consolidando la influencia global del cine español.



Natalia Solián en la escalofriante cinta mexicana de terror *Huesera.*

México: renovación y diversidad

El cine mexicano ha experimentado una notable revitalización en el siglo XXI, consolidando su posición en la escena cinematográfica internacional con una serie de características distintivas. Si bien las películas sociales y los dramas han sido parte fundamental de la tradición cinematográfica mexicana, los cineastas del nuevo milenio han explorado una gama cada vez más amplia de géneros y temáticas. Desde el realismo mágico de *El laberinto del fauno* de Guillermo del Toro hasta el humor negro de *Nosotros los Nobles* (2013) de Gary Alazraki, la cinematografía mexicana ha demostrado su capacidad para sorprender y cautivar.

El siglo XXI ha visto el surgimiento de una nueva generación de cineastas mexicanos que han dejado una marca significativa en la industria, especialmente con la triada conformada por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes han ganado reconocimiento internacional con obras que exploran temas personales y sociales de una manera profunda. Películas como *Y tu mamá también* (2001) y *Roma* (2018) de Cuarón, *Amores perros* (2000) y *Birdman* (2014) de González Iñárritu, *La forma del agua* (2017) y *Pinocho* (2022) de del Toro han recibido múltiples premios y elogios (entre ellos varios óscares), destacando la influencia global del cine mexicano.

Por otra parte, películas como *Sin nombre* (2009) de Cary Fukunaga, *Miss Bala* (2009) de Gerardo Naranjo, Heli (2013) de Amat Escalante, *Desierto* (2015) de Jonás Cuarón y *Noche de fuego* (2022) de Tatiana Huezo examinan la violencia, la migración y el narcotráfico en México, generando debates y reflexiones sobre problemas contemporáneos. Además, el cine mexicano ha mantenido su tradición de explorar las raíces culturales de México en películas como *La jaula de oro* (2013) de Diego Quemada-Díez o los trabajos de Carlos Reygadas o Alfonso Ruizpalacios.

La idiosincrasia de México y su cercanía con la gran industria norteamericana generan un universo de posibilidades artísticas y comerciales, con muchas figuras que terminan en grandes producciones de Hollywood, como Gael García Bernal, Diego Luna, Tenoch Huerta, Eugenio Derbez, Demián Bichir, Adriana Barraza o Marina De Tavira, entre muchos otros.

CINTAS NOMINADAS A LOS PREMIOS ROLLING STONE EN ESPAÑOL

Desde grandes éxitos de taquilla, hasta películas muy profundas y reflexivas, pasando por producciones con espíritu contestatario, estas obras reflejan perfectamente el amplio espectro del cine iberoamericano actual.

1. 1976

2. Alcarrás

3. Argentina, 1985

4. As Bestas

5. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

6. Cerdita

7. Competencia oficial

8. Huesera

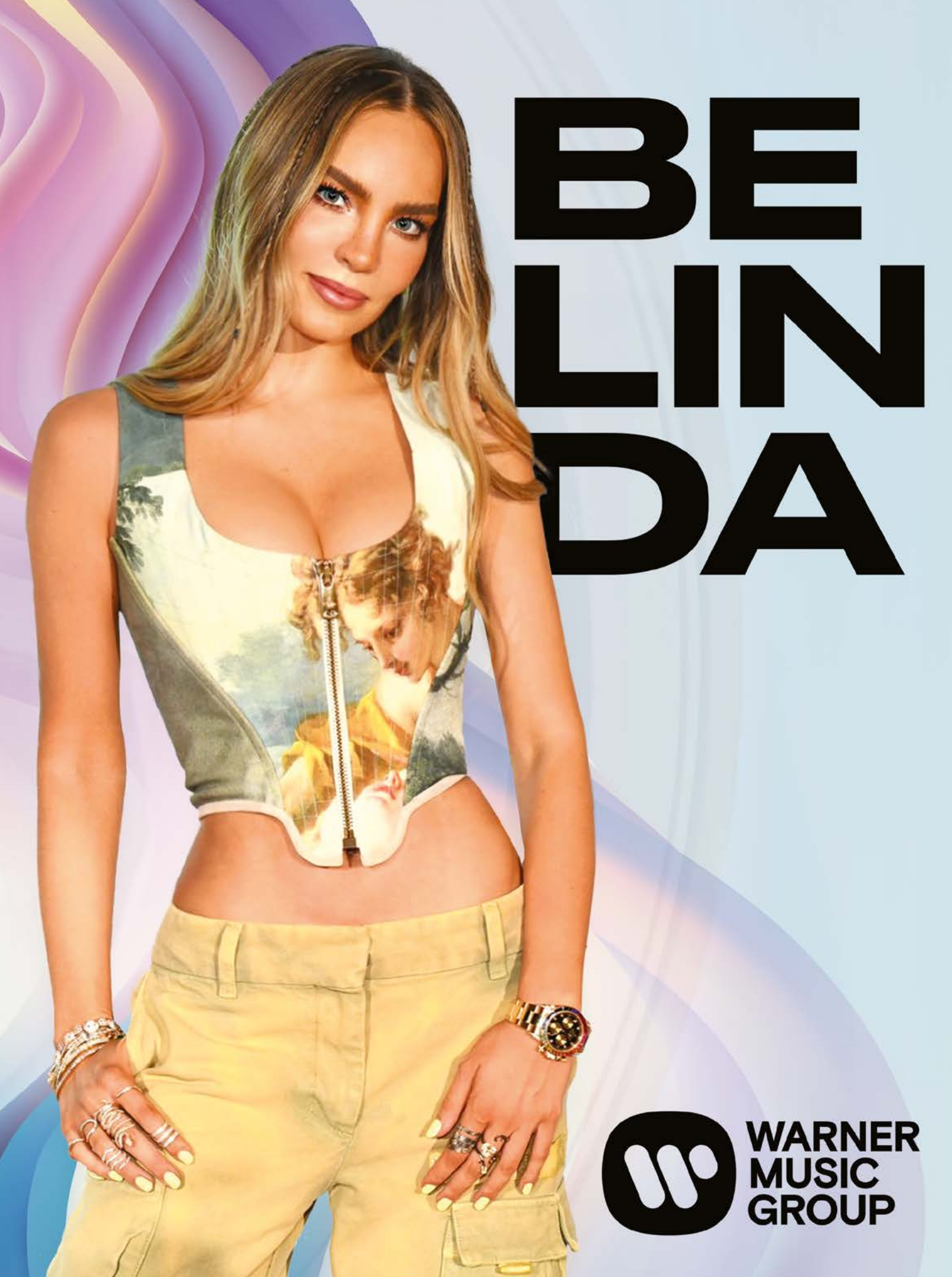
9. La extorsión

10. La jauría

11. Los reyes del mundo

12. Utama

HUESERA: DISRUPTIVA FILMS / CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.


BE
LIN
DA
WARNER
MUSIC
GROUP



Joe Strummer y Ray Gange.

T.V.

THE CLASH Y EL ÚNICO FILM FALLIDO QUE IMPORTA

La TV digital rescata del olvido a* Rude Boy, *una cinta que se sobrepone a cualquier deficiencia al documentar el poderío de la gran banda británica a fines de los 70

Por DANIEL FLORES

Rude Boy

DIRECTORES
Jack Hazan, David Mingay

ESCRITA POR
David Mingay, Ray Gange, Jack Hazan

ELENCO
Gange, The Clash

Es la mejor peor película de rock. Las debilidades de *Rude Boy*, este híbrido entre el rockumental y la ficción, protagonizado por The Clash, están a la vista. Dirigida por Jack Hazan y David Mingay, y estrenada en 1980, es un film con alto grado de inconsistencia, improvisación gratuita, situaciones fallidas y amateurismo sin rumbo.

No obstante, sus virtudes son todavía más ostensibles. *Rude Boy* logró capturar a The Clash al pico de sus funciones en 1978, cuando trabajaban en su segundo disco, *Give 'Em Enough Rope*. No sabemos si por entonces Londres realmente se incendiaba, como proclamaban en aquella canción emblemática, pero Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon y Topper Headon definitivamente estaban en llamas, a juzgar por las imágenes.

Si aún hoy se los venera como "la única banda que importa", seguro es por lo que se aprecia en esta película: un grupo que, con apenas dos años, en vivo explotaba con una combinación de energía punk, personalidades desatadas y canciones ignífugas, capaces de reflejar el agitado clima de época, e incluso ayudar a caldearlo más, como 'London's Burning', 'White Riot' y 'Police and Thieves'.

Pero la película no es un documental, sino una singular especie de ficción. ¿De qué se trata? Es un poco difícil decirlo, no porque la trama contenga ninguna complejidad; nadie acusaría a Hazan y Mingay de plagiar a Bergman o Truffaut. *Rude Boy* sigue los pasos de Ray (Ray Gange), un fan de The Clash que trabaja en una tienda de material pornográfico en el Soho londinense. Sin duda se trata del chico rudo del título, aunque nada tenga que ver con los *rude boys* a los que los propios Clash les cantaron, es decir, jóvenes con gusto por la música jamaiquina, tendencia a meterse en problemas y look heredero tanto de los mods de los 60 como de sus ídolos del reggae y el ska. Ray es más bien un punk tan profundamente desorientado con su vida que ni siquiera está seguro de todo lo que canta su banda favorita (y se lo plantea en la cara), particularmente de sus proclamas de izquierda, con las que parece confundido y en desacuerdo.

Eventualmente, Ray consigue trabajar como *roadie* para The Clash, lo cual dispara no muchas, pero sí algunas situaciones personales, siempre con el telón de fondo de las tensiones sociales en la capital británica, con las que Ray tampoco es que se involucre más de la cuenta.

Pero no importa la pobreza del planteamiento, incluso la ausencia de guion (los diálogos entre Ray y los músicos son claramente improvisados). Cada vez que se transforma en documental, exhibiendo a una banda irrepetible tanto en vivo como en estudio, *Rude Boy* es un testimonio invaluable.

Y no solo porque los Clash fueran buenos. Lo llamativo es que, si por un lado la producción es extremadamente austera en recursos y también en resolución, las tomas en directo, por el contrario, tienen una calidad notable, tanto visual como sonora (parte de lo que se escucha fue regrabado y postproducido en estudio, pero el producto final no lo sufre), muy por encima de cualquier otro material fílmico del punk clase 76-77.

Entre los pasajes más espectaculares, hay que mencionar la participación de The Clash en el festival Rock Against Racism, en Victoria Park, el 30 de abril de 1978, atronando 'White Riot' junto a un sacado Jimmy Pursey (voz de Sham 69, una de las contadas apariciones estelares, junto a la periodista Caroline Coon y el verdadero asistente de la banda, Johnny Green).

Otros momentos destacados son los de Strummer grabando 'All the Young Punks' y Jones haciendo lo propio con 'Stay Free' (una de sus grandes canciones pop), al igual que las conversaciones de ambos con Ray. A Joe lo vemos tratando de adoctrinar al chico (en más de un sentido del término) mientras que Mick no disimula su antipatía. Según quienes relataron el detrás de escena, este último detalle no tuvo nada de impostura. Cuentan los historiadores del punk que los Clash no estuvieron en nada de acuerdo con la marcha de la película y que boicotearon su estreno. En el caso de Mick Jones, esto es evidente incluso en la pantalla (llega a echar a Ray del escenario a los gritos).

Como sea, *Rude Boy* es historia. Su crudeza, incluso la impericia en su realización y el errático rumbo del proyecto, quizás con el tiempo se haya transformado en su fortaleza para mostrar a la única banda que importa de la manera que más importa: rompiéndola en vivo.

CORTESÍA MUBI.

Kany García & Carín León



TE LO AGRADEZCO

5020 RCRDS

Jeff Tweedy

El cantante y cofundador de Wilco habla sobre guitarras lujosas, escuchar nueva música, el judaísmo y mantenerse sobrio

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Al comienzo, en la gira de *Arkansas Traveler* con Michelle Shocked y Uncle Tupelo, estaba ensayando y, de repente, Rick Danko se subió al escenario detrás de mí y me dijo: "Suenas desesperado, siempre debes sonar desesperado. No lo pierdas". Es una manera extraña de decir algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pienso que lo que quiso decir es que la gente tiene que oír que te importa, que estás desesperado por comunicarte, por conectarte. Por eso es que cantamos.

En tu nuevo libro, *World Withing a Song*, hablas sobre todos los tipos de música nueva que te gusta, desde Billie Eilish hasta Rosalía. ¿Cómo has mantenido tus oídos abiertos a nuevos artistas?
Incluso si no fuera algo que naturalmente me causara curiosidad, es la parte más importante de lo que hago. Quiero alimentar esa parte de mí que se emociona con lo impredecible. Es decir, me hubiera encantado hacerlo de niño, poder buscar cualquier cosa nueva sobre la que estuviera leyendo y poder escuchar cómo suena de inmediato. Es una forma de honrar a mi niño interior.

¿Cuál es la compra más extravagante que has hecho?
Es una respuesta un poco odiosa, pero tengo la costumbre de enamorarme de un instrumento en particular y de no sentir que realmente lo tengo hasta que compro otro igual. Así que tengo muchos instrumentos repetidos y que son mis favoritos. Tengo como miedo a que las guitarras se rompan o a que, con el tiempo, se conviertan en algo que no me gusta tanto, o algo parecido. Sé que es algo bastante trivial.

Suenas un poco al personaje de Bob Odenkirk en *I Think You Should Leave:* "Tres es mejor".
Exacto, así soy yo. Creo que tengo tres guitarras Gibson Dove del 68.

Solías ser escéptico con la religión, pero te convertiste al judaísmo siendo adulto. ¿Qué papel juegan la tradición y las creencias judías en tu vida hoy en día?
Somos principalmente laicos en nuestra familia. Asistimos a las Altas Fiestas y cosas así, hacemos el Séder [de Pésaj]. Es una comunidad en la que nos hemos sentido acogidos, y es una congregación que ha sido amable con nuestra familia. Cuando hemos pasado por cosas como el diagnóstico de cáncer de mi esposa, me ha parecido importante significar algo para el tejido de una comunidad. Esa es una de las primeras cosas que noté de las interacciones de mi esposa con otras personas, especialmente cuando administraba un club de rock. Cualquier persona que fuera judía y estuviera en una banda de rock, automáticamente transmitía una sensación de comodidad, y podían cantar las mismas oraciones. Me llevó a pensar: "¿Yo qué tengo parecido? ¿El tema musical de *La isla de Gilligan?*".



Estuviste en rehabilitación por casi 20 años, desde que ingresaste por adicción a los opioides en 2004. ¿Qué tanto piensas en ello hoy en día?
Es una cuestión de todos los días, no es algo que quieras descuidar. Ya no es tan intenso, esa sensación de estar al borde ha desaparecido en gran medida con el paso de los años. Pero, para este punto, en este momento siento mucho dolor porque tengo osteoartritis en las caderas, y le ruego al cielo que no me tengan que dar opioides y descubra cuánto poder realmente tienen sobre mí... y quizá no lo logre esta vez. Me siento muy, muy afortunado de saber a lo que me enfrento.

En el libro sugieres que Stevie Wonder debería escribir un nuevo himno nacional de los Estados Unidos para reemplazar *The Star-Spangled Banner*. Es una gran idea, pero ¿por qué no lo haces tú?
[*Risas*] Bueno, ¿quién preferirías que lo hiciera: Stevie Wonder o yo?

ENTREVISTA POR
SIMON VOZICK-LEVINSON

ILUSTRACIÓN POR **Mark Summers**

SOFA
OCTUBRE
12 - 16
SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA

¡UN PORTAL, UN MULTIVERSO!

AQUÍ COMIENZA TU AVENTURA

A TRAVÉS DE MUNDOS INFINITOS DE OCIO Y FANTASÍA

Adquiere tus entradas

Apoya

Copatrocina

Organizan

Corferias no hace parte de la relación de consumo que surja entre el visitante y el expositor de la feria, al no ser dueño ni responsable de los productos y/o servicios que allí se exhiben o comercializan. Los organizadores de la feria no se hacen responsables de ninguna negociación. // Contacto: info@corferias.com. Conmutador: 3810000 // Para ampliar más información, ver términos y condiciones y conocer cualquier cambio, modificación o actualización que tenga el evento consulte la web enelsofa.com

NUEVA
BASE HIDRATANTE

M·A·C

STUDIO RADIANCE

SERUM-POWERED FOUNDATION™



10% SOLUCIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO
PARA UNA PIEL MÁS HIDRATADA, RADIANTE Y UNIFORME

WWW.MACCOSMETICS.COM.MX