JULIANA • JUAN PABLO VEGA • DANNY BROWN

Rolling Stone

en ESPAÑOL

DIC 2023
RSEE026

REIK
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

COLOMBIA $ 13.200
ESPAÑA 6 €
MEXICO $ 110

ORIGINALS

LE DIMOS AL MUNDO UN ORIGINAL,
USTEDES CREARON MILES

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	**Jon Dolan, Mosi Reeves, Juan Pablo Vega**
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

RS
EDICIÓN 025
El pulso de la cultura

22
Iberoamérica documental
Un repaso por algunos de los registros de no ficción —en la mayoría de los casos— más importantes para la historia del cine en nuestros países.
POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

44
Reik, en constante evolución
La banda mexicana ha sabido transformarse y revolucionar su sonido, y hoy sigue más vigente que nunca.
POR PABLO MONROY

Los discos iberoamericanos que marcaron el año 2023
Algunos de nuestros discos favoritos a lo largo de estos 12 meses.
Por Rolling Stone
Página 32

The Mix

7 **Déjate llevar por las olas y sumérgete con Juliana en *Mar adentro***
Entre la arena, el agua y la pesca, la cantautora colombiana creó un trabajo que va más allá de la música.
POR MELISA PARADA BORDA

CORTESÍA PRENSA.

Reviews

Música

55 **Danny Brown se toma las cosas con calma**
El valiente rapero de Detroit enfrenta sus demonios en uno de sus discos más intensos.
POR MOSI REEVES

Cine

66 **Un Jarmusch a la finlandesa**
Un hombre y una mujer intentan tener una vida menos solitaria juntos en la conmovedora película de uno de los más grandes directores de todos los tiempos.
POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

En portada

Reik fotografíado **por Boe Marion**

Historia: Pablo Monroy
Asistente de fotografía: Francisco Galan
Estilista: Rogelio Burgos
Asistente de estilismo: Regina Andrade
Dirección creativa: Victoria de la Fuente Ayers
Maquillaje: Vicente Oviedo para Kiehls
Peinado: Eloísa Hernandez para Redken
Jeancarlo Delgado

PLAYLIST

NUESTRAS CANCIONES Y VIDEOS FAVORITOS EN LA ACTUALIDAD

Algunas colaboraciones interesantes resaltan en nuestra nueva Playlist RS; Rosalía y Björk trabajaron en una canción que va en contra de las piscifactorías en Islandia; León Larregui se unió a la banda francesa Phoenix en 'Artefact', canción que presentaron en vivo en la Ciudad de México; y Peggy Gou y Lenny Kravitz colaboraron en 'I Believe In Love Again'. Dua Lipa regresó y comenzó una nueva era con 'Houdini'. Y en otros regresos, The Smile anunció su segundo álbum de estudio y lanzó el primer adelanto, 'Wall of Eyes', y Porno for Pyros lanzó su primer sencillo en 26 años. Otras canciones de artistas como Omar Montes, Humbe, Little Jesus, Elsa y Elmar, Sen Senra, entre otros, interesaron a nuestros oídos en estos días.

1. Dua Lipa
Houdini

2. The Smile
Wall of Eyes

3. Foo Fighters, HER
The Glass

4. Nicki Nicole Bad Gyal
Enamórate

5. Phoenix, León Larregui
Artefact

6. Måneskin
Valentine

7. Omar Montes, Nicky Jam
Oye BB

8. Piso 21, ELENA ROSE
VALLENATO

9. Gera MX, Lit Killah
Triste Bolero

10. Elsa y Elmar
Ni tú ni yo

11. CLUBZ, Little Jesus
Fútbol rock

Encuentra reseñas, estrenos y mucho más en es.rollingstone.com

12. Peggy Gou, Lenny Kravitz
I Believe In Love Again

13. Ximena Sariñana, Mené, NSQK
Si esto es

14. Dellafuente, Maka
Supersaiyan

15. Porno For Pyros
Agua

16. Bleachers, Lana del Rey
Patadas de ahogado

17. Humbe
Fantasmas

18. Sen Senra
Meu Amore

19. Depresión Sonora
Vivo del aire

20. Rosalía, Björk
Oral

DESDE LA IZQUIERDA, DE ARRIBA ABAJO: LENNY KRAVITZ Y PEGGY GOU: XL RECORDINGS; HUMBE: CORTESÍA HUMBE; NICKI NICOLE Y BAD GYAL: SONY MUSIC; DUA LIPA: CORTESÍA INSTAGRAM; MÅNESKIN: CORTESÍA PRENSA.

The Mix

WHAT'S NEW, WHAT'S NEXT, WHAT'S NUTS

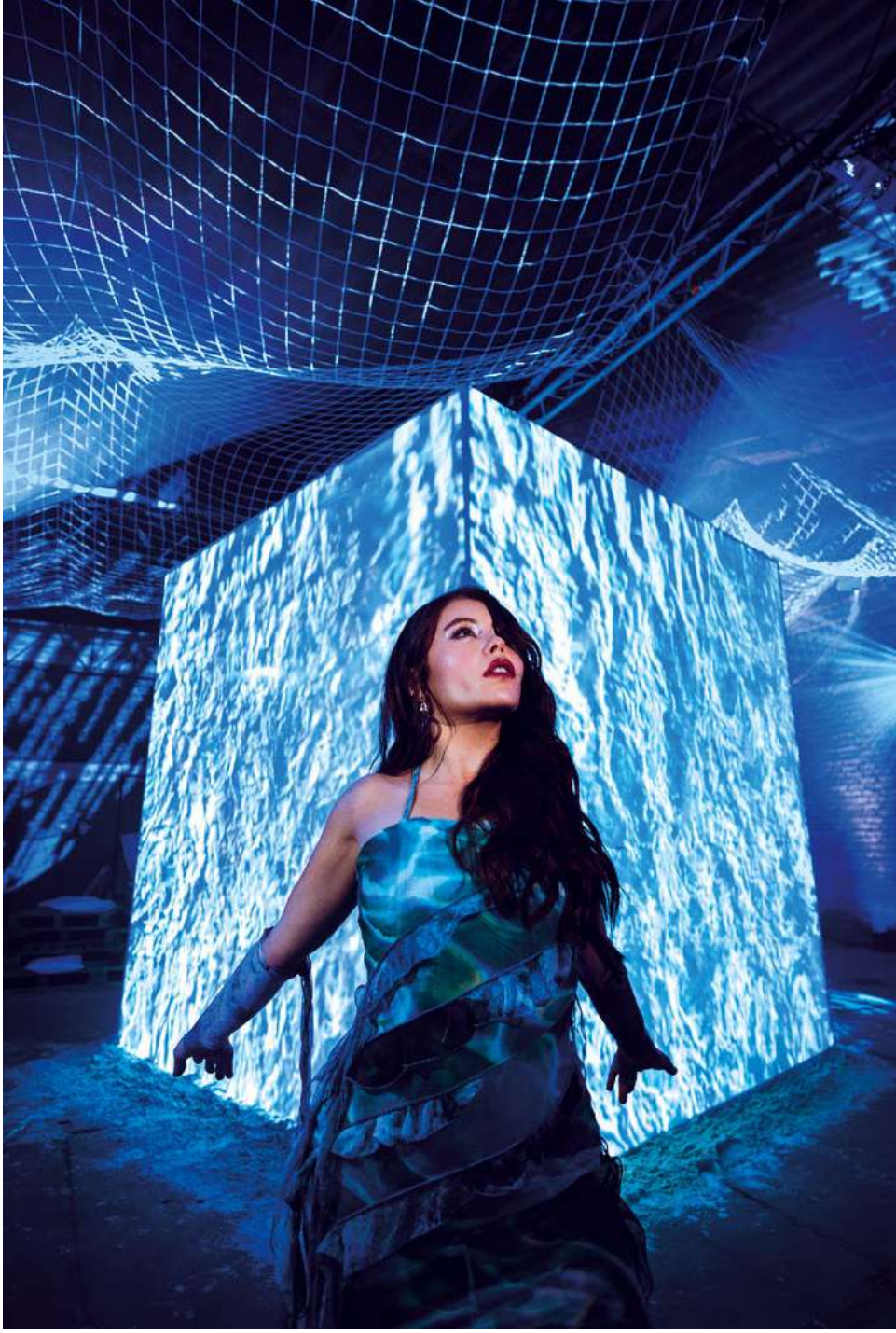
Déjate llevar por las olas y sumérgete con Juliana en *Mar adentro*

Entre la arena, el agua y la pesca, la cantautora colombiana creó un trabajo que va más allá de la música

FOTOGRAFÍA POR **Juan Camilo Suarez** | 7

JULIANA

En el calendario de Juliana, la equis que marcaba el 12 de agosto significaba un día que quedaría impreso en su memoria. Ese sábado, miles de personas vestirían sus mejores outfits, maquillarían sus narices con flores y prepararían pancartas originales para reunirse en un mismo lugar en donde verían a su artista favorita. Del otro lado estaba ella, sintiendo cómo la emoción y la ansiedad se acumulaban en su cuerpo. "Fue un día bien turbulento. Fue un día que nunca se me olvidará", recuerda. "Siento que cuando hay tanta energía moviéndose hacia un propósito, todo lo que está alrededor también se mueve".

En la noche todo salió bien. En el teatro las luces se apagaron, los gritos comenzaron y en las pantallas se proyectó el breve videoensayo que explicaba por qué el show había sido bautizado Florecer. Con su voz en off, Juliana presentó una reflexión sobre la naturaleza tan diversa de las flores y cómo allí había espacio para todas ellas. Ya había llegado la hora, y ella, vestida de plateado, emergió entre unos pétalos rodeada por sus bailarines. Entre el público había personas que habían viajado a Bogotá desde otras ciudades y países solo para verla. "Esto tiene que salir 10 veces mejor de lo que esperaba para poder devolverle a esta gente su tiempo y que sea una noche que nunca olviden", pensaba. El llanto, las sonrisas y los abrazos se veían por el recinto canción tras canción, ya fuese durante 'Cóseme', 'Corazón en crisis' o 'Narices frías'.

Un par de semanas antes de la presentación, la cantautora colombiana había anunciado la llegada de su siguiente álbum, *Mar adentro,* en compañía de un bolero apasionado llamado 'Cuando te encuentre'. Esa fue la primera muestra de un proyecto en el que tanto ella como su equipo habían estado trabajando desde enero, pero cuyo origen se remonta a un tiempo atrás en San Andrés. "Ese lugar se volvió como mi paraíso en la Tierra", afirma refiriéndose al que fue su hogar por varios años.

Entre sus ires y venires a la isla, en una ocasión se sentó a hablar con una mujer que vendía comida en el malecón, ella le contó la historia de su esposo pescador, que un día salió de pesca y nunca más regresó. Juliana, que posee una habilidad particular para narrar historias a través de su música, tomó aquella experiencia para coescribir 'Joaquín' junto a Daniela Cabrera. "Siempre supimos que esa canción era el punto de partida de algo más grande", añade sobre el corte incluido en su LP debut de 2021.

No hacía mucho que la artista había publicado un trabajo discográfico, ya que en 2022 presentó *Dos dos dos*, que también estuvo cargado de simbolismo. Sin embargo, solo bastó una propuesta para escribir un libro y se animó a hacer un disco más en poco tiempo. Entonces llegaron las preguntas sobre de qué trataría. No podía ser una autobiografía, pues aún es muy joven. La respuesta fue una historia de amor entre Mar, una joven bogotana de 22 años, y Joaquín, un pescador isleño. Pero lo simple no tiene cabida en la carrera de Juliana, de modo que decidió crear un álbum cuyas canciones fueran la banda sonora de cada momento clave de su relato.

Ya todo estaba decidido, pero no podía hacer música sobre San Andrés desde Bogotá, por lo que tomó un vuelo hacia el archipiélago junto a Cabrera, Nico Legreti, su productor y gran colaborador, y su videógrafa. "Esto tiene que ser como cuando las bandas en los 80 se encerraban en el granero a escribir sin ningún tipo de influencia", comenta la cantante. "Yo era la que manejaba el itinerario, la que llamaba a los pescadores y cuadraba a qué horas iba, porque yo también necesitaba tener ese contacto directo para poder terminar de escribir el libro".

Legreti explica que cada una de las canciones que conforman este EP nacieron en la isla, donde también se grabaron algunos coros cantados por niños y líneas de instrumentos. "La música la hacíamos casi que en la playa y en mil lugares. Si no íbamos, no había manera de que la música saliera, porque cada lugar tiene su vibra y su historia", apunta, destacando que *Mar adentro* es un disco hecho completamente por seres humanos y manos colombianas.

JUAN PABLO LÓPEZ @ELJUANPAPHOTO.2.

“Este álbum no solamente es una historia de amor, cada canción cumple una función y es un homenaje también al ritual de la pesca, a lo artesanal, al ritual del hombre”, sostiene Juliana. “Se ha vuelto como un homenaje al quehacer del humano. Por eso la decisión artística de este álbum es que fuera tan artesanal como la pesca y que fuera tan real como el nylon y las canoas”.

***

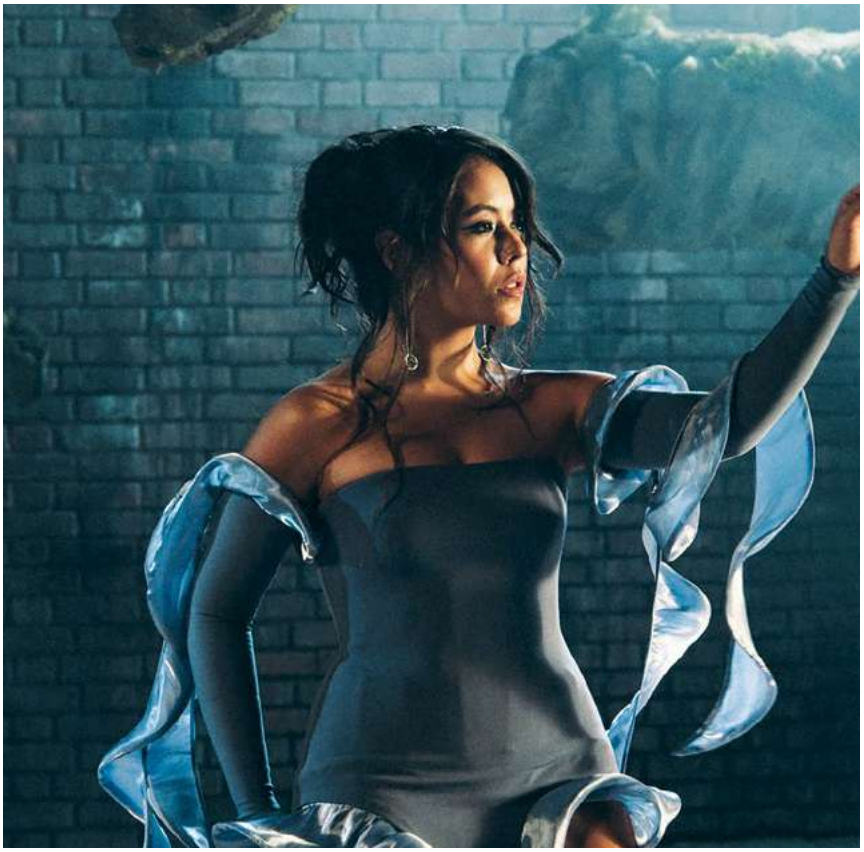
Un mes después del show tan especial que ofreció en la capital colombiana, nos reunimos con Juliana y Legreti en su estudio de grabación al norte de la ciudad para tener esta conversación. Después de charlar sobre sus recuerdos en el viaje a San Andrés, cómo se dio la producción del disco y escucharlos a ambos echarse flores entre sí –los dos sostienen una relación creativa que ha dado fruto a proyectos grandiosos–, no podían dejarnos sin antes darnos un abrebocas de lo que vendría.

Era la primera vez que le enseñaban a alguien externo a ellos la música que habían creado con tanto amor y tanto esfuerzo. En unos parlantes comenzó a sonar ‘The Heaven’, un reggae que lleva el nombre de la discoteca en la que los protagonistas del libro se ven por primera vez. Le siguió ‘Paciente’, cuyos coros incrementan la tensión que finalmente se libera en ‘Mar adentro’, tema que Juliana describe como “un bambuco que no suena enteramente a bambuco” y en el cual los dos personajes hacen el amor.

“Una de las cosas que nos dijeron al principio [del viaje] fue: ‘Vayan con los ojos y los oídos abiertos’”, recuerda el productor. “Cada cosa que escuchábamos, que sonaba un poco a San Andrés, la grabamos con el celular. Todo nos fue inspirando a traerlo acá y hacerlo sonar como la isla”. Por esta razón, ningún instrumento o sonido fue incluido al azar en el disco. En cambio, fue pensado minuciosamente para que se entendiera que la elección del archipiélago como locación para la historia no fue un recurso estético, sino una parte fundamental que guarda un trasfondo sólido y profundo.

“Estábamos tan conectados con la isla y el cosmos estaba tan dispuesto para que nosotros cuatro estuviéramos ahí, que la música habló por sí sola”, destaca Juliana. “El 75 % de los personajes que vas a leer en el libro están inspirados en las vivencias de esos seis días”. Sin contar ‘Joaquín’, el libro fue el principio de esta travesía, pero será el último en llegar; mientras tanto, el álbum ya se puede escuchar.

Pero para hacer de esta experiencia una más inmersiva, al proyecto lo acompaña un documental que registra todo el proceso creativo. Para su “Listening Experience” antes del lanzamiento, tuvimos que trasladarnos a un lugar más central de Bogotá. Allí, sobre un suelo cubierto de arena, estaba posado un enorme cubo cuyas paredes servían de pantallas para poder entender

qué momentos, qué sonidos, qué ambiente y cuáles personas dejaron su marca en *Mar adentro*. En el medio estaba Juliana, quien interpretaba mediante su cuerpo cada una de las canciones que se iban presentando.

***

Luego de años de trabajo en la televisión y en el teatro musical, Juliana lanzó su primer sencillo en 2016 (‘Enséñame’), pero tardó casi cuatro años más en formalizar su carrera como cantante. Primero llegó el EP *Dos y veintidós* (2020), luego, en 2021, su LP homónimo, y al año siguiente, *Delirante* y *Dos dos dos*. Su trabajo se ha mantenido constante, hecho que le atañe a su habilidad para interpretar y reinterpretar las historias tanto propias como ajenas, al igual que al hecho de haber acumulado tantos años de querer hacer música y no poderlo hacer por completo.

La variedad también está presente a lo largo y ancho de todo su catálogo, en donde se pueden encontrar piezas de pop, salsa, bachata y bolero. Nunca ha sido una artista que se encasille en un solo género musical y con su nuevo álbum, esa característica continúa presente. “Yo, de verdad, nunca he querido sorprender a nadie con absolutamente nada de lo que hago. Yo he querido cumplir mis sueños por mí misma y por ende han pasado otras cosas”, aclara refiriéndose a que su música nace orgánicamente, sin partir de ninguna pretensión. “Es como ese concepto de seguir el corazón y seguirlo sin importar si es el camino más largo, si es más difícil o si es un poco más abstracto para los demás. Nunca nada es más ni menos que el otro, simplemente cumple funciones diferentes y la música es eso”.

Después de *Mar adentro*, el álbum, la artista dice que sus esfuerzos irán dirigidos hacia la publicación del libro y sus conciertos fuera de Colombia. Y aunque en un punto de la conversación afirmó que quizás se tomaría un descanso de lanzar más música, al final expresó sus deseos de trabajar en el que será su cuarto álbum de estudio. Pero entre sus planes fijos y aquellos tentativos, hay algo que siempre tiene en mente y cuya idea se reforzó en su visita a San Andrés.

Como una señal del universo, antes de abordar el avión, Juliana se acercó a una librería, agarró un libro aleatorio que terminó siendo uno del Papa Francisco y lo abrió en la página 22. En un párrafo leyó una reflexión sobre cómo el ser humano nunca tiene tiempo para sí mismo ni para apreciar aquello que sí es fundamental en la vida. “Decía: ‘Realmente tú te estás salvando a ti mismo cuando te regalas ese tiempo de poder ver y hablar con los demás’”, cuenta. “Este viaje me enseñó eso. Las canciones más lindas y las historias más importantes salieron en momentos en los que nos tomamos el tiempo de compartir con las personas y de vivir, de pescar, de meter las manos y hacer parte de eso. Mi filosofía en la vida es que, sin importar todo lo que pase, no olvidarse de las cosas importantes”. **MELISA PARADA BORDA**

Juan Pablo Vega

10 discos que me trajeron hasta aquí

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

Por JUAN PABLO VEGA

Desde su destacada labor como productor, artista y compositor, Juan Pablo Vega ha publicado tres álbumes de estudio con una amplia variedad de ritmos y estilos musicales, además de haber servido como inspiración para la nueva ola de artistas que está pariendo América Latina.

Juan Pablo Vega compartió con nosotros diez álbumes que han dejado una marca imborrable en su carrera y han tenido un impacto profundo en su vida personal. También nos hablará sobre un álbum de su propia autoría que considere trascendental en su evolución artística.

TELERADIO DONOSO

Gran Santiago
2007

Escuché ese disco por primera vez cuando todavía existía MTV con esa particularidad de que, a las altas horas de la noche, casi al comienzo de la madrugada, ponían videos de música mucho más independiente, y como que le daban ese espacio a la música más caleta, como decimos acá. De ese disco tomé muchas cosas prestadas y las enfoqué en mi primer disco *Nada personal*.

AEROSMITH

Get a Grip
1993

Este disco me conectó muchísimo con la idea de comenzar a tocar. El primer instrumento que empecé a tocar formalmente fue el bajo, junto a mi hermano, que tocaba guitarra. Había un bajo en la casa, y el primer disco que me acuerdo que mi papá nos regaló fue *Get a Grip* de Aerosmith. Ahí están puestos todos estos himnos, 'Crazy', 'Amazing' y 'Crying'. Cambió mi vida por completo.

JOHN MAYER

Room for Squares
2001

Cuando éramos más jóvenes, mi hermano y yo teníamos una relación peculiar. Nos queríamos, pero la forma en la que lo demostrábamos era bastante tóxica en ciertos aspectos. Había una competencia constante en casa que, en cierto punto, me enseñó muchas cosas, pero también dejó en mí ciertos traumas. Sin embargo, en medio de esta relación, hubo un gesto muy bonito por parte de mi hermano en mi cumpleaños número 18. Me regaló *Room for Squares* de John Mayer. Creo que esto desencadenó en mí una nueva manera de abordar la guitarra, diferente a como lo hacía antes, con toda la habilidad de este genio, que no solo es un excelente compositor sino también un guitarrista excepcional.

JOHN MAYER

Continuum
2006

Para mí, este disco es uno de mis favoritos de toda la vida, y siempre está presente en mi colección. He hablado tanto de él que ya ni sé qué más decir. El sonido, a mis amigos Mateo Lewis, Andrés Torres y a mí, nos inquietaba. Era la forma en que el sonido y el trabajo de grabación se fusionaban. En ese momento, esto también generaba una gran intriga, porque trajo muchas cosas nuevas en técnicas de grabación y producción.

WILLIE COLÓN Y RUBÉN BLADES

Siembra
1978

Otro disco que tiene un significado especial, tanto por lo que representa, como por el contexto en el que está escrito, es *Siembra*. Para mí, también es uno de esos discos superlegendarios que hasta la fecha escucho todo el tiempo. Rubén, para mí, es una de las figuras más importantes dentro de la música latinoamericana, sus ideas y composiciones trascienden más allá de la concepción latina de la salsa y del género que nos hace bailar. Él lleva la música a un lugar donde comienza a transmitir un mensaje, y ya tenía un trasfondo sociopolítico bastante importante.

MERCEDES SOSA

Grandes éxitos
2000

También una de las grandes influencias que proviene de mi hogar es toda la música de Mercedes Sosa. Creo que fue por alguna razón que mi papá la escuchaba y la ponía en momentos específicos. En esos momentos, creo que los padres no son conscientes de que, al poner música en ciertos contextos, se graban ciertas imágenes y sensaciones de esos lugares. Para mí, Mercedes siempre está asociada con la visión de la tierra y del paisaje colombiano, sobre todo de la sabana. Casi puedo escuchar sus canciones cuando pienso en ese paisaje.

METALLICA

The Black Album
1991

Ese fue el primer disco que mi papá nos regaló a mi hermano y a mí en una Navidad, justamente por esta época. Ese disco yo creo que nos cambió todo a mi hermano y a mí, el juego de sacar esos riffs. El sonido del *Black Album* de Metallica es muy distintivo y creo que será recordado históricamente como una obra maestra en el mundo del metal, fue una apertura hacia un público diferente. Perdieron algunos fans, pero ganaron otros, y desde ahí empecé a escuchar muchísimo más de Metallica, especialmente del *Black Album*.

BOB MARLEY

Catch a Fire
1973

Bob Marley es uno de esos compositores que rara vez se vuelven a ver, simplemente me dejó sin palabras. Él tenía esa habilidad para generar letras y concebir el reggae como un género conciliador, una energía preciosa. Creo que *Catch a Fire* fue precisamente el disco que me cautivó dentro del reggae.

FAT FREDDY'S DROP

Based on a True Story
2005

El reggae siempre ha estado muy presente en mi música, y es probablemente uno de los géneros con los que más me conecto, tanto en términos rítmicos como en el mensaje que transmite. Pero precisamente Fat Freddy's Drop se da una licencia para intervenir los golpes, y aquí entra mucho la cuota electrónica. Por lo tanto, creo que también es una de esas bandas que, al escucharlas, me hace pensar, "¡Wow, quiero hacer algo así también!".

RAY BARRETTO

Indestructible
1973

Creo que eso es un camión, es extremadamente poderoso. Es como un ritual, ese disco es exactamente eso. La voz de uno de mis cantantes favoritos de salsa, llamado Tito Allen, está presente. Los arreglos incluyen uno del maestro colombiano Eddie Martínez, y una de las canciones más emblemáticas en el concepto de Ray Barretto es 'Indestructible'. Pienso que este disco es una verdadera obra maestra.

ALLAN SANCHEZ FOTOGRAFÍA.

La leyenda de *El Dorado*, de Aterciopelados, según el arte plástico

Luego de una gira y con un álbum en vivo a la vista, la agrupación colombiana extendió la celebración por los 28 años de su mítico disco de 1995 con la exhibición 'De tripas corazón'

Por MELISA PARADA BORDA

Los años 90 fueron una época insuperable para el rock hecho en Colombia; en aquel tiempo nacieron o se fortalecieron proyectos musicales que marcaron un antes y un después en nuestra historia musical. Justo en el medio de la década, en 1995, Aterciopelados presentó un álbum que, con una mezcla novedosa de ritmos para ese entonces, invitaba a abrazar la idiosincrasia colombiana que muchas veces era vista por debajo del hombro. Desde su lanzamiento, *El Dorado* ha servido de puente entre generaciones y clases sociales, y siempre será ese disco que se nombre al hablar de los mejores que han nacido en el país.

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago tenían planes especiales para festejar los 25 años de existencia del trabajo, pero la pandemia movió su cronograma y la celebración tuvo que esperar unos cuantos meses. Cuando el momento finalmente llegó, la agrupación inició la fiesta con un concierto único en Bogotá, al que posteriormente le siguió una serie de shows por varios países de América Latina, Norteamérica y Europa. Pero entre la preparación para la gira, a la vocalista le surgió la inquietud de acompañar "la tocada con una expo". Fue así como entre las actividades que suelen desarrollarse en este tipo de ocasiones especiales –en este caso un tour y un álbum en vivo–, la banda exploró su obra maestra desde otras perspectivas. El arte plástico fue una de ellas.

Con el propósito de conseguirlo, Andrea reunió a varios amigos con los que tuvo la tienda de cerámica Tierra de Fuego en los 90, al igual que otros conocidos, para que cada uno hiciera un abordaje diferente de *El Dorado*. Luego de un poco más de un año de trabajo, de participar en convocatorias y de buscar un espacio para presentar las obras, en la víspera de Halloween se inauguró la exposición 'De tripas corazón'. El nombre no solo fue elegido por el séptimo corte del disco, sino porque todo aquel que se involucró en el proyecto puso todo de sí.

Bajo la curaduría de Mariana Gómez, fundadora de DAMA Galería, la muestra artística estuvo conformada por decenas de creaciones de casi 20 artistas de diferentes nacionalidades que emplearon técnicas diversas para materializar sus visiones. Allí podían apreciarse piezas que en su mayoría estaban hechas en cerámica, pero también había otras en bordado, pintura, escultura y tejido. Todas estas eran interpretaciones personales del LP, ya fuese que estuvieran basadas en la leyenda original, en la importancia de Aterciopelados en el rock colombiano o en la riqueza que hay dentro de cada quien.

Andrea encabezó la exhibición con sus ceniceros en forma de moneda y candelabros, pero, además, plasmó en arcilla al ensamble actual de la banda con sus respectivos micrófonos e instrumentos. También, para que las versiones miniatura de los músicos tuvieran un público ante el cual presentarse, creó una serie de bailarines que danzarán al son de 'Candela' y 'Mujer Gala'. "Es como si la cerámica fuera mi amor imposible o algo así, porque como yo me la paso en la música, tengo que robar los tiempos y

FOTOGRAFÍAS POR: CAROLINA CASTAÑO

DE 'OVARIOS CALVARIOS' A 'DE TRIPAS CORAZÓN'

En 2021, Andrea Echeverri protestaba en contra de las violencias basadas en género con tres canciones y una instalación artística conformada por diferentes piezas en cerámica. Entre ellas, había una serie de espejos con forma de vulva que llevaban grabados los nombres de mujeres víctimas de VBG en Colombia. En 'De tripas corazón', la artista reinventó este concepto para que en la celebración de *El Dorado* tuviera un significado más positivo, dirigido hacia el amor propio.

→ ATERCIOPELADOS

LAS MIL Y UNA INTERPRETACIONES DE *EL DORADO*

Una veintena de artistas plásticos aportó sus piezas en pintura, cerámica, tejido, bordado y más técnicas para la exhibición 'De tripas corazón'. Cada serie representaba una interpretación diferente del álbum debut de Aterciopelados; algunas eran más literales que otras, llegando a exponer representaciones en miniatura de la agrupación o de la propia Andrea Echeverri, u otras alusiones al amor por la música, a Colombia o a la riqueza de los vínculos interpersonales.

salir pitada", expresó la cantante el día de la inauguración. "Me pone feliz estar acá".

Antes de que comenzara a gestarse esta celebración, hace dos años Andrea presentó 'Ovarios Calvarios', otra muestra artística que tenía como temática principal a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Parte de aquella exposición tuvo su continuación aquí, en donde las vaginas secaron sus lágrimas para empezar a reflejar luz. "Estas son evoluciones estéticas de la idea del espejo y de la cuca, pero estas ya se llaman 'Mira que aquí lo tengo' y tiene que ver con *El Dorado*", explicó, añadiendo que su trasfondo también está relacionado con reconocerse, quererse y apreciarse.

Sobre las paredes y columnas de concreto resaltaban colores como el dorado, el rojo, el rosa, el azul y el verde que emanaban de los mapas de Colombia de María Teresa Hoyos, los cuadros de Óscar Villalobos y los corazones de tela y tocados de Dayra Benavides. Y a modo de homenaje a la música en sí, el ceramista cartagenero Sergio Ferro, conocido como 'El Santo', aportó algunas piezas de su serie *La banda sonora de mi vida* que consta de recreaciones en cerámica de las carátulas de vinilos y casetes populares.

Entre las pinturas, esculturas y tejidos expuestos en 'De tripas corazón', el mítico álbum de Aterciopelados que dio origen a la leyenda de "una hippie y un punk" (en palabras de Julio Correal) que cambiaron el curso del rock colombiano adquirió nuevas narrativas.

Explorando el encanto mágico de Orlando

Si hay un lugar que encapsula la esencia del entretenimiento, la magia y la aventura es Orlando, Florida

Por ROLLING STONE

Conocida como la capital mundial de los parques temáticos, Orlando, Florida ofrece una experiencia única que va más allá de las expectativas. En este recorrido, nos sumergimos en la extraordinaria combinación de lujo, diversión y emoción que solo esta ciudad puede ofrecer.

Empecemos con lo principal: el alojamiento, y es que la diversidad en la hotelería de Orlando no conoce límites. Desde resorts familiares hasta hoteles boutique, la ciudad tiene opciones para todos los gustos y presupuestos. Muchos hoteles ofrecen experiencias únicas, desde cenas gourmet hasta spas de clase mundial y actividades para toda la familia. La atención al detalle se convierte en el sello distintivo de la hospitalidad en Orlando, elevando la estadía de los visitantes a algo más que solo un descanso.

PLANES PARA TODOS

Descubre una ciudad que fusiona diversión, sofisticación y gastronomía internacional. En cada rincón, la magia de Orlando se despliega.

Un viaje a otro mundo

Con trece parques temáticos, Orlando es una ciudad icónica para disfrutar en familia. La oferta y la diversidad de atracciones de la ciudad es tan amplia que podemos encontrar lugares como Gatorland que, más que un parque temático, es un lugar con un sentido social arraigado. La conservación de cocodrilos, incluido el raro cocodrilo albino, es una prioridad aquí. Los visitantes tienen la oportunidad no solo de presenciar estas majestuosas criaturas, sino también de participar en actividades interactivas, como alimentar cocodrilos y experimentar la emocionante aventura del canopy.

En la ciudad también encontramos museos, la majestuosa noria del Icon Park que ofrece vistas panorámicas de la ciudad, una emocionante y atractiva pista de Indoor Karting, simuladores de carreras y desafíos en realidad virtual, y el Museo de la Ilusión que desafía tu percepción con instalaciones interactivas. Además, Orlando tiene una de las sedes del célebre y mundialmente conocido museo de cera Madame Tussauds, donde se puede tener una fascinante experiencia con figuras figuras increíblemente realistas de celebridades y personajes, desde superhéroes hasta estrellas de la música.

Orlando, conocido por sus parques temáticos de renombre mundial, también se erige como un paraíso para los amantes de la aventura. Más allá de los icónicos castillos y personajes de cuento de hadas, la ciudad ofrece una gama diversa de experiencias que alimentará el espíritu aventurero de cualquier visitante.

La oferta gastronómica

La diversidad cultural de Orlando se refleja en su oferta gastronómica internacional. La ciudad ofrece un festín de sabores, desde los encantadores restaurantes temáticos, los camiones de comida, la comida internacional y por supuesto los restaurantes de alto nivel entre los que destacamos a Cava, ubicado en el piso 17 del hotel Four Seasons que posee una fusión de sabores mediterráneos y técnicas innovadoras. Este restaurante deleita a los paladares más exigentes, desde sus tapas creativas hasta los platos principales magistralmente elaborados, sin dejar de lado su ambiente refinado y acogedor que con su terraza con vistas panorámicas al campo de golf y la piscina añade un toque adicional de encanto.

Otro destacado es el Chima Steakhouse, este rodizio brasileño lleva a los comensales a un viaje gastronómico donde una variedad de cortes de carne se sirve directamente en la mesa. La parrilla, un espectáculo por sí misma, se suma a la experiencia visual y aromática.

Paraíso de descuentos

En el corazón de Orlando, los outlets se revelan como tesoros para los amantes de las compras con mentalidad de ahorro.

Navegar por los outlets requiere de una estrategia; comenzar temprano aprovechando las horas matutinas tranquilas puede garantizar la primera elección de las mejores ofertas. Además, estar al tanto de eventos de ventas especiales y programas de membresía ofrece aún más oportunidades de satisfacer los deseos de los compradores astutos. Orlando no solo es la capital de la diversión, sino también el paraíso de descuentos para aquellos que buscan la mezcla perfecta de lujo y ahorro.

Orlando se revela como un destino polifacético que va más allá de sus parques temáticos icónicos. Desde la elegancia del Four Seasons hasta la satisfacción de encontrar planes para cualquier tipo de persona, la ciudad ofrece un abanico de vivencias que garantizan recuerdos duraderos. En cada rincón, la magia de Orlando se despliega, invitando a los visitantes a sumergirse en un mundo donde la diversión y la sofisticación convergen de manera perfecta.

CORTESÍA FOUR SEASONS, 4.

Seis looks irresistibles con Levi's Footwear

El invierno no solo trae el frío, sino también la oportunidad de sorprender con estilos que combinan moda y estilo POR ROLLING STONE

Con Levi's Footwear, la moda invernal se convierte en una experiencia de estilo y comodidad. Ya sea que prefieras un look casual, urbano, vintage, aventurero o clásico, Levi's tiene el calzado perfecto para complementar tu estilo único. Explora, experimenta y deja que tu calzado hable por ti en este invierno lleno de estilo.

Levi's Footwear emerge como la elección ideal para esta temporada. Desde las icónicas botas hasta los modernos mocasines, Levi's ofrece opciones versátiles que se adaptan a cualquier ocasión. En este invierno, sumérgete en looks irresistibles que reflejan tu estilo único.

Aquí te dejamos algunas ideas de looks irresistibles para este invierno con estilo:

1.

Moda casual con botas de piel

Para un look casual pero sofisticado, combina unas botas de piel Levi's con unos vaqueros oscuros. Añade una suave bufanda y tu chamarra trucker de mezclilla sherpa Levi´s®. Este conjunto es perfecto para un día de compras o una salida relajada con amigos.

Sugerencia: Opta por botas en tonos neutros como negro o marrón para mayor versatilidad.

CORTESÍA LEVI'S FOOTWEAR.6.

2.

Street Style con botas Levi's

Lleva el estilo urbano a nuevas alturas con unas botas de Levi's. Combínalas con unos pantalones jogger y una sudadera con capucha para un look cómodo, pero a la moda. Este atuendo es ideal para explorar la ciudad o para una tarde de café con estilo.

Sugerencia: Elige botas en colores para agregar un toque de moda a tu conjunto.

3.

Estilo vintag con botines

Los botines de Levi's son la opción perfecta para aquellos que buscan un toque vintage y a la moda. Combínalos con una falda plisada y una chaqueta de cuero para un look retro pero atemporal. Este conjunto es ideal para una noche en la ciudad o una cena elegante. Para un look masculino más casual, podrías utilizar tus botas Walker y tus icónicos jeans 501® de Levi's.

Sugerencia: Juega con los accesorios vintage, un bolso de mano clásico sería ideal para completar el look.

4.

Aventura al aire libre con botas

Si eres amante de las actividades al aire libre, las botas resistentes de Levi's son tu mejor aliado. Combínalas con unos pantalones y una chamarra resistentes para un look preparado para cualquier situación. Ya sea para un día de picnic o disfrutar de un día casual en la ciudad, estarás a la moda y protegido.

Sugerencia: Opta por colores tierra para un estilo que se funda con la naturaleza.

5.

Botas negras = siempre a la moda

Las botas negras son un clásico atemporal que nunca pasa de moda. Siempre serán infaltables en tu armario; combínalas con unos pantalones 501® de Levi's y una camisa simple para un look más tranquilo pero con estilo. Si lo complementas con una sobrecamisa o una trucker jacket Levi's®, este conjunto o perfecto para ocasiones más semiformales o para el día a día en la oficina.

Sugerencia: Elige botas negras o color piel para un toque de sofisticación.

6.

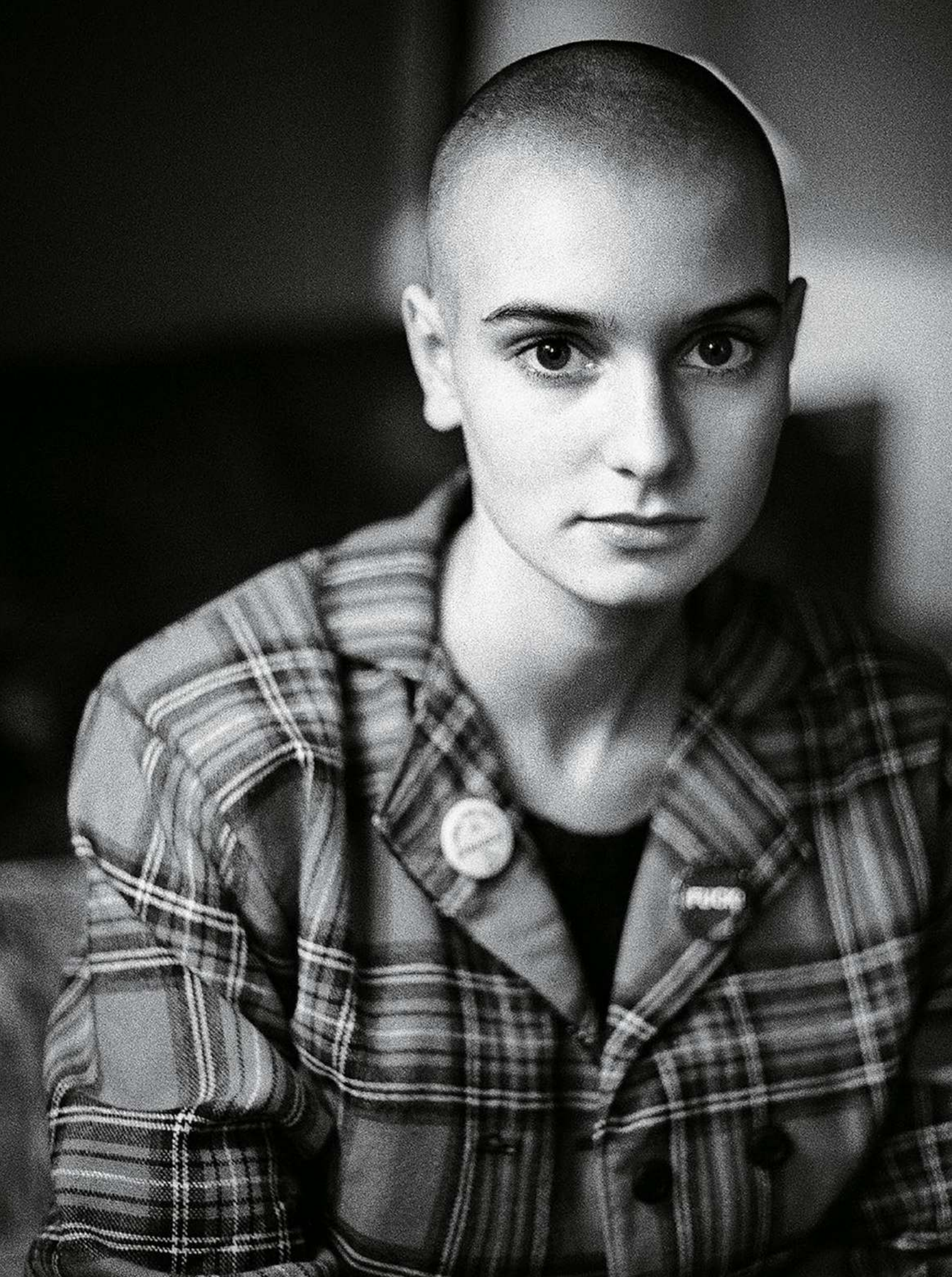
Siempre la moda con mocasines Levi's

Los mocasines son conocidos por transmitir elegancia y estas zapatillas son ideales para elevar tu look, ya que puedes hacer combinaciones más clásicas y elegantes.
Es por eso que tus Goldie de Levi's son la opción perfecta para estas fechas donde tenemos muchos eventos que ameritan una presentación más formal y elegante. Incluso si tu ocasión es más casual son la opción perfecta ya que es un calzado que transmite versatilidad. Listos para cualquier ocasión.

Sugerencia: Para un look más clásico opta por usar calcetas blancas a la pantorrilla y combínalas con una falda o un vestido más clásico.

Con Levi's Footwear, la moda invernal se vuelve una experiencia de estilo y comodidad. Ya sea que prefieras un look casual, urbano, vintage, aventurero o clásico, Levi's tiene el calzado perfecto para complementar tu estilo único. Prepárate para vivir este invierno con la fusión perfecta de moda y estilo. ¡Explora, experimenta y deja que tu calzado hable por ti!

Conoce más en levi.com.mx/calzado

OBITUARIO 2023

El año termina y con él no solo se fueron grandes figuras de la cultura popular, sino también ciudadanos víctimas de la violencia; aquí les recordamos

Por ROLLING STONE

Cada año se marchan figuras que en vida dejaron sus marcas ya sea en la música, el cine, la televisión, las artes plásticas, la escritura, el deporte y/o la política. El 2023 se llevó a grandes como Tina Turner, Sinéad O'Connor, Andy Rourke y Teto Ocampo; actores y actrices como Angus Cloud, Jane Birkin y Matthew Perry; deportistas como Just Fontaine y Gianluca Vialli, y otras personalidades de la cultura popular como Chabelo y Lisa Marie Presley. A su vez, el mundo de la pintura y la escultura también tuvo que despedir a Fernando Botero.

La violencia feminicida le arrebató la vida a la exdeportista colombiana Luz Mery Tristán y un crimen aún por esclarecer apagó la lucha de le magistrade mexicane Ociel Baena. La guerra en Palestina se agudizó y, desde octubre hasta mediados de noviembre, los ataques de Israel cobraron la vida de miles de palestinos. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel actualizó a 1200 la cifra de ciudadanos fallecidos en el atentado de Hamas. Y, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la invasión rusa en Ucrania ocasionó la muerte de 1497 personas entre enero y septiembre de 2023.

Respeto en sus memorias.

11 240 ciudadanos palestinos
1497 ciudadanos ucranianos
1200 ciudadanos israelíes
Adolfo Pacheco, músico
Alan Arkin, actor y músico [*Little Miss Sunshine*]
Alexio 'La Bruja', cantante
Andy Rourke, bajista de The Smiths
Angus Cloud, actor [*Euphoria*]
Astrud Gilberto, cantante
Burt Bacharach, compositor
Carla Bley, compositora, cantante y multinstrumentista
Carlos Saura, cineasta y escritor [*Cría cuervos*]
David Crosby, músico
Enrique Symns, periodista y escritor
Ernesto 'Teto' Ocampo, músico
Fernando Botero, pintor y escultor
Francisco Ibáñez, historietista
Fred White, baterista de Earth, Wind & Fire
Gangsta Boo, rapera
Gary Rossington, guitarrista y cofundador de Lynyrd Skynyrd
Gianluca Vialli, futbolista y entrenador
Glenda Jackson, actriz y política [*Women in Love*]
Harry Belafonte, músico, actor y activista
Ignacio López Tarso, actor y político
Jane Birkin, actriz y cantante [*La Piscine*]
Jeff Beck, guitarrista
Jimmy Buffett, cantante y compositor
Joan Jara, bailarina y activista
Julian Sands, actor [*Warlock*]
Just Fontaine, futbolista y máximo goleador en un solo Mundial
Keith Giffen, dibujante y escritor de comics
Lance Reddick, actor [*John Wick*]
León Ichaso, director y guionista [*El cantante*]
Linda Haynes, actriz *[Rolling Thunder*]
Lisa Loring, actriz [The Addams Family]
Lisa Marie Presley, cantante y actriz
Louise Glück, poeta
Luz Mery Tristán, patinadora y ciclista
Mark Margolis, actor [*Breaking Bad*]
Matthew Perry, filántropo y actor [*Friends*]
Michael Gambon, actor [*Harry Potter*]
Milan Kundera, novelista y ensayista
Moon Bin, cantante y bailarín
Ociel Baena, magistrade
Óscar López, productor musical e impulsor del rock latinoamericano
Pablo Molina, cantante y percusionista
Paco Rabanne, diseñador de moda
Paul Grant, actor y doble de acción [*Star Wars*]
Paul Reubens, actor y comediante [*Pee-wee's Big Adventure*]
Rafael Ricardo, acordeonero
Raquel Welch, actriz y modelo [*Bandolero!*]
Ray Stevenson, actor [*Thor*]
Ricardo Iorio, guitarrista, vocalista y fundador de V8, Hermética y Almafuerte
Rita Lee, música y actriz
Robbie Robertson, guitarrista y compositor de The Band
Ryūichi Sakamoto, músico y productor
Sinéad O'connor, cantautora y activista
Sixto Rodríguez, músico y compositor
Steven Harwell, vocalista de Smash Mouth
Steve Mackey, bajista de Pulp
Tina Turner, cantautora
Tom Verlaine, músico y compositor de Television
Tony Bennett, crooner
William Friedkin, cineasta y guionista [*El exorcista*]
Xavier López Rodríguez 'Chabelo', actor y comediante
Yukihiro Takahashi, baterista y vocalista de Yellow Magic Orchestra

ROB VERHORST/REDFERNS/GETTY IMAGES.

P&R

Kei Linch

La rapera colombiana Kei Linch habló sobre 'Furyosa', su más reciente sencillo, su papel como mujer dentro del rap, sus orígenes en la música y de su próximo álbum de estudio

Por MARTÍN TORO

Desde comenzar a rimar en un pequeño pueblo hasta firmar con una disquera, Kei Linch destaca la importancia del reconocimiento para las mujeres en el rap. Su música canaliza emociones intensas, aportando perspectivas únicas al rap colombiano y de Latinoamérica. La rapera colombiana ahora se prepara para el lanzamiento de *Dulcinea*, su primer disco de estudio previsto para 2024.

En un género que ha estado históricamente dominado por figuras masculinas, ¿cómo percibes tu papel como una de las primeras raperas colombianas en ganar toda esta visibilidad?

Estamos abriendo una puerta gigante. Ha sido difícil, ha sido muy difícil por lo mismo, porque estamos dando un paso diferente y una vuelta que históricamente no había sucedido nunca. Siento que sigue una lucha muy difícil, pero vale toda la pena del mundo. A final de cuentas, lo que importa es que seamos ejemplo y esa manera de entrar a la industria y hacer que el rap tenga un lugar ahí y sea valorado igual o incluso más que otros.

En la música y en el mundo del rap, para nadie es un secreto que es muy machista, nos enfrentamos a una doble lucha y a un montón de retos. Hay que pelear para que reconozcan que tenemos una voz y que somos talentosas. No es simplemente que nos escuchen, es que nos validen, si no, no funciona lo que nosotras estamos haciendo. El hecho de que ahora firmé con una disquera gigante y de que en la historia del rap colombiano una rapera nunca había firmado con una disquera, son cosas que están ahí y que son una realidad, pero que igualmente el público invisibiliza un montón y no le da el valor que merece.

En tu sencillo 'Furyosa' canalizas todo esto con rabia y tonos oscuros. ¿Cómo crees que las mujeres usan la plataforma del rap para expresar sus emociones de una manera que no es tan frecuente en otros géneros?

Tenemos algo muy bonito que nos diferencia de cualquier otra cosa en el mundo y es nuestra sensibilidad. Nadie como nosotras siente las cosas, nosotras existimos en este mundo viviendo las problemáticas de una manera diferente. Me parece hermoso que las mujeres se den cuenta de que son valiosas, que no le tengan miedo a destacar y a brillar. Que agarren un cuaderno y lápiz y empiecen a decir: "¿Cómo me siento hoy?".

¿Por qué escribirlo? Porque es válido. Es una chimba que las mujeres estén agarrando tanta valentía en medio de tanta guerra y machismo. Tenemos demasiado por decir. No solo nosotras como el presente que somos hoy, sino nuestras antepasadas. La lucha eterna. Hablo por mí, por esas y por las que vienen. Es muy importante y muy bonito que las niñas ahorita estén teniendo la valentía y la firmeza de que lo que están haciendo es valioso.

En *Dulcinea*, tu próximo álbum de estudio, hablas de estas dos facetas: lo dulce y lo nea. ¿Cómo exploras esto en tu música en este disco en particular?

Dulcinea es un concepto que me gustó mucho y que me costó 10 años madurar para entender quién soy y entender que está bien hacer esto. En un proceso como el mío, que se ha dado de maneras que no me esperaba y que no buscaba, llega con él una responsabilidad gigante y una lucha interna también. Es el hecho de encerrarme en mí misma y decir: "¿Quién soy?". Este personaje es mío, y que realmente no soy solo yo, sino que somos un montón de mujeres y personas que nos sentimos dulces y nos sentimos neas, y está bien ser eso. El humano es así, vivimos en una dualidad toda la vida y está bien tener esa dualidad. *Dulcinea* viene cargado de un montón de emociones que se compilan y contagian a los sonidos. Hay fusiones de varios géneros con los cuales yo crecí. Está el R&B de los 2000, las cumbias villeras, pero todo esto con las ganas y la emoción de colombianizarlo, porque también me siento orgullosa del barrio del cual vengo, me siento orgullosa de mi hablar y de mi cultura. Entonces, también

CORTESÍA: SONY MUSIC COLOMBIA / PAOLA ESPAÑA COMUNICACIONES; FOTÓGRAFO: CAMILO CAÍN; M&H: LAURA SUÁREZ; STYLING: DANIELA TOKIO, MARIPOSO.

es jugar mucho con eso y mostrarle al mundo quién soy. ¿Qué tipo de Dulcinea eres?

¿Cómo te moldea hoy como artista el entorno en el que creciste? ¿Cómo llega el rap a tu vida?

Yo soy de un lugar pequeño, un pueblo en Colombia que ahorita está creciendo, pero me sentía segura de ser yo y salir a caminar con mi pelo y mi ropa extraña. La gente me miraba como diciendo: "¿Y esta qué inventa?", pero siento que me formó en ese sentido de tener claro mis ideales, de ver la lucha que se vive desde el territorio, y que Madrid, Cundinamarca es un territorio invisibilizado musicalmente e históricamente. A Madrid le faltan un montón de cosas, pero siento que eso también fue la gasolina para empezar a entender en qué pedazo del mundo estaba ubicada yo, por qué era importante mi voz y salir a demostrar qué es lo que somos. Por ejemplo, ahorita estoy viviendo en Bosa y ha sido una escuela que me ha enseñado mucho, pero de verdad soy Madrid por completo. Me encanta el hecho de recordar cómo llegó y se creó todo.

La primera canción que escuché de rap en mi vida fue 'Falsedades' de Tres Coronas a los 12 años y me enamoré de esa canción. En ese momento, por primera vez había empezado a tener consciencia de quién era y en dónde estaba ubicada. Vivía en una cuadra en donde todo el tiempo había gente consumiendo y muertos a cada rato en la esquina, y yo no lo entendía hasta que escuché 'Falsedades'. Fue un despertador hermoso que me hizo entender la vida y ver la realidad. Me dio una cachetada en palabras bonitas y rimas. Me la aprendí y empecé a estudiar ese tipo de música. Ni siquiera sabía que se llamaba rap, me fui metiendo por este lado, llegué al rap de Venezuela con Cancerbero, que me marcó la vida y me dio un propósito, llegué al rap chileno y de España. Soy una conexión de todos estos países.

¿En qué momento te das cuenta de que puedes hacer lo mismo?

Yo escuché 'Falsedades' y dije: "Mierda", recordé lo que había visto en la cuadra y recordé cómo me habían hecho sentir y esas cosas que no entendía empezaron a tener sentido. Empecé a sentir la necesidad de desahogarme, de contarle al mundo quién era, qué se vivía ahí y el por qué estaba enojada. Era un enojo de una frustración y una impotencia de no entender la vida.

En mi vida había ido unas 8 veces a Bogotá. Yo salí y la vuelta también me cambió. En el momento en que empecé a parchar en parches gomelos, por ejemplo, yo me sentía como un mosco en lechera. Me miraban raro, yo no sentía que encajaba. Un montón de cosas como conciencia de clase, empezar a darse cuenta de la realidad y sentir esa necesidad de sacarlo todo de dentro. Ese fue el momento en que cogí un cuaderno y empecé a escribir. Recuerdo mi primera canción y habla de eso.

Desde tu perspectiva como mujer en el rap, ¿cómo visualizas el futuro del género en Colombia y cuáles son tus esperanzas para el crecimiento y representación de las mujeres dentro del género?

Aquí el género ha evolucionado demasiado, siento que Medellín es bien importante en ese sentido y fue el que empezó a enseñarle a otras ciudades que está bien tener identidad y que está bien hacer las cosas bien. En Bogotá siento que nos falta apropiarnos de lo nuestro, dejar el ego y la envidia a un lado. Nos falta aprender a dársela al otro, a reconocer el talento del otro. Siento que es un proceso difícil. Uno como artista es el encargado de ir a educar a su público y siento que es algo que no pasa y que no están haciendo los chicos tampoco. Lo digo desde mi experiencia porque realmente me ha tocado un proceso bien diferente al de los demás en este sentido y me he dado cuenta de que cuando uno logra algo importante sale alguien a hacerle oposición, a burlarse y a dividir.

"Me parece hermoso que las mujeres se den cuenta de que son valiosas, que no le tengan miedo a destacar y a brillar".

Actué en una película y me gané un India Catalina, es una vuelta que también es histórica. Los raperos en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría son actores y está bien. Aquí apenas pasa, yo salgo con mi India Catalina y me empezaron a tirar toda la mierda del mundo. Todavía no estamos listos para dar el siguiente paso como movimiento. Nos hace falta. Como mujer, he tenido que hacer lucha y resistencia en un montón de cosas a mi manera, pero ahorita siento que están saliendo muchas chicas que están sonando y que la están rompiendo.

Estamos logrando llegar a escenarios en donde pensaron que nunca podríamos. Siento que como mujeres tenemos más ese orden de querer hacer bien las cosas, de poder dimensionar las vueltas y tener la visión clara. Cuando una avanza, avanzamos. Siento que estamos avanzando rápidamente como mujeres en este momento.

DANIEL CASTAÑEDA: INSTAGRAM DE LA ARTISTA.

IBEROAMÉRICA DOCUMENTAL

Un repaso por algunos de los registros de no ficción —en la mayoría de los casos— más importantes para la historia del cine en nuestros países

POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

ILUSTRACIÓN POR SANTIAGO SANABRIA

MAPA
una película-canción de LEÓN SIMINIANI
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
OUR LATIN THING
Nuestra Cosa
LA BATALLA DE CHILE
LA HORA DE LOS HORNOS
ILHA DAS FLORES
Jericó
DREAM OF LIGHT

IBEROAMERICA

El cine documental iberoamericano ha desarrollado una serie de rasgos propios que lo diferencian de otras tradiciones; a lo largo de las décadas se ha caracterizado por su fuerte compromiso y activismo, debido a que los cineastas de Iberoamérica han utilizado el documental como una herramienta idónea para abordar y comentar cuestiones políticas, sociales y culturales, desde la denuncia de la represión y la injusticia, hasta la promoción de los derechos humanos.

Asimismo, gracias al documental se ha explorado de manera profunda la identidad y la cultura de una región azotada por la pobreza, la violencia y el colonialismo. Los cineastas iberoamericanos también han utilizado el género para reflexionar sobre la historia, las tradiciones, las luchas y los logros culturales. Muchos de sus documentales han abordado la cuestión de la memoria histórica, explorando eventos traumáticos del pasado, como dictaduras militares y conflictos armados. Gracias a estas películas, se ha contribuido a la preservación de la memoria colectiva para el debate sobre la justicia y la reconciliación.

Pero no todo es denuncia social y política. A través de los años, el documental iberoamericano ha abordado una amplia variedad de temas que incluye la música, la literatura y la vida cotidiana. También es cierto que muchos de los trabajos más importantes y representativos del documental iberoamericano han mostrado una fuerte inclinación hacia la experimentación formal, y los grandes autores han utilizado, con mucha libertad, una gran variedad de técnicas cinematográficas innovadoras, como la animación, la narración no lineal, el humor y la mezcla de géneros, para contar sus historias de una manera única y original.

El documental iberoamericano no se puede asumir como un fenómeno aislado, puesto que se ha nutrido activamente en la colaboración internacional (el presente listado incluye un trabajo dirigido por un estadounidense y otro por un alemán), lo que ha contribuido a difundir la influencia y la relevancia de las películas documentales de la región a nivel global, y a dar a entender que los problemas, las ideas, los deseos, los sueños y las emociones locales también son universales e inherentes a todos los seres humanos. También es fundamental aclarar que directores como el colombiano Luis Ospina, el chileno Patricio Guzmán, la salvadoreña Tatiana Huezo, el argentino Fernando Birri y el español Luis Buñuel se encuentran en el panteón de los grandes documentalistas de todos los tiempos.

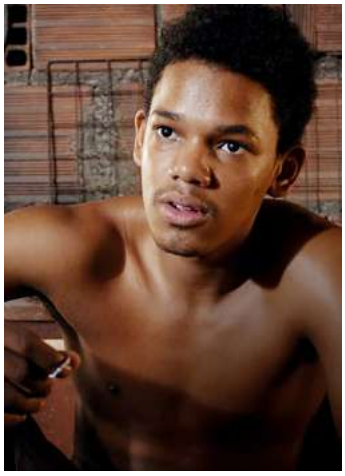
[25]

Todo comenzó por el fin

Luis Ospina | 2015

Junto a sus dos largometrajes argumentales, *Pura sangre* (1982) y *Soplo de vida* (1999), los cuales no alcanzaron mayor trascendencia, Luis Ospina confeccionó un gigantesco documental de tres horas y media de duración, tan creativo como abrumador, que evidencia y simboliza los excesos y las aspiraciones que caracterizaron a los integrantes del movimiento cinematográfico de Cali conocido como 'Caliwood'.

El ritmo frenético y el carácter ruidoso de la película, que casi no deja respirar, hacen que al final de la proyección el espectador se sienta como quizás se sentían los miembros del movimiento en las mañanas de los años 70: con una resaca terrible y con una sensación intensa de pesadez. En un primer lugar, el documental aborda la historia personal del mismo Ospina, quien se enfrenta a la muerte en la forma de un cáncer estomacal (fallecería cuatro años después). Y del mismo enfrentamiento a la muerte surge toda una serie de recuerdos, evocados en una gran cantidad de material de archivo sobre él y sus compañeros caleños. El afán de Ospina por tratar de contarlo todo en su película tenía origen en su miedo a morir dejando sus historias sin contar. Sin embargo, el impulso llega a rendir frutos, ya que su trabajo es tan personal como revelador. A partir de lo que pasó y de lo que pudo pasar, Ospina logra registrar con elocuencia, nostalgia, amargura y cinismo tanto el lado idealizado de su generación (personajes y obras) como su lado oscuro (hedonistas entregados a los psicotrópicos, a la decadencia y a la fiesta perpetua).

[24]

Bus 174

José Padilha, Felipe Lacerda | 2002

El director de las estupendas cintas de acción conocidas como *Tropa de élite* y del más que decente remake de *Robocop* debutó en el cine con un poderoso trabajo centrado en el secuestro de un autobús público en Río de Janeiro, que ocurrió el 12 de junio de 2000. El incidente comenzó cuando un hombre llamado Sandro do Nascimento, que había tenido una vida difícil experimentando la violencia y la marginación social, abordó un autobús y tomó a varios pasajeros como rehenes.

TODO COMENZO POR EL FIN: MATERIAL DE ARCHIVO; BUS 174: NETFLIX.

Durante casi cuatro horas mantuvo a la policía a raya mientras se desplegaba una gran operación de seguridad en las calles de Río de Janeiro. La toma de rehenes fue transmitida en vivo por la televisión, y el documental utiliza esas imágenes para mostrar cómo se desarrolló la situación, además de la reacción de las autoridades y la sociedad.

Bus 174 no se limita a contar el secuestro en sí, también profundiza en las causas que llevaron a Sandro do Nascimento a cometer este acto desesperado. La película examina la vida del secuestrador, su infancia problemática, su experiencia en el cruel sistema carcelario brasileño y las dificultades que enfrentó al tratar de reintegrarse a la sociedad.

El elogiado trabajo de Padilha y Lacerda se ha considerado como un importante testimonio que arroja luz sobre las complejidades de la vida en las favelas de Río de Janeiro y las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades, pero también es un ejemplo destacado de cómo el cine documental puede ser la herramienta idónea para examinar y comprender los problemas sociales y humanos.

[23]

El diablo nunca duerme

Lourdes Portillo | 1994

Un oscuro misterio familiar relacionado con Eva (la tía de la directora), es el detonante de un inolvidable viaje personal y una exploración de la herencia cultural a través del lente de la familia. La cinta sigue la búsqueda de Portillo para descubrir la verdad detrás de la muerte de su tía, que ocurrió en México en la década de 1950. Eva había vivido una vida aparentemente normal hasta que, en sus últimos días, comenzó a actuar de manera extraña y expresó temores sobre la presencia del diablo. Posteriormente, Eva murió en circunstancias misteriosas. *El diablo nunca duerme* mezcla elementos del cine noir y del suspenso sobrenatural para contar la historia, tocando temas como la religión, la superstición y la creencia de la maldad encarnada en el diablo, y cómo estos elementos pueden influir en la percepción de la realidad. Pero más allá de la historia de Eva, el documental también se adentra en la historia de México y la forma en que las tradiciones culturales y las creencias religiosas dan forma a las vidas de sus habitantes.

EL DIABLO NUNCA DUERME: MUBI; AGARRANDO PUEBLO: MATERIAL DE ARCHIVO; ALIS: © CASATARANTULA.

[22]

Agarrando pueblo

Luis Ospina, Carlos Mayolo | 1978

Ospina realizó una gran cantidad de valiosos cortometrajes, entre los que se destaca *Agarrando pueblo*, una especie de documental semifalso codirigido con Carlos Mayolo (su compañero de 'Caliwood'), donde se critica la "pornomiseria", término que, según ellos, consiste en explotar por medio del cine la pobreza del tercer mundo para conmover al público del primer mundo. La "pornomiseria" —que se evidencia en la cinta colombiana *Gamín*, de 1978, en la que Ciro Durán explotó a los niños de la calle para lograr un efecto sensacionalista— todavía se detecta en un cine colombiano que opta por aproximarse a la pobreza y a la marginalidad desde una perspectiva equivocada.

Agarrando pueblo es una crítica satírica y provocadora al tratamiento insensible y deshumanizado de la pobreza y la miseria en el cine. La cinta se presenta como un "detrás de escenas" en el que Ospina y Mayolo se interpretan a ellos mismos como un par de cineastas que intentan explotar y manipular a los habitantes pobres de Cali, Colombia, para lograr escenas dramáticas que atraigan a los espectadores y generen dinero. Recurren a tácticas indignas y poco éticas para obtener el material que desean, y a menudo muestran desprecio hacia las personas a las que filman. Al igual que con la menos conocida *¡Oiga vea!*, de 1971, sobre los efectos de la celebración de los Juegos Panamericanos en las personas menos favorecidas de Cali, Ospina y Mayolo desafiaron las prácticas éticas y estéticas de algunos documentalistas que, en lugar de mostrar una comprensión genuina de las realidades, se centran en destacar la desgracia y la tragedia para atraer a la audiencia. Esta pieza de culto sigue siendo relevante para las discusiones contemporáneas sobre la representación de la pobreza en los medios de comunicación.

[21]

Alis

Nicolás van Hemelryck, Clare Weiskopf | 2023

Hace siete años, los documentalistas colombianos Nicolás van Hemelryck y Clare Weiskopf nos conmovieron con *Amazona,* un documental muy personal sobre Valerie Meikle, madre de Clare, quien se internó en la selva tras la muerte de su hija mayor.

En su segundo trabajo, varias chicas adolescentes en un internado en Bogotá, tras vivir el abandono y la vida en las calles, crean a Alis, una compañera imaginaria. A lo largo de cinco años, la película explora la identidad de género, la sexualidad, el primer amor, la música, las drogas y la soledad, asociadas a la vida de este grupo de jóvenes que utilizan a Alis como una vía de escape y catarsis. La película capta la esencia de estas chicas de una manera impactante y devastadora, revelando cómo un personaje imaginario llega a convertirse en realidad.

[18]

El lugar más pequeño

Tatiana Huezo | 2011

La cineasta salvadoreña se adentra en la guerra civil de su país, que tuvo lugar entre 1979 y 1992, y explora sus impactos a través de las historias de personas comunes que vivieron en medio del conflicto. El lugar que le da título a su película es una pequeña comunidad llamada Quintena, ubicada al norte de El Salvador, y de donde es originaria la abuela de la directora. Quintena fue uno de los lugares más afectados por la guerra civil, y se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por la supervivencia. Huezo utiliza una narración visual lírica, íntima, sensible y emotiva para contar las historias de los habitantes del lugar, combinando imágenes de archivo, fotografías y testimonios personales. *El lugar más pequeño* destaca la importancia de recordar y documentar la historia para que las generaciones futuras puedan comprender los eventos traumáticos del pasado y aprender de ellos.

[17]

Jericó, el infinito vuelo de los días

Catalina Mesa | 2016

Este es un documental colombiano, tan hermoso como entrañable, acerca de un pueblo en Antioquia y sus grandes mujeres. La directora logra capturar los colores y la belleza del ensoñador Jericó, así como el alma y el espíritu de estas mujeres, todas mayores, quienes buscan refugio en la religión, la cocina, el trabajo y los recuerdos para escapar de la rutina y de la soledad. No habrá nadie que no reconozca en las mujeres de Jericó a sus abuelas, sus tías o a sus propias madres...o quizás a sí mismas. *Jericó, el infinito vuelo de los días* hace reír y llorar en proporciones iguales. Esta es una película hermosa, profunda y muy humana que, sin lugar a duda, debe considerarse como una de las mejores en la historia del cine colombiano.

SEÑORITA MARÍA: CORTESÍA; JERICÓ: PRIME VIDEO.

[19]

Señorita María, la falda de la montaña

Rubén Mendoza | 2017

Un conmovedor y delicado documental ambientado en la pintoresca región de Boavita, al norte de Boyacá, Colombia, donde el tiempo parece haberse detenido y donde reside María Luisa Fuentes Burgos, una mujer campesina que nació con un cuerpo de niño. Dirigida por Rubén Mendoza, reconocido por su notable trabajo en el documental sobre la tragedia de Armero, *El valle sin sombras* (2015), esta película nos transporta al apacible, frío, solitario y reflexivo mundo rural. Al mismo tiempo, nos adentra en el alma de María Luisa, una persona sensible, trabajadora y con una profunda tristeza. Aunque la película se ve afectada por limitaciones presupuestales y lo que influye en la elección de cámara y formato, esto no impide que la belleza de las tomas resplandezca. Señorita María hubiera merecido ser filmada en formato de 70 mm. Este documental no juzga ni intenta imponer una perspectiva sobre esta mujer transgénero. Más bien, es un retrato compasivo de alguien inmerso en un mundo que parece anclado en el pasado, a pesar de pertenecer a la era actual. La película ofrece un vistazo a la complejidad de la identidad de género y la lucha de María Luisa por encontrar su lugar en un entorno rural tradicional.

[20]

Our Latin Thing

Leon Gast | 1972

Junto con los rockumentales (término acuñado por esta revista) también existen lo que podríamos llamar los "salsamentales". Antes de dirigir uno de los mejores documentales deportivos de todos los tiempos (*Cuando éramos reyes*, de 1996, sobre el gran Mohammed Ali), el norteamericano Leon Gast confeccionó una crónica de la música salsa en la ciudad de Nueva York en los 70, centrándose en la legendaria Fania All-Stars, ese supergrupo de músicos latinos que desempeñó un papel fundamental en el auge de este género.

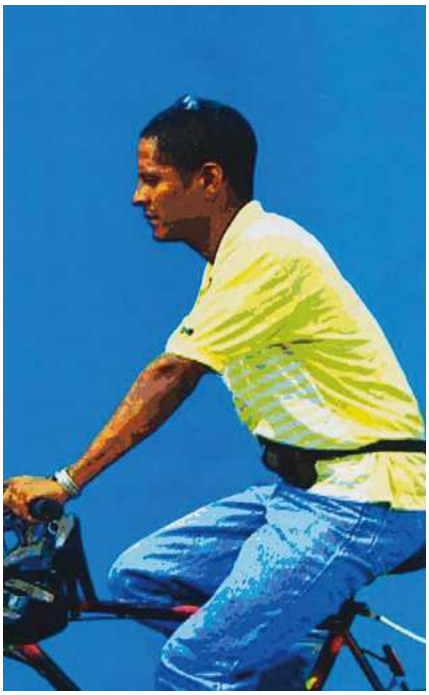
Our Latin Thing captura el espíritu y la energía de la salsa en su apogeo, con actuaciones en vivo de la Fania All-Stars, y otros artistas destacados de la época como Celia Cruz, Ray Barretto, Willie Colón, Johnny Pacheco, Héctor Lavoe y más. Así como nos hizo sentir en carne propia el enfrentamiento entre Ali y Foreman, Gast nos ofrece la oportunidad de ser testigos de la magia de la salsa en su forma más auténtica y enérgica, mientras logra ponernos la piel de gallina.

[15]

Suite Habana

Fernando Pérez | 2003

A diferencia de la mayoría de los documentales convencionales, la cinta de Fernando Pérez adopta un enfoque único y poético para retratar la vida cotidiana en La Habana. Su película está desprovista de narración o diálogos, y en su lugar, se compone de una serie de viñetas o retratos visuales que representan un día en la vida de trece personas reales, desde un niño de diez años con síndrome de Down, hasta una mujer de 79 años que vende cacahuetes en la calle. Pérez utiliza la fotografía impresionante de Raúl Pérez Ureta para capturar momentos efímeros y representar la belleza y la melancolía de la vida en La Habana. La banda sonora, compuesta por la música de la ciudad, juega un papel más que importante y reemplaza a la palabra hablada para evocar una amplia gama de emociones. *Suite Habana* es un trabajo que evita los estereotipos y los juicios políticos, centrándose en las experiencias humanas para generar una visión profundamente conmovedora de la vida en la capital cubana.

[13]

Tire dié

Fernando Birri | 1960

Considerado como un hito en la cinematografía argentina, este mediometraje, presentado como una "película de encuesta", es quizás el trabajo más emblemático en la carrera del fundador del nuevo cine latinoamericano. La película se centra en un grupo de niños que viven en extrema pobreza en un barrio conocido como Tire Dié, en la ciudad de Santa Fe. Todos los días persiguen un tren mientras ruegan por unas monedas. Tanto el título de la cinta como el nombre del barrio hacen referencia a la frase "tire diez centavos". Los niños siguen el lento tren a diario para pedir dinero a los pasajeros que se asoman por curiosidad. En la película, los niños mencionan que cuando saben que un tren viene de Buenos Aires, se atreven a gritar "tire cincuenta". *Tire dié* se presentaría en salas dos años después de su finalización en 1958, lo que permitió a Fernando Birri realizar su ópera prima, *La primera fundación de Buenos Aires,* en 1959. Un año después, la crítica elogiaría al director, dando vía libre a unos estupendos proyectos de naturaleza similar, como *Buenos días, Buenos Airess* (1960) y *Los inundados* (1961), una de sus obras más reconocidas, premiada en el Festival de Venecia▼

[16]

El agente Topo

Maite Alberdi | 2020

Como si se tratara de una cinta de espías, un hombre llamado Sergio es reclutado para una misión encubierta en una casa de reposo en Chile. La película de la chilena Maite Alberdi se desarrolla como una especie de docuficción que sigue a Sergio, de 83 años, con su cámara oculta, mientras se infiltra en la casa de reposo para investigar posibles abusos a ancianos. La premisa inusual, colmada de humor y muy creativa, plantea cuestiones sobre la vejez, la soledad y la dignidad de las personas mayores. *El agente Topo* es un recordatorio de que las historias de las personas mayores también merecen ser contadas y de que, a menudo, estas historias esconden sorpresas y emociones que trascienden la edad.

[14]

Lapü

César Alejandro Jaimes, Juan Pablo Polanco | 2019

Es un trabajo que se mueve entre los límites del cine documental y argumental, retratando una anécdota ocurrida al interior de los wayús, el pueblo indígena más numeroso de Colombia, que vive en el departamento de La Guajira.

Doris González Jusayú es una joven que ha tenido un sueño mientras dormía, y luego se lo cuenta a su abuela y al médico ancestral de la ranchería donde vive. El sueño, al ser interpretado, revela que la prima de Doris, fallecida hace ya varios años, le está pidiendo que exhume su cadáver para que la entierre junto con su familia. Al interior de la cultura wayú, este evento se conoce como "el segundo entierro". Siguiendo la línea iniciada con *Nanook Of The North* (1922), el documental fundacional de Robert Flaherty, *Lapü* (en español "sueño"), es más una fantasía poética que una representación precisa de una cultura.

Al igual que el trabajo de Flaherty, esta película no se queda en una descripción antropológica de un estilo de vida exótico, también es una interpretación dramática y poderosa de la realidad. Lapü es una cinta de preciosa factura (la fotografía del bogotano Angello Faccini es impresionante). No hay un solo plano que no esté lleno de belleza y significado.Su gran sensualidad nos gran sensualidad que nos muestra ese contraste entre la vida, llena de color y risas, y la muerte, llena de claroscuro y lágrimas.

SUITE HABANA: CORTESÍA; AGENTE TOPO: BTEAM PICTURES; LAPÜ: CORTESÍA.

[12]

Cinema Novo

Eryk Rocha | 2016

El cinema novo fue un movimiento cinematográfico que surgió en Brasil en la década de los 70 como una respuesta a las condiciones sociales y políticas del país. Los cineastas del cinema novo —como Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra y, especialmente, Glauber Rocha— buscaban contar historias auténticas y reflexionar sobre la realidad social de Brasil, al mismo tiempo que intentaban crear un nuevo lenguaje cinematográfico que se distanciara de Hollywood. El hijo de Glauber Rocha celebra con su sentido homenaje la creatividad y la innovación de estos cineastas, así como nos ofrece una bella reflexión sobre el compromiso del cine latinoamericano en contar historias profundas y auténticas.

Cinema Novo no solo captura la esencia y el espíritu de un movimiento, que fue tan importante para el cine como lo fueron la *nouvelle vague* francesa, el neorrealismo italiano y el *free cinema* británico, sino que brinda una visión valiosa de un periodo crucial en la historia del cine brasileño (la llamada por Rocha "estética del hambre"), explorando las influencias culturales y políticas en el movimiento. Estos cineastas se esforzaron por reflejar la complejidad de una sociedad acostumbrada a invisibilizar a los marginales, tapándolos con carnavales y chanchadas.

[10]

Garrincha: la alegría del pueblo

Joaquim Pedro de Andrade | 1963

Una exploración de la vida y la carrera de Manuel Francisco dos Santos, 'Garrincha', una de las grandes leyendas del fútbol brasilero y considerado como uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de la historia del deporte, gracias a su estilo de juego único y su habilidad para regatear a sus oponentes. Narra la vida de Garrincha desde sus humildes orígenes en el noreste de Brasil hasta su ascenso a la fama como futbolista, sin dejar de lado los aspectos oscuros y falibles de su vida.

Se centra en su participación en la Copa del Mundo de 1962 en Chile, donde Brasil ganó el torneo y en el que Garrincha fue una figura crucial y destacada. La frase "La alegría del pueblo" hace referencia al apodo de Garrincha y a su capacidad para deslumbrar a las multitudes con su juego, dejando una huella imborrable en la cultura brasilera.

[11]

Cortázar

Tristán Bauer | 1994

Este documental emotivo, nostálgico y casi perfecto es un tributo a uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana y argentina. Bauer demuestra un ingenioso uso del material de archivo (fotografías, antiguas grabaciones de voz, entrevistas, películas caseras), mezclado con evocaciones de las historias y la vida personal de Cortázar. La película comienza mostrándonos un juego de rayuela dibujado en el suelo con tiza, y a un niño, que bien puede ser el mismo Cortázar, saltando en él. Escuchamos a Cortázar recitar 'Torito' y la melodía de un tango; de inmediato somos transportados a su vida personal y a su universo creativo.

Las entrevistas con Cortázar dan cuenta de su opinión política y su carrera literaria, con una autenticidad que no se ve en muchos documentales que abordan la vida de un artista, especialmente este escritor que se rehúsa a perder su vigencia. Ojalá que las nuevas generaciones recurran más a sus obras completas y no a fragmentos descontextualizados en memes. En una entrevista hipnótica, Cortázar describe un paseo por las calles de París y Buenos Aires y explica la sensación de estar fuera de este mundo, "en una situación que a los surrealistas les gusta llamar 'privilegiada'". Dicha situación bien puede describir la experiencia de ver la película de Bauer.

[9]

Buena Vista Social Club

Wim Wenders | 1999

La leyenda que dio origen a uno de los mejores trabajos documentales del director de E*l cielo sobre Berlín* y *París, Texas* es ya bien conocida. El guitarrista estadounidense Ry Cooder rescató y reunió a un grupo de músicos y cantantes legendarios de Cuba y grabó con ellos un álbum tremendamente exitoso. Entra en escena el alemán Wenders para filmar la gira respectiva, llamada Buena Vista Social Club, nombre inspirado en un club muy popular en La Habana.

Antes de invitarnos al concierto, el director nos permite conocer a cada uno de sus miembros, casi todos llegando al umbral de los 80, quienes cuentan aquí la historia de sus vidas. Suena simple, y lo es, pero eso no le quita su enorme magia y poder. El nuevo éxito fue tardío para la mayoría de los miembros del grupo, como Compay Segundo, Rubén González e Ibrahim Ferrer, ya que murieron pocos años después. Otros, como Eliades Ochoa (77), Omara Portuondo (93), Manuel 'Guajiro' Mirabal (90), actualmente realizan giras por todo el mundo.

CORTÁZAR: GETTY IMAGES; CINEMA NOVO: MUBI; GARRINCHA: YOUTUBE.

[8]

Mapa

León Siminiani | 2012

Una exploración innovadora y personal de la vida del propio director, quien se convierte en el protagonista de su propio documental. A lo largo de la película, Siminiani narra su vida y experiencias a través de una mezcla de animación, imágenes de archivo y metraje filmado en tiempo real. Todo comienza en un momento de cambio para su vida, enfrentando una crisis personal y profesional. Ante las dudas existenciales decide emprender un viaje en busca de respuestas a través de España y otras partes del mundo. A medida que avanza en su aventura, comparte sus pensamientos y reflexiones con la audiencia, combinando recursos de documentación de la vida real con elementos animados que representan sus pensamientos internos y emociones. El título se refiere a la idea de que la vida de Siminiani se convierte en un mapa en constante evolución, en el que las experiencias y las decisiones marcan su camino. La película juega con la noción de cómo las historias se desarrollan y se conectan, y cómo nuestras elecciones pueden llevarnos a lugares inesperados. Así es la vida.

[7]

La pelota vasca, la piel contra la piedra

Julio Medem | 2003

Este documental del director de *La ardilla roja, Los amantes del círculo polar* y *Lucía y el sexo* se centra en el conflicto político que ha afectado al País Vasco durante décadas. Esta región ha sido escenario de tensiones y actos de violencia relacionados con el nacionalismo, la lucha por la independencia y la violencia de ETA, la organización separatista armada. Medem utiliza una estructura no lineal y experimental que incluye saltos en el tiempo y el espacio, así como diversas voces y perspectivas con la intención de reflejar la complejidad del tema y desafiar al espectador a pensar de una manera crítica.

La pelota vasca fue un proyecto adelantado a su tiempo para diversos soportes multimedia, que incluyeron un libro, una miniserie de televisión de tres capítulos, una página web donde se podían descargar dos videos llamados *Frontones* y *Pelotaris*, un DVD y un cortometraje. Desde su estreno, la cinta generó un amplio debate y controversia en España debido a su abordaje del conflicto. Algunos lo elogiaron por su valentía, mientras que otros lo atacaron por no tomar partido y mantenerse como réferi.

[6]

La batalla de Chile

Patricio Guzmán | 1975-1979

Esta trilogía magistral fue filmada durante los acontecimientos que llevaron al derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende en 1973. Considerado como uno de los documentales políticos más influyentes y poderosos de la historia del cine, la trilogía se divide en *La insurrección de la burguesía* (1975), que se centra en el proceso de elección de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970 y las tensiones políticas y económicas que surgieron a medida que avanzaba su mandato; *El golpe de estado* (1976), que aborda el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que llevó al poder al general Augusto Pinochet; y *El poder popular* (1979), se centra en la resistencia popular en Chile durante los primeros años de la dictadura. Su enfoque directo y apasionado en el registro de eventos políticos y la captura visceral de la agitación política y social de la época, ofrecen una visión clara y profunda de los desafíos a los que se enfrentó la democracia chilena en ese período.

MAPA: PANTALLA PARTIDA A AVALON; LA BATALLA DE CHILE: MIRAMAX.

[5].

Nostalgia de la luz

Patricio Guzmán | 2010

Sin lugar a duda, Patricio Guzmán es uno de los documentalistas más destacados de todos los tiempos, y este hermoso ensayo cinematográfico que conecta la memoria, la astronomía y la política es otra prueba de ello. *Nostalgia de la luz* se desarrolla en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, uno de los lugares más despejados del mundo, lo que lo convierte en un sitio ideal para la observación astronómica. La película explora dos narrativas paralelas; por un lado, se enfoca en los astrónomos y científicos que estudian el universo desde el desierto de Atacama, y por otro, aborda el doloroso pasado de Chile, marcado por la dictadura de Pinochet.

Guzmán conecta de una manera orgánica y elocuente la búsqueda del conocimiento cósmico con la búsqueda de la verdad y la justicia, utilizando la metáfora del tiempo y la memoria cósmica, para exponer la necesidad de buscar respuestas y reconciliación en un país marcado por la represión y la impunidad. Esta es una obra poética y profundamente conmovedora, que destaca por su belleza visual y su narración reflexiva, combinando unas impresionantes imágenes del cielo nocturno, con los testimonios de familiares de personas desaparecidas durante la dictadura. La mezcla de estos elementos, en apariencia dispares, crea un contraste poderoso y evoca una enorme sensación de asombro y reflexión.

[4]

La isla de las flores

Jorge Furtado | 1989

En doce minutos y treinta y un segundos, esta película logra comunicar y emocionar por igual, a partir de la economía del tiempo y subvirtiendo la estructura del documental educativo, mientras cumple sus objetivos de enseñar y formar de una manera humorística, contundente y efectiva, como si se tratara de una especie de *Plaza Sésamo* para adultos. Inspirada en la obra de Kurt Vonnegut, en los documentales cortos de Alain Resnais y de los esposos Ray y Charles Eames, así como en el concepto de "semiosis ilimitada" de Charles Sanders Peirce, la cinta de Furtado parte de un tomate, para terminar en un lugar real que no existe y en donde los cerdos se alimentan mejor que los seres humanos.

Considerado como uno de los cortometrajes más importantes de todos los tiempos (Roman Coppola plagió descaradamente esta cinta en su videoclip *Revolution 909* para Daft Punk), *La isla de las flores* se apoya en el diccionario y la enciclopedia interna que todos poseemos en mayor o menor grado, así como en un maravilloso sentido del humor seco y directo, para hacer un comentario tremendamente impactante sobre la injusticia y la falta de humanidad de las sociedades contemporáneas cruzadas por el capitalismo.

[3]

La hora de los hornos

Octavio Getino, Fernando Solanas | 1968

Se estrenó en medio de gran agitación en Argentina y América Latina. Esta película dividida en tres partes aborda temas relacionados con la historia, la política y la lucha por la justicia social. 'Neocolonialismo y violencia' aborda la historia de la colonización y el colonialismo en Latinoamérica, destacando la explotación económica y la política impuesta por las potencias extranjeras en la región, así como la desigualdad y la opresión que resultaron de ellas. 'Acto para la liberación' se centra en los movimientos de protesta en América Latina, incluidas las luchas populares y revolucionarias que surgieron como respuesta a la opresión y la explotación. 'Violencia y liberación' analiza el concepto de violencia como una respuesta inevitable ante las fuerzas opresoras y cómo la verdadera liberación solo es posible a través de la confrontación y la resistencia.

El documental de Getino y Solanas se caracteriza por un estilo de montaje audaz y el uso de imágenes, música y narración que crean un fuerte impacto emocional en el espectador. Es una gran influencia en la historia del cine político que ha inspirado a muchas generaciones de cineastas y activistas en América Latina y el mundo.

NOSTALGIA DE LA LUZ. MUBI.

[2]

El sol del membrillo

Víctor Erice | 1992

La cinta documental (y también argumental) dirigida por el autor de *El espíritu de la colmena* (1973) y *El sur* (1983) es considerada una obra maestra del cine español contemporáneo. Acá Erice se centra en la figura del pintor Antonio López García, uno de los artistas más influyentes del realismo pictórico en España. El pintor es conocido por su meticuloso enfoque en la representación de la realidad, y la película sigue su proceso creativo mientras el artista pinta un árbol de membrillo en el jardín que él mismo sembró, durante un período de tiempo prolongado.

Erice logra todo un milagro al capturar el proceso de creación artística de López de una manera íntima y detallada, lo que permite a los espectadores adentrarse en la mente del artista y apreciar su compromiso con la observación minuciosa y la representación precisa. Esta es una obra profundamente reflexiva que explora la relación entre el arte, el tiempo y la percepción. A través de la película se plantean preguntas sobre la naturaleza de la creatividad artística, la paciencia requerida tanto en la observación como en el acto de pintar, así como la forma en que la realidad y la luz se filtran a través de la mirada del artista.

[1]

Las Hurdes: Tierra sin pan

Luis Buñuel | 1933

Luego de las obras maestras del surrealismo *Un perro andaluz* y *La edad de oro*, Luis Buñuel decidió autoexpulsarse del movimiento fundado por André Breton, con una de las obras más controvertidas, fascinantes y provocativas de su filmografía. La película se centra en la región de Las Hurdes, una zona rural y empobrecida en el norte de España donde sus habitantes, supuestamente, jamás han tenido un mendrugo de pan. Buñuel destaca la pobreza extrema, la falta de recursos, las condiciones insalubres y las demás dificultades de los hurdanos. Sin embargo, lo que hace que esta sea una película única es su enfoque. La cinta incluye escenas grotescas y exageradas que no representan necesariamente la realidad de Las Hurdes, como la imagen de una cabra atascada en un árbol o un burro huyendo de un enjambre de abejas, con el objetivo de hacer una denuncia social y, a la vez, una reflexión sobre el poder del cine para manipular la percepción de la realidad. Buñuel desafía las convenciones del documental tradicional y juega con la audiencia al mostrar una visión distorsionada, transformada y ampliada de la realidad, para hacer una mordaz crítica a la complacencia de la sociedad frente a la pobreza y la desigualdad.

LAS HURDES: CORTESÍA.

Otras piezas muy recomendables

15 cintas documentales que también valen la pena tener en el radar:

São Paulo, sinfonía de una metrópolis
Alberto Kennedy y Rudolf Rex Lustig | 1932

En el infierno del Chaco
Roque Funes | 1932

Reverón
Margot Benacerraf | 1952

P.M.
Alberto Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal | 1961

Brasilia: contradicciones de una nueva ciudad
Joaquim Pedro de Andrade | 1967

Chircales
Jorge Silva y Marta Rodríguez | 1972

María Sabina, mujer espíritu
Nicolás Echevarría | 1979

Veinte años después
Eduardo Coutinho | 1984

¿Cómo ves?
Paul Leduc | 1986

Carmen Miranda: Bananas is my Business
Helena Solberg | 1995

Ventana del alma
Joao Jardim y Walter Carvalho | 2001

Señorita extraviada
Lourdes Portillo | 2001

Edificio Máster
Eduardo Coutinho | 2002

El prisionero de la reja de hierro
Paulo Sacramento | 2003

No somos nada
Daniel Corcueira | 2020

Los discos iberoamericanos que marcaron el año 2023

Algunos de nuestros discos favoritos a lo largo de estos 12 meses

Por ROLLING STONE

★

Iberoamérica ocupa actualmente un lugar de privilegio en la música a nivel global, y en 2023 este predominio siguió fortaleciéndose. El espectro amplio de la música latina –resaltando las tradiciones de México y el Caribe– con su arrasador abordaje de los sonidos urbanos han conquistado al mundo. La producción sonora es tan amplia, que algunos quedarán por fuera inevitablemente, pero este es un listado que busca mostrar la diversidad y el impacto que viene alcanzando una inmensa oleada de artistas desde Argentina hasta España, pasando por Colombia, Puerto Rico, México y Venezuela. Varias generaciones, infinidad de estilos y distintas raíces que se entrelazan en un corazón que palpita a lo largo y ancho del planeta.

55. Ana Mena

Bellodrama

Actualmente, Ana Mena es una de las artistas españolas más populares del momento, y no es para menos. Tras pasar años compartiendo sencillos y participando en diferentes colaboraciones —absolutamente todos los temas han sido un éxito—, la cantante finalmente publicó su esperado segundo álbum de estudio. En *Bellodrama,* Mena quiso rendir homenaje al pop que más ama; eso se refleja desde el sonido hasta las letras de sus canciones.

54. Junior H

$ad Boyz 4 Life II

El mexicano Junior H lanzó la segunda parte de *$ad Boyz 4 Life,* exitoso material que publicó en 2021, y en el que colaboró con artistas como Ed Maverick. A pesar de que pretendía contar con invitados estelares, el álbum no cuenta con ninguna colaboración. A lo largo de 17 temas, Junior demuestra por qué es de los artistas más populares de la música mexicana.

53. Conexión Divina

Tres mundos

El trío de música regional mexicana bebe de diversos géneros para su proyecto, mezclando la música sierreña con elementos de pop y rock. *Tres mundos* marca un hito en el género, y siendo Liz integrante orgullosa de la comunidad LGBTQ+, dedican letras a una mujer estando inmersas en un movimiento en el que predominan los intérpretes hombres heterosexuales.

52. Delfina Dib

Directo al cora

Este año vio el primer álbum de estudio de Delfina Dib, el cual compuso en tan solo dos semanas. *Directo al cora* narra un proceso de pérdida que estaba atravesando, especialmente enfocado en la fase final del duelo. A través de su disco, la artista logró convertir una vivencia propia en un sentir colectivo.

ILUSTRACIÓN POR SANTIAGO SANABRIA; FOTOGRAFÍAS: CARIN LEÓN: SANTIAGO SANABRIA URIBE; FITO PÁEZ: EFE; KALI UCHIS: ELIZABETH WEINBERG; PESO PLUMA: REDES SOCIALES; AITANA: GETTY IMAGES; CABRA: REDES SOCIALES; ALEMÁN: CORTESÍA SONY MUSIC; DON OMAR: PRENSA PAOLA ESPAÑA; FEID: EFE/CARLOS ORTEGA; TAINY: TOMAS STOCKTON; JUANES: MARIO ALZATE; SANTIAGO CRUZ: ALEJANDRA QUINTERO; EMILIA: MARY BETH KOETH; MON LAFERTE: GETTY IMAGES; VICO C: EFE; KAROL G: DOMEN & VAN DE VELDE

DISCOS
2023

51. Lalo Cortés

Re-Encuentro

Fue el resultado de una "profunda introspección" hecha por la artista de Bogotá, en la que profundizó en temas como "su identidad y quehacer artístico". Al investigar la relación entre el hip hop y el jazz como parte de su tesis de grado, se preguntó "por su identidad como mujer negra en Bogotá, así como por su vocación como cantante". Así nacieron estas siete canciones que hablan de "sus orígenes, su ancestralidad, sus vivencias, su racialidad y género en una realidad bogotana".

50. Nicki Nicole

Alma

Es el tercer álbum de estudio de la cantante argentina, y fue lanzado el 18 de mayo de este año. La cantante describe al material como una obra conceptual y experimental en la cual revela su lado más íntimo, abordando distintos géneros musicales. Junto al material, Nicki estrenó un documental que acompañó el proceso de creación.

49. Isla de Caras

Gran turismo

Isla de Caras salió este año de su zona de confort y lanzó *Gran turismo* con el fin de crear canciones de mayor voltaje que la melancolía a la que estaban acostumbrados. "Queríamos armar contrapuntos con melodías más eclécticas; mayor presencia de guitarras, actitud de superación, rigor, vigor y el turismo entendido como una especie de gran circuito donde fuimos descubriendo nuestra identidad", dijo Lautaro Cura, líder de la banda argentina. La banda toca temas como "el amor, el desamor, la correspondencia y aquello que se construye o se destruye dentro de un mismo vínculo".

48. Feid

MOR, no le temas a la oscuridad

El título del disco más reciente del cantante y productor colombiano es un homenaje al programa noventero *Are You Afraid of the Dark?* El concepto del material nos recuerda que todo el mundo brilla en la oscuridad, pues el artista pasó de estar en las sombras a destacarse en la música latina. El álbum contiene colaboraciones con Sean Paul, Ñengo Flow, Ryan Castro, entre otros.

47. Diles que no me maten

Obrigaggi

"Hicimos este disco en la selva junto al río. Con el corazón en las manos". El segundo álbum de estudio del grupo nació después de un viaje por el norte de México. A lo largo de ocho canciones con sonidos de guitarra, sintetizadores, trompetas y más, la banda aborda temas que van desde testimonios de amor hasta la libertad.

46. Peso Pluma

Génesis

El anticipado álbum de Peso Pluma está compuesto por 14 canciones y múltiples colaboraciones de artistas como Natanael Cano, Eladio Carrión, Junior H y Jasiel Núñez. En 'LUNA', se inclina hacia su lado nostálgico, junto a Junior H, para recordar un antiguo amor, mientras fusiona el sonido sinaloense y el trap en '77' con Eladio Carrión. En sus canciones en solitario demuestra que su talento no requiere de nadie más, manteniéndose a la vanguardia estilística con 'RUBICÓN', 'ZAPATA', 'NUEVA VIDA' y la balada de desamor titulada 'BYE'. El álbum fue producido por él mismo, Ernesto Fernández, Iván Leal Reyes "Parka" y George Prajin. Con "mucho cariño y amor para ustedes", escribió el artista en sus redes sociales.

45. Oh' Laville

Aurora

Desde la pandemia, la agrupación bogotana de rock alternativo fue liberando de a poco los sencillos que eventualmente conformarían *Aurora*, su cuarta placa discográfica que les sirvió de celebración por su primera década de existencia. Aunque antes de su lanzamiento ya eran populares tesoros como 'Los árboles' y 'La fuente', en el LP la banda incluyó tres temas inéditos, cada uno de los cuales enseña una dimensión distinta de Oh'Laville.

44. The Guapos

Hey!

Hace 10 años, Jay de la Cueva y Adanowsky escribieron 'Soy un guapo'. Hoy, una década después, se convirtió en el primer sencillo del álbum debut de The Guapos, una banda a la que se unieron el español Leiva y El David Aguilar. En *Hey!* los músicos se divierten y disfrutan de colaborar con grandes amigos, dejando de lado las presiones de la industria. "Más allá de una banda, es un proyecto de amistad profunda", dijo Adanowsky.

43. Becky G

Esquinas

Becky G no es una artista que pueda encasillarse en un solo género musical, pues ha cosechado éxitos interpretando R&B, pop y reggaetón. Esta vez quiso dar un paso más allá y ejecutar una idea que llevaba tiempo rondando su cabeza, creando *Esquinas*. El LP está repleto de referencias a sus raíces mexicanas y allí se encuentra acompañada por exponentes como Ángela y Leonardo Aguilar, Peso Pluma y Yahritza y su Esencia.

PESO PLUMA: RENOVSKI.

42. Emilia

.mp3

En *.mp3*, Emilia se influenció por el pop femenino de los 90 y 2000. Ha mencionado a artistas como Beyoncé, Rihanna, Missy Elliot, Gwen Stefani, Pink, Shakira, Thalía y Paulina Rubio entre las inspiraciones del material. "Cuando era joven, las artistas que me inspiraron siempre fueron mujeres... pensé: 'Quiero hacer algo así con mi música'", dijo a *NME*. El título del material nace por un reproductor mp3 que tenía en su infancia. "Recuerdo que todas las canciones terminaban con eso. Pone en contexto cómo somos las personas de esa época", comentó.

41. Karol G

Mañana será bonito

Con mezclas de reggaetón, pop y trap, el disco encuentra a Karol G en una etapa posruptura desde 'Mientras me curo del cora'. A lo largo de estas 16 canciones, presenta colaboraciones con Romeo Santos, Shakira, Carla Morrison y Sean Paul, que terminan por cautivar a cualquier. Este año, ella se embarcó en una gira internacional que la llevó a visitar estadios de las ciudades más importantes del mundo, convirtiéndose en una de las giras más representativas del 2023.

KAROL G: CHARLES SYKES; DELLAFUENTE: SONY MUSIC.

40. Juan Pablo Vega

Despídeme de todxs

Para su tercer disco, el cantautor y productor colombiano acogió ritmos que suelen ser relacionados con lo "viejo", para adaptarlos al mundo moderno. Es así como el bolero, el pop y el R&B conviven en el mismo universo que es *Despídeme de todxs*. Vega ya es conocido por sus trabajos colaborativos, por lo que en este álbum no podían faltar invitadas especiales, como Ximena Sariñana e Irepelusa.

39. Arde Bogotá

Cowboys de la A3

Arde Bogotá nos invitó a acompañarla en un viaje por las carreteras de España. En el itinerario de *Cowboys de la A3* hay paradas por 'Nuestros pecados' y 'Qué vida tan dura', para finalizar nuestra travesía en 'La salvación'. El segundo álbum de estudio de los españoles muestra una cara distinta a lo que ya habíamos escuchado en *La noche*, enseñando así su destreza para hacer música sin limitantes.

38. Velandia y La Tigra

Proverbios burros

El 2023 representó el regreso discográfico de la banda liderada por Edson Velandia, tras muchísimos años sin lanzar un álbum. *Proverbios burros* empieza con 'Dios meo', una muestra del carácter profundamente experimental de La Tigra, para mostrar el padecer de un hombre insomne. 'Venezuela' trae la conciliadora historia de un joven contrabandista. 'La nevera' aparece renovada junto a Aterciopelados, y 'Camilo de Chucurí' da nuevas luces sobre la memoria de Camilo Torres.

Un colorido grupo de invitados se ajusta perfectamente al delirante espectro sonoro que se explora en este álbum, hecho para escuchar con las tripas y sin prejuicios.

37. Mengers / Progreso nacional

Vs.

La banda de rock nacida en la Ciudad de México se unió con Hugo Quezada en su estudio Progreso Nacional. Los dos proyectos crearon este material colaborativo lleno de fuerza, matices y ruido. Quezada es miembro de Robota, un trío que fusiona electrónica analógica con instrumentos de rock, y ha trabajado como productor de bandas como El Shirota, Belafonte Sensacional o Diles que no me maten.

36. Juanes

Vida cotidiana

Para Juanes, su álbum más reciente es el mejor que ha hecho. *Vida cotidiana* es un viaje de regreso en el cual confiesa el precio que ha pagado para llevar su carrera musical a dónde se encuentra el día de hoy. Es un álbum personal. En el tema que da nombre al disco, Juanes habla de su vínculo con Luna, su hija mayor, y en el video para 'Veneno', su hijo Dante lo acompaña como protagonista de la historia. No es sorpresa que la undécima entrega discográfica de Juanes le haya ganado el reconocimiento a Mejor Álbum de Pop/Rock en los Latin Grammys.

35. Dellafuente

Lágrimas pa otro día

Después de casi dos años, el granadino regresó con su octavo álbum de estudio, un viaje de música folclórica atemporal con sonidos y estilos que van desde bolero hasta reggae, bachata, urbano y más. En esta entrega exploratoria del amor, Dellafuente apuesta por proyectos como Ralphie Choo, Rusowsky, Vatocholo y Ané Carrasco.

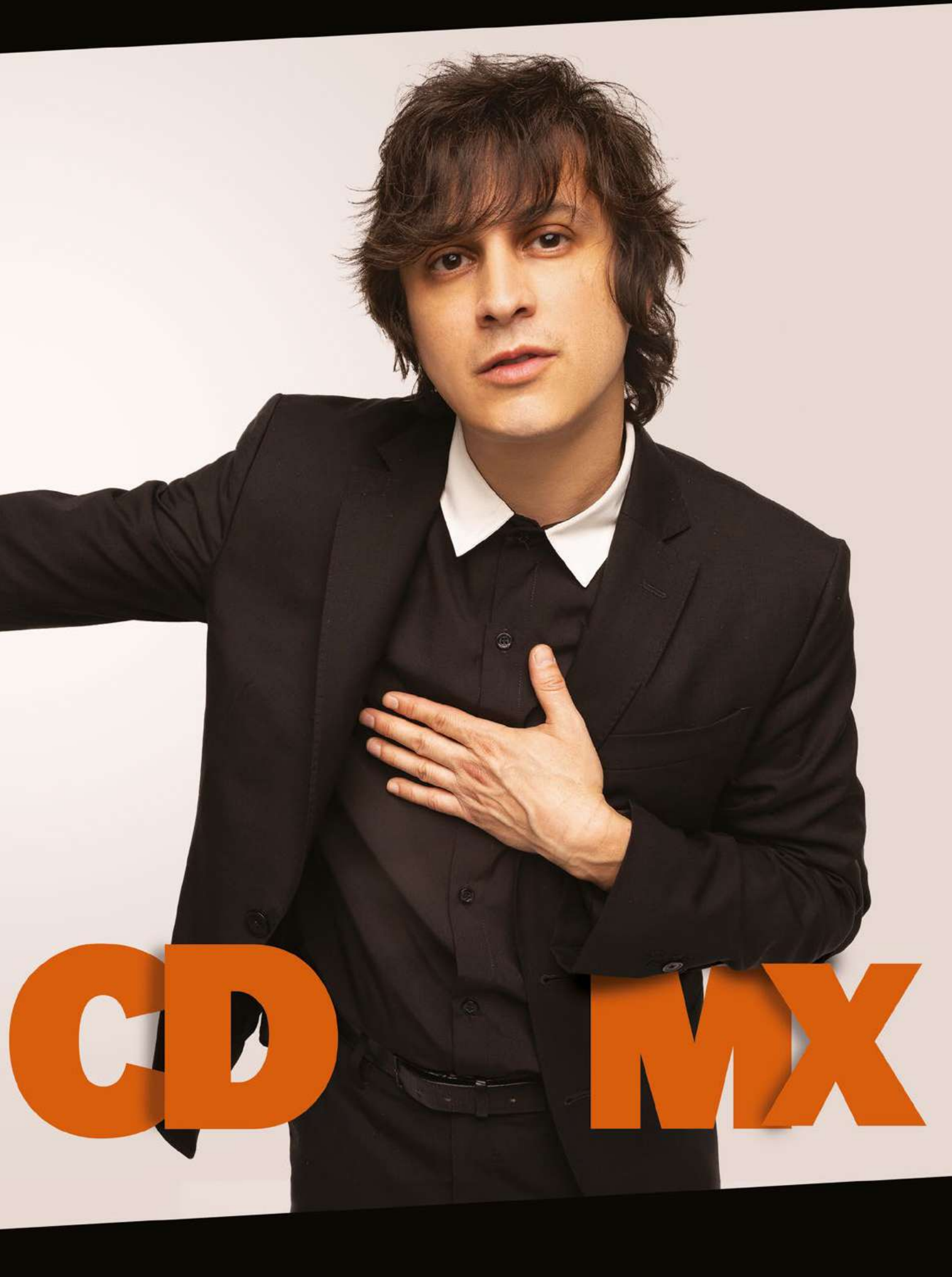
Siddhartha

FORO SOL

9 DI
CIEM
BRE

BOLETOS AQUÍ

CD MX

34. Usted Señalemelo

Tripolar

Son tres músicos los que conforman Usted Señalemelo: Gabriel 'Cocó' Orozco, Juan Saieg y Lucca Beguerie. Son tres álbumes los que la banda argentina suma hasta el momento, y también son tres los osos polares que hay en la portada de su nuevo LP, *Tripolar*. El trío regresó de su pausa de tres años sin publicar material para presentar un disco en donde la variedad de sonidos se lleva toda la atención.

33. Manuel Turizo

2000

Con su tercer álbum de estudio, Manuel Turizo celebra sus orígenes, y eso es evidente desde la portada. Entre los 15 temas se encuentran colaboraciones como 'Éxtasis' junto a María Becerra, y 'El Merengue' con el productor y dj Marshmello. Además, se puede escuchar el gigantesco éxito 'La bachata' con el cual el artista ha cruzado fronteras hasta alcanzar más de mil millones de reproducciones en Spotify.

32. Paula Cendejas

FOMO

El primer disco de la cantante española representa una evolución personal en su carrera. El título del álbum hace referencia al popular síndrome de no querer perderse de momentos importantes. Para la artista, ha sido un sentimiento recurrente, pero con *FOMO*, ha logrado dar un cierre a la etapa. En uno de los temas más populares, Cendejas canta junto a Danny Ocean sobre las emociones que acompañan el enamoramiento.

31.Francisca Valenzuela

Adentro

En *Vida tan bonita* (2022), la artista chilena cantaba sobre cómo convivir con la tormenta para poder disfrutar de la calma. Pero un año después de aquel álbum, que fue tan cálido y reconfortante, Francisca Valenzuela llegó con un disco introspectivo que nos lleva en un viaje por todas las etapas de una ruptura amorosa. *Adentro* también la impulsó a liberarse de una cárcel de emociones reprimidas.

30. León Larregui

Prismarama

En su tercer material como solista, antecedido por *Solstis* (2012) y *Voluma* (2016), el líder de Zoé se permitió más espacio para la exploración sonora. "En este disco, me dejé ir haciendo experimentos como con 'Su majestad la eternidad', que es una cosa más tecno de los 90, y tengo otra que es como 'slow cumbia'", dijo en una entrevista reciente. El resultado se refleja en estos 15 temas de material colorido.

29. KHEA

SEROTONINA

Después de una pausa de casi tres años, KHEA marca su regreso a la escena musical con *SEROTONINA*, un disco que aborda los conflictos internos que vivió durante el tiempo que decidió alejarse de su carrera. "Para mí, este disco es una obra maestra y una obra musical muy buena", confesó a Rolling Stone en Español sobre el álbum que le permitió expresarse y volver a conectar con su audiencia.

28. Paula Arenas

A ciegas

Tras el indudable éxito que tuvo su álbum debut *Visceral*, Paula Arenas continúa evolucionando como una de las grandes artistas latinoamericanas en ascenso. En esta ocasión, la compositora originaria de Colombia llega con un nuevo material en el que nos invita a amarnos 'A ciegas' y en donde refleja nuevamente su honestidad, y la habilidad que tiene para escribir con el corazón abierto.

27. Yadam

Belamor

Yadam quiso ponerle un nombre a aquella sensación agridulce que queda en el pecho cuando un amor termina: *Belamor*. Así también se titula su primer álbum de larga duración que el cantautor venezolano dedicó a todas las personas que, desde la perspectiva de su orientación o identidad sexual, por mucho tiempo no encontraron música que resonara con sus experiencias. El disco es autorreferencial y en este plasma el dolor de "dos chicos que se amaron en el momento y lugar equivocado".

26. Miranda

Hotel Miranda!

Para celebrar dos décadas de trayectoria musical, el dúo argentino Miranda! comenzó a adelantar el estreno de un álbum que reversionaría algunos de sus éxitos junto a diversos artistas. Esto comenzó a finales del 2021, cuando lanzaron una nueva versión de 'Don' en colaboración con CA7RIEL. El 2023 vio el estreno de *Hotel Miranda!*, un disco compuesto por 12 de sus hits con la participación de Lali, María Becerra, Cristian Castro, Andrés Calamaro, entre otros artistas reconocidos.

MANUEL TURIZO: GETTY IMAGES FOR UNIVISION; PAULA CENDEJAS: WHOA MUSIC/WARNER MUSIC SPAIN.

25. Hello Seahorse!

Híper

Hello Seahorse! escribe una nueva historia. Hace 18 años, la agrupación mexicana comenzó a trazar un camino exitoso en la escena alternativa; hoy, luego de la celebración de los diez años de *Arunima*, Denise, Bonnz! y Burgos, se redescubren en *Híper,* un álbum que explora sonidos electrónicos y dicta su nueva declaración musical, a la que caracteriza el movimiento, la sensibilidad y la evolución.

24. Alex Anwandter

El diablo en el cuerpo

Hay diferentes creencias sobre lo que sucede en el ser humano cuando es "poseído" por un demonio. Lejos de las interpretaciones bíblicas o ficticias, en las que una posesión trae consecuencias negativas para su huésped, para Alex Anwandter tener al diablo en el cuerpo es una invitación a dejarlo salir a través del baile. El álbum más reciente del cantautor chileno es un trabajo en donde el desenfreno y el brillo ayudan a sanar heridas.

23. Diamante Eléctrico

Leche de tigre

Diamante Eléctrico lanzó un disco en el que el sonido más vintage del pop, el R&B y el funk es el protagonista. El dúo bogotano acompañó el lanzamiento con el visualizer del tema que titula el álbum, grabado en colaboración con el guitarrista de Black Pumas, Adrian Quesada. "Somos una banda de álbumes", dijo el guitarrista Daniel Álvarez. "Nos gusta escribir novelas, no cuentos. Necesitamos un arco narrativo lo suficientemente extenso como para transmitir un mensaje". Sobre la dirección sonora que tomó la agrupación, Juan Galeano explicó que esta vez quisieron explorar otras áreas que engloba el rock & roll. "Rock puede ser Ramones o Juan Gabriel", aseguró.

22. Rawayana

¿Quién trae las cornetas?

En su anterior álbum, *Cuando los acéfalos predominan,* Rawayana criticaba la situación por la que pasaba su país, Venezuela. En cambio, en *¿Quién trae las cornetas?,* la banda decide volver a pasarla bien. "Para nosotros este disco era: '¿De dónde viene la música? ¿Por qué hacemos música? ¿Por qué empezamos a hacer música?'. Porque la queríamos pasar bien, porque la música ha sido el viaje de nuestra vida", dijo el vocalista Beto Montenegro a Rolling Stone.

21. Myke Towers

La vida es una

Seguido del éxito de 'LALA', Myke Towers presenta un álbum en el que tomó varios riesgos, dejando atrás su típico sonido callejero por una vibra más fiestera. Pero la era de *La vida es una* aún no está cerca de terminar, Towers ha guardado múltiples canciones que permanecen en espera de estrenarse para completar el capítulo del disco.

20. Santiago Cruz

Nueve

El título hace referencia a los múltiples significados que tiene ese número, como la sabiduría, la perfección, el cierre de un ciclo y el inicio de otro nuevo. En diferentes culturas y religiones, el número nueve es considerado el máximo, la culminación y la plenitud. Fue producido por Juan Pablo Vega, quien quiso darle más importancia al sonido de banda en lugar de la programación electrónica. La idea era crear un sonido más auténtico, con músicos tocando sus instrumentos, en lugar de utilizar muestreo y bancos de sonidos. Es un material con influencias variadas, que van desde el pop country, blues y folk, hasta el bolero y el ritmo cubano del yambú.

19. Eladio Carrión

3MEN2 KBRN

El álbum final de una trilogía que comenzó en el 2021 demuestra por qué Eladio Carrión se ha convertido en una de las figuras más destacables del trap en español. A través de 18 canciones colabora con artistas como Bad Bunny, Future, Lil Tjay, Rich The Kid y Quavo. "Cuando era niño, escuchaba a estos artistas y ahora poder colaborar con ellos, ¡es un sueño!", dijo a Uproxx sobre el álbum.

18. Él mató a un policía motorizado

Súper terror

La agrupación argentina tardó cinco años en presentar un nuevo trabajo discográfico que no estuviera compuesto por versiones distintas y lados B de sus canciones, o que se tratara de una banda sonora, pero la espera valió la pena. Compuesto por 10 cortes, *Súper terror* tiene influencias sonoras de aquello que sonaba en la radio de los 80, al igual que la música alternativa que los miembros de la banda escuchaban en su adolescencia. El disco también es un mundo en el que los opuestos chocan, pero de la colisión emerge algo fascinante y singular.

17. Triángulo de amor bizarro

SED

El sexto trabajo en estudio de la banda gallega "es un disco mundano y terrenal, que trata de emociones primitivas". El primer adelanto llegó con un video que mostraba una fotografía antigua del grupo siendo consumida por llamas. La fama y las estrellas acabadas son un foco importante del disco que se ve reflejado en el sencillo principal, 'Estrella Solitaria', donde se preguntan: "¿Para quién cantas si ya no queda casi nadie bailando?".

ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO: GUIDO ADLER.

16. Molotov

Solo D'Lira

El séptimo disco de Molotov se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock. Fue grabado entre Colorado y Vancouver con artistas y productores como Emmanuel 'Meme' del Real, Mike Fraser y Ross Robinson. Se creó respetando una de sus reglas fundamentales: nunca hacer música para convertirse en tendencia. Así piden que 'Quiten el trap', o hacen una crítica a los presidentes de México en 'No olvidamos'. "La música es parte del entretenimiento, es parte de divertirse, no todo es en serio. El pinche sarcasmo nos acompaña día a día, entonces ya se queda hecho rola. Está chingón, lo tienes que disfrutar, lo tienes que transmitir, y los discos siempre quedan con un poco de todo, una parte desmadrosa y otra no tanto", dijo Micky Huidobro a Rolling Stone en Español.

15. Daniela Spalla

DARA

La tercera entrega discográfica de Daniel Spalla rinde homenaje a su versión adolescente en un intento de regresar a los orígenes de su creatividad. Entre temas de amor y melancolía, *DARA* ve a la cantante argentina adentrarse en géneros que no ha frecuentado tanto, como la bachata. Además, 'Besos y pendientes' trajo su segunda colaboración junto a Esteman.

14. Sen Senra

PO2054AZ Vol. 1

PO2054AZ es la matrícula del primer auto que Christian Senra recuerda de su padre, en el que viajaba con su familia, y también es el título del más reciente material del español. Sen Senra hizo un trabajo dividido en tres partes, y compartió el primer volumen en este año. Descrito por él mismo como "el álbum más apegado a mí hasta el momento", ha emprendido otro viaje como esos que hacía en ese coche desde su infancia, pero en esta ocasión es un viaje musical por la carretera de la nostalgia.

13. Monsieur Periné

Bolero apocalíptico

El disco llega cinco años después del más reciente de Monsieur Periné, *Encanto tropical*. La pandemia les dio más tiempo para crear sin presión y formar estas canciones. Aquí, el dúo experimentó con géneros como la bossa nova y la salsa, y trabajó con artistas como Natiruts, Anita Tijoux, Guaynaa y Pedro Capó, en un estudio de Bogotá, y con el productor Rafa Sardina para editar las más de 50 canciones que grabaron y elegir los 11 temas que conforman este trabajo. "Estábamos buscando un sonido híbrido", dijo Santiago Prieto.

12. Natanael Cano

Nata Montana

Presentando colaboraciones con Peso Pluma, Junior H, Gabito Ballesteros y algunos más, *Nata Montana* desafía las reglas del regional mexicano. Este álbum, que incluye éxitos como 'AMG' y 'Pacas de billetes', cuenta con una portada inspirada en la icónica película de *Scarface:* "El mundo es tuyo", nos dice el recordatorio de que, para Cano, solo el cielo es el límite.

11. Humbe

Esencia

"Yo no busco ser el mejor, no busco encontrar nada que nadie haya encontrado, solo busco compartir algo genuino y que venga directo del alma", dice Humbe a Rolling Stone sobre su nuevo material de estudio, el más personal y que más le ha tomado tiempo crear en su carrera. El álbum, en sus palabras, se trata de la "construcción y deconstrucción de su esencia".

10. Vico C

Pánico

Después de poner en pausa su carrera, debido a un accidente automovilístico que le desencadenó una adicción, Vico C reapareció en 1998 con su LP *Aquel que había muerto,* en donde aparte de cantar sobre cómo renació de las cenizas, criticaba la música sin contenido que solo hablaba de banalidades. Ahora, un cuarto de siglo más tarde, *Pánico* también marca una especie de "nuevo regreso", pues es el primer disco que publica desde 2009. 'Pregúntale a tu papá por mí' es una furiosa declaración de principios que reparte golpes a diestra y siniestra. Los 13 cortes se encargan de refrescar la memoria, en caso de que alguien haya olvidado lo grande que es Vico C, 'El filósofo'.

9. Aitana

alpha

Aitana le canta a futuro. "*alpha* nace de la necesidad que tengo, de alguna forma, de querer acercarme más a mis fans y crear una comunidad donde todos nos podamos llamar de alguna manera, conocernos y compartir valores parecidos", contó a Rolling Stone en Español. El concepto del álbum tiene una fuerte conexión con la letra Alfa del abecedario griego, que hace referencia a un comienzo. Con el disco, Aitana experimenta con nuevos sonidos, sin dejar a un lado los ritmos del Caribe.

8. Alemán

Haciéndolo fino

Después de lanzar *Huracán* en 2021, con colaboraciones de Snoop Dogg, Rels B, Cypress Hill, y hasta Lolita Ayala, entre muchos otros, Alemán vuelve con un material en el que se enfoca más en su escritura que en las colaboraciones (aunque sí tiene trabajos interesantes con artistas como

SEN SENRA: CORTESÍA UNIVERSAL MUSIC; DANIELA SPALLA: CORTESÍA.

Blue Rojo). En *Haciéndolo fino*, Alemán se muestra más maduro, recuerda su historia y demuestra porqué es uno de los raperos más grandes de Latinoamérica.

7. Don Omar

FOREVER KING

Después de una espera de casi cuatro años, Don Omar regresó con un nuevo álbum para demostrar por qué es el rey del reggaetón. *FOREVER KING* junta elementos del perreo clásico con el urbano moderno, presentando al "verdadero Don Omar". "Para mí es muy importante interpretar temas que me permitan ser leal a mi esencia", comentó sobre el álbum que marca su regreso a la música.

6. Cabra

MARTÍNEZ

Eduardo Cabra está cerrando una etapa de su vida con el estreno de *MARTÍNEZ*, un álbum que homenajea la música latina. En ocho temas, Cabra reúne colaboraciones con artistas como Elsa y Elmar, Rodrigo Cuevas y Vicente García, para despedirse de su faceta como cantante y enfocarse en la producción. "No hago este disco por el afán de triunfo, ni mucho menos (...) Lo hice para colocarme en una situación incómoda y así crear algo", confesó a Marvin.

5. Kali Uchis

Red Moon in Venus

La luna roja suele asociarse con una fuerza única y poderosa, el tercer álbum de estudio de Kali Uchis no es la excepción. A lo largo de su trayectoria, la artista ha redefinido el pop latino, introduciendo de manera experta tintes de R&B. En su entrega más reciente, la colomboestadounidense comparte su propio conocimiento del amor y exploración del espectro de emociones que lo acompañan, pasando del enamoramiento a la liberación.

4. Fito Páez

EADDA9223

Fito Páez reversionó su álbum clásico, *El amor después del amor*, de la mano de artistas de renombre como Nicki Nicole, Mon Laferte, WOS, Nathy Peluso y otros más. Cada colaboración brinda un giro nuevo a las reconocidas canciones, como es el caso de la nueva versión de 'Sasha, Sissi y el círculo de baba', en la cual Páez comparte micrófono con Mon Laferte, añadiendo un estilo tex-mex que la hace destacar. Este álbum, sumado a la serie de televisión y a la autobiografía que publicó (*Infancia & Juventud*), le han devuelto a una enorme visibilidad al maestro argentino.

3. Carin León

Colmillo de leche

En su disco más reciente, el cantante de regional mexicano fusiona elementos que no había explorado previamente. El álbum cuenta con 18 canciones que incluyen 'Si es cierto que te vas', 'No es por acá', 'Mil maneras de morir' y 'Primera cita'. "*Colmillo de leche* es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes [...] El poder mezclarlo todo en un disco es algo muy refrescante, tanto a título personal, como para el género regional mexicano", expresó el cantante sobre este trabajo.

2. Mon Laferte

Autopoiética

"Intenté ir cada vez más profundo", dijo Mon Laferte a Rolling Stone en Español sobre esta nueva etapa creativa. Mon regresa a sus raíces alternativas y experimenta con una gran variedad de sonidos. "Cuando estaba haciendo este álbum se instaló en mí la palabra 'autopoiesis' y quise llevarla a este trabajo de una manera metafórica", explicó sobre el título del disco. "Me gusta creer en la idea de un renacimiento constante, y convencerme de que, a pesar de las adversidades de la vida, tengo la capacidad de seguir reinventándome, ese es el gran don que todos tenemos".

1. Tainy

DATA

El álbum debut de Tainy, el renombrado productor puertorriqueño, es un viaje por la mente más brillante del reggaetón. El disco está repleto de colaboraciones. Álvaro Díaz, Bad Bunny, Julieta Venegas, Arcángel, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Young Miko, The Marías, Rauw Alejandro, Jhayco, Skrillex y Myke Towers, son algunos de los nombres que aparecen en este repertorio. A lo largo de 19 temas, Tainy nos presenta a Sena, un androide al que la música le va despertando diversos sentimientos. Cada track de *DATA* es un pedazo de información que se suma a las emociones humanas que tanto anhela. Es una metáfora de cómo los seres humanos necesitamos de la música en una era de artificialidad y tecnología.

CABRA: INSTAGRAM/@VISITANTE; KALI UCHIS: AMUSE; CARIN LEON: GABE GINSBERG/GETTY IMAGES.

25 álbumes esenciales de 2023

Otros sonidos que sacudieron las bocinas en un año lleno de sorpresas

★

Hemos hecho un breve repaso por algunos de los discos que han ayudado a definir las tendencias de la cultura a lo largo de este año. Desde el indie hasta el metal, pasando por el techno, el R&B y el pop. En estos 12 meses, grandes leyendas como PJ Harvey, Paul Simon, Depeche Mode o Metallica han lanzado álbumes muy importantes. Incluso los Rolling Stones nos sorprendieron refrescando su discografía con un trabajo que ha recibido muchísimos elogios. Por otro lado, figuras tan jóvenes y prometedoras como Arlo Parks, Caroline Polachek, Janelle Monáe y Sleep Token han mostrado caminos novedosos e interesantes para que la música se siga expandiendo, confirmando que, a pesar de todo, el talento abunda y sigue surgiendo por todas partes.

Arlo Parks
My Soft Machine

Avenged Sevenfold
Life Is But a Dream...

Blur
The Ballad of Darren

Boygenius
the record

Caroline Polachek
Desire, I Want to Turn Into You

Depeche Mode
Memento Mori

Everything But the Girl
Fuse

Foo Fighters
But Here We Are

Gorillaz
Cracker Island

In Flames
Foregone

Janelle Monáe
The Age of Pleasure

Lana del Rey
Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Metallica
72 Seasons

Miley Cyrus
Endless Summer Vacation

Paramore
This is Why

Paul Simon
Seven Psalms

PJ Harvey
I Inside the Old Year Dying

Queens of the Stone Age
In Times New Roman

Sam Smith
Gloria

Sleep Token
Take Me Back To Eden

Sufjan Stevens
Javelin

Taylor Swift
1989 (Taylor's Version)

The National
Laugh Track

The Rolling Stones
Hackney Diamonds

Wilco
Cousin

¡CELEBRA CON NOSOTROS 150 AÑOS DE EPIPHONE!

Epiphone®

FOR EVERY STAGE

REIK

en constante evolución

La banda mexicana ha sabido transformarse y revolucionar su sonido, y hoy sigue más vigente que nunca

Por PABLO MONROY

FOTOGRAFÍAS POR BOE MARION

El éxito de Reik es innegable. La banda mexicana que surgió en Mexicali, Baja California, en 2003, ha creado algunos de los éxitos más grandes del pop mexicano y latinoamericano,

pero también ha sabido reinventarse para mantenerse vigente en una época de constante cambio en las tendencias, formatos y prácticas del mundo de la música.

Jesús Alberto Navarro Rosas y Julio Ramírez Eguía, amigos de toda la vida, se juntaron en 2004 con Bibi Marín, y comenzaron a crear canciones románticas que marcaron a una generación. Así nació Reik.

Un demo que dio vida a 'Levemente' y 'Ahora sin ti' los llevó a firmar un contrato discográfico muy temprano en su carrera. Reik se juntó con los productores Abelardo Velazquez y Kiko Cibrian, y así nació su álbum debut, con inconfundibles temas como 'Yo quisiera', 'Noviembre sin ti', 'Niña' o 'Qué vida la mía'. Desde ahí, la voz de Jesús, acompañada de las guitarras de Julio y Bibi, forjó un sonido inconfundible y comenzaron el camino hacia la cima.

"Jesús y yo empezamos en el 2003, si no me equivoco, porque él y yo nos conocemos de toda la vida", recuerda Julio durante una entrevista con Rolling Stone en Español. "Yo tocaba la guitarra y él cantaba. Tuve mis bandas de punk rock en las que creíamos que sabíamos cantar, pero un día Jesús me invitó a los 15 años de su prima hermana en Tijuana. Iba a cantar el Ave María y me acuerdo que cuando abrió la boca yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me di cuenta de que no sabíamos cantar, él sí sabía cantar. Fue impresionante", relata.

Bibi se unió a Reik a inicios de 2004, y aportó una paleta de sonidos más amplia, pues sus gustos eran más cercanos al rock angloparlante creado por grandes como Thom Yorke o Brandon Boyd. "Él era mil veces mejor guitarrista que yo", admite Julio. "Porque yo tocaba lo básico, pero Bibi ya sabía tocar la guitarra eléctrica. A él ni le gustaba lo romántico, escuchaba cosas como Incubus y Radiohead, entonces, fue buena la mezcla porque nos aportó esa parte que no teníamos".

"Cuando empezamos éramos unos niños", recuerda Jesús durante la plática. "Yo no tenía la capacidad de hacer mucho análisis ni conceptualizar, pero me moría de ganas por cantar y se volvió una realidad. Ni siquiera me cayó el 20 en los primeros años que [esto] se podría volver lo que haría por el resto de mi vida adulta".

La idea era simple. Una voz, una guitarra eléctrica y una acústica. Cuando comienzan a grabar demos en Mexicali eso es lo que querían destacar. Como dice Julio: "Todo ese primer disco se trató de mostrar lo que éramos nosotros: el cantante, la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Era muy simple, romántico y muy ad hoc a nuestra edad".

Depende de cómo se mire, claro está, pero dos décadas no son una eternidad. Sin embargo, si volteas a ver la industria de la música latina hoy, y la comparas con esos días en los que se gestaba esta banda, parecería que han pasado siglos. Las fronteras musicales estaban mucho más marcadas, las colaboraciones no eran el pan de cada día, comenzaba a darse el cambio entre los formatos de escucha, los géneros estaban mucho más definidos, y vendrían muchos otros cambios. Por nacer en una época de transición, la banda se enfrentó a diversos retos. Al tener que trabajar con pocos recursos, forjaron una ética de trabajo que hasta el día de hoy los lleva a grandes lugares.

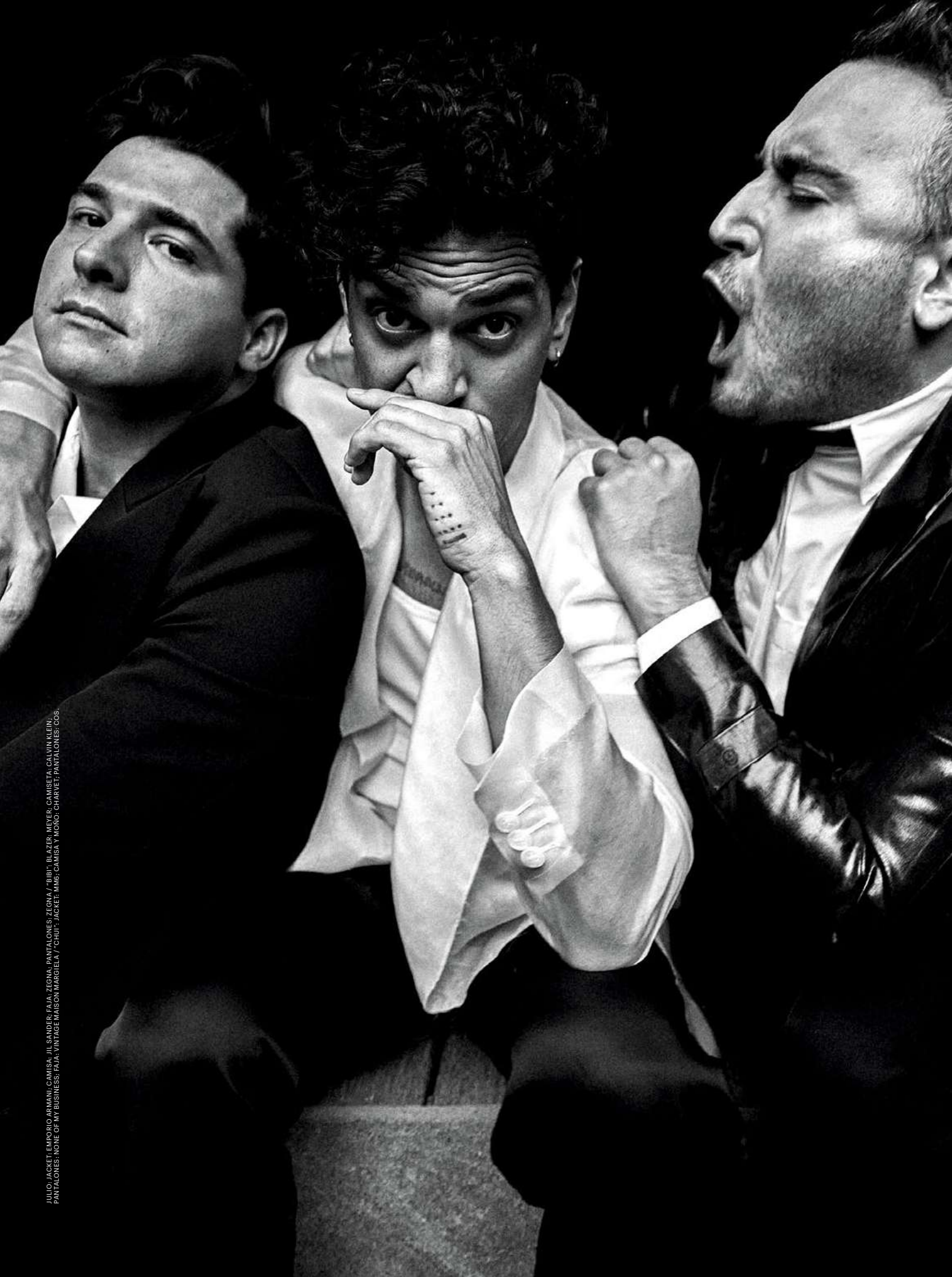
"El panorama era un mundo mucho menos globalizado", explica Jesús. "Estaba el mercado latino de Estados Unidos y en un mundo muy aparte el mercado mexicano. El mercado mexicano permeaba en Suramérica, pero había que trabajar cada región una por una, hacer radio, entrevistas y televisión país por país para poder trabajar".

"Empezamos justo en el momento en el que las disqueras se estaban muriendo de hambre", agrega el vocalista. "Acababan de empezar los servicios de *file sharing*, no se estaban vendiendo discos, y empezaba el tema de la música digital, pero no habían encontrado la fórmula para hacer que la gente pagara por la música que estaba consumiendo. Había muy poco presupuesto, las disqueras cerraron, era un esfuerzo gigantesco por relativamente poco dinero. Todo lo que hacíamos era con presupuesto superlimitado, me refiero a videos, fotos. Nosotros no teníamos experiencia, entonces, hacíamos lo que podíamos con lo que alcanzaba, así nos tocó". "Estaba todo el streaming ilegal, desde Napster, LimeWire y demás. Todavía era ilegal, y nuestra música se empezó a compartir", agrega Julio.

Hoy estamos viendo una especie de renacimiento del pop mexicano. Artistas que en su momento fueron considerados poco genuinos son ahora celebrados incluso por las nuevas generaciones. El vocalista explica que cuando comenzaban sufrieron algo de discriminación a su proyecto. "Porque no éramos 'los genuinos'. Éramos los poperos, no éramos Zoé o Café Tacvba, no teníamos credibilidad", dijo Jesús. Hoy incluso bandas que ya se habían separado se han visto obligadas a volver por tal demanda de sus canciones, como el caso de Belanova o RBD, sin embargo, Reik no tuvo que volver, porque nunca se fue.

También vivimos en una era de solistas. Las bandas se ven en géneros como el rock, y cada vez son menos

TODAS LAS FOTOS: FOTÓGRAFO: BOE MARION @BOE_MARION; ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: FRANCISCO GALAN @FRANGALANPHOTO; ESTILISTA: ROGELIO BURGOS @RRRFBBB; ASISTENTE DE ESTILISMO: REGINA ANDRADE @_REGINANDR; DIRECCIÓN CREATIVA: VICTORIA DE LA FUENTE AYERS @VICTORIADELA_FUENTE; MAQUILLAJE: VICENTE OVIEDO PARA KIEHL'S @KIEHLSMX; PEINADO: ELOÍSA HERNANDEZ PARA REDKEN @SONYMUSICMEXICO @SMANAGEMENTMX; "CHUI": ABRIGO: PALLAS PARIS; JERSEY: VINTAGE COMME DES GARÇONS; CORBATA: KENZO; ANILLOS: THE BOVEDA / "BIBI": ABRIGO: PAUL SMITH; CAMISA: VINTAGE NO FEAR; PANTALONES: CELINE / JULIO: ABRIGO: KENZO; JACKET: CALVIN KLEIN.

JULIO: JACKET: EMPORIO ARMANI; CAMISA: JIL SANDER; FAJA: ZEGNA; PANTALONES: ZEGNA / "BIBI": BLAZER: MEYER; CAMISETA: CALVIN KLEIN; PANTALONES: NONE OF MY BUSINESS; FAJA: VINTAGE MAISON MARGIELA / "CHUI": JACKET: MM6; CAMISA Y MOÑO: CHARVET; PANTALONES: COS.

las que logran ser enormemente populares en el mainstream, pero en géneros como el pop cada vez son más comunes los artistas con trayectorias en solitario. A inicios de la década de los 2000 las agrupaciones que creaban música en estos estilos eran más comunes. "Ciertamente había más bandas", dice Bibi. "No sé a qué se deba puntualmente, si es un fenómeno en el que estén involucradas las redes sociales, que no son tanto de grupos, sino de individuos. Si se lanzan al estrellato a través de ahí, entonces ya cuando están en el ojo del público, pues ya son alguien y se siguen de largo. Afortunadamente, para nosotros, es el funcionamiento al que hemos estado acostumbrados desde siempre". Bibi reflexiona también que, aunque son un trío, Reik es un proyecto que puede verse de alguna manera como solista. "Me refiero con esto a que la voz de Jesús es inconfundible, muy particular y nuestro sonido como banda es muy actual, se ha ido adaptando a la actualidad desde los años que tenemos activos. Yo creo que eso ha funcionado mucho a nuestro favor", agrega el guitarrista.

Para Julio, la razón de este cambio se debe a las nuevas herramientas que cada vez dan más accesibilidad a las personas para crear música sin necesidad de otras personas. "Sí existía mucho el pop de agrupaciones, se acompañaban el uno al otro con los instrumentos, la composición de un sonido muy crudo. [...] mucha gente ya está en su cuarto con una computadora, arman un track y encima de eso con un micrófono empiezan a tirar ideas y a componer y grabar sobre eso", dice.

Como menciona el músico, Reik se inspiró en agrupaciones de la escena romántica en español, como Sin Bandera, que para él sonaba más "meloso y adulto" y lo adaptó a un sonido pop más fresco, inspirado en bandas angloparlantes como Maroon 5. "Agarramos todos esos elementos de Estados Unidos y los adaptamos a la música en español romántica", dice. "Creo que llenamos un huequito que a lo mejor no estaba ahí todavía. Sí había español romántico, pero era más serio, más adulto, y de repente llegan un wey de 16 años, uno de 18 y otro de 21 con un cantante increíble, arreglos frescos, canciones pegajosas... yo creo que eso fue lo que despertó interés, porque nos firmaron con nuestros demos".

Después de lanzar en 2005 ese álbum debut que se ha convertido en uno de los más icónicos del pop mexicano de los 2000, la banda siguió creciendo. Un año después llegaron con su segundo material de estudio, *Secuencia,* en el que una vez más contaron con una impecable producción de Kiko Cibrian, y contenía canciones como 'Sabes' o 'Me duele amarte'.

Dos años después llegó *Un día más* que, entre muchas canciones memorables, tiene 'Inolvidable'. Con ese material, la banda ganó el premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Pop Vocal por un Dúo o Grupo en 2009. Además, comenzó el camino de las colaboraciones que se harían parte de su ADN más adelante, pues el disco tiene una canción con Maite Perroni, de RBD.

"Creo que lo más importante es ver eso, como artista analizar: ¿Qué rumbo tomo? ¿Quiero seguir siendo fiel 100 % o estoy dispuesto a tomar ciertos riesgos y fusiones musicales o no? ¿Me peleo con mis compañeros de banda y nos separamos o no? Al final de cuentas, independientemente de en qué esté la industria, es lo mismo: renovarte o morir"- Bibi Marín.

En 2011 llegó *Peligro*, un material en el que incluyeron un sencillo homónimo que significó una decepción para Navarro y sus compañeros. El vocalista cuenta que, cuando salió, en un gran momento del pop angloparlante con el auge de artistas como Katy Perry, todavía el mundo era mucho más segmentado. "No estábamos globalizados, y había un rango muy limitado de cosas que podías hacer si querías pegar. El público estaba acostumbrado a ciertas cosas, pero también era porque las ventanas para compartir tu música eran la radio y la tele, y esos mismos espacios eran administrados por personas que de pronto te decían: 'No, esto no funciona, no estés inventando. Dame una balada' o 'Necesito esto de ti, y punto'", dice Navarro.

"Entonces, teníamos este sencillo llamado 'Peligro', que para el momento nos parecía propositivo y emocionante. Estábamos todos bien emocionados, pensábamos que iba a ser la canción que nos cambiara la carrera, que iba a ser el madrazo más cabrón de nuestras vidas, y no lo fue. No lo fue en absoluto, para nada. La gente no conectó con esa rola, pero ni tantito. Fue bastante rápido el darnos cuenta de que no jala. O sea, fue un 'evidentemente en el panorama mundial estamos subiendo este tipo de música, pero no la queremos oír de ustedes'".

TRAJE: BLAZER Y PANTALON FENDI; CAMISETA: CALVIN KLEIN; LENTES: LAPINA; ZAPATOS: CHRISTIAN LOUBOUTIN.

"BIBI": ABRIGO: VINTAGE PRADA; CAMISETA: VINTAGE DIOR; HOMME DE HEDI SLIMANE; PANTALONES: DICKIES; CINTURON: TORONERO / "CHUI": TRAJE: PANTALON Y JACKET FENDI; CAMISETA: CALVIN KLEIN; ANILLO: CARTIER; SOMBRERO: VINTAGE.

"Eso dolió", recuerda el cantante. "Pero también son aprendizajes. Y la neta es que yo agradezco bien cabrón la posición en la que estamos ahora, podemos con más facilidad sacar rolas, que no peguen, y no pasa nada. Ya tenemos un catálogo de 40 canciones, ya tenemos dos horas de show siempre para tocar porque llevamos un chingo de tiempo ahí, dando lata y al pie del cañón. Entonces creo que es un momento donde podemos darnos el lujo de arriesgarnos".

El arte de la reinvención

Fue entonces que, en el siguiente material, Reik dio un paso complicado de tomar en el momento, pero que les valió la permanencia. "Yo recuerdo estar teniendo una junta y primero decir que no", recuenta Julio sobre esa propuesta en la que la banda y su equipo medían las aguas de empezar a meterse en otros géneros. "Nos decían: 'Yo intentaría con Nicky Jam porque es muy romántico, su reggaetón, su urbano'. Creo que acababa de sacar la canción de 'El perdón' donde se sumó Enrique Iglesias. Entonces escuchaba la letra y sí tenía sentido; 'Pues bueno, vamos a darle'", recuerda.

La banda lanzó una versión urbana de 'Ya me enteré' en colaboración con Nicky Jam, para cerrar su álbum *Des/Amor,* de 2016, y les abrió el camino para seguir realizando este tipo de experimentos. "A Nicky Jam le dijimos: 'Oye, fíjate que tenemos una balada que se llama 'Ya me enteré' que estamos por sacar, ¿por qué no nos ayudas a hacer una versión en urbano?'. Y él, superhábil, de volada nos ayudó, y creo que el hecho de que haya sido así al principio, con una canción que venía de nuestro lenguaje y mundo, la transformó al suyo, nos ayudó mucho, y de ahí empezó la historia", recuerda Julio.

"Conocimos a Nicky, y la verdad es que nos pareció bien cool lo que hace y cómo se dio. De pronto estábamos ahí, encerrados en un estudio, trabajando en música nueva, y la combinación se dio bien padre. Ojalá que a la gente le guste", expresó en su momento Jesús a la prensa. Reik aprendió entonces la lección más importante: renovarse o morir, siempre manteniendo su esencia.

Jesús asegura que a pesar de la evolución siempre están buscando la forma de mantener su identidad; "Alguna cosa que sea identificable como

nuestra, y así poder seguir brincando de cancha en cancha y jugando en diferentes arenas, sin perder nuestra esencia, y sin perder lo que nos hace nosotros", agrega.

Después de la colaboración con Nicki Jam, Reik se abrió una puerta y comenzó a trabajar con una infinidad de artistas de distintos géneros, como Ozuna, Wisin, Sebastián Yatra, Maluma, J Balvin, Yandel, Lalo Ebratt, Farruko, Camilo, Aitana, TINI, Morat, Grupo Firme, Christian Nodal, Ana Mena, Rauw Alejandro, Jay Wheeler, y Santa Fe Klan, entre otros.

Obviamente, el cambio viene con retos importantes. Y pasar de baladas románticas al género urbano no fue fácil, tanto en lo mediático como en lo técnico. "Se necesitó mucha disposición, porque no te voy a decir que no es un reto", admite Navarro, reconociendo que no tiene arraigo con cierto tipo de música, no siente que sea componente de un género o un movimiento. "Creo que nos ha tocado ser parte de muchos a lo largo de los años", dice. "Tomando nuestra experiencia con el mundo urbano, cuando nosotros veníamos del mundo de los Sin Bandera y de la balada pop, que se trataba de un chorro de cantar y ver quién canta más. En el mundo del urbano no se trata de cantar, se trata del flow y yo no tengo pinche flow", asegura entre risas.

El cambio (y sobre todo el cambio en el ojo público) puede venir cargado de inseguridades, y los músicos no fueron ajenos a ellas. Para Bibi, este dilema de renovarse o arraigarse a un sonido se le llegó a presentar repetidamente. "Me ha pasado en muchas ocasiones", dice. "Llámese el sonido urbano, reggaetón o cualquier otra cosa. Yo creo que justo ahí está el ejercicio de adaptación. Una cosa es: 'Mis influencias siempre fueron estas, entonces yo quiero sonar así', o 'Nuestro sonido ha sido este, entonces tenemos que seguir sonando así'. Cuando le cambiamos, a lo mejor se siente que estás saliendo de donde deberías, no tanto de donde quisieras, sino de donde deberías. Es cuando entra ese dilema de quedarse y continuar un camino, o cambiar y permanecer en el ojo público".

"Por primera vez me tocó tener que ensayar canciones y pedirle a alguien más que me grabara lo que íbamos a hacer para poderlo escuchar, estudiar y copiar, pero me encanta", agrega Chuy. "Me hace muy feliz tener un reto, y tener que buscar cómo le hago para adaptarme y cuál es mi lugar en esta nueva alberca a la que nos estamos echando. Para mí, como cantante, es mucho más fácil adaptarme, yo siempre he dicho que, para bien o para mal, yo soy medio una prostituta de la música. A mí me gusta cantar, y genuinamente me hace feliz brincar de género en género, probar con diferentes productores, diferentes formas".

Sin embargo, para Julio o Bibi, significó un cambio más complicado, pues en géneros y producciones urbanas no muchas veces existe un lugar para dos guitarristas. Incluso lo dice Jesús: "Los que la tienen más complicada son el Bibi y el Julio, que de pronto les toca ver cómo se adaptan a lo que está sucediendo musicalmente ahorita".

"Sí, la verdad sí fue complicado", contesta Bibi. "Pero sobre todo fue un reto porque al sentarnos con los artistas, productores o compositores, nos decían: 'Las canciones urbanas tradicionalmente suenan así, se arman con beats en la computadora y todo se programa y listo'. Y nosotros decíamos, 'Bueno, pero ¿en qué momento vamos nosotros?'. O sea, ¿cómo le vamos a hacer no solamente para participar sino también para mantener nuestro sello?", reflexiona.

Una vez más, la lección que aprendieron fue la de adaptarse. "Desde el principio decíamos que nuestro sello eran las guitarras y la voz, después yo creo que se tuvo que ir transformando y adaptando, pero sobre todo ir descubriendo que nuestro sonido no dependía exclusivamente de las guitarras. Entonces sí, en algunas canciones sí metimos algunas guitarras, haciendo el ejercicio creativo de ver cómo acomodarlas, dónde sonaban bien, dónde no sonaban tan bien, etcétera. En otras, la canción sonaba bien así como estaba, con un arreglo que no incluye un instrumento acústico o cualquier otra cosa. El reto vino muchas veces en el show en vivo, no tanto en la canción. La canción puede sonar de una forma en la grabación y de otra forma en vivo, donde le podemos meter lo que queramos. Fue un proceso interesante", asegura Marín. "Fue un shock cultural durísimo", agrega Julio.

¿Cuál es la clave para reinventarse? "Yo creo que es la apertura, la disposición y literalmente 'chamba', meterle huevos", dice Jesús. "Es buscar la forma de seguir haciendo música y estar dispuesto. Es que te digan: 'Oye, este artista te está buscando para colaborar', 'Oye, resulta que este productor se acaba de ganar un par de Grammys y está haciendo cosas bien chingonas. No tiene nada que ver con lo que haces tú, pero ve qué pedo y siéntate con él'. Sí, claro, nos sentamos en el estudio un par de días y yo creo que es eso. Así es cómo salen las nuevas oportunidades, la nueva música, y de pronto uno que otro éxito".

Sin embargo, extrañamente, esa discriminación que sufrieron al inicio por

"CHUY": ABRIGO: PALLAS PARIS; JERSEY: VINTAGE COMME DES GARÇONS; CORBATA: KENZO; ANILLOS: THE BOVEDA / "BIBI": ABRIGO: PAUL SMITH; CAMISA: VINTAGE NO FEAR; PANTALONES: CELINE / JULIO: ABRIGO: KENZO; JACKET: CALVIN KLEIN. EN LA SIGUIENTE PÁGINA: ROPA: GUCCI / "BIBI": CINTURON: TORENERO; ANILLOS: THE BOVEDA; PULSERA: GUCCI / "CHUY": COLLAR: TORONERO; ANILLO: CARTIER; BROCHE: THE BOVEDA / JULIO: PAÑUELO: JIL SANDER.

falta de autenticidad al hacer pop desapareció y ahora eran vistos como los genuinos en un género que para algunos no lo era. Esto dejó a Navarro con una importante lección sobre la "legitimidad" que te da el público: "Al principio, nos discriminaban a nosotros, y ahora, en el mundo del urbano, de pronto éramos los que teníamos credibilidad y los que hacíamos arte. Los primeros años sí resentía que se menospreciara lo que hacíamos, pero lo logré acomodar en mi cabecita y en mi alma, y genuinamente llegó un punto donde me puedo pasar por los huevos el tema de la legitimidad. Nosotros hacemos nuestra música, escribimos, tocamos, cantamos, hacemos lo que se supone que estamos haciendo. Y yo con eso estoy feliz", asegura.

Otra cosa que resaltar de esta banda mexicana es la relación que durante décadas han sabido mantener. Obviamente en una relación laboral y de amistad, a la que le agregas fama, éxito, viajes y la toma de decisiones, no pueden faltar los altibajos; sin embargo, estos mexicanos han sabido sobrellevar las adversidades. Los tres miembros de la banda están de acuerdo en la razón. "Ahí sí, para que veas, creo que tiene mucho que ver la suerte", argumenta Jesús. "La suerte de que los tres somos vatos decentes. Ninguno de los tres es ninguna perita en dulce, tenemos nuestras cosas, caracteres y opiniones, pero, al final, creo que ninguno de los tres es un cabrón. Dentro de lo que se puede ser en la vida, somos gente buena y, por otro lado, también nos tocó hacernos adultos juntos. Siempre hemos buscado la forma en que todos estemos bien, pero también literalmente nos conocemos lo bueno, lo malo y lo feo. Sabemos bien cabrón cómo somos cada uno, qué cosas nos molestan y qué cosas no".

"La verdad es que tenemos la fortuna de ser tres tipos decentes", dice también Julio. "Sí ayuda que somos de la misma ciudad, tenemos un rollo cultural muy similar los tres. Me acuerdo mucho de los momentos cuando Jesús y yo éramos más inmaduros, no estoy diciendo que Bibi nunca fue inmaduro, todos hemos sido, pero yo tenía 17 años y Jesús 19, Bibi ya por lo menos 21 o 22, o sea, en ese momento sí siento que hay una diferencia [*Risas*]. Nuestros managers, también seguramente con experiencia con otros grupos, en el momento que vieron que había cierta fricción, nos enseñaron a platicar con respeto las cosas. Me atrevería a decir que ya nada es incómodo de platicar. Se hizo costumbre platicar cualquier duda, la democracia es padrísima".

Para el vocalista, "hay un chorro de momentos difíciles y ratos donde sí la pasas muy mal, pero en general es una chulada de trabajo. El tema del acceso que te da para conocer a tantas personas talentosas e interesantes, la fortuna de poder conocer el mundo es muy cabrón", reflexiona.

Sin embargo, en la memoria lo que queda más impregnado son los buenos momentos, y los miembros de Reik han tenido muchos. Sin embargo, Jesús Navarro resaltó uno de los más especiales que le ha otorgado esta carrera. "Me acuerdo mucho de trabajar con Juan Gabriel. Es una de las experiencias más lindas que hemos tenido, pasamos un día entero con él en su estudio en su casa, y grabamos una canción y un video. Estuvimos platicando con él de la vida y de la experiencia de hacer música en sus tiempos y en los nuestros. Resulta que era superconocedor del horóscopo chino. A mí me dijo que en el horóscopo chino soy tigre y él era un búfalo, y me dijo algo así como, 'En la naturaleza, el búfalo camina y le abre el paso al tigre para que pueda llegar y hacer su gran casa. Un poco eso es lo que yo hice por ustedes'. Me pareció superlindo y superfuerte", recuerda el músico con cariño.

"Hay una magia muy cabrona de ser superfan de alguien y de repente tenerlo enfrente y poder platicar con ellos", agregó. "Está bien loco, y yo por lo menos todavía no me acostumbro. Me sigue volando la cabeza que de pronto alguien que yo amo desde que estaba morrito, le puedo dar la mano y me diga: '¡Wey, qué chingón cantas!'. Y yo digo: '¿Cómo? ¿Tú sabes que existo? ¡Qué cabrón!'. Subirte a un pinche escenario todos los días es muy cabrón, es una chulada. Pasa después de una gira de 60 shows, que estás cansado y estás valiendo madres, pero la neta, cuando estás en el escenario, siempre es una maravilla".

Reik no se va a ir a ningún lado. La banda asegura que en su futuro hay nuevos conceptos creativos que los mantendrán con estas ganas de renovarse y ponerse nuevos retos en el horizonte, por ahora, esto se manifestará en un nuevo material de estudio. "Este disco que viene es muy personal, un experimento", explica Jesús. "Es nuestra interpretación de nuestro nuevo pop. Hay algo de comodidad en tener un lugar, ya le pedaleamos un buen rato a la bici, entonces ya traemos algo de inercia. No nos confiamos, porque hemos visto a proyectos mucho más grandes que nosotros desaparecer por no echarle ganas. Sabemos lo importante que es seguir ahí, presentes e involucrados, pero también tenemos mucho menos miedo de experimentar y trabajar, porque sabemos que, si algo no funciona o no pega, te sigues moviendo, trabajando y proponiendo, y en algún momento algo te va a pegar. Yo lo que creo es que justo seguiremos así, ojalá que la vida nos lo permita y el público también, que no se harten de nosotros. Por nuestra parte, por experiencia y por historia, vamos a seguir ahí, vamos a seguir buscando formas de compartir música, de conectar, de poder seguir haciendo shows para mucha gente".

Recientemente, Reik subió al escenario de los Premios Rolling Stone en Español para cantar su más reciente colaboración, 'El correcto', con otro de los grandes músicos mexicanos del momento, Carin León. Esa es solo otra de las tantas evidencias que muestra cómo la carrera de Reik nos enseña que, para lograr mantener la creatividad, hay que salir de la zona de confort. ®

TRAJE: PANTALON Y JACKET FENDI; CAMISETA: CALVIN KLEIN; ANILLO: CARTIER; SOMBRERO: VINTAGE.

RENAULT KWID E-TECH

100% eléctrico

autonomía de hasta 298km*
3 modos de carga: carga incluso en tu enchufe doméstico

vehículo corresponde a Renault Kwid E-Tech Intens modelo 2024

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS · CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD · ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL · FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA · SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL ISOFIX · AIRBAGS (6)

*La medición se realizó bajo los estándares de la norma internacional SAE J1634. La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas de uso durante el trayecto, condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.
Las imágenes que se encuentran en esta pieza son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados.

SOMOS

LO QUE VEMOS

MUBI

AHORA EN STREAMING

30 DÍAS GRATIS

Reviews

Música

DANNY BROWN SE TOMA LAS COSAS CON CALMA

El valiente rapero de Detroit enfrenta sus demonios en uno de sus discos más intensos

Por MOSI REEVES

Danny Brown

Quaranta

WARP

Desde que irrumpió en la consciencia popular con *XXX*, una obra maestra de 2011 en la que detalló su alocada vida sexual, con pastillas y yerba, Danny Brown ha servido de referente en la peligrosa normalización del uso de drogas más fuertes en el rap moderno. El rapero de Detroit utilizó una cadencia maníaca y extrañamente acelerada, aparentemente alimentada por demasiado éxtasis, y lo que es más importante, creó música con valor, despreocupado por cómo lo percibiría el mundo del rap, todavía bastante conservador. Cuando el EDM se volvió popular, ↬

ILUSTRACIÓN POR
Benjamin Wachenje

→ DANNY BROWN

escribió *Old*, un exuberante himno de 2013 a la borrachera como un hombre mayor de treinta y tantos años.

En el pasado mes de marzo, Brown se quejó de Warp Records en un episodio de su podcast, The Danny Brown Show, por estar retrasando el lanzamiento de *Quaranta*, un álbum escrito en su mayoría durante la pandemia en 2021. "¿Dónde está la urgencia?", preguntó en una diatriba borracho, "¿por qué me detienen?". Días después, se internó en rehabilitación. Ahora –después de *Scaring the Hoes*, un desvío delirante con el rapero y productor underground JPEGMAFIA, publicado a principios de este año– finalmente llega *Quaranta*, con un Brown presuntamente sobrio.

La primera mitad de *Quaranta* es bastante divertida con el artista rapeando sobre productores psicodélicos como Quelle Chris y Chris Keys, Kassa Overall y The Alchemist. "*La mitad de la mierda que digo no la entienden los ejecutivos*", alardea Brown en 'Dark Sword Angel', sobre un loop hipnótico de rock progresivo. Pero la segunda mitad es considerablemente más apagada.

Las últimas cinco canciones del disco parecen más una sesión de Alcohólicos Anónimos, con confesiones y mucha vulnerabilidad. Brown pasó por una ruptura traumática mientras trabajaba en *Quaranta*, y por ello utilizó una frase de Scarface de 'Mind Playing Tricks on Me' de los Geto Boys: "*Tenía una mujer conmigo / Pero me pareció que quería atraparme / Me ayudó en esta mierda / Y ahora me doy cuenta de que la amo*", rapea admitiendo que la ruptura fue en gran parte debido a una infidelidad y a su abuso de sustancias. En 'Celibate' hace un ingenioso juego de palabras:"*I used to sell a bit / But I don't fuck around no more, I'm celibate / Had me trapped in that cell a bit / Locked up with some pimps told me, 'Sell a bitch'*".

Quaranta demuestra que el rapero no ha perdido nada de su agudeza musical. En el disco hay varios momentos memorables como 'Y.B.P' (acrónimo en inglés para "jóvenes afro pobres'), en el que junto con Bruiser Wolf, de su grupo Bruiser Brigade, rockean sobre un loop de Foster Sylvers de SKYWLKR y Kassa Overall. Aquí Brown analiza fenómenos sociológicos con gran inteligencia; sin embargo, a medida que se esfuerza por alejarse de la persona que era en *XXX*, uno se pregunta si el público –de manera injusta o no– considerará *Quaranta* como un retroceso frente a aquellos gloriosos años de desenfreno. Y quizá sea para lo mejor. Independientemente de si sus fans aceptan o no a este nuevo héroe del rap alternativo, es mejor estar vivo y ser subestimado que glorificado y muerto. ®

DOLLY PARTON ROCKEA

La leyenda del country se sumerge en el rock & roll con invitados amigos de primera Por JON DOLAN

Dolly Parton es sin duda la estadounidense viva más querida en el mundo. Es una de las mayores exponentes de la música country, pero su alcance va mucho más allá de Nashville, desde el disco pop de '9 to 5' hasta la gloria soft rock de su clásico dueto con Kenny Rogers, 'Islands in the Stream'.

El 49° álbum de Parton, *Rockstar*, es su primera incursión en el rock & roll. Se le ocurrió hacer un LP de covers de rock después de haber sido inducida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022. Para hacerlo realidad, reunió a una increíble colección de las más grandes estrellas: Paul McCartney, Ringo Star, Peter Frampton y Mick Fleetwood participan en 'Let It Be'; Elton John se une en 'Don't Let the Sun Go Down On Me'; y su ahijada Miley Cyrus canta en 'Wrecking Ball'. Y cuando la artista tuvo problemas para conseguir colaboradores de primera línea, hubo otro de primera línea que tomó su lugar; al comienzo quiso a Jimmy Page y Robert Plant para 'Stairway to Heaven', pero como no pudo ser, llamó a Lizzo para que tocara la flauta; Mick Jagger tuvo un conflicto de horario, así que Pink y Brandi Carlile se hicieron cargo de '(I Can't Get No) Satisfaction'.

Dolly quiso los himnos más grandes y llamativos. Su calidez, su espíritu aventurero y su toque característico hacen que todo lo que haga resulte entrañablemente realista, y la artista está a la altura de cualquiera de los pesos pesados vocales que invitó, ya sea sintiendo el latido de su corazón con Steve Perry en 'Open Arms' de Journey, o buscando castillos en el aire con Chris Stapleton en 'Nights Move' de Bob Seger.

Dolly Parton
Rockstar
BIG MACHINE

Aquí, los mejores momentos son los gestos de sororidad, especialmente aquellos con compañeras de los 70; Parton rememora su época disco al lanzarse a la pista de baile con Debbie Harry, de Blondie, en 'Heart of Glass'; y uno de los momentos más emotivos llega junto con Emmylou Harris y Sheryl Crow al rendir homenaje a Linda Ronstadt –quien ha estado inactiva en la música por motivos de salud– con una versión de su clásico 'You're No Good'.

El disco también cuenta con algunas canciones originales, pero incluso con la ayuda de artistas como Rob Halford o Michael McDonald, al nuevo material se le dificulta hacerse notar entre el espectáculo pirotécnico del rock clásico. Una de las nuevas canciones es 'Either Or', con Kid Rock; una desafortunada decisión, dado su historial de payasadas con Trump. Pero las malas decisiones hacen parte del rock & roll tanto como los solos de guitarra y las power ballads, y Parton ha entrelazado su propia historia con la del rock con mucho corazón y clase. ®

VIJAT MOHINDRA

MUESTRARIO

20 GRANDES DISCOS DE TRIBUTOS Y COVERS IBEROAMERICANOS

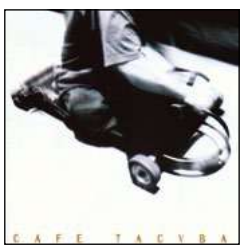

TENIENDO EN CUENTA que generalmente las versiones originales superan con creces a las reinterpretaciones, siempre vale la pena oír las canciones desde otras perspectivas. En muchos casos, un cover es la prueba de fuego para una banda, o la oportunidad de abrir un mercado difícil, por eso estos álbumes pueden estar llenos de sorpresas de todo tipo; aunque recomendemos su escucha, no todas las sorpresas serán favorables.

Sin embargo, si se oyen con atención, acá es posible encontrar verdaderas joyas que se mueven en un universo bastante amplio de sonoridades, desde la salsa al folclor, pasando por el rock & roll, el pop, el rap, las baladas y la canción protesta. Vemos acá algo de la forma en que nos interpretamos a nosotros mismos, y de cómo interpretamos el mundo.

Algunos de estos discos nos muestran a artistas que dedican todo un álbum a homenajear a una figura o un sonido que admiran, o grupos de intérpretes que rinden tributo a un gran nombre; hay muchos conceptos bajo los cuales se han creado estas recopilaciones, lo importante es que todas nos ayudan a ver la música desde otros ángulos, contribuyendo también a hacer memoria y permitiéndonos descubrir canciones hermosas que, probablemente, jamás habríamos encontrado por otros medios.

Avalancha de éxitos

Cafe Tacvba

1996

PÁGINA ANTERIOR: ILUSTRACIÓN POR ALIAS CE. FOTOGRAFÍAS CERATI: @ALEJANDRO KAMINETZKY; LAFOURCADE: AFP/ARCHIVO; CHEO FELICIANO: FRANK FRANKLIN II; CARLA MORRISON: RUDY M. TORRES/ VISUAL EYES; LA. EN ESTA PÁGINA: CAFÉ TACUVA: NATIONAL GEOGRAPHIC

Entre todas las mujeres – Voces de mujer cantan a Joaquín Sabina

Varias [Chavela Vargas, Rosario, Adriana Varela, Ana Belén, Julieta Venegas, Niña Pastori y más]

2003

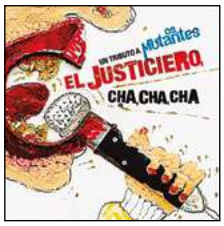

Serrat... Eres único!

Varixs [Rosario, Ketama, Antonio Vega, Joaquín Sabina, Antonio Flores, Kiko Veneno, Loquillo y más]

1995

Tribute To Os Mutantes: El Justiciero Cha, Cha, Cha

Varixs [Café Tacvba, Fito Páez, La Chicana, Asdrúbal, Aterciopelados + Sergio Dias, Martín Buscaglia y más]

2010

Cien gaviotas, dónde irán... Un tributo a Duncan Dhu

Varixs [Rosana, La Oreja de Van Gogh, Hombres G, Andrés Calamaro + Cristina Lliso, Álex Ubago y más]

2005

Estaba en llamas cuando me acosté

Casandra Lange [Charly García]

1995

José José, un tributo

Varixs [Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Julieta Venegas, Molotov, Café Tacvba, Control Machete y más]

1998

SABINA: GTRES; DUNCAN DHU: LIVEPICT.COM; JOSÉ JOSÉ: GETTY IMAGES.

Muestrario

Mujer divina, homenaje a Agustín Lara

Natalia Lafourcade

2012

Tributo a Sandro - Un disco de rock

Varixs [Divididos, Los Fabulosos Cadillacs, León Gieco, Aterciopelados Érica García y más]

1999

Tributo a Víctor Jara

Varixs [Silvio Rodríguez, Jorge González, Pedro Aznar, Víctor Heredia, Congreso, Víctor Manuel + Ana Belén y más]

1998

Tributo a Los Fabulosos Cadillacs. Vos sabés... Como te esperaba! Vol.1

Varixs [Los Cafres, No Te Va Gustar, Dr. Krápula, Cartel de Santa, Los Amigos Invisibles, Nortec Collective y más]

2009

Nos vamos juntos: Un tributo a las canciones de Caifanes-Jaguares Vol. 1

Varixs [Bunbury, Pxndx, Andrés Calamaro, Aterciopelados, Hello Seahorse!, Austin TV y más]

2010

Clásicos de la provincia

Carlos Vives

1993

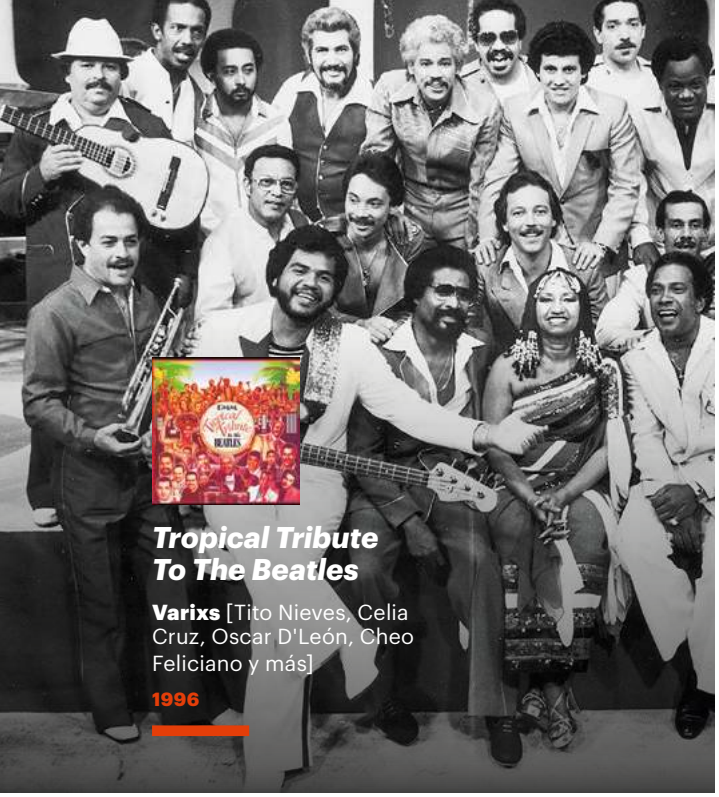
Un mundo raro (Las canciones de José Alfredo Jiménez)

Varixs [Julieta Venegas, Ximena Sariñana, Bunbury, Carla Morrison, Jarabe de Palo, Celso Piña, Andrés Calamaro y más]

2018

NATALIA LAFOURCADE INTERNA: RICK KERN.; FABULOSOS: VERÓNICA MARTÍNEZ.

Tropical Tribute To The Beatles

Varixs [Tito Nieves, Celia Cruz, Oscar D'León, Cheo Feliciano y más]

1996

Tributo a Queen - Los grandes del rock en español

Varixs [Illya Kuryaki & The Valderramas, El General, La Unión, Soraya, Fobia, Fito Páez, Aleks Syntek, Soda Stereo y más]

1997

Inconsciente colectivo

Fabiana Cantilo

2005

Al maestro con cariño: Un homenaje a Spinetta

Varixs [Gustavo Cerati, Fabiana Cantilo, Alejandro Lerner, María Gabriela Epumer, Ratones Paranoicos y más]

2006

Outlandos D'Americas (Tributo a Police)

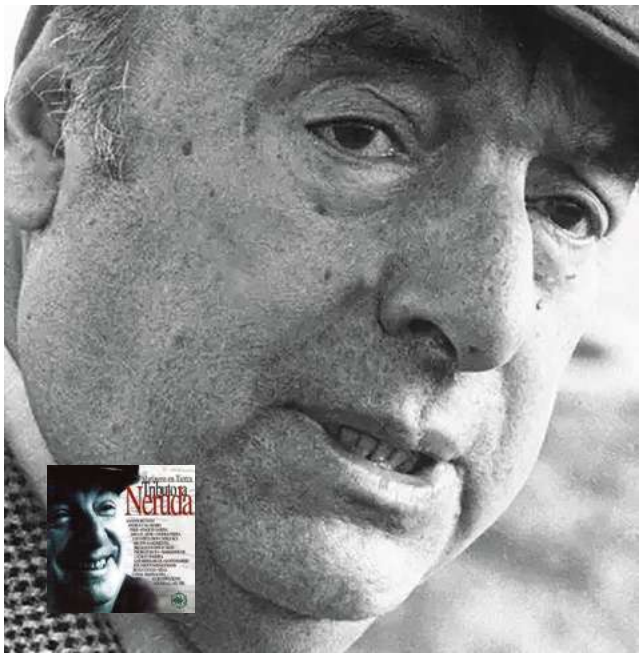
Varixs [Gustavo Cerati + Andy Summers, Skank, Saúl Hernández + Stewart Copeland, Los Pericos, King Changó, Control Machete y más]

2000

Vale Callampa

Café Tacvba

2002

BONUS TRACK

Marinero en tierra - Tributo a Neruda

Varixs [A.N.I.M.A.L., Joaquín Sabina, Miguel Bosé, Presuntos Implicados, Babasónicos, Titás, Los Fabulosos Cadillacs, Alejandro Sanz, Aterciopelados y más]

1999

¿Por qué no abrirle espacio a la poesía cuando en ella encuentran inspiración tantas figuras dedicadas a la música? Puedes tener la opinión que quieras ante el legado de Pablo Neruda, su historia personal o sus posturas políticas, pero no puedes negar la dimensión de su obra y el impacto que ha tenido en todos nuestros países.

En este álbum hay cosas maravillosas que van desde la palabra hablada hasta la experimentación sonora y el más puro rock & roll, con un abanico de artistas realmente fascinante.

FANIA: ® FANIA RECORDS.; NERUDA: LEEMAGE/IMAGO.

2023: las 20 películas iberoamericanas más importantes

Vampiros dictadores, luchadores exóticos, vaqueros suramericanos, superhéroes latinos, maestros radicales, músicos olvidados y seres imaginarios son algunos de los protagonistas de un cine cargado de riesgo, audacia y comentario social

Por ANDRÉ DIDYME-DÔME

El cine iberoamericano contemporáneo de habla hispana se erigió en 2023 como un fascinante crisol de creatividad, donde el riesgo y la originalidad se entrelazan para ofrecer narrativas cinematográficas únicas y provocativas. Los directores de la región, desde México hasta Argentina, están desafiando las convenciones y explorando territorios inexplorados, marcando una era de audacia cinematográfica. En esta nueva ola, el riesgo no es solo una apuesta, sino una herramienta valiente para desafiar las expectativas del público y abrir nuevas conversaciones sobre identidad, sociedad y cultura.

Cineastas como el argentino Rodrigo Moreno, el chileno Pablo Larraín y la nicaragüense Laura Baumeister de Montis han direccionado la carga hacia lo desconocido y arriesgado, desafiando las estructuras de los géneros cinematográficos tradicionales y desdibujando las fronteras entre lo real y lo surreal, llevando al espectador a un viaje inmersivo lleno de apuestas narrativas. La mexicana Lila Avilés y el colombiano Juan Sebastián Quebrada se acercaron a la inevitabilidad de la muerte, desafiando las convenciones y aproximándose desde una perspectiva tan personal como profunda y original.

El cine hispano ha experimentado una notable evolución en el género del thriller, destacándose por su capacidad para fusionar elementos culturales locales con los formatos internacionales del género, creando unas narrativas emocionantes y perspicaces. En Argentina y España se ha producido un florecimiento del género de suspenso, con directores como Martino Zidelis y la dupla conformada por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, quienes hábilmente reimaginan el género convirtiéndolo en una herramienta para abordar la complejidad de la sociedad. Un género poco explorado en el cine hispano es el western, debido a que nace de una tradición estadounidense. Sin embargo, el chileno Felipe Gálvez y la mexicana Alejandra Márquez Abella se atreven a deconstruirlo y adaptarlo a la idiosincrasia de sus países.

En el corazón del cine en habla hispana continúa la voluntad de desafiar los prejuicios sobre la identidad de género, la orientación sexual y la sexualidad femenina, con figuras como la mexicana Michelle Garza Cervera, el estadounidense Roger Ross Williams y los documentalistas de origen extranjero, pero radicados en Colombia Joris Lachaise, Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck.

La música, parte esencial y vinculante en la cultura latina e hispana, no podía faltar con los trabajos del venezolano Nico Manzano y el colombiano Carlos Ospina, lo que nos lleva a una característica distintiva del cine iberoamericano de 2023 en los visos de optimismo y humor (así sea algunas veces seco o cínico) que destilan directores como los mexicanos Jonás Cuarón y Christopher Zalla, el puertorriqueño Ángel Manuel Soto y la argentina María Seresesky, quienes reconocen la importancia de brindar luz y esperanza a un público que necesita mucho de ellas.

Estas son, para nosotros, las veinte películas más importantes del cine hispano de 2023:

ILUSTRACIÓN POR ALIAS CE. FOTOGRAFÍAS LOS COLONOS: QUIJOTE FILMS; EL NORTE SOBRE EL VACÍO: PRIME VIDEO; HUESERA: NUR RUBIO/XYZ FILMS; EL CONDE: NETFLIX; BLUE BEETLE: WARNER BROS.

20. Los colonos
Dir. Felipe Gálvez

Un "curanto western" ambientado en Tierra del Fuego, en 1901, para abordar las atrocidades coloniales, lideradas por el despiadado y racista José Menéndez (Alfredo Castro) y su esbirro, el teniente MacLennan (Mark Stanley). Gálvez, siguiendo la línea de Lucrecia Martel en *Zama*, resalta la barbarie y la desesperación en una atmósfera de genocidio colonial que hace parte de la historia latinoamericana. La película deja una impresión visual y mental impactante, y muy difícil de borrar.

19. Viva Edy
Dir. Carlos Ospina

Un documental revelador que busca visibilizar la impactante carrera del músico Edy Martínez, un virtuoso teclista y percusionista colombiano. Desde sus humildes comienzos en Pasto hasta establecerse en Nueva York en la década de 1960, Martínez ha colaborado con iconos de la música latina y del jazz, incluyendo a Tito Puente, Héctor Lavoe, Celia Cruz, y Ray Barreto. Pero, a pesar de sus notables contribuciones a más de cien álbumes, Martínez no alcanzaría la misma fama que sus colaboradores. Se trata de un tributo conmovedor y visualmente atractivo que se destaca por su excelente factura y unas secuencias animadas y oníricas que agregan peso a la historia de un músico que merece ser reconocido como el "Billy Preston de la salsa".

VIVA EDY: ESTEBAN VEGA LA ROTTA SEMANA; CASSANDRO: AMAZON PRIME VIDEO.

18. No mires a los ojos
Dir. Félix Viscarret

La adaptación de la obra *Desde la sombra*, de Juan José Millás, explora la historia de Damián, un hombre que tras un despido se refugia en un armario de una familia ajena. Interpretado estupendamente por Paco León, Damián se convierte en un miembro "fantasma" de la familia, una figura solitaria y obsesiva. Viscarret aborda los conflictos psicológicos y la realidad interior de los personajes, tomando inspiración de obras como *One Hour Photo* de Mark Romanek y *Parásito* de Bong Joon-Ho. Con una mezcla intrigante de suspenso, drama psicológico y comedia, la película ofrece una fascinante entrada al universo psicológico de Millás y a la compasión humanista de Viscarret.

17. Blue Beetle
Dir. Ángel Manuel soto

Un director puertorriqueño reinicia el universo cinematográfico extendido de DC con la primera película protagonizada por un superhéroe latino. *Blue Beetle* se enfrentó a la saturación del género y la calidad variable de las películas de DC, además del rechazo de un público con prejuicios. Pero una propuesta centrada en el amor, la sencillez y la diversidad, en lugar de complacer a los fanáticos tradicionales, marcó la diferencia. A pesar de los obstáculos, la cinta, protagonizada por Xolo Maridueña como Jaime Reyes, ofrece una perspectiva conmovedora de los superhéroes, conectando por fin con la audiencia latina. Aunque, probablemente, *Blue Beetle* no sea una obra maestra del género, su autenticidad y representación significan todo un triunfo para la inclusión latina en el mundo de los superhéroes del mismo modo que *Black Panther* lo hizo para una audiencia afroestadounidense.

16. Los delincuentes
Dir. Rodrigo Moreno

Una cinta que genere posiciones radicales siempre será un trabajo interesante. La película WTF del año (siempre hay una) es una aproximación profundamente extraña y lisérgica (o más bien cannábica) al género de robo y estafa. En un banco, Román (Esteban Bigliardi), un cajero aburrido con su vida, propone a su colega Morán (Daniel Elías) un plan: Román robará un dinero durante tres años y lo compartirá con Morán cuando este salga de la cárcel. Román se entregará, cumplirá su condena y saldrá. El dinero representa lo que los dos ganarían durante el resto de su vida en el banco hasta que llegue la hora de retirarse. ¿Qué escoger? El épico de Moreno subvierte el género con un tono relajado y único, cuyo giro inesperado consiste en dejar a un lado su interesante premisa para hacer un estudio sobre el tedio y la condición humana, muy cercano al cine de Jim Jarmusch.

15. Tótem
Dir. Lila Avilés

El segundo largometraje de la directora mexicana (luego de *La camarista*) gira en torno a Tona (Mateo García), un joven artista moribundo de cáncer, mientras su familia y amigos preparan una gran fiesta en su honor. En la primera mitad, Tona está ausente, y la narrativa se centra en la familia ocupada con los preparativos, revelando la evasión de una realidad inminente. La segunda mitad, presenta a Tona como una figura delgada y reservada, acompañado por su enfermera Cruz (Teresita Sánchez). *Tótem*, un proyecto muy personal para Avilés, hace evidente la desolación que se experimenta ante la agonía y la muerte de una manera auténtica.

14. Cassandro
Dir. Roger Ross Williams

En este fascinante y melancólico biopic sobre Cassandro, el luchador exótico más representativo de la lucha libre mexicana, Gael García Bernal brilla al dar vida al optimista y pícaro personaje que desafía la homofobia en el cuadrilátero. La película nos sumerge en la transformación de Saúl Armendáriz, desde sus inicios como El Topo hasta que, como Cassandro, se enfrentó nada menos que con El Hijo del Santo. Con momentos impactantes, como la recreación de la entrevista con El Hijo del Santo y el beso de Gael García con Bad Bunny, la cinta destaca la valentía de un luchador que se enfrenta a la hostilidad machista para convertirla en aplausos. Aunque pudo haber tenido más humor y ser más colorida, la película nos ofrece una mirada sensible y nostálgica de la vida del "Liberace de la lucha libre".

13. Chupa ▲
Dir. Jonás Cuarón

Según la tradición, el chupacabras es una feroz bestia chupasangre, pero en la película de Jonás Cuarón, el "Chupa" es un adorable cachorro con alas. El director mexicano deconstruye una leyenda macabra y aterradora, convirtiendo al monstruo en una criatura tierna, transformando la amenaza de lo extraño y desconocido en algo amigable, una vez se le conoce. Inspirado en *ET el extraterrestre,* Cuarón narra la historia de Alex (Evan Whitten), un chico enviado a México para conectarse con su abuelo luchador (Damién Bichir) y sus primos, evocando la sensación de esas maravillosas películas de verano de los años 80, y comentando sobre la necesidad de conectarse y sentirse orgulloso de nuestras raíces. El director de *Desierto* suaviza su enfoque para crear una obra inspiradora y amable para las nuevas generaciones, con un toque de Spielberg en la mezcla.

12. Transfariana
Dir. Joris Lachaise

Existen numerosos documentales sobre el conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano, y las negociaciones de paz, pero la película del director Joris Lachaise adopta un enfoque diferente. *Transfariana* utiliza la relación entre Jaison Murillo, intelectual de izquierda y guerrillero de las FARC, y la extrabajadora sexual trans (apolítica) Laura Catalina, quienes se enamoran en la prisión de La Picota en 2012; así nos sumerge en las eternas dicotomías sobre la izquierda y la derecha, la discriminación y la tolerancia, el amor y el odio, y el profundo temor de asumir que nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual jamás ha sido binaria.

11. Yo y las bestias
Dir. Nico Manzano

Cuando la banda de rock alternativo Los Pijamistas acepta tocar en Suena Caracas 2016, un festival organizado por el régimen de Nicolás Maduro, Andrés Bravo (Jesús Núñez), el guitarrista y cantante, decide que ya es suficiente. Da un paso al costado y se embarca en su propio proyecto en solitario. La difícil situación del país y un ambiente desmotivador hacen que su resistencia se vea afectada, pero no todo está perdido. En su travesía, contará con la compañía de Los Bestias, dos enigmáticos seres enmascarados. La cinta de Manzano es toda una rareza tropical, de sumo cuidado, sentido estético y narrativo, que nos propone un relato inusual, en el que un músico trata de sacar adelante su proyecto mientras reconstruye su percepción en un mundo cambiante.

10. Radical
Dir. Christopher Zalla

Basada en una historia real, y perteneciente al irresistible grupo de las películas inspiradoras sobre maestros *(Al maestro con cariño, Con ganas de triunfar, La sociedad de los poetas muertos, La lengua de las mariposas)*, sigue a Sergio Juárez (Eugenio Derbez), un educador bien intencionado, que busca marcar la diferencia en una escuela mexicana descuidada y desfavorecida. Aunque la cinta de Zalla adopta una fórmula edulcorada y sentimental (es protagonizada por el actor y director de *No se aceptan devoluciones)*, logra retratar con autenticidad y contundencia los desafíos enfrentados por los estudiantes vulnerables. El realismo del filme se destaca a través de los personajes, especialmente Paloma, interpretada estupendamente por Jennifer Trejo. A pesar de algunos lugares comunes y un manejo ligeramente tímido de la tragedia, *Radical* llega a ser una obra cautivadora, reflexiva y optimista, más que necesaria para estos tiempos oscuros y desesperanzadores.

9. Huesera
Dir. Michelle Garza Cervera

El primer largometraje de esta directora mexicana es toda una experiencia terrorífica; arriesgada, original y profundamente arraigada en los temores femeninos, en donde el embarazo toma un giro espeluznante al centrarse en el fenómeno de la crepitación. Valeria (Natalia Solián), obsesionada con aquellos que hacen crujir sus huesos, se sumerge en este hábito peligroso, poniendo en riesgo su embarazo. La película utiliza el ruido articular como alegoría de una vida aparentemente perfecta pero cargada de secretos y fantasías sexuales ocultas. Un enfoque novedoso en el terror, que logra crispar los nervios.

8. Empieza el baile
Dir. María Seresesky

Una historia cautivadora que sigue a Carlos (Darío Grandinetti), un exbailarín de tango, en un viaje inesperado a Buenos Aires tras la supuesta muerte de su excompañera, Margarita (Mercedes Morán). Acompañado por su esposa (Pastora Vega) y un viejo amigo (Jorge Marrale), descubre la verdad sobre un hijo perdido en Mendoza. La autora de *La puerta abierta* logra equilibrar la sensibilidad con una narrativa sólida y un espacio que permite a los actores brillar. Una experiencia emotiva y divertida que celebra los amores perdurables. ▼

CHUPA: NETFLIX, EMPIEZA EL BAILE: STAR DISTRIBUTION.

7. El otro hijo

Dir. Juan Sebastián Quebrada

Hay tres temas en el cine que nunca se agotarán: la vida, la muerte y el amor. Enfrentarse a la vida después de la muerte de un ser querido nunca es sencillo, y mostrar cómo un joven encuentra la fortaleza para retomar su vida a través del amor, rara vez se ha abordado con tanta sensibilidad en el cine iberoamericano, mucho menos en el colombiano. La segunda película del director de *Días extraños* aborda los tres temas de una manera auténtica, sincera y natural.

6. La extorsión

Dir. Martino Zaidelis

Este espeluznante thriller sigue a un piloto comercial (Guillermo Francella) atrapado en una situación complicada que lo obliga a colaborar con los servicios de inteligencia. A medida que se sumerge en el oscuro mundo del espionaje, su vida se convierte en un emocionante juego de intriga y extorsión. Zaidelis nos entrega un vertiginoso viaje de peligros y desafíos, donde el protagonista deberá pagar un alto precio para liberarse de una situación que amenaza con destruirlo.

5. El norte sobre el vacío

Dir. Alejandra Márquez Abella

La directora de *Niñas bien* supera todas las expectativas con un "taco western" que examina los efectos del patriarcado de una manera que Almodóvar no pudo lograr con su fallido cortometraje *Extraña forma de vida*. A través de la mirada de un cazador machista, la película revela las consecuencias de la violencia masculina en la naturaleza. La dirección de Márquez Abella construye tensión y fatalismo, exigiendo paciencia del espectador, pero recompensando con una historia emocional e intelectualmente gratificante.

4. La hija de todas las rabias

Dir. Laura Baumeister de Montis

La sorprendente ópera prima de Baumeister explora la maternidad, las fronteras entre humanidad y animalidad, y la cruda realidad del mayor vertedero de Nicaragua. La cuarta película en la historia del cine nicaragüense y la primera en ser asumida por una mujer, se destaca por mostrarnos de una manera directa y descarnada la lucha infantil por sobrevivir en un entorno hostil, resaltando la importancia de la imaginación y la resiliencia, en una especie de amalgama entre *Los olvidados* y *El laberinto del fauno*. Con contrastes entre la destrucción y la creación, la injusticia y la ternura, la película utiliza la fantasía como una herramienta para enfrentar la adversidad. La pasión y el talento de su directora son innegables.

3. Alis ▲

Dir. Nicolás von Hemelryck, Clare Weiskopf

En el seno de un centro de acogida para adolescentes, ubicado en Colombia, los documentalistas Clare Weiskopf y Nicoáas van Hemelryck (reconocidos por su trabajo en *Amazona*), invitan a un grupo de jóvenes mujeres a sumergirse en una experiencia única. Con los ojos cerrados, estas adolescentes que alguna vez vivieron en las calles frías y violentas de Bogotá, son guiadas para imaginar la vida de Alis, una compañera ficticia cuya historia se teje con hilos de inspiración y superación. En este ejercicio de proyección de historias y destinos, las niñas exploran, a través de la mente y la imaginación, los caminos que podrían haber tomado. La narrativa es tremendamente conmovedora, destacando la asombrosa perseverancia de estas jóvenes para abrazar un futuro lleno de luz y posibilidades. Este relato profundo e impactante no solo revela las adversidades superadas, también se convierte en un testimonio lleno de risas, amor y música, creando una experiencia cinematográfica única que acontece en el lugar menos esperado. Alis es una verdadera joya del documental iberoamericano; es todo un logro que resalta la calidad y el impacto de una red de historias juveniles femeninas que llegan a los corazones y resuenan con el público.

2. El conde

Dir. Pablo Larraín

Solo el autor de obras maestras como *No* y *El club* pudo haber salido avante con una premisa tan desquiciada, delirante y arriesgada. El infame dictador chileno Augusto Pinochet, lejos de morir en 2006, es un vampiro de 250 años, una figura no-muerta con un pasado lleno de violencia y horror. La película de Larraín fusiona terror, sátira política y toques de expresionismo alemán, para desentrañar el oscuro legado de una figura siniestra. Jaime Vadell encarna magistralmente al Pinochet vampiro, cuya sed de sangre se entrelaza con la historia de Chile. Una obra única que clava una estaca simbólica en el corazón de la tiranía.

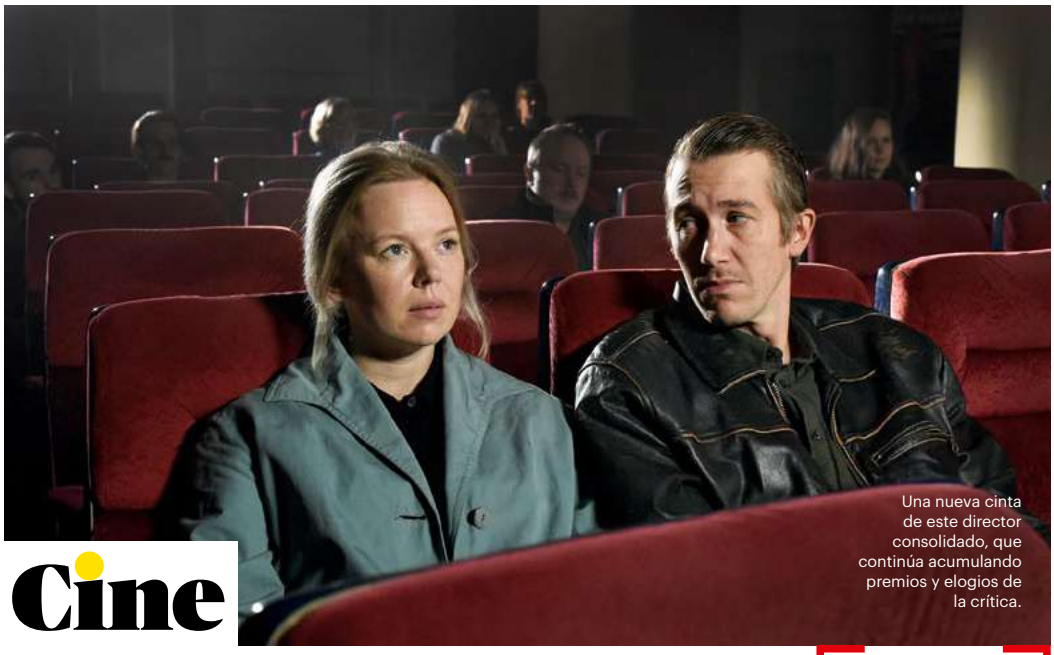
1. La llegada

Dir. Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez

Toda una joya minimalista del cine español, que parte de la ansiedad que se maneja en los controles de aeropuerto, generando una alta tensión sin necesidad de grandes escenas de acción o el uso de demasiadas locaciones. La cinta dirigida y escrita por Rojas y Vásquez dosifica la información de una manera precisa, para construir un rompecabezas que se revelará gradualmente, mientras hace una crítica aguda a las políticas de inmigración y explora la psicología de la pareja protagonista. Las actuaciones destacadas de Alberto Ammann y Bruna Cusí añaden profundidad al relato y capturan el nerviosismo creciente sin caer en lo exagerado y efectista. Un final brillante cierra esta historia de una manera inesperada y contundente. Este thriller, con un bajísimo presupuesto, y sin superar la hora y media de duración, logra mantener la tensión sin perder su anclaje en la realidad. ▼

ALIS: CASATARÁNTULA; LA LLEGADA: ZABRISKIE FILMS.

Una nueva cinta de este director consolidado, que continúa acumulando premios y elogios de la crítica.

Cine

UN JARMUSCH A LA FINLANDESA

Un hombre y una mujer intentan tener una vida menos solitaria juntos en la conmovedora película de uno de los más grandes directores de todos los tiempos

Por ANDRÉ DIDYME-DÔME

Hojas de Otoño

DIRECTOR
Aki Kaurismäki

ELENCO
Alma Pöysti, Martti Suosalo, Jussi Vatanen, Alina Tomnikov

★★★★½

El vigésimo trabajo de Aki Kaurismäki marca su regreso tras seis años de inactividad, y es la cuarta entrega de su "serie proletaria", luego de *Sombras del paraíso* (1986), *Ariel* (1988) y *La chica de la fábrica de fósforos* (1990), enfocada en la cotidianidad de la clase obrera.

Su título hace referencia a la canción *Les feuilles mortes* de Joseph Kosma y Jacques Prévert, y la protagonista es Ansa (Alma Pöysti), una mujer que vive en Helsinki y trabaja arduamente en un supermercado. Una noche de descanso, Ansa conoce a Holappa (Jussi Vatanen), un hombre tan solitario como ella, pero con un gusto desmedido por la bebida. Los dos van a intentar tener una relación. Se encuentran. Van a cine. Se distancian. Escuchan en la radio sobre la guerra de Ucrania. Se rencuentran. Y eso es todo. Sin embargo, luego de una hora y veinte minutos, los espectadores quedaremos profundamente conmovidos con esta bella historia de amor.

En su juventud, Kaurismäki tuvo más de 40 trabajos variopintos por un período de quince años. Allí conoció a las personas que inspiraron la confección de sus personajes, que son definitivamente libres por su condición de marginales. Aunque el director cita como sus influencias a Jean Pierre Melville y Robert Bresson, el ritmo pausado, el sentido del humor irónico y la aguda observación sobre la condición humana producen un estilo muy cercano al de Jim Jarmusch, otro autor fascinado por las ideas urbanas pseudobohemias y tragicómicas, con profundas reflexiones (así no lo parezcan), sobre la vida cotidiana y unos personajes sumidos en la desesperación o la depresión, con muy pocas o ninguna posibilidad para relacionarse y comunicarse, más allá de una ayuda desinteresada.

Tanto Jarmusch como Kaurismäki producen un cine que cautiva, no desechan los "momentos muertos", los ponen en primer plano y retratan la vida de unos fracasados atrapados por la rutina, pero que están en la búsqueda de un momento (así sea pequeño y efímero) de felicidad y plenitud. No es gratuito que Ansa y Holappa vayan a cine para ver la comedia sobre zombies *Los muertos no mueren* de Jarmusch. Como este hombre y esta mujer, estos dos autores estaban destinados a cruzar sus vidas.

Sin embargo, Kaurismäki se distancia de su colega al darle una dimensión sociopolítica a su trabajo y al presentarnos a unos personajes con una gran determinación, que toman unas decisiones trascendentales de una forma brutalmente sencilla.

Por medio de lo que el director denomina como "diálogos revólver", los protagonistas de sus historias dicen lo que tienen que decir, sin necesidad de largos diálogos, y sus silencios son mucho más elocuentes que sus voces. Según la madre de Kaurismäki, este no comenzaría a hablar sino hasta haber cumplido los cinco años. Tal vez por esto, el cine de este autor es más de acciones que de palabras.

A Kaurismäki se le suele tildar de pesimista ya que, para el autor, el cine es una forma de arte moribunda que expresa aquello que está vivo dentro del artista, pero que de alguna manera muere al ser expresado. Pero, en realidad, es todo lo contrario. Kaurismäki recurre a la ingenuidad y a un sentido del humor existencial como medio para luchar contra el absurdo de la condición humana de la postmodernidad. Como ejemplo claro de ello está el evento posterior a la entrega del Oso de Plata en la Berlinale, en el que el director invitó a Sakari Kousmanen para que ofreciera la primera rueda de prensa cantada de la historia.

A diferencia de muchos de los grandes directores de la historia del cine, Kaurismäki no es un autor pretencioso. Para él, el cine es ante todo entretenimiento, y no cree que tenga la fuerza o el ímpetu para transformar el mundo. Como alguna vez lo confesó, es un artesano convencido de que lo que hace es mierda, pero con sentido.

Ahora, con 66 años y 20 largometrajes, ha expresado su deseo de retirarse definitivamente del cine. De ser así, perderíamos a uno de los directores más interesantes y relevantes de los últimos años. Es toda una fortuna para los cinéfilos saber que, como si se tratara de un alcohólico empedernido, el director ha hecho esta promesa en repetidas ocasiones y ha fracasado rotundamente a la hora de cumplirla. ®

CORTESÍA DE SIMERKY

IRON MAIDEN
THE
FUTURE PAST
WORLD TOUR 2024
ESTADIO EL CAMPÍN: NOVIEMBRE 24 · 2024
ENTRADAS EN TUBOLETA.COM
INVITA
#EXPERIENCIAS AVAL
Grupo AVAL
MEDIOS ALIADOS
RolloStone
RollingStone
PRODUCE
MOVE
CMN
APOYA
sayco
ENTRADAS
Tuboleta
WWW.IRONMAIDEN.COM
PULEP SOF810
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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