

Rolling Stone

en ESPAÑOL

álvaro díaz

future of music

Silvana
Estrada

Arath
Herce

María
Becerra

Rels B

Kevin
Kaarl

Tini

Jnoa

Latin
Mafia

Rainao

Darumas

The
Warning

Y MUCHOS MÁS

De ir sola,
a todos juntos.

Renta el auto que necesitas con Enterprise.
Entendemos lo que te mueve.

enterprise.mx

Rolling Stone

en ESPAÑOL

Rolling Stone En Español

CEO
Diego Ortiz

EDITORA JEFICUTIVA	Bibiana Quintana Pinilla
EDITOR EN JEFE	Ricardo Durán Paredes
EDITORA GRÁFICA	Cindy Johanna Morales Cristancho
FASHION DIRECTOR	Angélica Diazgranados
EDITORES SENIOR	Martín Toro Mahecha, Pablo Monroy López
SOCIAL MEDIA MANAGER	Valentina Sánchez Ramírez
EDITORA ASUNTOS INTERNOS	Laura Vásquez Roa
EDITOR DE CINE Y TV	André Didyme-Dóme
TRADUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO	Francesca Quintero Bello
REDACTORA SENIOR	Melisa Parada Borda
REDACTORAS	Marcela Guerrero, Patricia Guerrero Carrillo, Valentina Villamil
COMMUNITY MANAGER SENIOR	Marina Morales Bernal
COMMUNITY MANAGER	Ángel Sias, Daisy Díaz
WEB MASTER SENIOR	Maria Camila Morales Cristancho
WEB MASTER	Santiago Sanabria
COLABORADORES	Xavier Bonnet, David Browne, Sarah Downs, Brenna Ehrlich, Brian Hiatt, Heloisa Lisboa, Conor Lochrie, John Lonsdale, Angie Martoccio, Tomás Mier, Sophie Rosemont, Rob Sheffield, Anurag Tagat

Tasty Media

CHAIRMAN	Diego Ortiz
CHIEF OPERATING OFFICER	Bibiana Quintana Pinilla
CHIEF EVENTS & PRODUCTION OFFICER	Alejandro Ortiz
PRODUCTOR EXECUTIVO	Juan Pablo Añez
CHIEF CREATIVE & BUSINESS OFFICER	Alex Sánchez
BRAND EXTENSIONS DIRECTOR	Carlos Mario Quintana
DIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES	Agustina Madkur
DELIVERY MANAGER	Valentina Sánchez
PROJECT MANAGER	Daniela García Pinilla
VIDEO MEDIA PRODUCER	Rodrigo Torrijos
DISEÑADORA GRÁFICA	Fernanda Brito
CREADORES DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES	Cristhian Lozano, Estefanía Farias
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	Felipe Ceballos, Nicolás Monroy
ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA DE DATOSA	Angie Quintana
DESARROLLO DE NEGOCIOS LATAM	Karla Barreda
DESARROLLO DE NEGOCIOS ESPAÑA	Alejandra Meléndez
COORDINADORA FINANCIERA	Ana María Bonilla
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	Valentina Bonilla
ASUNTOS LEGALES	Miguel Arango
CONTADOR	Edgar García

Rolling Stone Argentina

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

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

Rolling Stone® is a registered trademark of Rolling Stone, LLC. ©2024 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 © 2024 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

20

Álvaro Díaz, la guía hacia un futuro alterno

El puertorriqueño está cambiando el sonido de la música urbana desde una mirada alternativa y, en el camino, busca inspirar a otros.

POR PABLO MONROY

EDICIÓN

032

El pulso de la cultura

28

The Future of Music

Artistas que abren caminos y en el presente proyectan lo que puede ser la música del mañana.

POR ROLLING STONE

48

Un vistazo global

Damos un breve repaso por otras ediciones internacionales de ROLLING STONE, descubriendo artistas que proponen nuevos panoramas para la música del futuro.

POR ROLLING STONE

52

ChatGPT para música

Suno pretende que todo el mundo pueda producir sus propias canciones con un nivel profesional, pero ¿qué significa eso para los artistas?

POR BRIAN HIATT

◀ J Noa

La rapera dominicana trae de vuelta la esencia tradicional del rap al idioma español.

Página 41

The Mix

9 Los altibajos de Girl in Red

La cantante de pop noruega está lista para su primer lano después de girar con Taylor.

POR RENNA EHRЛИCH

Reviews

Música

63 Dua Lipa encuentra su felicidad

La megaestrella de pop deja atrás *Future Nostalgia* con un LP que busca un groove más relajado.

POR ANGIE MARZOCCIO

Cine

66 La Suprema

La ganadora del Festival de Cine de Cartagena es una vibrante y adorable comedia costumbrista sobre el pugilismo y la búsqueda de un televisor.

POR ANDRÉ DIDYME-DÓME

En portada

Álvaro Díaz fotografiada por Jesús Soto Fuentes

Historia: Pablo Monroy.

Productor ejecutivo: Alejandro Ortiz

Dirección de video: Jesús Soto Fuentes

Estilismo: Jocelyn Corona

Montaje, edición y color de video:

Manuel Gómez González

Cámara (video): Marco Ornelas y Manuel Gómez

Production Designer: Luis Rojas Luino

Maquillaje: Luz González

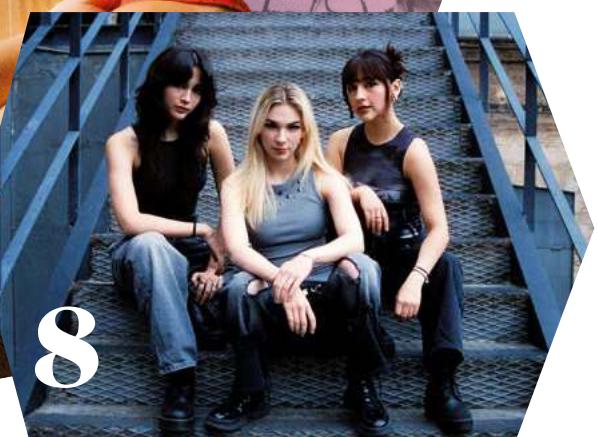
Equipo de arte: Emma Sánchez

Asistente de fotografía:

Manuel Gómez González

Asistentes de estilismo: Brenda Urcid

Asistentes de producción: Leslee Cortes

En esta edición resaltamos los 25 artistas que creemos son parte del futuro de la música. Es por eso que hemos escogido los sencillos más recientes de cada una de estas promesas de la industria de la música y los hemos recopilado en este listado. Desde el bolero glam de Daniel, Me Estás Matando, pasando por el rap nueva escuela de J Noa y terminando con la nueva generación del rock de The Warning y Darumas. Estos son algunos de los personajes que, con su arte, están forjando el sonido del mañana.

1. Silvana Estrada

Qué problemal

2. Kevin Kaarl

Me va a costar

3. Elena Rose

Caracas en el 2000

4. NSQK

Sísifo / Nadie más!

5. Natanael Cano

Entre las de 20

**6. Young Miko,
Elena Rose**

No quiero pelear

7. Paula Cendejas

Tatami

**8. Dannylux,
YNG Naz**

Sal de mi mente

**9. Juliana,
León Leiden**

La terminal

**10. Daniel,
Me Estás Matando**

¿Qué se siente que me gustes tanto?

8

**11. Alba Reche,
Girl Ultra**

La dosis

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

12. Darumas

Darumas

13. The Warning

Automatic Sun

**14. Latin Mafia,
Humbe**

Patadas de ahogado

15. RaiNao, Tainy

I'm a Man

16. Guitarricadelafuente

Romancera

17. J Noa

Cenicienta

18. Arath Herce

Ya casi llegamos

**19. Beéle,
Kany García**

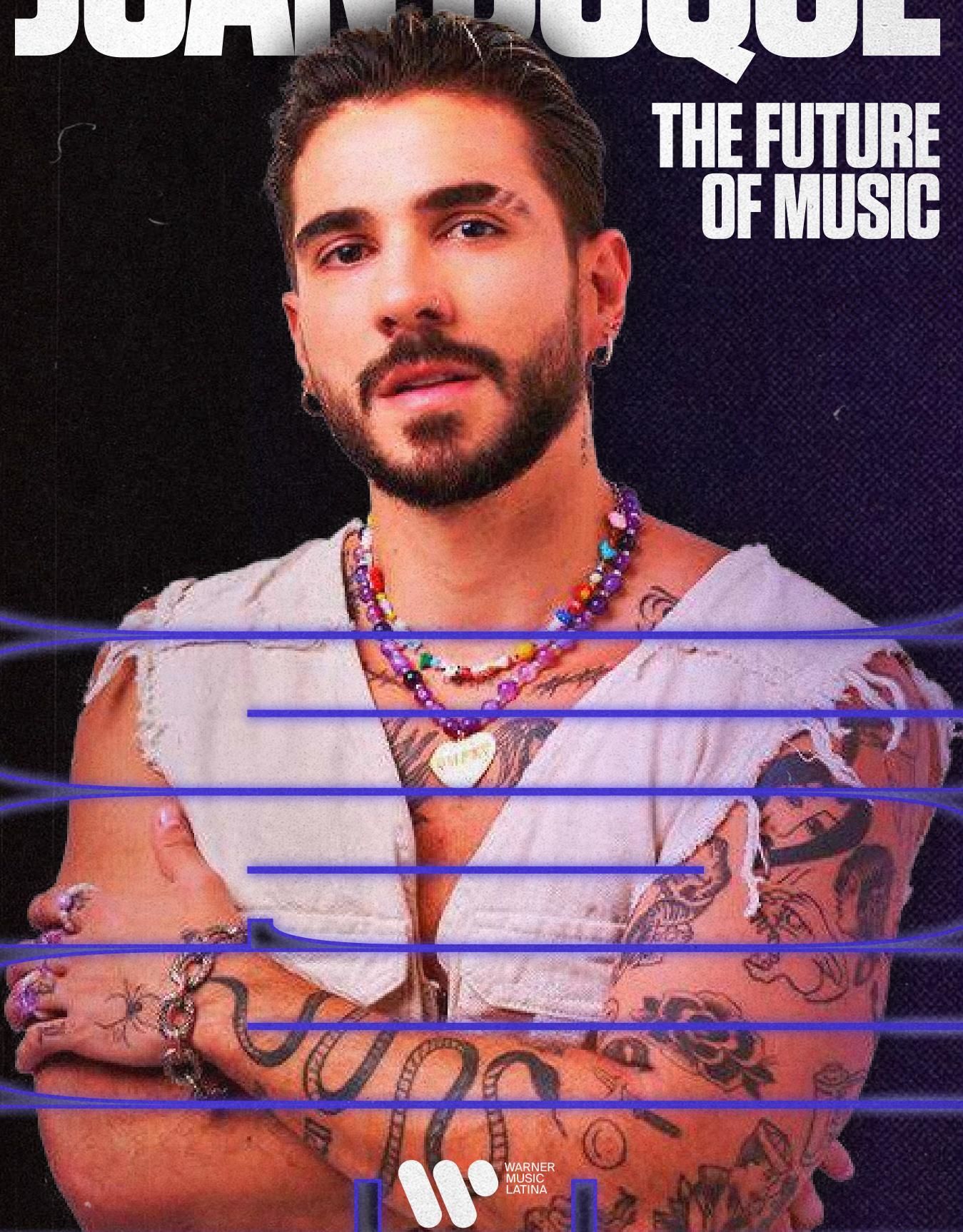
Me arriesgo contigo

20. Álvaro Díaz

BYAK

JUAN DUQUE

THE FUTURE
OF MUSIC

WARNER
MUSIC
LATINA

IRON MAIDEN

THE FUTURE PAST WORLD TOUR 2024

PULPE SOF810

ESTADIO EL CAMPÍN: NOVIEMBRE 24 · 2024
ENTRADAS EN TUBOLETA.COM

VISIOLADO
SUSPENSIÓN DE COLOMBIA

INVITA

#EXPERIENCIAS

Grupo AVAL

MEDICOS ALIADOS

NETFLIX

RollingStone

PRODUCE

MOVE

CNN
CARTERA MERCANTIL NACIONAL

APOYA

sayeo

ENTRADAS

Tuboleta

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

Los altibajos de Girl in Red

La cantante de pop noruega está lista para su primer plano después de girar con Taylor

→ GIRL IN RED

Marie Ulven no es una persona relajada. En un restaurante neoyorquino, repleto de mujeres vestidas con ropa deportiva lujosa, la cantante pasa de imitar a Taylor Swift flexionando el brazo antes de 'The Man' en el Eras Tour –movimiento que Ulven memorizó al ser telonera de algunas fechas el año pasado– a agarrarse el pecho, habiéndose quedado sin aliento. "Intento lidiar con mi ansiedad cuando llega", dice. "En este momento me duele mucho el corazón".

Gracias al cielo, Ulven no está sufriendo un infarto. A veces, la artista noruega, conocida como Girl in Red, se siente un poco abrumada. Y con buena razón. Hoy, nadie en este elegante restaurante reconoce a la joven de suéter azul y gorra de béisbol, pero con una gira de estadios acompañando a Swift y un nuevo disco a la vista, *I'm Doing It Again Baby!*, eso podría estar a punto de cambiar. Isak Jennis, su director creativo y viejo amigo, me dice: "Puede pasar de ser la persona con más seguridad en sí misma que conozco, a ser muy insegura. En un momento dado, no creía tener ese enorme potencial, como Taylor o Billie. Pero ahora, me parece, se dio cuenta de que sí lo tiene".

Girl in Red, de 25 años, siempre se ha tomado la música en serio y trabaja tan duro como cualquiera de esas superestrellas. Empezó a escribir canciones a los ocho años, a tocar la guitarra a los 14, y lleva una década produciendo su propia música. Después de subir a YouTube su primera canción, la triste y dulce 'I Wanna Be Your Girlfriend', en 2018, las cosas comenzaron a moverse muy rápido para la entonces adolescente. Lanzó dos EP en 2018 y 2019, seguidos de su álbum debut, *If I Could Make It Go Quiet*, en 2021. Siendo una especie de terapia pop que habla de todo, desde macabros pensamientos intrusivos hasta la indignidad de ser una "follamiga", el LP cimentó el lugar de Ulven como chica pop rara, junto con personas como Olivia Rodrigo y Gayle. Suena cercana, mas no cliché.

Si tres años parece mucho tiempo entre un álbum y otro para una artista emergente, Girl in Red no solo está de acuerdo, sino que también se preocupa por todo lo demás que aún no ha hecho: encabezar sus propias giras, comprarse un apartamento en Los Ángeles y cumplir 30 años. "Tengo que aprender a oler las putas rosas", dice mientras se debate entre comerse la ensalada César con las manos o con tenedor. Opta por lo primero y añade: "Vi un TikTok sobre cómo los humanos somos la única especie del planeta que nunca está satisfecha. Nos fijamos una meta y la perseguimos a toda costa. Y cuando lo logramos, nos preguntamos: ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?". Eso es algo realmente deprimente".

Finalmente, Ulven volvió al estudio cuando estuvo lista, cuando estuvo saciada de experiencias que plasmar en su música. "Me inspiran el papel, las carpetas, los tipos de letra y la luz", dice mientras come un crotón. "Me

inspiran los cafés, los viajes y los trenes. Me inspiran los camareros que tienen etiqueta, los que te sirven el vino bien y te dejan olerlo primero. Me inspira absolutamente todo".

Una gran inspiración estos días es su novia, a la que conoció en un bar de Oslo en 2021 tras simplemente decidir decirle que sí a la vida en vez de esconderse en su sofá. La noche en que se conocieron fue interminable, cuenta Ulven, y culminó en la playa, donde pasaron un rato bajo las estrellas con su perro. "Antes de conocer a mi novia, estaba muy convencida de que yo era imposible de amar y realmente me odiaba", dice. "Nunca me había dado cuenta cuánto puede destrozarte el odiarte a ti mismo". Esa experiencia queda immortalizada en su nuevo álbum con la desgarradora 'A Night to Remember', adornada con exuberantes teclas que se agitan como el corazón cuando empiezas a enamorarte.

Como es usual, Girl in Red toca casi todos los instrumentos en el álbum, grabado en varios estudios de Europa y en su apartamento de Oslo. Pero esta vez, su característico pop está pulido con un brillo que espera les guste a los fans. "Me siento una persona completamente diferente", expresa. "Así que la música de este disco, para mí, no suena tan diferente de lo que he hecho antes. Simplemente suena exactamente como lo que haría ahora".

Típico de la artista, el álbum oscila entre altos y bajos. La primera canción, 'I'm Back', entra casi con timidez, con Ulven proclamando: "Volví, me siento como yo misma/ Mefui por un minuto/ Porque fui a buscar ayuda". El cambio se produce en 'Doing It Again Baby', una canción grandilocuente y la primera que escribió para el disco después de elegir compulsivamente la melodía durante las pruebas de sonido. "Esa canción habla de sentir tanta autoestima que me siento como una zorra

DATOS RÁPIDOS

PIENSA RÁPIDO

Durante el Eras Tour, Ulven cuenta que habló con Taylor Swift sobre los desafíos de hacer un segundo álbum y sobre escribir desde perspectivas ajenas.

ARTE POP

La portada de su nuevo álbum es una enorme escultura que encargó de Oslo.

SÍ, CHEF

Es una gran fan de The Bear y su estrella Jeremy Allen White.

engreída que va por la calle luciendo sus lentes de sol", comenta.

Tristemente, esa valentía no dura; el sencillo 'Too Much' trata sobre ser precisamente demasiado para alguien más (su madre siempre le decía que hiciera silencio), mientras que temas como 'Phantom Pain' y 'Pick Me' nos recuerdan que Ulven no siempre tuvo tanta suerte en el amor. Y, aun así, Sabrina Carpenter la ayuda a atacar a su ex en 'You Need Me Now'.

Las cantantes se ganaron un gran público el año pasado como teloneras del Eras Tour de Swift, pero han sido amigas desde el 2022. Ulven comenta que ya existía un aprecio mutuo expresado a través de mensajes por redes sociales antes de que le pidiera a Carpenter participar como invitada en el tema rockero de su nuevo álbum. "Cuando me lo dijeron, ni me lo pensé, me sentí inmediatamente atraída por la canción", comenta Sabrina. "Fue emocionante porque me empujó hacia un nuevo territorio sónico".

Ulven es un poco más fiel a sí misma en la ominosa y resonante 'Ugly Side', en la que cuenta su lucha sintiéndose como Jekyll y Hyde, dividida entre ser "linda" y "adorable" e "hirviendo por dentro". En muchos sentidos, siempre se encuentra entre dicotomías, ya sea porque se siente claramente incómoda en los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York de diseñadores como Tory Burch, Khaite y Eckhaus Latta cuando está en la ciudad ("Soy una chica muy básica en lo que respecta a la ropa", afirmó) o porque proclama en la canción que titula su álbum: "*Mi gran ego me hace decir/ Esta chica vintage del 99 tiene un gusto impecable!*".

"Tengo unos subidones increíbles y luego unos bajones muy bajos", dice Ulven mientras el camarero nos retira los platos. "Quizás eso sea bueno. No quiero ser solo una cosa. No quiero ser una persona segura de sí misma que nunca se pone en duda. Creo que el dudar puede ser tan genial como paralizante", hace una pausa antes de continuar. "Sí. Necesito relajarme de una puta vez... Creo que eso es exactamente lo que necesito hacer". Siempre hay una primera vez para todo. **BRENNNA EHRLICH**

TATUAJES ORIGINARIOS: LA CAMPAÑA DE CERVEZA VICTORIA QUE PRESERVA LA LENGUA NÁHUATL

En un esfuerzo por salvaguardar la rica diversidad lingüística de México, Cerveza Victoria ha lanzado una campaña innovadora y culturalmente significativa llamada "Tatuajes Originarios"

En un país donde la diversidad lingüística es tan vasta como sus paisajes, la preservación de las lenguas indígenas se convierte en un acto de resistencia y orgullo cultural. Por esta razón, Cerveza Victoria ha lanzado la iniciativa "Tatuajes Originarios", un homenaje a las 68 lenguas nativas que conforman el rico tapiz lingüístico de México.

La campaña, que busca crear conciencia sobre la importancia de estas lenguas, ofrece a los participantes la oportunidad de tatuarse palabras o frases en lenguas originarias de México. Esta experiencia única se complementa con diseños de inspiración mexicana, elaborados por reconocidos estudios de tatuajes en todo el país.

El lanzamiento de "Tatuajes Originarios" tuvo lugar en la emblemática Feria Internacional del Caballo de Texcoco, en el Estado de México, un evento que atrae a más de un millón y medio de asistentes cada año. Durante el primer fin de semana, se realizaron más de 100 tatuajes, promoviendo así la difusión y conservación del idioma náhuatl, uno de los más representativos de la cultura mexicana.

En un contexto donde el conocimiento y la valoración de las lenguas indígenas se desvanece gradualmente, Cerveza Victoria se erige como un defensor de la herencia mexicana a través de este innovador proyecto. Los participantes de "Tatuajes Originarios" llevan ahora en sus cuerpos frases que representan un legado prehispánico, perpetuando así la memoria y la identidad de las comunidades originarias.

La iniciativa ofrece dos tipos de tatuajes: aqueillos que traducen frases previas a lenguas indígenas, como el náhuatl, y los "flash tattoos", diseños preelaborados que permiten a nuevos participantes unirse a la experiencia. En la edición de Texcoco, Cerveza Victoria colaboró con el reconocido traductor de náhuatl contemporáneo, Jorge Ricardo Chorenó, quien ha dedicado su vida a la enseñanza y preservación de esta lengua ancestral. La marca también planea expandir "Tatuajes Originarios" a otras lenguas originarias en futuros eventos, como la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.

Yune Aranguren, directora de mercadotecnia de Cervezas Corona y Victoria en Grupo Modelo, enfatizó la importancia de esta iniciativa como parte

del compromiso de Grupo Modelo de preservar la diversidad cultural de México. "En Grupo Modelo somos conscientes de la importancia de preservar el legado de nuestra cultura, por ello, seguiremos buscando acciones que fomenten un mayor interés en las 68 lenguas indígenas que habitan el territorio nacional, 23 de las cuales enfrentan la amenaza de la extinción".

Según datos del INEGI, más de siete millones de personas hablan lenguas indígenas en México, siendo el náhuatl y el maya las más prevalentes. Sin embargo, lenguas como el awakateko, aya-paneco y kaqchikel enfrentan la amenaza de la extinción, con menos de cien hablantes.

"Tatuajes Originarios" de Cerveza Victoria no solo celebra la diversidad lingüística de México, sino que también sirve como un conmovedor recordatorio de nuestro papel a la hora de proteger y preservar nuestras lenguas y culturas indígenas para las generaciones futuras. La historia y la identidad del país se entrelazan con cada palabra, y cada tatuaje es más que un adorno en la piel: es un tributo vivo a la riqueza cultural de México. **ROLLING STONE**

Publicis Play y Leo Burnett democratizan el gaming con *Guardianes del Dorado*

Con un juego de rol por chat, los videojuegos están cada vez más al alcance de todos

Por ROLLING STONE

En un mundo donde la innovación tecnológica redefine constantemente nuestra forma de interactuar, Publicis Play y Leo Burnett sorprenden con su última creación: *Guardianes del Dorado*. Este juego no se encuentra en ninguna tienda de aplicaciones, sino en el lugar más inesperado: tu chat de WhatsApp.

La idea detrás de *Guardianes del Dorado* es romper las barreras del gaming tradicional, llevando la experiencia a un público más amplio que nunca. Al estar disponible en WhatsApp, se convierte en un juego accesible para cualquiera con un smartphone, democratizando así el acceso al entretenimiento digital.

Uno de los aspectos más emocionantes que ofrece *Guardianes del Dorado* es su innovador sistema de combate, conocido como el "Randomizer". Este sistema permite a los jugadores enfrentarse a una variedad de enemigos con tan solo el lanzamiento del Alpinedro, un dado con 20 caras.

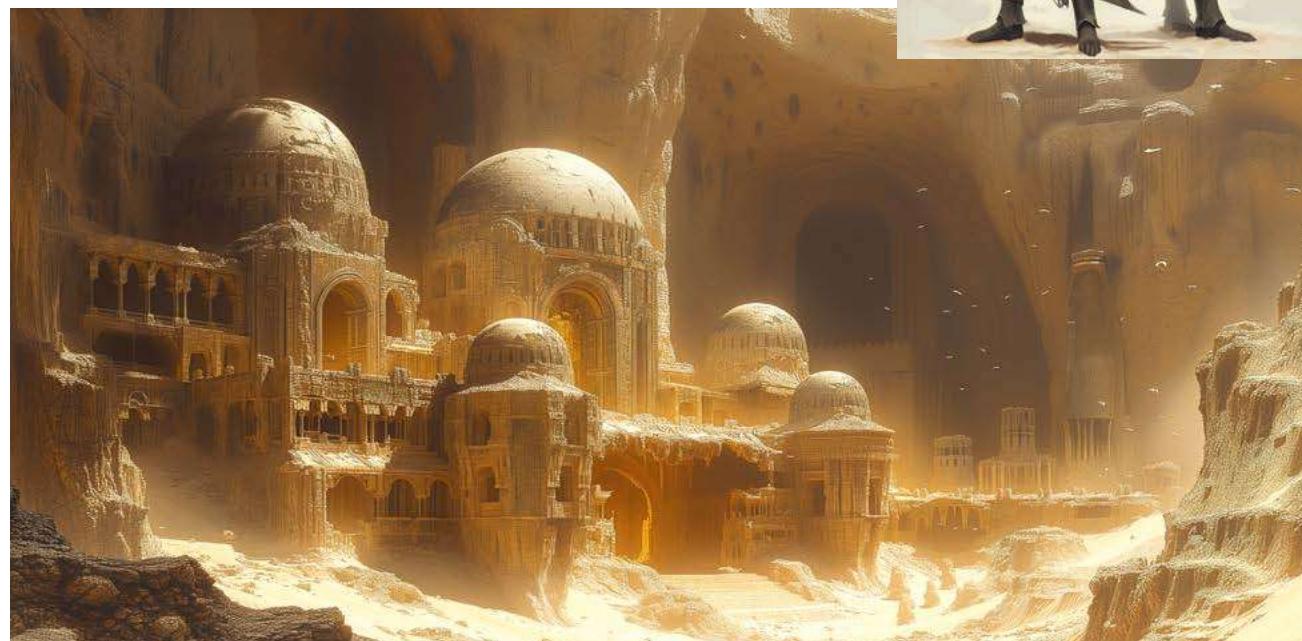
"*Guardianes del Dorado* ofrece una experiencia de juego personalizada y envolvente, adaptándose a las decisiones de cada juga-

dor o jugadora y garantizando que cada partida sea única", dicen José Racioppi y Sebastián Betancur, directores creativos de Publicis Play.

Además, su ambientación inspirada en la cultura colombiana añade una capa de autenticidad y profundidad a la experiencia, sumergiendo a los jugadores en un mundo lleno de mitos y misterios por descubrir.

Es ahí donde esta plataforma tecnológica de entretenimiento tiene todo el sentido para que sea desarrollado por Alpin de Alpina donde su propósito de marca es que el juego sea para todos.

Lo más emocionante de todo es cómo *Guardianes del Dorado* está democratizando la narrativa del gaming. Con más de 1600 variaciones de imágenes generadas por inteligencia artificial y más de 24 tipos de voces que guían a los jugadores a través de la aventura, este juego está redefiniendo lo que significa ser parte de una experiencia de rol disponible para todos. ®

Adriaan
Glastra.

Daniel,
Me Estás
Matando.

Chimbala.

ONErpm y la evolución de la música en español

ONErpm dejó de ser una simple distribuidora hace mucho tiempo, ahora su compromiso como empresa está enfocado en los nuevos talentos y en lo que el futuro de la música está por deparar

La industria musical ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, las disqueras tradicionales han tenido que adaptarse a los cambios o enfrentarse a la obsolescencia. En este escenario, ONErpm ha emergido como una fuerza disruptiva, redefiniendo el papel de una disquera en la era digital. En una reciente entrevista con Adriaan Glastra, Country Manager para ONErpm México, habló sobre las estrategias y visiones que han impulsado el crecimiento y éxito de la empresa.

ONErpm se distingue por su enfoque centrado en el artista. Como señala Glastra, la estrategia de la empresa no se basa en "comprar share del mercado", sino en demostrar a los artistas y sus managers el valor de los servicios que ofrecen. "Dentro del mercado tienes la parte de mercadotecnia, PR, medios, etcétera, y todo eso lo tenemos. Te va a atender una persona que es especialista. Si eres hip hop te va a atender una persona especialista en hip hop", explica.

ONErpm ofrece una amplia gama de servicios, desde mercadotecnia hasta relaciones públicas y medios. Además, cada artista es atendido por un especialista en su género, lo que ha ayudado a la compañía a crecer y a poner su valor en el mercado.

Además de su enfoque humano, ONErpm ha sabido aprovechar la tecnología para impulsar su crecimiento. La empresa ofrece una plataforma de vanguardia que permite a los artistas ver lo que está sucediendo en cada plataforma casi en tiempo real con 24 horas de desfase. Esta transparencia y accesibilidad a la información han sido claves para el crecimiento de ONErpm.

Pero ¿qué depara el futuro para ONErpm y la música en español? Según Glastra, la empresa está invirtiendo mucho en la música mexicana y en la música góspel o cristiana. Además, están constantemente buscando nuevas tendencias y explorando diferentes géneros. "Siempre estamos tratando de estar a la vanguardia y ver cuáles son

los géneros que van a agarrar fuerza, tratando de ver ese futuro", afirma Glastra.

En cuanto al futuro de la música en español, Glastra es optimista. "Si tienes una alta calidad de contenido y tienes bastante contenido sucediendo, yo creo que ahí siempre vas a estar", dice. Y añade que la música en español seguirá creciendo y no perderá su lugar en el mercado.

ONErpm tiene planes ambiciosos para el futuro. Con un enfoque en la inversión en diferentes géneros y en la gente, la empresa planea seguir creciendo. Glastra concluye: "Si seguimos haciendo eso, el futuro para nosotros será increíble".

Este artículo es solo un vistazo a la visión y el enfoque de ONErpm. La empresa está claramente comprometida con el crecimiento y la evolución, y está emocionada por lo que el futuro de la música tiene reservado. Con su enfoque en la tecnología, el servicio personalizado y la inversión en nuevos talentos, ONErpm está bien posicionada para seguir siendo un actor importante en la industria de la música.

Con su enfoque innovador y su compromiso con los artistas, ONErpm seguirá siendo un actor clave en la industria de la música en los años venideros. **MARTÍN TORO**

El negocio del legado de Amy Winehouse está prosperando

Trece años después de la muerte de la artista de retro soul, hay bandas tributo, relanzamientos de álbumes y una nueva película biográfica que mantienen vivo su espíritu rebelde

Por DAVID BROWNE

Mientras Anthony D'Amato se prepara en el backstage del Sony Hall en el centro de Manhattan, es difícil no fijarse en su metro ochenta de estatura, sus gafas con montura de cuero y el nombre "Amy" en grandes letras negras a un lado de la cabeza. No es un tatuaje, sino delineador líquido negro, pero se adapta a la ocasión. En unos minutos, el neoyorquino y su banda de 12 músicos subirán al escenario, ocuparán sus puestos bajo un letrero LED con el nombre de Amy Winehouse y una simulación de su característico moño colmena, tocarán su álbum *Back to Black* de principio a fin, y no será la primera, ni la última vez. "Nunca imaginé que sería algo que haría unas 200 veces", dice D'Amato, cuyo nombre artístico es Remember Jones. "Mis amigos queer, personas de color, mi madre... todo el mundo sabía quién era Amy Winehouse".

En julio de 2011, Winehouse fue hallada muerta por intoxicación etílica en su casa del barrio londinense de Camden. Atrás dejó apenas dos álbumes (entre ellos el clásico retro pop de 2006 *Back to Black*) y una accidentada vida personal plagada de adicciones, matrimonio, divorcio y un millón de fotos de paparazzi documentándolo todo. Desde entonces, su influencia musical y cultural no ha hecho más que crecer. Lana Del Rey, Adele, Lady Gaga y Future la han citado como influencia; Miley Cyrus y Måneskin han versionado sus canciones sobre el escenario. El espectáculo de D'Amato no es más que uno de los muchos actos de tributo que se celebran en todo el mundo, desde Estados Unidos y el Reino Unido hasta Serbia y Eslovenia, muchos de ellos con cantantes que imitan a Winehouse y lucen su característico peinado, delineado de ojos, zapatos de tacón y minifaldas.

Los fans pueden peregrinar a Camden para ver una estatua de bronce de tamaño real de Winehouse, erigida en su honor en 2014. (A principios de este año, al protestar por los ataques de Israel en Gaza, alguien cubrió el collar de la estrella de David de la estatua con un sticker de una bandera palestina).

Y por 135 000 dólares, los fans más fieles de Winehouse –que se hacen llamar Winettes o Cherries (por su canción 'Cherry')– podrían incluso poseer los casi 230 libros de su biblioteca personal. Hace unos años, el distribuidor de libros raros Type Punch Matrix, de Washington D.C., compró la colección en una subasta benéfica organizada por la familia de Winehouse y ahora la puso a la venta. La colección incluye libros sobre su héroe Frank Sinatra, novelas de Jackie Collins, biografías de músicos que lucharon contra la adicción (Anthony Kiedis, Jimi Hendrix), un ejemplar de *Aullido* de Allen Ginsberg con una frase por terminar en su interior y algunos volúmenes con evidente desgaste. "Se nota que algunos los leía en la bañera o encendía velas en su apartamento y estos

estaban debajo", explica Brian Cassidy, copropietario de Type Punch Matrix. "El estado del libro ayuda a contar su historia y habla sobre su vida". En uno de los libros aparece un beso pintado con labial. "No puedo demostrar que sea de Amy", dice Cassidy, "pero estoy bastante seguro de que lo es".

Al mismo tiempo, el complejo musical-industrial en torno a Winehouse se ha ampliado. Su legado incluye ahora más de una docena de reediciones, recopilaciones, grabaciones en directo y documentales. Este año, la reedición de su debut de 2003, *Frank*, vendrá acompañada por una nueva edición y el video de 'In My Bed'. Este mes llega *Back to Black*, un biopic dirigido por Sam Taylor-Johnson (quien también dirigió el biopic de John Lennon *Nowhere Boy*). Durante el rodaje, la propia directora se dio cuenta de la ubicuidad de Winehouse. "Entras en un restaurante y está cantando", dice Taylor-Johnson. "Das la vuelta a la esquina y hay un mural. Entras en una tienda y hay un póster. Ves a gente con una camiseta o una bufanda. Se siente en todas partes todo el tiempo".

Cuando Winehouse murió, se habló mucho de su edad: 27 años, los mismos que Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix y otros del llamado "Club de los 27". En aquel momento, las comparaciones con esas leyendas del rock parecían un poco prematuros, pero 13 años después de su muerte han resultado ciertas. Winehouse, una de las primeras grandes estrellas de pop del milenio, es el equivalente a un Cobain o un Morrison para la generación que alcanzó la mayoría de edad con el pop en este siglo, y con una base de fans y una industria a la altura. "Está al mismo nivel, no solo biográfico, sino también artístico", dice Cassidy. "Hubo tragedia, pero también mucha alegría y creatividad. Hay algo muy arquetípico en su vida".

Como dice su antiguo bajista Dale Davis: "Hay gente que llega una vez cada generación y lo cambia todo por completo. Así que no me sorprende en lo más mínimo que el interés siga ahí. Fue una carrera corta, como la de Cobain, pero el impacto es enorme, ¿no crees?".

Al intentar encontrar el momento exacto en que la industria póstuma de Winehouse se puso en marcha, todo apunta a Amy, el documental de 2015 del director Asif Kapadia. La película recaudó 23 millones de dólares globalmente, una cifra excepcional para un documental de cualquier tipo, además de llevarse el Óscar a Mejor documental. "Justo después despertó el interés", dice Chris Jones, ejecutivo de Sony Music Publishing, quien supervisa las licencias de sus canciones.

Poco después de la película, a Davis se le propuso volver a reunir a la banda de Winehouse con un cantante al estilo de Amy. Originalmente llamado Forever Amy y desde entonces rebautizado como la Amy Winehouse Band, el tributo con sede en el Reino Unido recrea una lista de canciones estándar de la leyenda fallecida. "Si queremos darle a la gente la sensación de cómo era", explica Davis, "pensé que sería más fácil ceñirse a un show original y tener el mismo formato".

Davis admite que le preocupaba la idea y cuenta que vivió un momento inquietante durante uno de los primeros conciertos del grupo en 2016, cuando una cantante italiana actuaba como Winehouse. "Mi bajo no

quiso mantenerse afinado en toda la noche", dice. "En ese momento, pensé que Amy estaba tratando de decirme algo". Pero tras ver a los fans emocionados en los conciertos y escuchar de otro que su madre se estaba muriendo –y asistió al show para poder vivir una experiencia Winehouse antes de fallecer–, Davis se reconcilió con su decisión. Salvo por un periodo durante la pandemia, la Amy Winehouse Band ha estado trabajando desde entonces. Davis también dice que el padre de Amy, Mitch Winehouse (que declinó hacer comentarios para esta historia), vio un concierto

gunas no saben cantar o no lo hacen bien. No puedes intentar copiar a Amy".

Y aun así, no todos los proyectos relacionados con Winehouse han resultado exitosos. En 2018 se anunció una gira de hologramas en la que Davis y su antigua banda habrían acompañado a una Winehouse simulada, pero fracasó por razones que siguen sin ser claras. Pero, en general, el negocio del legado de Winehouse parece estar en buenas condiciones. De acuerdo a una fuente de la industria, es probable que su catálogo se encuentre valorado en casi 20 veces sus ganancias anuales. El año pasado, Openvi-

actriz británica Marisa Abela y que narra la vida de la artista desde su adolescencia hasta su muerte. "El interés en ella se ha mantenido en los últimos cinco o seis años", afirma Jones. "Y creo que la próxima película lo impulsará significativamente". Rockabilia, la tienda online que vende productos musicales con licencia oficial, prevé un aumento de las ventas de camisetas de Winehouse. "Definitivamente hemos visto un aumento en el interés por Bob Marley con la película que acaba de salir", comenta el copropietario Frankie Blydenburgh. "De seguro pasará lo mismo con Amy".

Durante el rodaje de *Back to Black*, unas fotos de Abela como Winehouse circularon por Internet, para disgusto de algunos fans de la artista. "Es una puta broma de mal gusto. A Amy le molestaría esta mierda", escribió un fan. Davis fue testigo de la indignación. "He visto gente, que supuestamente son amigos míos, en mi feed de Instagram diciendo: 'Hagamos una petición para parar la película'", cuenta. "Es un suceso que sigue en la mente de la gente, y todos tienen un montón de opiniones al respecto". Taylor-Johnson añade: "Están juzgando toda una película por una imagen. Creo que la gente está nerviosa, y todo lo que puedo decir es que la traté con reverencia, respeto y todo lo que se merecía".

La devoción de los seguidores de Winehouse puede recordar a las leyendas del rock del pasado, pero aquí hay un nuevo giro. Su éxito coincidió con el auge de las redes sociales, y la forma en que su vida se expuso públicamente conectó con los miembros de una generación que también ha vivido su vida en Internet. "Al verla y ser testigo de algunas de sus luchas, hay quienes se identifican con ella en vez de sensacionalizarla", expone D'Amato. "Piensan: 'Ella se parece a mí'".

Después del concierto de 90 minutos de su banda, que incluye canciones favoritas como 'Valerie' y 'Fuck Me Pumps', a D'Amato se le acercó una fan con un tatuaje de Winehouse en el brazo. "Eso me pasa muy seguido", me dice más tarde. "Siempre he pensado que debería tomarme una foto con la gente que me enseña sus tatuajes. Para tatuarte a Amy en la piel, tiene que haber conectado contigo de una manera profunda". ☀

I TOLD YOU I
WAS TROUBLE
Abela como
Winehouse en
Back to Black.

"Hay gente que llega una vez cada generación y lo cambia todo por completo. El impacto es enorme, ¿no crees?"

y dio su bendición: "Le pareció muy emotivo".

Tanto la Winehouse Band como los shows "Back to Back to Black" de D'Amato evitan a propósito cantantes que copien el look de Winehouse; la actual líder de la Winehouse Band, Bronte Shande, no lleva ni peinado colmena ni maquillaje al estilo de Amy. "Quiero a alguien que tenga el espíritu de Amy, como Bronte", dice Davis. "Trabajé con la Amy original. No necesito trabajar con alguien que se parezca a ella". D'Amato, en cuyo espectáculo aparecen tanto él como varios cantantes masculinos y femeninos, también tiene sentimientos encontrados sobre las actuaciones de las dobles. "No me parece mal, pero algunas no son buenas", dice. "Al-

lle Ltd., la empresa privada dirigida por Mitch y Janis (sus padres divorciados) y que supervisa ese negocio, tenía fondos de unos dos millones de dólares. Según Royalty Exchange, que permite a inversores comprar participaciones de los derechos de autor de ciertas canciones, el catálogo de Winehouse "destaca por unas ganancias constantes y en continuo crecimiento" y está "por encima del percentil 75 de todos los catálogos analizados por Royalty Exchange". El año pasado, el video de 'Back to Black' superó las mil millones de visitas en YouTube, 17 años después de su lanzamiento.

La ganancia inesperada alrededor del legado Winehouse aumentará con el estreno de *Back to Black*, protagonizada por la

Camila Cabello sigue su ritmo

Con su nueva e interesante faceta musical, la artista cubanoestadounidense nominada al Grammy ha inspirado la nueva campaña de BACARDÍ

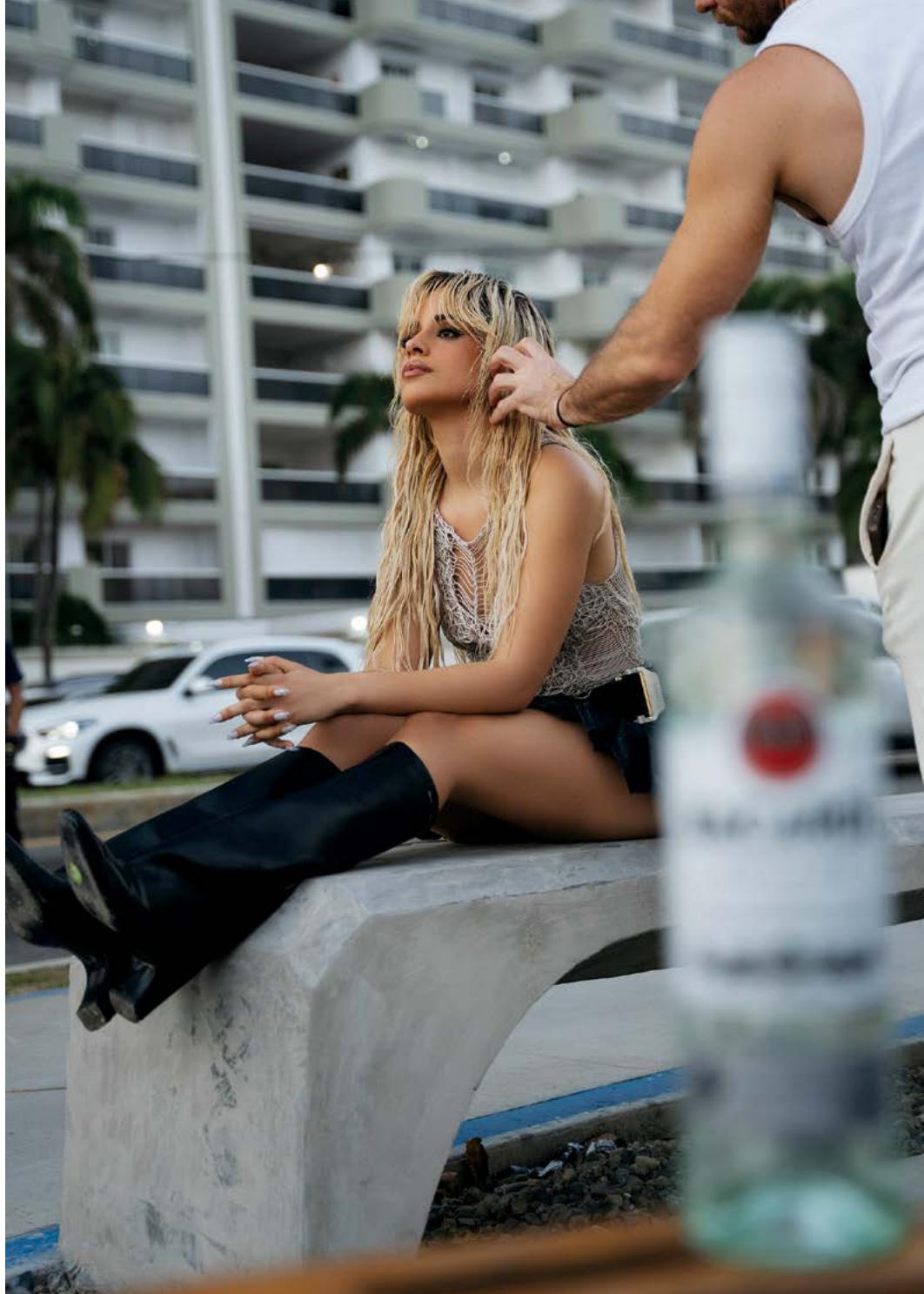
Por ROLLING STONE

Siguiendo su ritmo, Camila Cabello se ha ganado un lugar indudable entre las estrellas más grandes del pop actual. Nacida en Cuba, de padre mexicano y madre cubana, Camila siempre ha dado un lugar importante a sus raíces y, combinándolas con sonidos de vanguardia y una privilegiada voz, ha creado canciones que se han hecho un lugar importante en la historia de la música.

Camila es una artista multi-facética. La cantante, compositora y actriz surgió a la fama como parte de Fifth Harmony, grupo del cual se separó en el 2016 para comenzar una carrera como solista que la llevaría a lo más alto.

Tuvo su debut en 2018 con *Camila*, disco del cual se desprenden sencillos como 'Havana' y 'Never Be the Same'. Cada entrega discográfica de Cabello ha sido marcada por éxitos que han impulsado su carrera. *Romance* trajo el estreno de 'Señorita', junto a Shawn Mendes, y 'Shameless'; mientras que *Familia*, un homenaje a sus raíces latinas, incluyó la colaboración con Ed Sheeran, 'Bam Bam', así como 'Don't Go Yet'.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido reconocimientos como dos Latin Grammys, cinco American Music Awards y un Billboard Music Awards. En octubre de 2021, 'Havana' fue certificado diamante por la RIAA, convirtiéndola en la primera mujer hispana en recibir esta certificación.

La intérprete comenzó este año con un cambio de look que augura una siguiente etapa musical interesante. El primer adelanto de esta nueva era llegó con el lanzamiento de 'I LUV IT' ft. Playboy Carti, una canción que ve a la cantante inclinarse hacia el club pop con sonidos electrónicos y letras pegadizas, presentando un sonido nuevo y fresco.

Gracias a esta vibrante energía, Camila Cabello ha sido elegida para ser la nueva imagen de BACARDÍ, icónica marca de ron fundada en Cuba en 1862. Con su nuevo material, C, XOXO la artista presenta una nueva faceta y así ha inspirado una campaña basada en el mensaje "Sigue tu ritmo" que celebra el espíritu de la nueva etapa musical de la artista. 'I LUV IT' musicaliza un spot que muestra a Camila siguiendo su ritmo.

"Estoy muy emocionada de colaborar con BACARDÍ. Siempre he pensado en BACARDÍ como la marca de ron por excelencia", dijo Camila Cabello. "Para mí, BACARDÍ es sinónimo de espíritu caribeño y, por supuesto, de buenos cócteles y una gran fiesta. La campaña en la que hemos trabajado no se parece a ningún proyecto que haya hecho antes. No puedo esperar a que los fans la vean".

La obra visual fue creada por Nicolás Méndez, quien ha dirigido videos para artistas como Rosalía o Travis Scott. Una radio en la calle comienza a transmitir la nueva canción de Camila,

lo que termina en una gran fiesta con cócteles BACARDÍ. La coreografía fue creada por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Hare de (LA) HORDE. Cabello muestra looks atrevidos que fueron diseñados en colaboración con el diseñador Jared Ellner, el maquillista Ash K Holm, el estilista Dimitris Giannetos y el artista de uñas Tom Bachick.

Camila ha creado, como parte de esta campaña, un cóctel con BACARDÍ inspirado en un clásico ponche de ron, el I LUV IT Punch lleva el icónico ron y algunos de sus ingredientes fa-

voritos, como maracuyá, limón, agua de coco y St. Germain.

Roberto Ramírez Laverde, vicepresidente global senior de Ron Bacardi, expresó su emoción por haber nombrado a Camila la nueva imagen global de la marca: "El equipo BACARDÍ está encantado de asociarse con una de las mayores estrellas de la música en la actualidad para nuestra nueva campaña. Nuestra herencia caribeña y nuestro amor por la música son las fuerzas que nos unen detrás de esta multifacética colaboración global. La energía eléctrizante de Camila Cabello encaja

perfectamente con el ADN de nuestra marca, que siempre ha defendido la individualidad y hacer lo que nos mueve. Esta campaña es solo el principio, no podemos esperar a que el mundo vea cómo Camila personifica el espíritu de BACARDÍ".

BACARDÍ continuará apoyando a la estrella en el lanzamiento de C, XOXO con diversos eventos y presentaciones en todo el mundo. Podemos esperar mucha música nueva y una gran cantidad de sorpresas en las que Camila seguirá mostrando al mundo que sabe seguir su ritmo. ®

C umar Apollo se mira a sí mismo en la videollamada de Zoom, probándose una cazadora beige que acaba de comprar. “¿Te gusta?”, me pregunta.

Es difícil que no te guste algo de lo que la estrella mexicanoestadounidense de R&B alternativo hace. Apollo lanzó su álbum debut, *Ivory*, en abril de 2022, se volvió viral con la ultrasentimental ‘Evergreen’, y coronó todo ese éxito al girar con SZA el año pasado. Y últimamente se le ha visto sumergido en la moda; una enorme valla publicitaria de él luciendo prendas del lujoso diseñador Loewe se cierne sobre Sunset Boulevard.

Apollo se encuentra de vuelta en Los Ángeles dando los últimos retoques a su próximo álbum, que saldrá a la venta a mitad de año. Ha experimentado con jazz, house y otros géneros, y me dice que es la mejor música que ha hecho hasta la fecha. Y no, no lo dice por decir.

¿Cómo estás?

Estoy bien, tranquilo, terminando el álbum. Estamos mezclándolo, y me emociona mucho. ¿Cómo estás tú?

Bien, acabo de volver de visitar a mi familia en Durango, México.

¡Duranguense! Conozco el baile. Se supone que tienes que bailar como si tuvieras una moneda entre las mejillas o algo así.

Entre las rodillas.

Oh, ¿las rodillas? Recuerdo cuando mi mamá me lo enseñó, también estaba en un grupo de baile folclórico cuando era pequeño. Bailábamos zapateado y cosas así. Las chicas tenían pequeños clics en las manos y grandes vestidos. Los chicos teníamos sombreros y pantalones de mariachi.

¿Cómo te sientes con el nuevo álbum? Leí que se te escucha más enojado.

Omar Apollo

La estrella mexicanoestadounidense habla de ser amigo de SZA, bailar con la música de Beyoncé y hacer música para arenas

Por TOMÁS MIER

Definitivamente estoy más enojado en el sencillo ‘Spite’. Vuelvo al viejo sentimiento de añorar el amor, pero reinventado. Trabajé con Teo Halm, quien ha sido mi amigo desde que tenía 17 años. Nos conocimos cuando trabajé en el Guitar Center y reconectamos en ‘Evergreen’.

El año pasado fuimos a Londres por dos o tres meses, sin ninguna pausa, y fue genial meterse en ese espacio mental en donde todo se basa en hacer música que nos guste y con la que conectamos. El álbum no suena como

un montón de canciones individuales reunidas; es una secuencia que fue hecha para ser escuchada de principio a fin.

Hay una canción con toques house que parece fuera de lo común.

Intentaba retratar una imagen. Quiero ser capaz de crear una escena como lo haría una película. Quería algo que la gente pudiera bailar en el club, porque cuando piensas en mi música, no piensas en la pista de baile. Así que pensé: “Mierda, necesito algo de música para club”. Así era cómo me sentía en ese momento, especial-

mente en Londres. Iba a muchas fiestas.

¿Cuáles fueron algunas de tus inspiraciones aquí?

Kate Bush, Giorgio Moroder, Labi Siffre. Déjame miro la playlist: Daniel Johnston es increíble. Jeff Buckley, definitivamente Lana Del Rey. También he estado escuchando más de Beyoncé.

¿Cuál álbum?

4. Ese disco es loquísimo.

Tu salsa, Disha Hot, se venderá en la cadena Taco Bell.

Mi mamá hizo la receta de esa salsa. Quería hacer un relanzamiento

de mi salsa picante, pero tenía que hacer *Ivory*. Pensaba: “Mierda, tengo que dejar esto a un lado por ahora y concentrarme en la música”. Los sobres de salsa picante estarán disponibles en todos los Taco Bell de Estados Unidos. Se siente bien porque mi mamá cruzó la frontera de México y abrió un restaurante. Cuando nací, todo se volvió muy difícil de manejar, así que tuvo que cerrarlo. Esta era la salsa picante que usaba en su restaurante, por lo que mi idea era: “Como mi nacimiento hizo que tuvieras que cerrar el restaurante, esta es mi manera de devolvértelo”.

¿Qué clase de comida hacía tu mamá?

Hacia tortas ahogadas, chiles rellenos, aguachile. Hacía un montón de cosas, era muy buena. Y no te mentiré, con solo decirlo se me hizo agua la boca.

La primera vez que hablamos fue hace dos años, antes del éxito de ‘Evergreen’. ¿Cómo has manejado la fama que llegó tan rápido?

Fue raro al principio. Las cosas que decía en Internet me las mencionaban en entrevistas, y yo decía: “Rayos, ¿la gente recuerda eso? Eso fue un pequeño pensamiento que tuve”. Cuando ‘Evergreen’ explotó, ya tenía la infraestructura que necesitaba para mantenerme, así que no fue algo de “qué hacemos ahora?”, ya había hecho ocho giras mundiales, mis boletos se estaban agotando, pero en ese momento todo alcanzó otro nivel.

¿Se hicieron amigos con SZA en la gira?

Sí. En la carretera estaba superocupado, pero ella es muy dulce. Fuimos a cenar hace un par de meses y luego la vi en el show de Drake. Yo estaba muy borracho [Risas]. Ella siempre anda repartiendo amor. ☺

CELEBRATING 20 YEARS OF HOPES AND FEARS

KEANE 20

SOUTH AMERICA 2024

BOGOTÁ
23 DE NOVIEMBRE
CHAMORRO CITY HALL

ENTRADAS EN WWW.TUBOLETA.COM

PULP HTG283

ENTRADAS

Tuboleta

MEDIOS ALIADOS

publimetro®

RollingStone

emmedio®

PRODUCE

MOVE

KEANEMUSIC.COM

20

álvaro díaz

la guía
hacia un
futuro
alterno

El puertorriqueño está cambiando el sonido de la música urbana
desde una mirada alternativa y, en el camino, busca inspirar a otros

POR PABLO
MONROY

FOTOGRAFÍA POR JESÚS SOTO FUENTES

No existe en la escena urbana otro artista como Álvaro Díaz. Desde distintos géneros, con influencias heterogéneas, grandes conceptos artísticos y un objetivo claro, el nacido en San Juan, Puerto Rico, en 1995, se está abriendo paso a la cima desde un camino alternativo.

Hoy se encuentra en un momento artístico envidiable. A unos días de lanzar el que considera "el mejor disco de su carrera", el muy esperado *Sayonara*, Álvaro se sentó a platicar con ROLLING STONE en Español. Durante su presentación en AXE Ceremonia, en México, confirmó que llegaría en mayo de 2024 después de un largo periodo en el que el álbum solo existía en el imaginario de sus fans y en la enorme cantidad de comentarios que demandaban su llegada. Aunque Díaz nunca dejó muy claro por qué *Sayonara* no podía ver la luz, declaraba que no estaba en sus manos, e inició el movimiento #FreeSayonara.

“Fue bien desesperante y frustrante. Yo siempre he dicho que lo que más feliz me hace en el mundo es sacar música, cuando yo no saco música puedo caer en un estado de depresión de cierta manera”, confiesa durante la charla. “Me desesperé mil veces, me cambiaban la fecha y se me atrasaba todo, de momento me seguían pidiendo un montón de cosas y se atrasaba. Ahora veo todo lo que está pasando y veo que el *hype* sigue, veo lo que pasó en Ceremonia y en los festivales que hicimos en México, siento que, por alguna razón, en mejor momento no pudiésemos estar”.

El tener uno de los discos más esperados de los últimos años podría significar presión para muchos artistas, sin embargo Álvaro ha demostrado que tiene confianza en sí mismo y sus conceptos. Sí, hay altas expectativas, pero está convencido de que las cumple. "Yo siempre he sido un artista de riesgo", afirma.

Una de las actividades favoritas de Álvaro es demostrarle a la gente, sin palabras, de qué es capaz. Con su proyecto, el artista ha demostrado su capacidad de conectar, experimentar y crear su propio camino en una industria en la que falta quién lo haga.

El bajista sin bajo

"Mi papá es superfan de la música", dice Álvaro cuando recuerda su infancia. "Después de los juegos de baloncesto me llevaba a tiendas *vintage* de salsa buscando un disco en específico, y si no lo conseguía, volvía a otra tienda

buscando el mismo disco. Mi papá es superfan de la música y mi mamá siempre me estaba cantando, siempre escuchábamos salsa en el carro, hablando de música y de vinilos. A veces uno de niño como que no entiende, pero eso es lo que crea mi amor por la música”, afirma.

Creciendo en Puerto Rico estuvo rodeado de ritmos latinos, como la salsa y el reggaetón, pero su espíritu alternativo fue tomando forma desde esa época. Durante el periodo de transición del casete al CD recuerda que, cuando sacó buenas notas, su madre lo llevó a comprar un CD. "Yo no sabía cuál escoger y el muchacho de la tienda me dijo, 'Te recomiendo este CD', se llamaba *Now Three*, que eran estas compilaciones que se llamaban *Now That's What I Call Music*, eran como un montón de sencillos". Ahí conoció a Blink-182 y su visión se amplió completamente. "Blink se convirtió en mi superbanda favorita, era la primera banda de la que tuve posters", afirma.

En esa época, unos amigos de Álvaro tenían una banda en la escuela. "Yo les mentí que tenía un bajo para que me dejaran ser de la banda, porque obviamente quería ser parte de una banda, quería ser parte de la música, no tenía idea de cómo se iba a hacer, pero yo quería ser parte, y la manera que se me ocurrió fue mentirles para que me dejaran hacer música con ellos", recuerda. Más tarde, su padre le compró un bajo, aprendió canciones de memoria y comenzó a entrar en otros universos musicales. "Para ellos Blink-182 era muy pop", recuerda Álvaro, por esa razón comenzó a escuchar a otras agrupaciones, como Deftones o Metallica, bandas que hasta la fecha lo inspiran en la música que hace actualmente. "Yo creo que hasta el día de hoy la influencia, especialmente de Blink, se nota en mi música. En mi proyecto hay muchos coros en los que veo a Blink; por ejemplo, en *Felicilandia*, para mí el coro de 'Nitro+' me recuerda un poco a esa banda".

En otra parte de sus influencias, naturalmente, se encuentra todo lo que pasaba en el rap de Puerto Rico en esas épocas. "Eso es cultura, eso éramos todos nosotros, estábamos pendientes de toda esta cepa que vino antes de que vinieran Tego, Don Omar, Wisin & Yandel. Yo siempre digo que eso para los puertorriqueños es como nuestra selección de fútbol, cada vez que esta gente lograba algo no era como que ellos lo lograron algo, es como que nosotros lo logramos algo, se sentía como nosotros, como Puerto Rico. Esa época fue una mezcla de todo eso", reflexiona.

Cuando estudiaba Publicidad en la universidad, Díaz comenzó a incursionar en el hip hop. Estaba creando música, pero no la lanzaba. “Para esos tiempos en Puerto Rico no había la manera de subir música a alguna plataforma y que fuires exitoso, la manera de ser exitoso era que un artista te apadrinara, ese era como el código”, explica. “Yo creo que eso es bien diferente a los artistas de hoy en día, que no está mal, es brutal porque podemos ver cómo se desarrollan, pero yo pensaba, ‘No quiero sacar mi música hasta que yo sienta que estoy listo’”.

Asegura que en ese periodo se convirtió en un “nerd de la música”. “Me preguntaba: ¿Quién produjo esto? ¿Por qué lo produjo? ¿Quién lo escribió?

¿Cómo lo escribió? Compré un DVD que se llamaba *How To Write Sixteen Bars*. Nació mi mentalidad de querer hacer las cosas bien y aprender de los mejores, porque no tenía a alguien a mi lado que me enseñara hasta después".

Sin duda, desde su primer lanzamiento, estuvo acompañado de una de las grandes mentes musicales de las últimas décadas y otro pionero que ayudó a revolucionar la escena musical. Con Tainy lanzó 'Chicas de la Isla'.

"Yo hice el video con un amigo mío para YouTube, literalmente yo edité todo el video, todo era supernuevo para nosotros. Sacamos la canción y se movió superbien en Puerto Rico, tenía como 40 mil vistas en dos semanas, era sorprendente. De ahí le cogimos el gusto a SoundCloud y a YouTube, empezamos a sacar música Myke Towers y yo, que también fue uno de los que empezó conmigo en Puerto Rico".

En ese momento, en Puerto Rico, se comenzó a formar una escena muy interesante de artistas que empezaban a romper moldes y subir composiciones a internet, mientras los grandes nombres lideraban la música popular, otros como Álvaro experimentaban y lanzaban una propuesta para una nueva generación que la consumía de una manera distinta a lo tradicional. “En Puerto Rico se formó un movimiento a través de SoundCloud, ya los chamaquitos tenían la aplicación y nos seguían. SoundCloud no era una aplicación en PR famosa, tú tenías que explicarle a la gente cómo usarla, fue un proceso bien tedioso en esos momentos, pero ahora tú piensas 22 y para mí es grande porque literalmente nosotros llenamos lugares con música que vivía para un nicho en una aplicación, no era como ahora con Spotify”. Es curioso pensar que esos artistas ahora son nombres reconocidos mundialmente.

"Estuve bien cool esa era, como que ahora mirando para atrás fue bien importante. Yo pienso que de esa era en algún momento se tiene que hacer un documental o algo, porque eso influyó mucho. Rauw me conoció de ahí, Bad Bunny me conoció de ahí, como que todos los artistas me conocieron de ahí. Es loco porque ahora son los artistas más grandes del mundo. Ese movimiento de PR influenció mucho de lo que está pasando", afirma Díaz.

La permanencia de Álvaro Díaz en la escena de Puerto Rico recayó en que comenzó a haber más apertura en el género. "Cien por ciento, no existía un público para lo que estábamos haciendo, era como una mezcla de todos los públicos". Álvaro recuerda que en ese momento la música electrónica y el reggaetón dominaban el mainstream, pero él no podía encasillarse en ninguno. "No éramos ni electrónica, ni reggaetón, ni hip hop tradicional, era como una mezcla, pero poco a poco empezó a ganarse fanáticos de diferentes lugares y de momento a la gente le empezó a gustar", relata. "Como que el género del reggaetón estaba en lo mismo todo el tiempo, y ahora lo que nosotros hacemos, que ni yo sé cómo cate-

gorizar mi música, se ve como que todo va dentro de un mundo, pero en ese momento se veía como otro mundo, como que se veía diferente, fue después con diferentes artistas que los mundos se unieron porque entonces hacían cosas que lograron esa mezcla de los dos mundos, de lo que era primero el mundo de SoundCloud y el mundo del género, así le decíamos nosotros".

"Cuando conocí a Tainy para mí era la superestrella más grande del mundo", dice sobre su ahora habitual colaborador. "Trabajaba con los artistas más grandes, ya todo el mundo conocía a Tainy. Cuando empecé a trabajar con él, yo nunca me vi parejo a él, siempre lo he visto como una superestrella. Yo soy de los artistas más respetuosos, en el sentido de que yo no te voy a estar pidiendo *featuring*, no te voy a estar pidiendo pista, yo no te voy a estar pidiendo nada, porque entiendo que todo el mundo tiene sus cosas. Lo que pasa en Puerto Rico es que se pega un artista y todo el mundo le cae atrás, y yo dejo que todo el mundo tenga su momento", dice Álvaro.

"Tainy ya era mi amigo, pero no era por la música, era más bien porque

nos divertíamos, teníamos amigos en común, de casualidad me ayudó, pero no era una relación de música, entonces, yo nunca le pedí nada. Verlo cómo ha evolucionado, su sonido, cómo es el productor más relevante, más cabrón, con más trayectoria, él es realmente el *GOAT* de nosotros"

Pero la relación los ha beneficiado a ambos; aunque Tainy es un pionero y una leyenda en el género, y Álvaro lo reconoce como tal, Díaz también ha impulsado al productor a mostrar su lado más alternativo y a experimentar de maneras que no habrían sido posibles con otros artistas, algo que se hace evidente en 'PARANORMAL', del álbum debut de Tainy, *DATA*, que ocupa el puesto Número Uno de las canciones que marcaron el 2023 para *ROLLING STONE* en Español.

Álvaro admite que se siente muy privilegiado de formar parte del tracklist de *DATA*. "Que haya podido tener 'PARANORMAL' ahí fue superespecial para mí, porque se hablaba de que Tainy haría un disco desde hace más de 10 años", recuerda. "Yo siempre decía, 'Espero que cuando haga un álbum, yo pueda estar en ese disco', o sea, ser

suficientemente bueno para poder estar ahí, un disco donde van a estar los mejores porque yo siempre supe eso, yo siempre me lo proponía”, dice.

“Para mí es un superhonor, porque siento que por primera vez la estoy rompiendo con mi hermano; él me ha apoyado desde siempre y obviamente somos como familia, pero es la primera vez que se siente como que la rompimos juntos. Me ha gustado toda la música que he hecho con él, y no es que sienta que ‘PARANORMAL’ es mejor, para mí todas son especiales, pero qué loco que empecé con Tainy en ‘Chicas de la Isla’. Tener la canción Número Uno en ROLLING STONE, para mí eso fue el mejor cumplido que he tenido en mi vida”.

Tainy también ganó el premio como Productor del año en los Premios ROLLING STONE en Español. “Cuando ganó los premios le dije, ‘Ca-brón acá dan estos premios por algo que realmente importa, alguien que ha demostrado por años, es la música”, confiesa Álvaro.

La guía para escuchar *Sayonara*

Durante la plática, emocionado, Álvaro nos dio un recorrido por la historia que cuenta en *Sayonara* (‘adiós’ en japonés). El álbum retoma la historia donde quedó *Felicilandia*, disco que llegó en 2021. “Yo siempre quise hacer discos que se conectaran”, dice. Con sus obras, Álvaro pretende crear música que tenga un sentido de permanencia y que genere una conexión con sus oyentes más allá de lo que un ritmo pegajoso y una letra banal puedan lograr, es por eso que incluye diversos personajes y pistas escondidas en sus discos, además de contar historias. “Con eso en mente, siempre quise hacer discos que de cierta manera se conectaran”, explica.

En el material publicado en 2021, Álvaro crea un parque de diversiones en el que nos lleva por una montaña rusa de emociones. Inicia con temas optimistas que representan la búsqueda de la alegría para ir enfrentando una realidad más oscura mientras avanza el tracklist. Al terminar, deja un sentimiento de tristeza, pero también una historia sin un final.

“*Felicilandia* es la búsqueda de la felicidad, siento que *Sayonara* es como aprender a decirle adiós a esa felicidad o a eso que sentiste que te hacía feliz”. Incluso en la parte visual, Díaz daba una pista de lo que venía. “Si tú miras la carátula de *Felicilandia* hay una explosión atrás, es la explosión de lo que viene, la carátula de *Sayonara* es como que la explosión ya llegó, y ese mundo que creamos se fue a la mierda”, explica.

Así como una ruptura, el disco inicia con una pesadilla. ‘Te vi en mis pesadillas’ retrata ese estado de ánimo en el que no puedes dejar de pensar en esa persona. “Lo primero que te aconsejan los amigos es, ‘Vámonos para la calle y olvídate de eso, la vas a pasar la bien’.

El álbum comienza con un voice de un pana diciendo ‘Olvídate de eso y levántate’. Ahí empieza la música, lo que para mí es la música de la calle, el perreo, la música del street club, del after party, ese tipo de música un poco más vacía en cuestión de sentimiento y un poco más llena en cuestión de hacernos pasarla bien, de dejar de pensar en esa persona”, explíca Álvaro. El material comienza con ese sonido de fiesta retratando una etapa de negación en la que te olvidas por un momento de ese sufrimiento ahogando las penas, ese sonido continúa a lo largo de los siguientes temas.

Después llega ‘1000CANCIONES’, su canción con el español Sen Senra, en la que la vibra fiestera es la misma, pero el mensaje comienza a mostrar añoranza. “Es como, ‘Estoy en la discoteca, pero todas estas canciones me recuerdan a tí’. En esa primera parte del disco es como que, ‘Estoy en la calle, pero te recuerdo’”. En esa parte también aparece su colaboración con Rauw Alejandro, ‘BYAK’.

Otro momento de inflexión en el disco es ‘Sin poderes’, una canción con Young Cister, dividida en dos partes. La segunda parte nos presenta a “Sadvarito”, un personaje con un tono melancólico. Vale mucho la pena poner atención a ‘Mami 100pre’, un interludio que narra esa incómoda conversación con tu madre después de haber terminado con alguien. Nsqk (otro artista que sin duda representa el futuro de la música) da voz a Álvaro en ese tema.

“Mi mamá sale en todos mis discos, y tenía esta idea de que Nsqk narrara esa parte, así que lo hicimos en el estudio juntos. A mí me encanta lo que él hace. La canción plasma esa primera conversación con tu mamá, cuando te pregunta qué ha pasado con esa persona. Pienso que, todos, de cierta manera y en algún momento, hemos pasado o vamos a pasar por ese momento incómodo de contarle a mamá. Ese track es de los más especiales, es de los temas que más me erizan la piel”, dice Díaz.

Una colaboración con Nsqk ha sido solicitada por admiradores de ambos desde hace tiempo. “Pienso que lo que hizo Nsqk en el disco está épico, yo sé que los fans se van a molestar conmigo porque no es una canción, pero esto es superespecial para el disco, y también dejamos la puerta abierta a una colaboración, él tiene un papel bien importante en el disco”, asegura.

A partir de ahí, *Sayonara* se torna más emocional. Con canciones como ‘YOKO’, ‘Ramona Flowers’, ‘Quizás sí, quizás no’, Álvaro intenta decir adiós en sus propios términos. “Ahí empieza la sad part, por ahí van par de canciones como sad, tratando de conquistarla de nuevo. Algunas canciones son más sexuales, pero también hay unas canciones bien bonitas. Hay una que se llama ‘MAJIN BUU’ que para mí es la canción más especial del disco, es una canción bien nítida, pienso que sónicamente es lo que quiero que me represente como artista, pienso que es una canción que te sientes orgulloso de cómo suena. Después, en el disco, sigues en eso hasta que te das cuenta que ya no es lo mismo, y pues toca decir *Sayonara*”, explica.

En el álbum, también regresa sónicamente a sus raíces como rapero, faceta que no siempre muestra, pero que decidió retomar en *Sayonara*: “Siento que traje a ese Álvaro de nuevo en el disco, de inspirar y de rapear de mi vida, pienso que ya hacía falta, ya era momento de enseñarlo de nuevo, a mí no me gusta sacarlo siempre para que no se aburran de él, pero lo saco de vez en cuando. Mis discos siempre son un reflejo de lo que estoy viviendo, de lo que estoy viendo y escuchando, es lo que trato de plasmar”, explica.

Sayonara es testigo de la versatilidad de géneros y sonidos que puede plasmar, pues Díaz es camaleónico y se adapta a la circunstancia, que cambia frecuentemente, ya que trabaja con colaboradores de distintos géneros. “Pienso que en los temas de reggaetón me adapté para hacerlos, los temas de trap y rap también me adapté para

hacerlos. Siento que tiene una buena variedad de quién soy como artista, de contar una historia. A veces no te hace sentido, pero a la vez te hace sentido, pienso que eso es uno de los retos del disco y lo dejé así porque me nació así, así lo sentía”, explica.

El artista también relata que cuando estaba haciendo el álbum, en específico creando el interludio con Nsqk, pasó algo “bien cool”, pues, explicándole el concepto del disco al mexicano, se dio cuenta de que había hecho un álbum sobre su vida sin saberlo. “Como que yo no me había dado cuenta de que yo estaba haciendo un disco de las cosas que estaba viviendo, estaba creando un *soundtrack* de mi vida. Me enamoré a otro nivel del disco, porque entendí la conexión, y todo hizo sentido”, reflexiona. “De momento me di cuenta de que la primera parte es medio vacía en cuestión de sentimientos y de contenido, la segunda está superllena, de momento asimilo cómo me sentía. Me enamoré del proyecto y de cómo quedó”.

La inspiración como objetivo final

Álvaro lo ha dejado claro en varias ocasiones; su objetivo no está en los números o en lo material, lo que quiere más que nada es inspirar con su arte. “Eso nace de los artistas que me inspiran a mí. Yo pienso que la mayoría de los artistas que me inspiran siempre tienen esa misión de jugar para inspirar”, dice. Y para ahondar en esta idea, añade: “Trato de hacer la idea lo mejor que yo pueda, pero tal vez esto también inspire a alguien, al final va a tener mi ADN por ahí de ciertas maneras. En vez de ser un poco egoísta con las ideas, lo veo como que lo más bonito que han hecho los artistas por mí es inspirarme, eso es lo más cabrón que han hecho por mí, por eso me veo de esa manera, tratando de hacerlo”.

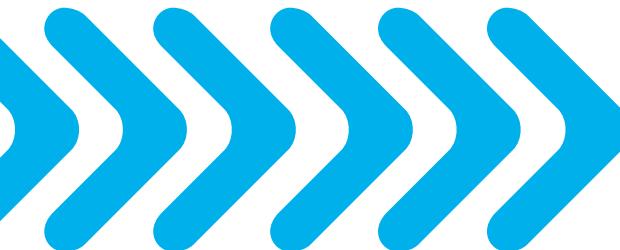
Ahora que diga “Sayonara” al disco, que ha estado en la conversación por tanto tiempo, se siente entusiasmado por pasar la página y comenzar a compartir nuevas cosas: “Me emociona sacar música, es lo más lindo que me hace sentir. Siento que cuando saque *Sayonara* va a ser como un alivio, ya estoy en ideas nuevas. Sacar un proyecto es como si tuviese un disco duro, uno borra y tienes más espacio. Mentalmente y creativamente sacar un proyecto te ayuda y te impulsa a seguir creando que es lo que más me gusta hacer”.

Mientras Álvaro Díaz siga creando y sus conceptos inspiren a nuevos artistas en la escena, es posible pensar que buena parte del futuro de la música para Puerto Rico está a salvo. ☺

the future of music

Rolling Stone

25

silvana estrada

POR PABLO MONROY

SILVANA ESTRADA CRECIÓ rodeada de son jarocho en Coatepec, en el estado de Veracruz, en México. Desde chica presenció cómo sus padres, además de ser artistas, creaban instrumentos de cuerda frotada en su taller, así desarrolló una mayor apreciación por la música por sus procesos y por el esfuerzo que había detrás de ella.

"Crecí en una familia de músicos, de luthiers. Mi papá construye contrabajos y cellos, mi mamá violas y violines, que les dicen instrumentos de cuerda frotada. Es toda la primera línea de las orquestas, las cuerdas frotadas de metal. Al mismo tiempo, mi madre es clarinetista y mi padre es contrabajista. Entonces, yo crecí en un ambiente muy musical, y desde una perspectiva distinta porque me tocaba ver cómo se hacían los instrumentos, la parte más artesanal de la música. Generé una relación de mucho agradecimiento con la música porque para que yo haga música tiene que haber alguien que se para muy temprano a construir este instrumento", comenta para Rolling Stone en Español.

Además de crecer rodeada de música tradicional, Silvana tenía una gran sensibilidad que hoy se traduce en sus letras. Estrada se describe de pequeña como muy alegre, pero también muy sufrida. "Me conmovía mucho, lloraba de felicidad y lloraba de triste-

za", relata. "Me acuerdo de estar muy chiquita y leer energía de Miguel Hernández, un poema que le escribe a su amigo que lo matan y recuerdo deshacerme en lágrimas muy chica, y así con un montón de autores".

Reflexionando sobre algunos discos que la formaron, habla sobre *Mercedes Sosa en Argentina* (*En Directo*): "Este disco para mí es el que más me impactó de pequeñita. Que una voz así existiera y cantara canciones fuertes, llenas de amor y de humanidad, me caló hasta el alma. Mis papás lo escuchaban mucho en Coatepec y luego lo cantaban en las fiestas".

Otros discos, como *Arvolicos d'almendra* de Soledad Bravo, *Bachata Rosa* de Juan Luis Guerra, *Lady in Satin* de Billie Holiday, *Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Song Book* de Ella Fitzgerald, *Sí de julieta Venegas*, y más, le dieron una gran perspectiva de diferentes sonidos y ayudaron a formar como una de las artistas más aclamadas de su generación.

Silvana había tenido acercamientos con la canción latinoamericana desde muy pequeña, pero fue cuando conoció el jazz que su relación con la música se volvió mucho más estrecha. A partir del jazz, con la inspiración

de Nina Simone y otras abanderadas, aprendió a improvisar y a estructurar armonías.

Adicionalmente, empezó a estudiar trompeta: "Fue un instrumento complementario. Le dediqué mucho tiempo a la trompeta. Curiosamente dejé de tomar la asignatura de canto y estaba nada más con la trompeta. Siento que también eso me liberó mucho y muy rápido encontré mi voz", asegura sobre su relación con este instrumento de viento.

Reconoce que en una etapa de su vida aceptaba todo tipo de propuestas musicales, era muy difícil para ella decir no a cualquier idea, y por eso terminaba involucrada en cosas tan disímiles como un tributo a Pink Floyd y un conjunto de flamenco. Por otra parte, en un momento dado, el cuatro venezolano llegó a cambiar totalmente su perspectiva ante la composición, pues al sentirse limitada, se volvió a aproximar a la música desde la experimentación. "Fue mi llave a la libertad. Al no saber tocarlo, tenía toda la libertad de explorarlo y hacer cualquier cosa sin esperar nada. En el piano estudiaba mucha teoría, pero en el cuatro sentía que inventaba todo", recuerda Estrada.

"Por primera vez pude tomar un poco de mis poemas y universo melódico, y por fin hacer canciones. Fui muy feliz cuando encontré el cuatro y pude juntar esos dos universos a los que les he dedicado más tiempo y me hacen más feliz".

Siendo apenas una niña empezó a escribir sus primeros poemas y cuentos. Ahorraba para comprarse libros que engrosaban una colección a la que en la Navidad y los cumpleaños llegaban cosas de José Carlos Bocerra, Alejandra Pizarnik o Pablo Neruda. "Yo creo que nunca pensé que se pudieran unir la poesía y la música, no sé por qué. Yo era una niña bastante entregada a la canción latinoamericana", asegura.

En 2022, Silvana lanzó su álbum debut de larga duración en solitario, *Marchita*, un conjunto de canciones que, como ella misma explica, escribió desde su habitación sin ninguna expectativa de que fueran escuchadas. En esos temas, Silvana se encarga de enfrentar temas como la ruptura amorosa, se reconcilia con la tristeza y hace un proceso muy catártico y sanador. La mexicana describe el álbum como un "antes y un después".

Con su lanzamiento, Silvana cerró un ciclo y comenzó a reinventarse. "El proceso de reinventarse en mi caso ha sido muy extremo por lo que soy yo ahora. No sé qué va a pasar musicalmente, no sé qué va a pasar estéticamente, evidentemente va a haber un cambio, pero simplemente yo lo que soy ahora es superdistinto", reflexiona.

Silvana Estrada está en el proceso de crear su próximo material de estudio, el sucesor de *Marchita*, pero la artista ha decidido no apresurar las cosas. "Tengo todas estas canciones, pero necesito saber quién soy yo ahora frente a estas canciones", dice, pero sabemos que sin duda seguirá trazando nuevas rutas de cara al futuro de la música con su próximo material, mientras continúa conectada con artistas de distintos orígenes, como Natalia Lafourcade, David Aguilar, Alex Ferreira o Guitarricadelafuente, para fortalecer día a día la buena música que se hace en Iberoamérica. ☀

latin mafia

Surgido en la pandemia, el trío mexicano ha logrado conquistar escenarios internacionales con un sonido experimental

POR PATRICIA GUERRERO

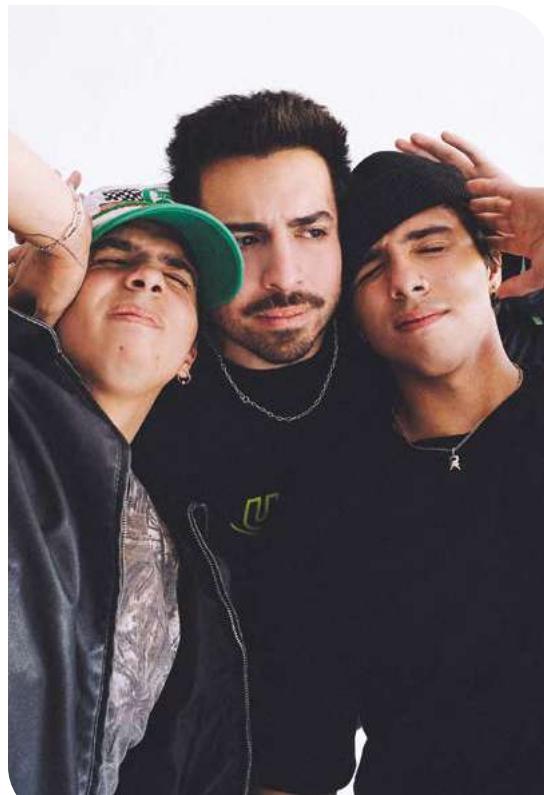
LOS HERMANOS DE LA ROSA se han ganado la atención de la escena musical con su proyecto ecléctico, Latin Mafia. Milton, Emilio y Mike se hicieron un lugar en el panorama de la música mexicana con un sonido fresco, su innovadora experimentación y gran carisma.

Sin haber estrenado un álbum debut, sus sencillos ya acumulan cientos de millones de reproducciones, trascendiendo fronteras que los han llevado a debutar en los festivales más importantes del mundo. Y es que su discografía va del pop al trap, al R&B, el reggaetón y mucho más (en una misma canción), es todo menos predecible, mientras vemos al trío evitar caer en etiquetas que los encasillen.

Lo mismo sucede cuando toman el escenario. Aunque puedes conocer su música al derecho y al revés, los hermanos no dejarán de jugar con ella para crear un show sin igual, experimentando con arreglos diferentes de sus canciones (como la versión norteña de 'Se fue la luz' en Pa'l Norte) y reproduciendo adelantos de temas nuevos. Además, la dinámica que sostienen con su público es admirable, al interactuar de manera directa con sus fans y hasta conectando con ellos a través de la nostalgia al abrir su show con una intro estilo serie de comedia de los 2000.

Pero Latin Mafia no tiene miedo de alejarse de los beats enérgicos para ponerse más serios y personales en canciones como 'Más humano', 'Perlas', que retrata un ataque de pánico, y 'Patadas de Ahogado', su romántico sencillo junto a Humbe. Otro aspecto muy importante es que el trío multifacético está involucrado en cada elemento de su proyecto, y se nota. Escriben, componen, interpretan, Mike produce y hasta ellos mismos se hacen cargo del característico arte de portada que adorna sus sencillos con dibujos coloridos hechos a mano.

Sin duda, los hermanos saben cómo ganarse la atención de la gente, pero también saben cómo mantenerla, una habilidad que los proyecta como figuras fundamentales en el futuro de la música.

future
2

31

beéle

La frescura, originalidad y sinceridad impulsan el proyecto musical del artista colombiano

POR MELISASA PARADA BORDA

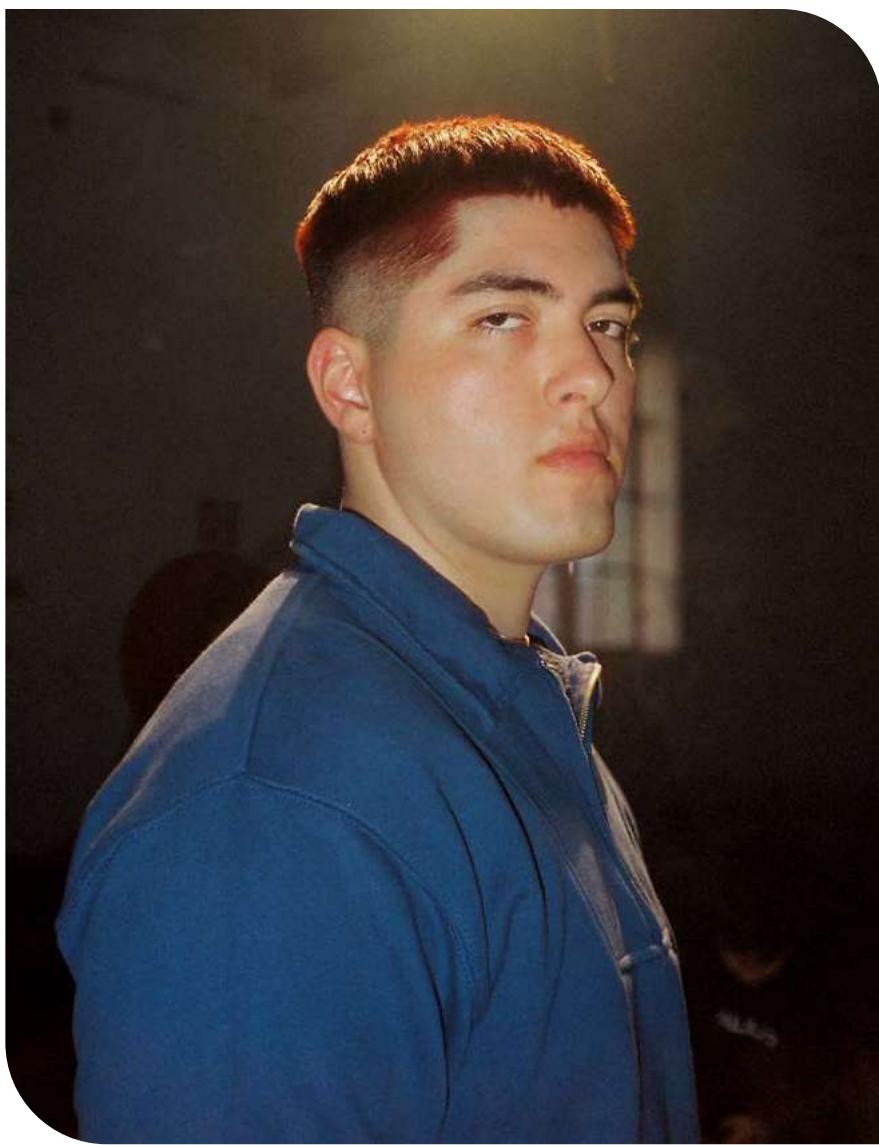
POCOS SON LOS ARTISTAS que se pueden dar el lujo de tener su primer gran hit musical antes de siquiera cumplir la mayoría de edad, y que, además, se trate de su sencillo debut. Este fue el caso de Beéle, el cantante colombiano que cuando tenía apenas 16 años publicó 'Loco', su primera canción, que de inmediato se convirtió en una sensación en casi 30 países.

Llamado Brandon de nacimiento, el artista originario de Barranquilla, en la costa norte de Colombia, comenzó a explorar el mundo de la música siendo muy joven y de manera autodidacta. Así, aprendió a tocar guitarra por su cuenta y compuso sus primeras canciones basándose en el amor que tenía por la escritura, pues para él esta era la mejor manera en la que podía expresar sus sentimientos.

Una vez el éxito tocó su puerta con 'Loco', supo cómo mantener los pies en la tierra, pues alcanzar la fama repentinamente siendo un adolescente puede generar una combinación muy peligrosa. Beéle se enfrentaba a dos escenarios: aprovechar la popularidad para salir de fiesta o enfocarse en construir una carrera que pudiera sostener a largo plazo; eligió el segundo camino.

Luego de su hit inicial y un par de colaboraciones con Totoy El Frio, no pasó mucho tiempo para que concretara su primer trabajo con el afamado productor colombiano Ovy On the Drums en 'Inolvidable', un tema cuya letra compuso cuando tenía 14 años. A partir de allí, su crecimiento ha sido constante, en parte debido a que su propuesta encaja dentro del espectro de la música urbana, pero destaca entre muchas otras por sus tintes tropicales. Esta autenticidad es lo que le ha permitido trabajar de la mano de colegas con gran recorrido en la industria, como Lenny Távárez, Piso 21, Maluma, Rauw Alejandro, Farruko, Feid, Kany García y muchos más.

Ahora Beéle tiene 21 años, y sus ansias por seguir mejorando no se detienen. Y aunque se ha enfocado en disfrutar del camino sin prisas ni presiones, desea que cuando llegue la hora de presentarle a su público su primer LP, la espera haya valido la pena. Hasta entonces, continuará haciendo canciones que reflejen emociones y vivencias con las que más personas puedan identificarse, pues para él, según le dijo a *ROLLING STONE* en Español en 2023, su música es "terapia para mucha gente".

kevin kaarl

POR PABLO MONROY

El oriundo de Chihuahua es uno de los talentos que están poniendo a México y sus sonidos en el mapa

KEVIN KAARL nació en Meoqui, una pequeña ciudad en Chihuahua, México, y forma parte de esa ola de folk melancólico que surgió hace unos años en el norte del país, junto a otros exponentes como Ed Maverick o Dromedarios Mágicos. Un movimiento de jóvenes que le cantan a una generación ávida de honestidad y catarsis emocional.

Kaarl siempre ha demostrado múltiples habilidades creativas. "Desde pequeño sí he tenido ese sueño de crear, ya sea cine, fotografía y, obviamente, música", relató Kevin a ROLLING STONE en Español en mayo de 2023, cuando figuró en la portada de la publicación. "De niño pensaba en formar una banda y crear canciones. Antes de meterme en lo que estoy ahorita, pensaba

mucho, 'Ojalá yo pudiera componer estas canciones que escucho de tal artista'. Y por el momento, este proyecto que he estado creando, en lo personal, sí me gusta hacia dónde va, entonces sí me considero creativo", añadió.

En su desarrollo como artista ha logrado hallar una identidad sonora basada en el folk y los sonidos de su país, pero agregando tintes de otros géneros como el dream pop, inspirado por bandas como Beach House. Sin embargo, no solo ha evolucionado en su sonido; bajo los reflectores ha encontrado nuevos retos que le han llevado a cuestionar y transformar su camino.

Hoy, Kaarl ha pisado escenarios por todo el mundo que incluyen el de Coachella, Pa'l Norte y Estéreo Picnic, entre muchos otros. En la primera edición de los Premios Rolling Stone en Español, Kaarl se llevó el premio como Promesa del año. Sin embargo, su entorno no siempre estuvo lleno de grandes multitudes como las que ahora se enfrenta.

"Crecí en una ciudad muy pequeña que se mantiene del campo, de la cosecha de nuez, de alfalfa. Crecí en un ambiente muy ranchero, y mi infancia fue muy bonita, tuve una infancia muy chingona. Por lo mismo, introducirme a la música no fue muy difícil", recuerda el cantautor.

Cuando tenía siete años se metió a la única banda de marcha de su ciudad. Ahí aprendió a tocar la flauta y a leer partituras. "Luego, mi abuelito, como a los ocho años, me regaló una guitarra chiquita y quise aprender. Entonces le dije al profe del coro de la primaria que me enseñara, y me empezó a enseñar", dice para traer el recuerdo de sus primeros pasos como intérprete.

Así, poco a poco, junto a su guitarra, su hermano gemelo y las amistades que hizo en el camino fue encontrando su voz y empezó a dar forma a su proyecto. Hoy, para miles de personas en la región, representa el futuro de la música por su capacidad para conectar con una generación que vive en un panorama musical amplio, y que en ocasiones puede sentirse vacía. Es ahí en donde artistas como Kevin vienen a conmover, a sacar lágrimas y a hacer vibrar las almas con su voz y su lirica.

En su más reciente material de estudio, París Texas, que trabajó con el productor de su banda favorita, Beach House, Kevin se alejó del desamor que antes había abordado en sus letras para empezar a abordar y plasmar disyuntivas internas. "Empecé a escribir canciones en tercera persona, y me ayudó a tratar mis problemas como si fueran de alguien más; les escribí canciones a mis problemas, y así retraté las discusiones que tenía en mi cabeza", dice.

Kaarl ha lanzado más temas después de París, Texas, como 'Mis compas tan aquí', 'Me va a costar' o 'Mi viejo', con los que demuestra que seguirá conectando con sus oyentes y conmoviendo a un público cada vez más amplio. El artista está cosechando los frutos que le ha dado abrazar su vulnerabilidad. Si se mantiene fiel a sí mismo, no cabe la menor duda de que Kevin Kaarl será un abanderado para el futuro de la música.

▲ future25

32

sefepueder

POR
PATRICIA
GUERRERO

La artista madrileña se ha hecho un lugar en la escena a través de la experimentación de sonidos y versos personales

PAULA CENDEJAS CAUTIVÓ al mundo por primera vez a través de covers en YouTube. Ahora, la artista se ha posicionado en la escena musical madrileña con una propuesta única. Su debut, *FOMO*, nos guió a través de una fusión de géneros, representando al mismo tiempo una forma de cerrar una etapa de vida. Y es que, para la artista, la música es una herramienta de sanación, utilizada no solo por ella misma sino también por sus escuchas. *TSUNAMI*, su próxima entrega discográfica, lo confirma más que nunca. A lo largo de seis canciones, la cantante ha retratado una "confesión" de quién es y una reconstrucción tras situaciones que la "marcaron de por vida".

En un acto de vulnerabilidad, nos abre su corazón y heridas más profundas, con versos que derraman honestidad. Es algo que no muchos se atreverían a hacer, mucho menos figuras públicas, pero la artista ha traspasado los límites "tabú" en la música para conectar con su público de una manera que no muchos pueden (o quieren). En 'COLIBRÍ' ella narra su propia vivencia con un aborto. El deseo de encapsular el momento difícil que vivió desató en sus admiradores una recepción poderosa y emocional. Aunque ella solo buscaba inmortalizar su experiencia, logró dar voz a muchas personas, creando un vínculo que, entre la falsedad de la modernidad, no es un fenómeno frecuente en la escena actual.

En 'TATAMI', Paula Cendejas nos remonta más a su pasado con un grito desesperado, un canto dirigido a sus padres, pero con una voz que se siente casi aislada en un vacío. Los versos demuestran una evolución lírica, logrando punzar la sensibilidad del escucha (haya pasado o no por una situación similar). Sin mencionar la audaz experimentación de sonidos, con un beat eléctrico bajo el cual se puede escuchar una tristeza aguda. Las temáticas sin censura y su voz sincera han llevado su propuesta a un lugar con pocos precedentes.

Desde *FOMO*, la artista había dejado claro que siempre está en búsqueda de retos y maneras de superarse. *TSUNAMI* es solo el comienzo de lo que augura ser un parteaguas en su carrera, solidificando su proyecto como uno que liderará el panorama del futuro.

rusowsky

El madrileño ha creado un proyecto singular con un sonido repleto de experimentación, un collage de géneros y respaldado por su formación en música clásica

RUSOWSKY ES EL ALTER EGO artístico de Ruslan Mediavilla, un joven español con raíces bielorrusas, que se ha posicionado en la escena musical con un sonido respaldado por una formación clásica, pero totalmente enfocado en la experimentación y la implementación de distintos géneros musicales. Rusowsky mezcla sus raíces y tradiciones con los sonidos del futuro.

Desde el origen de su proyecto, su visión artística se ha caracterizado por una experimentación y estética vanguardista que exponen una versatilidad musical refrescante. Al evitar encasillarse en un solo género, ha fusionado las influencias en las que se ha sumergido a través de su carrera. También ha sido precursor de un movimiento que surge en España con artistas como Ralphie Choo, Dinamarca o Tristán!

Aún sin haber presentado un álbum debut, el catálogo de Rusowsky es robusto y abarca temas universales que derraman melancolía. Y es que el artista utiliza su arte como una herramienta para expresar todo aquello que no se puede decir, pero sí se puede cantar. Con diferentes texturas y ritmos, el sentimiento se transmite igual, desde los suaves anhelos en 'q bonito' al house desencantado en 'no t dejas ver' y el arrepentimiento en la acústica 'LOTO'. También destacan sus colaboraciones con Ralphie Choo en 'Dolores' o la reciente 'electric bby' con Dellafluenta.

Como intérprete, compositor, DJ y productor, Rusowsky es una figura ecléctica que continúa innovando para reconfigurar el arte en la escena musical en español. **P.G.**

elena rose

Elena Rose canta versos que ha construido desde lo más profundo de su alma

POR PATRICIA GUERRERO

POR AÑOS, ELENA ROSE ha estado detrás de grandes hits contemporáneos de pop y reggaetón, dejando un impacto perdurable en la industria musical latina. En el 2020 decidió dar comienzo a su trayectoria como intérprete para estar al frente de su propia música y, desde entonces, no ha mirado atrás.

La composición de Elena aborda temáticas diversas tan emocionales como el amor propio, el empoderamiento y el amor romántico, creando himnos llenos de sinceridad que llevan a sus oyentes a conectar de manera íntima con sus versos. En 'Disculpa, amiga', encarna a un personaje que se disculpa con la esposa de su amor tras descubrir que es la amante. 'Me lo merezco' la ve cantar plenamente sobre estar consciente de que merece todo lo bonito que la vida trae, esperando que más cosas buenas lleguen a ella. 'Caracas en el 2000', canción que lanzó en colaboración con sus compatriotas venezolanos Danny Ocean y Jerry Di (y que después volvió a estrenar junto a Servando & Florentino y Rayawana), resalta y celebra con orgullo su país de origen.

A la vez, su relación con sus admiradores es estrecha. La misma honestidad que caracteriza su música se refleja en cada interacción que sostiene con sus seguidores en redes sociales y en cada comentario que responde para abrir su corazón con sus "guerreros de la luz". Esa misma dinámica se traslada al show en vivo. Con su cálida voz y la profunda emoción que vierte en su canto, Elena te hace sentir que te canta solo a ti, aunque estés en medio de la audiencia de un recinto agotado o un caluroso festival. El poderoso vínculo que ha formado con su público y que nutre día con día, solo continuará impulsando su proyecto.

Elena Rose teje sentimientos de una manera única, que comprueba su destreza lírica, demostrando que es una verdadera cantautora, en todo el significado de la palabra. Las expectativas solo crecen con cada adelanto que nos acerca al estreno de su álbum debut, para el cual la artista ha mencionado que se ha preparado toda su vida.

dannylux

A sus 20 años, DannyLux forma parte de la nueva generación que está marcando el futuro del regional

POR MARTÍN TORO

EL REGIONAL MEXICANO está experimentando un renacimiento global. Artistas como DannyLux están reinventando el género, fusionándolo con otros estilos musicales y llevándolo a audiencias más allá de las fronteras de México.

Este renacimiento está impulsado por la autenticidad de las letras, la riqueza de los ritmos y la pasión de los artistas. A medida que más músicos jóvenes y talentosos se unen a este movimiento, el regional mexicano está destinado a tener un impacto duradero en la escena musical global, demostrando que la música no tiene fronteras y que el arte siempre encuentra formas de evolucionar y resonar con las nuevas generaciones.

Desde sus inicios en TikTok, donde un cover de 'Disculpe usted', de Sergio Vega, le ganó más de 12 mil vistas en un día, hasta su reciente actuación en Coachella, DannyLux ha demostrado que la música siempre ha sido parte integral de su vida.

Su amor por la música comenzó a los siete años, influenciado por los Beatles, Richie Valens, Pink Floyd, y una variedad de rock latinoamericano y regional mexicano.

El camino de DannyLux hacia la música se consolidó durante un difícil episodio emocional en la preparatoria. Tras su salida del equipo de fútbol escolar, cayó en una profunda depresión. Sin embargo, encontró consuelo en su guitarra y comenzó a subir más covers a TikTok, llegando a 50 mil personas.

Inspirado por artistas como Ariel Camacho, Eslabón Armado, Junior H y Porte Diferente, DannyLux creó un sonido distintivo que denominó sierraño alternativo. Sus canciones, aunque tristes, mantienen un ritmo alegre, permitiendo a la gente identificarse con la música y sentirse bien.

Su álbum *DLUX* es una fusión de géneros musicales que captura las emociones de las relaciones románticas y la esencia de la juventud. El disco toma como base el regional mexicano; la presencia de las guitarras acústicas y el bajo enfatizan el estilo del compositor, pero son los arreglos de salsa, rock, bachata, electrónica, dream pop y reggae los que evidencian la ambición del proyecto.

El 2023 fue un año importante para DannyLux. Su presentación en Coachella no solo fue emotiva por el apoyo local, sino que también revitalizó la escena del regional mexicano.

ELENA ROSE: CORTESÍA PRENSA · DANNYLUX: CORTESÍA PRENSA

natanael cano

El precursor de un subgénero que le puso el toque moderno a la música regional mexicana

POR MELISA PARADA BORDA

ES PROBABLE que desde el boom del reggaetón en los 2000 y la década de 2010 no se haya visto un fenómeno de la misma magnitud del que está ocurriendo ahora mismo con la música regional mexicana. Los últimos han sido unos buenos años para esta gran sombrilla que abarca la banda y el mariachi, por nombrar algunos, pero su popularidad actual no sería la misma sin la aparición de los corridos tumbados en el mapa.

Natanael Cano se ha consolidado como el precursor de esta música que fusiona lo mejor de los sonidos tradicionales de México con la contemporaneidad del género urbano. Lo más deslumbrante es que su carrera inició cuando tenía 17 años y lanzó su primer sencillo, 'El de los lentes Gucci', cuya letra fue una suerte de profecía de lo que vendría para su carrera artística. "Ahí fue cuando yo dije, 'Algo estoy haciendo bien, algo le está gustando a la gente'", le dijo a GQ sobre el

éxito inmediato de la canción en 2018. "En aquel tiempo no había muchos chamaquitos así como yo, yo era el más joven en la escena. Me tocó arremangarla por ahí".

Antes de alcanzar el reconocimiento, y luego de aprender a tocar la guitarra y a cantar corridos, dirigía sus esfuerzos hacia la composición para otros cantantes a quienes les vendía las canciones que escribía. De ahí fue escalando poco a poco, y un año después de su debut publicó su primer LP, *Todo es diferente* (2019). De este disco se extrae 'El Diablo', otro de sus temas más populares en el que habla sobre su manera de ver y asumir la fama. La canción pronto llegaría a los oídos de Bad Bunny y en cuestión de semanas, ambos intérpretes colaboraron en el remix.

Cada vez más personas conocían el nombre de Natanael y fue entonces cuando, ese mismo año, se reunió con Junior H, Dan Sánchez y Nueva Era en Corridos tumbados, el álbum que le dio nombre no sólo a un estilo musical sino a todo un movimiento. "Creo que sí influimos mucho en cambiar esa parte de la historia, el hacerle saber a la gente que este género está pasado de moda, que es un género de respeto. Y ya está Número Uno", afirmó en una charla con El País.

Una vez consolidado el subgénero, y abidiéndose posicionado como uno de sus pioneros y más grandes exponentes, solamente le quedaba seguir subiendo. El descanso no era opción, y solamente en 2020 el músico publicó cuatro álbumes más: *Corridos tumbados Vol. 2*, *Trap Tumbado*, *Soy el Nata* y *Las 3 Torres*. Los éxitos no paraban de llegar, así como tampoco lo hacían las colaboraciones con artistas como Snow Tha Product, Snoop Dogg, Eladio Carrión, Alejandro Fernández, Peso Pluma y muchos más.

A mediados de 2023, Natanael presentó un nuevo trabajo discográfico bajo el título de *Nata Montana*, el cual recibió elogios del público y los medios, a pesar de la controversia que desató al momento de su primer lanzamiento. En un principio, el álbum estaba conformado por 16 cortes pero su polémica canción con Gabito Ballesteros, 'Cuerno azulado', tuvo que ser extraída por su contenido y el disco tuvo que ser relanzado.

Independientemente de las críticas que ha recibido por sus corridos tumbados, el artista ya ha alcanzado el estatus de ícono y a sus 23 años es consciente de que su legado es imborrable, aunque todavía se muestra modesto. "Está padre (...) que la gente siga reconociendo la buena música, la buena vibra, lo que transmiten los corridos", le comentó a *Billboard*. "Y qué más que tener buenos exponentes en el regional mexicano como los tenemos ahorita. Yo me siento uno de ellos. Si yo subo, suben ellos; si ellos suben, subo yo".

En noviembre pasado, en medio de un concierto en el Foro Sol, Peso Pluma lo coronó como "El rey de la música mexicana". ¡Le guste a quien no le guste, mamones!", declaró. "Este cabrón pavimentó un camino para que todos estemos viviendo esto esta noche". El intérprete de 'Lady Gaga' no se equivocaba pues Natanael Cano, siendo apenas un joven, dio el impulso que necesitaba una nueva generación de artistas que se ha propuesto poner el nombre de México y su música en lo más alto.

re2s

futures

El músico veracruzano ha cautivado al mundo con sus letras introspectivas y sonido folk

POR PATRICIA GUERRERO

LA RELACIÓN DE ARATH HERCE con la música comenzó cuando solo tenía ocho años. Desde que descubrió su conexión con la lirica, continuó escribiendo hasta llegar a los oídos de las grandes discadoras por su sonido único, inspirado en el folk y el indie rock. Su álbum debut, *Balboa*, fue grabado en el año 2019, pero no fue hasta el 2021 que llegó a los oídos del público. El título toma prestado el nombre de la calle donde Arath había vivido toda su vida. Bajo el concepto de casa y hogar, la entrega discográfica engloba canciones que relatan diversas historias de cuando residía ahí con su familia, con detalles en el arte de portada del disco que muestran su reflejo frente a una ventana de su vivienda. Las temáticas sobre la familia, el crecer hacia la adultez y los cambios que conlleva hacen que cualquier persona se pueda identificar con su canto.

La música del artista veracruzano se caracteriza por sus letras personales y sinceras que tienden a pintar escenas autobiográficas de una manera tan vívida que casi puedes introducirte en ellas al momento de escucharlo. Momentos fugaces, como observar a su madre mirar la lluvia caer a través de una ventana, han llevado a Arath a crear temas como "Lluvia". "Y las nubes se deshacen/Mientras duerme la ciudad/Yo me pongo tu vestido/Y espero en el zaguán", la proeza lírica del cantante evidencian una sensibilidad innata. Su manera de hallar profundidad en el día a día y crear arte a partir de eso es una habilidad propia de un poeta.

Sin miedo a mostrarse muy personal, Arath crea un himno en 'Quiero sentirlo todo'. Escrito en un momento oscuro donde sentía que no estaba haciendo mucho con su vida, fue sacudido por la muerte de dos personas cercanas de su edad. Su reacción inspiró la letra, versos sobre querer probar todo lo que la vida tiene que ofrecer y luchar para que valga la pena. "Supongo que la muerte es un tema que nos persigue a todos. De una u otra forma hace que la vida cobre sentido, así como escribir una canción de amor y conocer la soledad", contó a Rolling Stone en Español. Es una canción que escribió para sí mismo, porque necesitaba escucharla, pero termina por evocar sentimientos universales. "No quiero que me encuentre el final en una vida ajena/Que por nadie para el reloj de arena", canta hacia el final de este sencillo.

"Pero mi mente perdida en el retrovisor/ Que ya he olvidado por completo de dónde venía/Y tal vez no llegue el día de saber dónde voy/Pero casi llegamos, amor", el concepto antitético detrás de 'Ya casi llegamos' comprueba que Arath Herce tiene una habilidad única para poner en palabras cosas que todos hemos sentido o pensado. En su proceso creativo, entre rimas que suenan tan orgánicas que podrían parecer casualidad, figuras retóricas y analogías, Arath prioriza la fonética en sus versos, cuidando que cada palabra se entrelace a la perfección con la siguiente, creando una fluidez que hace imposible el evitar seguir escuchando. El video oficial del sencillo fue codirigido por Juan Pablo López Fonseca y Natalia Afourcade, en su debut como

26

1

FOTOGRAFÍA POR JESÚS SOTO FUENTES

directora. Fue grabado en Veracruz, tierra de origen de Arath y lugar donde Natalia creció.

Aunque la escritura de Arath suele ser autobiográfica, el cantante asegura que no se tiene que cantar sobre uno mismo para compartir algo personal. Un artista siempre deja algo de sí en su arte, aunque sea de manera inconsciente. Tal es el caso de 'Seguro lo sabremos al final', tema que compuso desde la perspectiva de su padre tras ver una fotografía (que ahora ilustra el sencillo) de su abuelo cuando era joven; él terminaría por abandonar a su familia.

Aunque no haya vivido la singular experiencia de su padre, Arath imprime en el tema un fragmento de la historia de su hogar, un pedazo que lleva consigo. Es una magia única que solo se encuentra en la música y la escritura. Arath incluso ha compartido que es una canción que lo lleva de regreso al lugar de donde viene.

Balboa relata una especie de viaje. Canciones como 'Ya casi llegamos', 'Quiero sentirlo todo' o 'Cuánto hemos cambiado', tratan un tránsito, sea físico o espiritual. Para Arath, representa el viaje de vivir y crecer. "Llevo mis canciones como un diario, y espero poder ver hacia atrás y poder recordar lo que estaba viviendo", confiesa. El músico nos ha entregado un retrato de la persona que fue, una carta introductoria a su pasado en la que narra las

vivencias únicas que lo han convertido en el adulto que es ahora, al mismo tiempo que nos hace remontarnos a nuestra propia experiencia y camino a la madurez. O si aún seguimos cursando el camino, es muy probable que el hecho de escuchar que Arath parece encontrarlo hacia el final del disco nos aliente a continuar en la búsqueda.

Las habilidades de composición de Arath no han saciado sus ganas de sumergirse en cada paso de la creación de su arte. Tras haber grabado y producido sus propios demos del álbum en su habitación, viajó a Londres para trabajar con el destacado productor inglés Jake Gosling (que ha colaborado con Ed Sheeran, Shawn Mendes y Major Lazer), y en Los Ángeles se unió al mexicano Aureo Baqueiro (con créditos en temas de Sin Bandera, Ha*Ash y Alejandro Fernández). En Londres, descubrió que su manera de aproximarse a la producción no era tan diferente ante la que implementan los grandes de ese campo. Se sintió en casa al grabar en un estudio íntimo y pequeño, mientras que en Los Ángeles pudo adentrarse en un gran estudio lleno de músicos. Al final, las versiones finales que podemos escuchar en Balboa son muy similares a los demos en términos de producción, ha revelado el cantante. Ambos productores respetaron el trabajo original de Arath y sus demos no fueron sometidos a

muchas alteraciones, lo que da mérito no solo a sus capacidades como cantautor sino también como productor.

En tiempos de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, la aceleración en el mundo contemporáneo y una sociedad que prioriza la inmediatez, es refrescante escuchar a un artista que no tiene miedo a escribir canciones complejas, cargadas de significado y que incluso pueden llegar a acercarse a los seis minutos de duración. Arath encarna la idea de que el arte no puede ser forzado ni reducirse a ser solo un producto, un contenido más en una actualidad plagada por la llamada contaminación auditiva, con tanto ruido que resulta imposible escuchar todo lo que existe allá afuera.

El estreno de *Balboa* llegó junto a *Balboa Naked*, una versión sin la producción original, grabada en una sesión pocos meses después del estreno del álbum. Acompañado solo de una guitarra o piano en cada canción, Arath interpreta versiones más crudas donde todo gira en torno a su voz. Además de experimentar con la afinación de su guitarra, el lanzamiento también juega con el orden de las canciones del álbum, excepto por 'Besos de despedida', en ambas versiones cierra el álbum porque representa la conclusión de esa etapa adolescente en su vida. Ha confesado que a sus coproductores les costaba comprender el ritmo del tema hasta que les explicó que la canción le llegó cuando estaba en la playa viendo las olas del mar. De cierta forma, comenzó a imitar el sonido de las olas con su melodía, un ir y venir. Una traducción única de sonidos naturales a una bella composición que prueba la maestría intrínseca de su proyecto. Al final pudieron grabar la canción en una sola toma, con las luces apagadas.

"Las canciones son como fotos, y las fotos se hacen viejas. Tú ves una foto y a veces es difícil reconocerte; tenía que sacar un álbum que había grabado hace dos años. Para mí *Balboa Naked* me hizo reconectar con las canciones y también verlas en su forma original, ver cómo nacieron por primera vez en mi habitación, con mi guitarra y con mi voz", nos cuenta. Para el artista, *Balboa Naked* también fue una ingeniosa manera de presentarse en vivo, ya que, por la pandemia, no le fue posible conectar con el público de manera directa tras lanzar su debut. Aunque tenía a la mano los números que recibía su estreno, ha expresado que le hizo falta sentir la recepción física del álbum al no poder girar.

El tono áspero y su timbre cálido dan vida a sus versos de manera que parece que ningún otro intérprete podría entonarlos. Una voz atemporal que en unas décadas provocará que los jóvenes del futuro nos envíen por haber presenciado los comienzos de este artista.

A casi tres años del estreno de *Balboa*, ansiamos su próxima entrega discográfica, la cual ha estado trabajando desde el lanzamiento de su debut. Al finalizar el 2023, una fotografía frente al micrófono adelantaba el comienzo de un "nuevo capítulo" en este año. Con publicaciones frecuentes que lo ubican en el estudio, la anticipación solo crece. Sus letras introspectivas, su inclinación hacia la experimentación y sus habilidades de producción convergen en un proyecto incomparable que lo llevará a destacar entre su generación. *Balboa* es solo la punta del iceberg de lo que nos espera en la trayectoria de Arath Herce.

julianna

La cantautora colombiana destaca por su autenticidad y habilidad para contar historias a través de sus canciones

COLOMBIA HA SIDO TESTIGO del crecimiento de Juliana Velásquez, quien pasó de ser una estrella infantil en la televisión nacional, a ser una artista integral de talla internacional, cuyo currículum refleja su experiencia como actriz, bailarina, compositora y cantante.

En 2016, la cantautora bogotana debutó como intérprete con 'Enséñame', pero su carrera musical empezó a tomar forma un poco más tarde. Las ideas que acumuló durante el tiempo que tuvo que esperar para poder formalizar su proyecto comenzaron a cobrar vida a partir de 2020, cuando presentó su EP *Dos y veintidós*. Ese solo sería el punto de partida pues, en menos de dos años, publicó otro EP más (*Delirante*) y sus dos primeros álbumes, *Juliana y Dos dos dos*.

Para 2023, Juliana ya había interpretado bachata y salsa, pero aún le quedaban más géneros que explorar, de modo que compartió *Mar adentro*, un disco que acompaña su primer libro del mismo nombre y en donde explora ritmos como el bolero, el reggae y el pop latino.

A lo largo de estos cuatro años, la artista ha creado un lazo muy especial con su "pipolcita", como les dice a sus fans, ya que sus canciones se sienten bastante cercanas, casi como si una amiga les estuviera confiando sus secretos más profundos o como si ella les estuviera leyendo la mente. **M.P.**

nsqk

Un productor y multinstrumentista versátil que está creando la guía para el futuro

POR PABLO MONROY

RODRIGO SE ADENTRÓ en la música a los 13 años, cuando los sonidos de Skrillex, Swedish House Mafia, Avicii, Deadmau5 y Zedd se sumaron al auge de la música electrónica, pero más allá de un gusto por el género, despertó su interés por descubrir los procesos detrás de las canciones. "Investigué, encontré los programas y empecé a aprender.

Recuerdo que un tío me regaló una laptop con Windows 97, apenas jalaba, pero así comencé a producir", cuenta a *ROLLING STONE* en Español. En 2015, luego de subir algunas canciones a SoundCloud y YouTube, se unió a Internet Trash Collective, un grupo de músicos de todo el mundo que le dio origen a Nsqk.

Este proyecto es el resultado de todas las experiencias que le han permitido construir su propia guía hacia el futuro. A pesar de la claridad que tiene sobre los cambios que pueden existir en la industria, reconoce cuál es el lugar que quiere ocupar en la música. "Quiero ser un personaje importante en la escena latinoamericana. No quiero ser el Número Uno, pero quiero estar arriba. Más allá de los números y un trono, quiero ser alguien que, de cierta forma, cambió la música y le echó huevos para transformarla".

Roy, su disco anterior, es un emotivo relato de momentos oscuros en su vida, pero que demuestra el potencial que tiene como productor y como artista. "Últimamente, veo a Roy como un alter ego, más que a Nsqk. Es más cercano a mí nombre real, en mi casa me dicen así; Nsqk soy yo".

Recientemente ha estado lanzando sencillos en los que deja más espacio para divertirse, canciones con las que ha cosechado una gran audiencia que está ávida de escuchar más de este regiomontano versátil, talentoso y con un gran sentido del humor.

sofía reyes

La cantante regiomontana no se ciñe a un solo género musical y es capaz de adaptar diferentes ritmos latinos a su estilo personal

POR MELISA PARADA BORDA

SI ALGUIEN RECUERDA lo que sonaba en la radio durante 2018, quizás pueda identificar a '1, 2, 3', la canción con vibras veraniegas de Sofía Reyes, Jason Derulo y De La

Ghetto que retumbó por todas partes en aquella época. Para el momento de su publicación, la cantante mexicana tenía 22 años, pero ya sumaba una experiencia importante.

Reyes se inició en la industria del entretenimiento desde pequeña, participando en series juveniles y haciendo parte de una agrupación con la que tuvo su primer lanzamiento discográfico.

Después de trabajar en diferentes proyectos, en 2017 publicó su álbum debut en solitario, *Louder*, el cual contenía invitados especiales como Wisin y Prince Royce. Este LP llamó la atención de los medios y el año siguiente fue nominada al premio Latin Grammy como Mejor Artista Nueva.

Pese a que Sofía se mantuvo activa lanzando sencillos y nuevas colaboraciones, no fue sino hasta 2022 que presentó su segundo álbum de estudio, *Mal de amores*. Allí hacía un recorrido por las experiencias de vida que tuvo al inicio de su veintena y el proceso de crecer internamente, al tiempo que exploraba sus raíces mexicanas.

A finales del año pasado y justo para el Día de los Muertos, la artista regiomontana compartió un nuevo LP, *Mil amores*, el cual refleja su "viaje emocional" y sus conversaciones internas.

daniel, me estás matando

Este dúo mexicano está cambiando la forma en la que conocíamos los boleros

POR MARTÍN TORO

EL BOLERO, con sus profundas raíces en el romance y la melancolía, ha sido una piedra angular en la cultura latinoamericana durante décadas. Voces legendarias como Chavela Vargas, Agustín Lara y Julio Jaramillo lo elevaron a la categoría de expresión artística suprema de las emociones. Sin embargo, ¿cómo se puede revitalizar un género tan arraigado en el pasado para que resuene con las generaciones actuales? La respuesta puede encontrarse en Daniel, Me Estás Matando, un proyecto musical que fusiona la esencia del bolero con la estética contemporánea del "bolerogram".

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja son los músicos detrás de este proyecto. Desde su primer sencillo '¿Qué se siente que me gustes tanto?' hasta sus más recientes producciones como *Grandes Éxitos del Bolerogram*, Vol. 1 y Vol. 2, Daniel, Me Estás Matando ha estado en una constante evolución, explorando las fronteras del bolero tradicional con influencias que van desde el cromatismo romántico de Chopin hasta la psicodelia de Kubrick.

Para entender la esencia de Daniel, Me Estás Matando, es crucial comprender el concepto detrás del "bolerogram". Esta etiqueta no solo refleja la fusión de elementos clásicos y contemporáneos en su música, sino que también representa una filosofía de vida que abraza la nostalgia y la emoción sin perder de vista el presente. En palabras de Daniel e Iván, el "bolerogram" no es solo un estilo musical, es una experiencia emocional que trasciende el tiempo y el espacio. El bolero siempre ha tenido la capacidad de adaptarse a los tiempos, y su proyecto es simplemente una continuación natural de esta evolución.

Si bien reconocen el valor de estos géneros emergentes, Daniel e Iván están comprometidos con la idea de mantener viva la música romántica en todas sus formas. Aunque reconocen que el bolero puede no recuperar su prominencia pasada, están agradecidos por la oportunidad de compartir su arte con el mundo.

rainao

La artista boricua que le imprime una onda alternativa al género urbano y escribe canciones que pueden hacer sentir mejor a quien las escuche

POR MELISA PARADA BORDA

LA EXPANSIÓN DEL GÉNERO URBANO en esta última década no solo ha propiciado que artistas de diferentes partes del mundo se atrevan a adentrarse en sus ritmos y sonidos, sino también ha permitido que muchos otros lo enriquezcan con fusiones que antes parecían inimaginables. RaiNao hace parte de este segundo grupo gracias a su música, que podría ser descrita como "perreo alternativo".

Sus influencias son tan variadas, que en su catálogo se pueden encontrar canciones que combinan dembow, reggaetón, trap, R&B, dancehall y música electrónica, entre otros. Esta habilidad de moverse entre diferentes estilos es lo que la ha ido estableciendo como una de las artistas más originales e interesantes que haya surgido en Puerto Rico en su historia reciente.

En 2022 publicó su primer EP, *Ahora A.K.A. NAO*, conformado por ocho temas entre los que se encuentran 'Plug', 'LUV' y su colaboración con Villano Antillano, 'Un amarre'. Aquel disco fue una muestra de su teatralidad y su capacidad para crear letras irreverentes que pueden abordar el deseo, la autonomía, el placer y el amor.

Según su manifiesto, RaiNao no solo escribe sobre estas temáticas para ella misma, sino para que las mujeres puedan sentirse empoderadas a través de sus canciones. "No tengo limitaciones al crear, dejo que mis ideas bailen conmigo. No tengo una agenda, hago música porque es mi poder. Genuinamente, es lo mejor que puedo hacer y espero que puedan sentir eso a través de mis canciones", dice.

A principios de este año, la artista boricua publicó su primer trabajo de larga duración al que bautizó Capicú, un término utilizado en dominó, que extraña para declarar su triunfo por donde se le mire, pero además para celebrar nuestro lado más humano. Justo en medio del álbum se encuentra 'Naomi', que en lugar de ser una canción, es una declaración sobre lo que significa para ella ser una artista.

"Crear es mi superpoder, pero mis creaciones no están completas hasta que ustedes las escuchan", proclama en un verso. "Quiero con todo mi fucking corazón que mi música les haga querer ser mejores personas también".

40

j noa

DESDE LAS CALLES de San Cristóbal, República Dominicana, emerge una joven prodigo del rap: J Noa. Bajo el nombre de Nohelys Jiménez, su educación se forjó en un epicentro de cultura y música que permeaba su vecindario. Mientras otros chicos se apasionaban por las rimas de batalla, ella se sumergía en los intrincados códigos líricos a tan solo cinco años de edad.

Con su primer verso a los ocho años y su primera canción a los 11, J Noa encontró su inspiración en una entrevista de Super Nuevo, que la convenció de tomar el rap con

La rapera dominicana trae de vuelta la esencia tradicional del rap al idioma español

POR MARTÍN TORO

seriedad. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su camino, reforzando la idea de que perseguir su sueño era más que una elección, era una necesidad.

De manera espontánea, autodidacta y sin grandes influencias externas, descubrió su talento y pasión por la música desde una edad temprana, utilizando su entorno y sus experiencias personales como fuente de inspiración.

Conocida como "la hija del rap", J Noa comenzó a cultivar una base de seguidores a través de sus versos y batallas líricas, donde frecuentemente era la única mujer

joven en el escenario. Esta singularidad la llevó a abordar temas de igualdad de género y a desafiar el

machismo arraigado en el mundo del rap. Desde entonces, ha cultivado un estilo distintivo que refleja la realidad cruda y honesta de su vida en el barrio, donde cada letra cuenta una historia única y personal.

Sus videos ganaron terreno de manera orgánica y captaron la atención de la industria, incluyendo a respetados veteranos que celebraron su destreza. El reconocimiento de J Noa en la industria musical alcanzó nuevas alturas con su nominación al Latin Grammy por una de sus canciones más impactantes, 'Autodidacta'. Este logro sorprendente fue el resultado de un momento de inspiración y frustración, en el que la rapera canalizó sus emociones en una letra que resonó profundamente en el corazón de sus seguidores. La noticia de la nominación fue recibida con asombro y gratitud, consolidando aún más la posición de J Noa como una fuerza a tener en cuenta en el mundo del rap latino.

Autodidacta, su álbum, es un testimonio de esta evolución, donde el rap se convierte en una plataforma para abordar temas sociales y personales, desde la vida en los barrios hasta la salud mental de los adolescentes. La nueva generación del rap en español está marcada por una diversidad de voces y estilos en la que artistas como J Noa vienen redefiniendo el género con su lirica cruda y auténtica, que refleja las realidades de su entorno.

El futuro del rap en español parece prometedor. Con artistas como J Noa liderando el camino, el género está evolucionando y expandiéndose de formas emocionantes. Estos artistas están utilizando su música no solo para entretenir, sino también para educar, inspirar y provocar conversaciones importantes. Además, con el auge de las plataformas de streaming y las redes sociales, estos artistas tienen la oportunidad de llegar a una audiencia global, lo que significa que el impacto y la influencia del rap en español seguirá creciendo.

Además, con el auge de las plataformas de streaming y las redes sociales, estos artistas tienen la oportunidad de llegar a una audiencia global, lo que significa que el impacto y la influencia del rap en español seguirá creciendo.

Preparada para enfrentar desafíos y oportunidades con igual determinación, J Noa se embarca en presentaciones de alto perfil, como el Tiny Desk, con una dedicación inquebrantable y un equipo de apoyo sólido. Su talentosa banda y su colaboración con profesionales de la industria son fundamentales y aseguran que cada presentación salga de la mejor manera.

Con un futuro prometedor por delante, J Noa se prepara para lanzar nueva música y continuar desafiando los límites del rap con su estilo innovador y su visión única. Con cada canción, la rapera reafirma su lugar en la vanguardia del género, llevando consigo un mensaje de autenticidad, empoderamiento y determinación.

maríabecerra

Esta carismática intérprete argentina se ha convertido en un gran exponente para la escena musical urbana

POR VALENTINA VILLAMIL

YOUTUBE la vio nacer y ahora somos testigos de una carrera que solo ha ido en ascenso. Nacida en Quilmes, Argentina, María de los Ángeles Becerra ha pasado de ser una joven con un sueño a una de las artistas más influyentes de la escena musical latina.

Desde corta edad, María Becerra se interesó por las artes escénicas y visuales, impulsada por el amor a la música que sus padres le inculcaron. Influenciada por los gustos personales de su familia, que incluían artistas como Pink Floyd, Mariah Carey, Marco Antonio Solís y Luis Miguel, Becerra se inscribió a clases de canto, baile y expresión corporal a los siete años.

Sin embargo, su desarrollo se vio obstaculizado por diferentes problemas tanto en casa como en la escuela. Luego de apuntarse a una escuela con orientación a carreras de oficio para aprender carpintería, sufrió de acoso sexual y violencia física por ser una de las pocas mujeres en la institución. Por otra parte, su abuela, a quien acompañaba en las tardes mientras sus padres trabajaban, padecía de Alzheimer. "Haber cuidado a mi abuela me hizo crecer de golpe. Hasta hace poco no podía hablar del tema sin ponerme a llorar", confesó a *ROLLING STONE* el año pasado.

Lamentablemente, en 2015 su abuela partió. Pero buscando esperanza en el dolor, ese mismo año, Becerra empeñó a publicar

covers y videos de sus castings en Facebook, hasta que finalmente se viralizó en la plataforma con un monólogo de parodia que alcanzó el millón de vistas. Este fue el primer paso que la impulsó a crear un canal de YouTube en donde replicaba este tipo de contenido, cargado del carisma y el humor que la argentina mantiene hasta el sol de hoy.

María empezó a tener éxito, y sus videos iban acumulando millones de reproducciones, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos para su familia. A pesar de haber abandonado los estudios, Becerra continuó creciendo en las redes hasta que en 2019 decidió apostarle a la música y empezar su carrera oficialmente con su primer EP, 222.

Su sencillo 'Dime cómo hago' la presentó al mundo y la posicionó en listas de éxitos como la Billboard Hot 100 Argentina. Con cada lanzamiento, la cantante exploraba nuevos sonidos y narrativas, para consolidar su concepto y empezar a colaborar con artistas semejantes de la escena.

Intérpretes como Tini y Lola Índigo hicieron parte de sus primeros trabajos en conjunto, en la remezcla de 'High', su primer sencillo. "Fue un salto, un crecimiento en los aspectos personal y profesional. Tuve el honor de conocer a Tini y a Lola con esta canción, que creo que nos marcó mucho a las tres. Ambas conocían el tema, por mi versión en solitario, y les encantaba. Lola me había

dicho que le había generado muchas cosas emocionalmente y me pidió que, si algún día hacía el remix, la sumara. Fue muy zarpado para mí", recuerda.

Animal, lanzado en 2021, fue su primer álbum de estudio que la catapultó a la fama internacional. Este proyecto, compuesto por una mezcla de hip hop, reguetón, trap, R&B y toques de salsa, exploró temas como el empoderamiento femenino, el amor y la lujuria. En contraste, su segundo álbum, *La nena de Argentina*, de 2022, mostró una evolución en el sonido y una evidente madurez artística para Becerra. Con 13 sencillos sin colaboraciones, este proyecto exploró diversos géneros musicales, pasando por el dembow, la balada pop y la cumbia.

En los últimos años se ha encargado de llevar su propuesta a diferentes escenarios del mundo y a los públicos de otros artistas como Los Ángeles Azules, J Balvin, Natti Natasha, Tiago PZK, RusherKing, Pablo Alborán, Enrique Iglesias, entre muchos otros, abriendo su creatividad a la exploración de diferentes ritmos y sonidos de la región.

Ya han pasado cinco años desde que se lanzó como intérprete y ahora, con dos álbumes de estudio, dos EP y más de 50 sencillos en su haber, Becerra se perfila como una de las voces del futuro, consolidándose como una de las más contundentes exponentes de la música urbana.

42
42

Humbe

El regiomontano crea temas cargados de romanticismo en los que destaca su asombrosa voz y su manera de conectar con el público

POR
PABLO
MONROY

HUMBE ES UNO DE LOS ARTISTAS MEXICANOS con mayor proyección actualmente. Sus canciones, lideradas por una voz privilegiada y respaldadas por una producción moderna con tintes de R&B, están cargadas de emoción y romanticismo.

Su prioridad, desde que debutó con *Sonámbulo* en 2017, ha sido conectar con sus oyentes, y sin duda lo ha logrado. Con su material de 2021, *Entropía*, en específico canciones como 'El poeta' o 'Dieznoches', Humbe comenzó a llamar la atención de un público mucho más amplio. Hoy, con su más reciente álbum, *Esencia*, y canciones como 'Patadas de ahogado' con Latin Mafia, se ha posicionado como uno de los artistas más interesantes en la nueva oleada de artistas mexicanos.

«¿Qué sonaba en mi casa? Mucho rock & roll; a mis papás les gusta mucho Aerosmith, les gusta mucho Journey. Escuchábamos mucho pop, también, escuchábamos el pop mexicano, Reik, Camila... Hay muchas influencias que tomamos desde muy pequeños, pero sí creo que tiene mucho que ver con lo que nos ponían mis papás en el carro. Siempre nos ponían música diferente. Ambos tenían diferentes gustos, mi papá era más por el rock y mi mamá más por el pop, por alguna razón encontramos un punto ahí escondido», dijo a Rolling Stone. Actualmente, gracias a esa formación, Humbe es capaz de jugar y experimentar con distintos géneros.

Recientemente lanzó 'Fantasma', una canción en la que aborda sonidos del mariachi. En una conversación reciente con Rolling Stone en Español, dijo: «Nunca pensé sacar una canción mariachi, fue una semilla que se sembró... Ahorita creo que me ha abierto también la cabeza a muchas otras cosas que puedo hacer. Y solo estoy hablando del mariachi porque es una canción que saqué, pero podría estar hablando de cualquier otro género, es un claro ejemplo de cómo explorar te hace abrir y expandir tu cabeza y tu imaginación. Lo que puedes llegar a ser».

En el aspecto visual, el mexicano también se ha convertido en referente. Desde sus videos, hasta el diseño de sus shows en vivo, hasta su forma de vestir, todo lleva un concepto detrás que acompaña de gran manera su propuesta musical.

Hoy, Humbe se encuentra en una etapa muy creativa, en la que sus creaciones las ve como piezas de un rompecabezas que eventualmente podrá armar. El mexicano está creando libremente, sin tener aún una idea muy clara de cómo se materializará su próximo álbum, pero muy seguro de que vienen cosas grandes en camino.

the warning

La dedicación y el talento de las hermanas Villarreal han posicionado a su banda como una de las más prometedoras en el rock actual

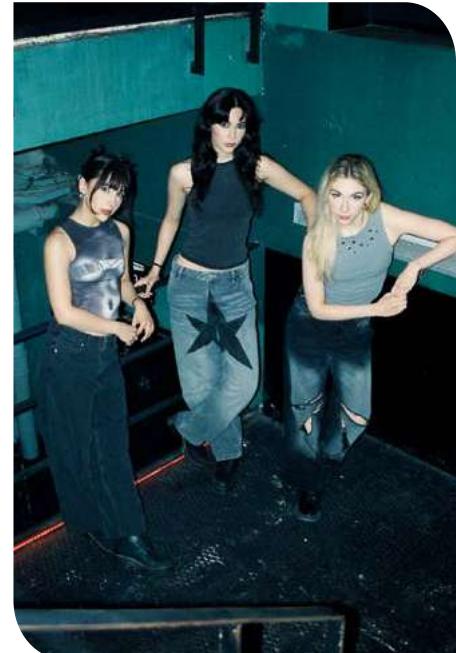
UN COVER DE 'ENTER SANDMAN', de Metallica, fue el punto de partida para que la agrupación de las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal comenzara a agarrar vuelo. Con esos primeros impulsos que les llevaron a recibir elogios del mismo Kirk Hammett, el trío regiomontano publicó su primer sencillo 'Free Falling' en 2015, y posteriormente su EP debut, *Escape the Mind*.

Rápidamente, la banda fue ganando reconocimiento dentro de la escena de la música pesada, llegando a ser considerada como "la salvación del rock" por puristas del género. No obstante, si de utilizar una etiqueta se trata, tal vez una más apropiada sería "el futuro del rock" pues las hermanas Villarreal han explorado sus diferentes ángulos y han incorporado influencias de otros estilos musicales.

En sus inicios, la constancia de The Warning las hizo merecedoras de espacios en grandes festivales de Latinoamérica. Actualmente, con 10 años de carrera encima y menos de 30 años de edad, el grupo ya ha adelantado giras propias no solo en América, sino también en Europa, lugares en donde la mayoría de sus shows han cantado sold-out. "Se siente muy bonito ver cómo nuestra música nos ha llevado a estos lugares y cómo cada vez más gente nos empieza a apoyar", le dijo Paulina a Rolling Stone en Español en 2023.

Luego de venir de un sonido más metalero, como el que manejó en *Queen of the Murder Scene* (2018) y *Error* (2022), para su cuarta placa discográfica el trío ha optado por una línea más alternativa y un poco de más canciones en español. "Nos gusta experimentar con todo dentro de nuestro género y ver a qué nuevos lugares podemos llevar esa esencia del rock con diferentes elementos", comentó Daniela en la misma entrevista.

El presente de The Warning es brillante y su futuro lo será aún más cuando continúe cosechando éxitos con *Keep Me Fed*, disco que verá la luz en las próximas semanas. El balance entre su experiencia en la industria y su juventud mantiene vivas sus ganas de seguir mejorando a través de cada canción, disco y concierto.

alba reche

POR
VALENTINA
VILLAMIL

Al ritmo de los latidos de su corazón, la española se ha convertido en un joven referente del pop alternativo

EL ESCENARIO Operación Triunfo en 2018 vio nacer la carrera de Alba Reche, donde su voz y presencia llevaron a la intérprete hasta la final del programa. Aunque quedó en segundo lugar, su talento no pasó desapercibido y el álbum recopilatorio de la competencia debutó como Número Uno en las listas de ventas de España.

Nacida en Elche, Alicante, España, Reche lleva algunos años dando grandes muestras de su propuesta musical marcada por sus raíces y algunas influencias R&B. En 2019 lanzó su álbum debut, *Quimera*, fusionando la mitología griega con la sensibilidad contemporánea. Este trabajo supuso su primer gran reconocimiento en los Latin Grammys, donde el LP fue nominado a la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

La esencia de Reche reside en su capacidad para transmitir emociones crudas y honestas. Su segundo álbum, *La pequeña semilla*, que llegó en 2021, seguido por su EP *Honestamente triste* en 2022, son testimonios de esta franqueza emocional.

Pero estos son apenas los primeros pasos de una artista que aún tiene mucho por mostrar. Durante este último tiempo ha colaborado con intérpretes como Baiuca y Girl Ultra, con quienes ha lanzado una serie de sencillos que no solo muestran su evolución musical, sino que la empujan hacia el futuro de la música sin dejar atrás el lugar de donde viene.

darumas

Una banda emergente con un futuro brillante

EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD y la incertidumbre marcada por la pandemia nació DARUMAS. Este trío dinámico se formó con el propósito de revivir y reinventar la música latina para los escenarios, mezclando diversos ritmos e influencias culturales en una fusión de funk, pop y encanto de la vieja escuela.

La banda está compuesta por talentosas mujeres, procedentes de distintos países de Latinoamérica, cada una de las cuales aporta su talento único marcado por su herencia cultural. Aldana, de raíces argentinas, marca el ritmo con el bajo, junto a Ceci, cubanoestadounidense, quien apoya con la guitarra, y Velada, artista haitiana establecida en Chile, quien aporta con su voz. El trío se complementa con el apoyo vocal de cada una, añadiendo matices y contrastes con sus diferentes tonalidades sobre un ritmo que cautiva con su poder.

Luego de pulir algunos detalles estuvieron listas para presentarse al mundo con su sencillo debut, 'Daruma', en el que exploran la experiencia humana a través del sentimiento y una cadencia funk fascinante. Este tema tan solo marca el comienzo de su travesía, pues el primer álbum del grupo está previsto para estrenarse el próximo 17 de mayo, regalándonos una primera prueba de su talento prometedor en el futuro de la música. **V.V.**

ALBA RECHE: FOTOGRAFÍA POR MARTINA H. ASISTENTE: CRISTINA CASCAO MARÍN; DARUMAS: CORTESÍA PRENSA.

guitarricadelafuente

Este español se viene consolidando como un abanderado en el rescate de las raíces para las nuevas generaciones

POR RICARDO DURÁN

NACIDO EN BENICASIM

Álvaro Lafuente tiene raíces aragonesas y una conexión innegable con la música tradicional, influencia que se evidencia en su debut discográfico, *La cantera*, lanzado en 2022. Este álbum, que lideró las ventas de vinilos en España, es un homenaje a la juventud y a la herencia que perdura de generación en generación.

La música de Guitarricadelafuente suena cálida, nostálgica, apasionada y reflexiva, siempre con la medida perfecta de dramatismo. A sus 26 años, él ya ha estado marcando pauta en la escena musical española. Su sonido podría describirse como una amalgama de folk, indie y pop, pero con un espíritu verdaderamente auténtico que ha atravesado fronteras, fusionando lo antiguo con lo contemporáneo en una propuesta que seduce a una audiencia sorprendentemente joven. Para él, el folclore tiene que ver con algo que "simplemente abarca músicas antiguas, músicas que tienen historia, trasfondo, y que abarcan la historia de muchos lugares diferentes".

Todo empezó con una guitarra a los 14 años y una canción grabada con el micrófono de su PlayStation. Los concursos de talento televisivos no le abrieron las puertas de inmediato, pero el destino le sonrió cuando

colaboró con Natalia Lacunza en 'Nana triste' en 2018, un éxito viral que lo catapultó a la fama, principalmente a través de Instagram.

De compartir covers en las redes sociales, Guitarricadelafuente pasó a llenar espacios importantes y a participar en proyectos como *Tributo a Sabina. Ni tan joven, ni tan viejo*, junto a gente como Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Amaral, Bunbury, Leiva y Mikel Erentxun. Allí cantó con Niño de Elche el clásico 'Cerrado por derribo'. Su ascenso meteórico en la industria musical, impulsado por lo digital, contrasta con la esencia de sus composiciones, impregnadas del aroma de la madera de su guitarra y la profunda melancolía de su voz.

Para agosto de 2023 el joven Álvaro Lafuente ya ocupaba la portada de *ROLLING STONE* en Español, porque su música va más allá de las fronteras españolas y se inspira en el folclore de América Latina, un universo que, aunque visitó hasta hace muy poco, lo ha marcado profundamente.

"Creo que hay una corriente de destapar toda esta tradición que tenemos. Nos estamos dando cuenta que podemos hacer cosas conceptuales a partir de nuestra propia identidad, una identidad que tiene muchos colores y muchas maneras diferentes", dijo en la entre-

vista a nuestra publicación. "Va más allá de lo musical, va en cuanto a la filosofía de vida".

Convertirse en una gran figura de la música iberoamericana no estaba entre sus planes cuando empezó a publicar sus grabaciones. "No fue hasta que salieron mis primeras canciones, cuando saqué 'Guantanamera', que mis padres me escucharon, porque no les enseñaba cómo cantaba". Su nombre artístico refleja de alguna forma su interés por mantener cierto anonimato. "Era para esconderme de alguna forma", confiesa. "Después de eso, siempre me he sentido orgulloso del nombre. Al haber nacido de un sitio tan inocente es que se ha preservado y que se puede ir convirtiendo en cosas diferentes a lo largo del camino".

Con un espíritu antiguo encapsulado en un cuerpo que no ha vivido aún 30 años, Álvaro encarna la evolución de la música española, donde artistas como Rosalía y C. Tangana han revitalizado la tradición para audiencias globales. Y en este contexto se posiciona como una voz auténtica y honesta, capaz de fusionar lo clásico y lo moderno con una maestría incomparable.

En un mundo inundado de sonidos efímeros, la música de Guitarricadelafuente resuena como un eco perdurable de autenticidad y raíces profundas, una celebración de lo eterno en medio del frenesi digital.

rels b

RELS B ha dado un giro a su proyecto musical con su último álbum, *AfroLOVA'23*, una propuesta afrobeat que no deja totalmente a un lado sus influencias raperas. Daniel Heredia Vidal, mejor conocido por su proyecto como Rels B, emergió en la escena musical madrileña en el 2015 con el estreno de *Player Hater*, un álbum de R&B y hip hop.

A los 16 años salió de su casa para trabajar como camarero y albañil. Sus amigos lo introdujeron al mundo del rap y el reggaetón, adentrándose en la producción porque ya contaba con una computadora, y era más barato que comprar instrumentos para componer, y porque abandonar sus sueños nunca fue opción. Empezó a subir videos a su canal de YouTube y decidió dedicarse a la música el día que recibió su primer cheque de la plataforma.

Unos años y varios álbumes después, el sonido por el cual reconocímos la música de Rels B comenzó a cambiar. Aunque no se alejó de los ritmos contagiosos y letras honestas, en el 2020, el estreno de *LA ISLA LP* apostó por un sonido con una marcada influencia africana a la vez que mantenía elementos del R&B.

‘La prisión’, canción que abre el disco y —según él mismo— le trae mucho orgullo, es un claro ejemplo. El artista compuso la canción en un momento difícil, justo después de la pandemia. Recuerda atravesar una etapa en

la que consideraba dejar la música, pero esta canción representaba un mensaje según el cual todo estaría bien. Lo que no se imaginaba era la resonancia que su letra tendría con sus admiradores, quienes le agradecieron por crear la canción. El disco bebe de sonidos variados a través de sus temas, recurriendo al pop y hasta la cumbia. Poco después del lanzamiento, Rels B tomó la decisión de dejar su disquera para convertirse en artista independiente y formar un equipo totalmente centrado alrededor de su proyecto. Una elección osada que colocó su producción musical como prioridad por encima de todo.

LA ISLA LP solo fue el comienzo de la experimentación del sonido de Rels B. El álbum le dio la satisfacción suficiente para sentirse libre de explorar y crear la música que quería. Esta nueva confianza trajo el estreno de *AfroLOVE'23* el año pasado, un álbum que trabajó durante “tres o cuatro años” y lo vio sumergirse por completo en un universo de afrobeats. Su audaz experimentación se vio acompañada de un gran respeto por la cultura africana, y sus productores estaban muy conectados con este mundo e incluso viajó con su equipo a Nigeria para colaborar con productores de allí. Es un proyecto que marcó un antes y un después en su discografía.

La entrega discográfica más reciente de Rels B llegó este abril. En *a new star (1993)*, retrata un periodo de su vida haciendo referen-

La audaz experimentación sonora del mallorquín lo ha llevado del R&B y hip hop al afrobeat

**POR
PATRICIA
GUERRERO**

cia a eventos que lo han marcado recientemente como ‘FORO SOL’, habiendo cerrado su gira con una noche agotada en el icónico recinto de la Ciudad de México. Su experimentación sonora se expande al adentrarse en el mundo de los corridos tumbados junto a Junior H en ‘Un desperdicio’, antes de cerrar esta etapa con ‘A NEW STAR IS BORN (2024)’. “Estoy supernervioso porque es el mejor álbum de mi carrera”, dijo antes del estreno.

Sí bien Rels B se ha mantenido ocupado con sus proyectos de afrobeat, ha lanzado diferentes sencillos que lo mantienen en contacto con su lado pop y urbano. El año pasado estrenó ‘miamor’ junto Aitana y ‘Por Dentro’ a lado de Kenia OS. Su fusión de géneros y sonidos han introducido al mainstream musical culturas que habían permanecido en las orillas. Adelantándose al resto de la industria, ha creado una innovadora propuesta como punta de lanza de lo que augura un impacto cada vez mayor en la industria musical.

Aunque se encuentre al borde de liderar la escena, el artista admite que la fama no es afán suyo. Sabe que, tarde o temprano, terminará dejando todo atrás. “Me gusta hacer música, pero cuando quiero, no por obligación, así que cuanto antes lo deje, antes empezaré a vivir mi vida normal otra vez, que es lo que más echo de menos”, ha declarado. No sabemos cuánto tiempo más podamos disfrutar del proyecto de Rels B, pero sabemos que este solo terminará cuando él lo decida.

tini

La argentina pasó de ser una estrella juvenil a una de las más grandes artistas pop de América Latina

POR MELISA PARADA BORDA

FUE EN SU ADOLESCENCIA cuando Martina Stoessel comenzó a formar parte de la infancia de miles de niños y niñas en Latinoamérica al encarnar a una joven talentosa y soñadora en *Violetta*. La telenovela juvenil estuvo al aire entre 2012 y 2015, y gracias a su papel protagónico, la cantante y actriz argentina tuvo sus primeros acercamientos a la fama mundial, llegando a publicar discos, realizar giras por varios países y recibir nominaciones a premios.

futures

Su popularidad en ascenso le abrió las puertas a otras oportunidades únicas, como interpretar 'Libre soy', la versión en español del tema principal de *Frozen* ('Let It Go'), y a cantar en el Partido Interreligioso por la Paz 2014 convocado por el Papa Francisco.

Pero al igual que ha sucedido con todas las chicas Disney, había llegado el momento de desligarse de esta imagen infantil para poder desarrollar su propia identidad, y esta vez lo haría bajo el sobrenombre de Tini.

El importante paso lo dio con la película *Tini: el gran cambio de Violetta*, que estuvo acompañada de su álbum debut como solista. El trabajo autotitulado contenía dos discos: uno con la banda sonora de la cinta y otro con canciones propias interpretadas en español e inglés. Ahora, lo que le quedaba era la difícil tarea de lograr que el público que la conoció como una estrella juvenil comprendiera que ella era mucho más que su pasado en televisión.

Aunque el cambio no fue tan abrupto, *Tini* (2016) ya poseía un sonido más electrónico y dinámico que la alejaba del pop dulce que acostumbraba a hacer. También, este disco le trajo los primeros grandes éxitos de su carrera en solitario, como 'Great Escape', 'Got Me Started', 'Si tú te vas' y 'Ya no hay nadie que nos pare'.

Con las bases sentadas, la artista continuó la exploración de su estilo dos años más tarde con *Quiero volver*, un trabajo en donde se le nota más madura y comienza a incorporar el pop urbano en sus canciones. Además de evidenciar su crecimiento artístico, en este segundo LP ya se notaba un horizonte mejor definido, pero su verdadero statement lo hizo con *Tini Tini Tini* (2020). Este tercer trabajo discográfico era una muestra de la gran capacidad que tenía para adaptarse a cualquier estilo musical, ya fuese reggaetón, trap o un pop más adulto.

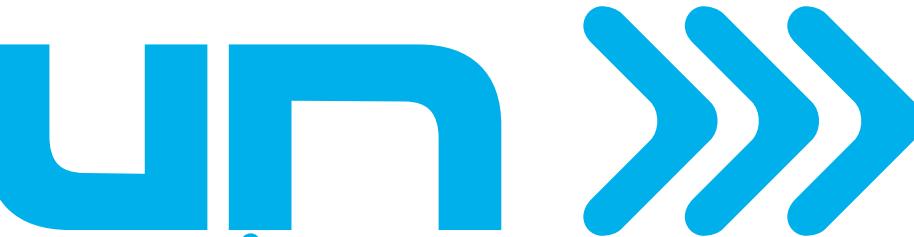
Las ansias de demostrarse a sí misma que su canto podía adaptarse naturalmente a más y más géneros la dirigieron hacia *Cupido*, su disco de 2023 en el que coquetea con la cumbia, especialmente en compañía de sus compatriotas La Joaqui, María Becerra y L-Gante. Tini ya se había establecido como una de las más grandes exponentes de la música en Argentina y este nuevo trabajo solo lo corroboraba.

Pero pese a que la intérprete no solía temer a expresar sus verdaderos sentimientos a través de sus canciones y tampoco solía reaccionar públicamente ante las críticas, llegó un punto en el que mantener esta figura de superestrella pop empoderada se hizo insostenible. Así, en abril de 2024, presentó *Un mechón de pelo*, un trabajo crudo en el que deja de lado el brillo y el glam para tomar un respiro y ser tan brutalmente honesta como nunca.

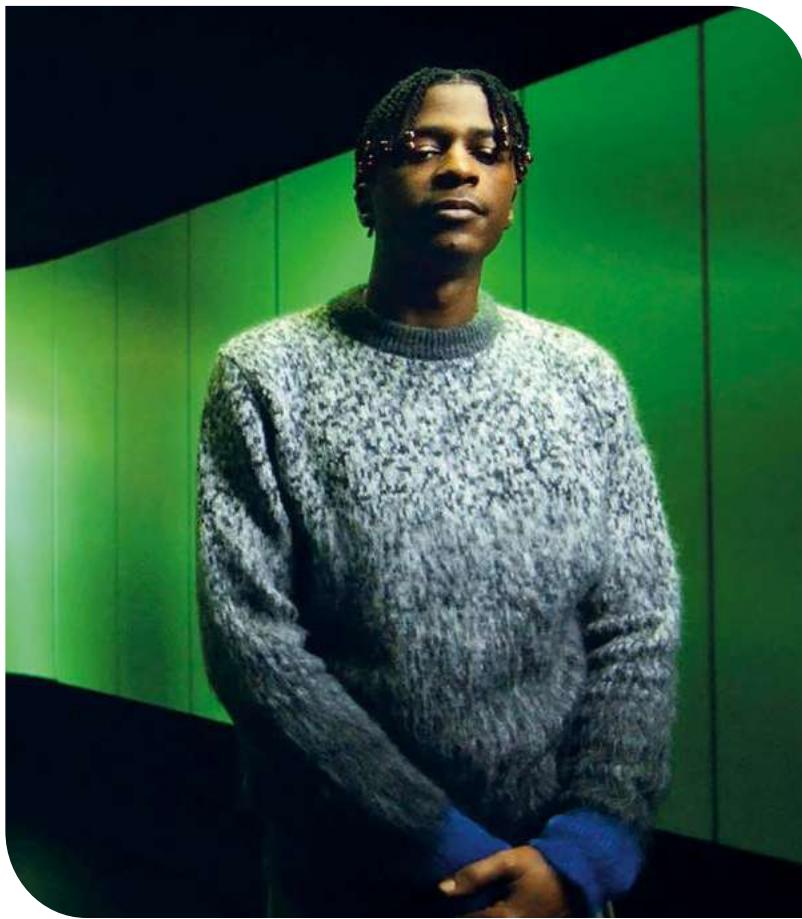
"Tomar el tiempo necesario para lanzar este proyecto tan íntimo fue importante para animarme a expresar en palabras todos los sentimientos y emociones que guardaba", comentó la cantante en un comunicado que acompañó el lanzamiento. A lo largo de 28 minutos, aborda temáticas como el temor a perder a un ser querido, el haberse adentrado en un medio tan tóxico desde pequeña, las especulaciones sobre su vida personal y los comentarios sobre su apariencia.

No obstante, en lugar de tratarse de una pieza de autocompasión, la bonaerense abraza a sus versiones pasadas que, a pesar de los golpes, cimentaron lo que es ella hoy en día. Apartarse de lo que no aporta y aferrarse a lo esencial es la reflexión que queda tras escuchar *Un mechón de pelo*. Y es justo esta autenticidad lo que ha hecho de Tini una de las artistas más queridas no solo de Argentina, sino de Iberoamérica.

un vistazo global

Dimos un breve repaso por otras ediciones internacionales de ROLLING STONE, descubriendo artistas que proponen nuevos panoramas para la música del futuro

yamē

YAMÉ ES UN ARTISTA

francocamerunes, de padre músico y madre profesional en informática. Esas dos pasiones las heredó, y marcan su vida, además de su música. Cergy-Pontoise (Francia), aprendió a tocar el piano por su cuenta y lanzó oficialmente su

carrera en solitario en marzo de 2020, después de comenzar como teclista y cantante improvisando en París. Forma parte de esta nueva generación de raperos postCovid, que han aprovechado la explosión de los medios audiovisuales y una mayor capacidad de atención del público.

Yamé es rápido y vital sobre el escenario, impulsado por este singular melodrama en las variaciones tonales de su voz y sus delicadas producciones, entre orgánicas y electrónicas, alrededor de un piano central. En 2023 publicó un álbum de nueve canciones, *Elowi*, que significa "lo que no se ve" en la lengua mbo, hablada en varias regiones de Camerún. Por último, un momento realmente crucial que teníamos que precisar: lo descubrió el famoso productor estadounidense Timbaland, que compartió uno de sus freestyles en Instagram. Solo por eso prevemos un camino plagado de éxitos. **SOPHIE ROSEMONT**

CON DOS ÁLBUMES en su haber (*À ta merci*, 2017 y *Avec les yeux*, 2022), más varios EP y colaboraciones, que se suman a su trabajo para cine y televisión (*Vernon Subutex*, 2019, *La Grande Arche*, 2023),

Fishbach reivindica la multiplicidad y casi la establece como ley. Esto no ocurre solo cuando se pasa del pop más brillante al ambiente disco a lo largo de los distintos momentos de *Avec les yeux*, cuando por momentos las guitarras ligeramente grandilocuentes toman el relevo, como en las facetas más rockeras, provistas de su pedigrí punk.

Como el pez en su vínculo etimológico, Flora Fishbach es incomparable a la hora de permanecer esquiva, escapándose entre nuestros dedos. Sin embargo, al escuchar su música, nos sentimos perfectamente preparados para este rechazo, dispuestos a dejarnos domesticar y atrapar, siempre con la mayor frecuencia y durante el mayor tiempo posible. **XAVIER BONNET**

fishbach

shouse

EL ÉXITO RETRO DISCO del dúo electrónico neozelandés, 'Love Tonight', se convirtió en una sensación viral en 2021, un bálsamo sonoro durante la incertidumbre de la pandemia. Incluso llamó la atención de Kelly Clarkson, y rápidamente vinieron colaboraciones con Jason Derulo y David Guetta.

¿Cómo es posible dar continuidad a un éxito tan meteórico? Ed Service y Jack Madin inevitablemente encontrarán la manera. Su primer single de 2024, 'Tonic', es un buen comienzo, un himno resplandeciente con sabor melancólico.

"Shouse es un éxtasis colectivo", declara la biografía del dúo en Instagram. Es difícil no estar de acuerdo con esa afirmación al escuchar su estilo de música electrónica; sus canciones ligeramente eufóricas son una invitación perfecta para que te acerques a tus personas favoritas en la pista de baile, para que vivas feliz en el presente, libre de todas las cosas que te preocupan, aunque sea por el más breve de los momentos. **CONOR LOCHRIE, SARAH DOWNS**

SO
▲

mohini dey

future
▲

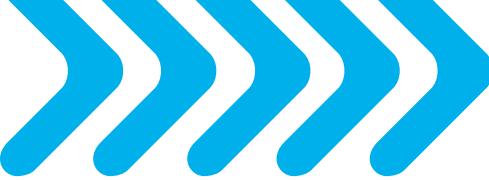
ELLA SE HA CONVERTIDO con paso firme en una de las bajistas indias más reconocidas a nivel mundial y es algo en lo que ha trabajado desde que tenía nueve años. Su padre, el fallecido y reconocido bajista de fusión-jazz, Sujoy Dey, la entrenó en el bajo, y luego la aclamación y el reconocimiento llegarán en la adolescencia. Dey había tocado para todos, desde Zakir Hussain hasta Ranjit Barot (un mentor formativo) y A.R. Rahmán.

"Me preocupa que, debido a la tecnología avanzada, nos estamos olvidando de hacer música en vivo. Mi preocupación es que la gente empiece a depender tanto de la tecnología que todo se grabe desde lugares remotos y nadie se reúna para grabar música en vivo nuevamente", ha dicho la joven artista.

Incluso ahora, a los 27 años, lo que podrían considerarse los logros de toda una vida se encuentran en el currículum de Dey: ha tocado con grandes de la guitarra como Steve Vai y Guthrie Govan, (finalmente) lanzó su álbum solista homónimo y ahora viaja entre Nashville y Mumbai con el saxofonista (y esposo) Mark Hart, mientras echa nuevas raíces en los EE. UU.

ANURAG TAGAT

black pantera

FORMADA POR CHARLES GAMA, Chaene da Gama y Rodrigo "Pancho" Augusto, Black Pantera surgió hace una década. La banda se inspiró en el nombre que se le dio al movimiento de derechos civiles, los Black Panthers, durante la década de 1960 en Estados Unidos. Los autores de temas como 'Fogo Nos Racistas' y 'Mossa' lograron superar el escepticismo de sus colegas y sus haters, que no vieron lugar a sus cuestionamientos sobre la inclusión como referencia en el heavy metal brasileño.

El trío de Uberaba, Minas Gerais, aún mezcla el furor del género con letras que sirven de protesta contra el racismo en Brasil y en el mundo. En 2020, el grupo escribió 'I Can't Breathe', una canción inspirada en el asesinato de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco en Estados Unidos. En su último lanzamiento, el EP Grilo (2023), Black Pantera vuelve al inglés para seguir denunciando las injusticias sociales y evitar que se borre la verdadera historia negra. **HELOÍSA LISBOA**

BLACK PANTERA Y JACOTÉNE: TOMADAS DEL INSTAGRAM DE LOS ARTISTAS

jacoténe

EL HECHO DE GANAR en Unearthed High (un certamen australiano para encontrar artistas en etapa de escuela secundaria) no necesariamente garantiza el éxito, pero el historial de ganadores anteriores de la competencia, Gretta Ray, The Rions y George Alice, sugiere un futuro brillante para la más reciente ganadora, JACOTÉNE.

La hermosa voz de esta adolescente también augura cosas muy buenas. Haciendo comparaciones con vocalistas icónicas como Amy Winehouse y Adele, JACOTÉNE posee una voz que aturde y hace que todo se detenga, exigiendo que se suba el volumen.

JACOTÉNE (se pronuncia "jack-oh-teen") simplemente subió su canción de Unearthed High, la conmovedora 'I Need Therapy', días antes de que cerrara la competencia, y está contenta de haberlo hecho: su futuro como pilar del pop y el R&B australiano la espera. **CONOR LOCHRIE, SARAH DOWNS.**

ya está aquí un ChatGPT para música, la startup que lo está cambiando todo

“Solo soy un alma atrapada en este circuito”. La voz que canta esas letras es cruda y quejumbrosa, se sumerge en notas tristes. Una solitaria guitarra acústica resuena detrás, puntuando las frases vocales con toques de buen gusto. Pero no hay ningún ser humano detrás de la voz, ni manos en esa guitarra. De hecho, no hay guitarra. En el espacio de 15 segundos, esta canción de blues creíble, e incluso conmovedora, fue generada por el último modelo de inteligencia artificial de una startup llamada Suno. Todo lo que se necesitó para generarla fue un simple mensaje de texto: “Delta blues acústico del Mississippi sobre una inteligencia artificial triste”. Para ser más precisos, la canción es obra de dos modelos de IA en colaboración: el modelo de Suno crea toda la música por sí mismo, mientras, recurre al ChatGPT de OpenAI para generar la letra e incluso un título: ‘Soul of the Machine’.

No obstante, las creaciones de Suno están empezando a generar controversia en Internet; “¿Cómo carajo es esto real?”. Mientras este tema en particular se reproduce en un altavoz Sonos en una sala de conferencias en la sede temporal de Suno –a unos pasos del campus de Harvard en Cambridge, Massachusetts–, incluso algunas de las personas detrás de la tecnología parecen inquietas. Hay algunas risas nerviosas y entre murmullos

dicen, “Mierda” y “Oh, Dios”. Estamos a mediados de febrero y jugamos con su nuevo modelo, V3, al que todavía le faltan un par de semanas para el lanzamiento público. En este caso, solo fueron necesarios tres intentos para obtener ese sorprendente resultado. Los dos primeros fueron decentes, pero un simple ajuste a mi mensaje (el cofundador Keenan Freyberg sugirió agregar la palabra “Mississippi”) dio origen a algo mucho más extraño.

Solo el año pasado, la IA generativa logró grandes avances en la producción de textos, imágenes (a través de servicios como Midjourney) e incluso videos creíbles, particularmente con la nueva herramienta Sora de OpenAI. Pero el audio, y la música en particular, se habían quedado atrás. Suno parece estar descifrando el código de la música con inteligencia artificial, y las ambiciones de sus fundadores son casi ilimitadas; esta gente imagina un mundo de creación musical tremadamente democratizado. El más locuaz de los cofundadores, Mikey Shulman, de 37 años, encantadoramente juvenil con una mochila en la mano y un doctorado en Física de Harvard, imagina mil millones de personas en todo el mundo pagando 10 dólares al mes para crear canciones con Suno. El hecho de que los oyentes de música superen ampliamente en número a los creadores de música en este momento es “demasiado desequilibrado”, argumenta, y considera

Suno pretende que todo el mundo pueda producir sus propias canciones con un nivel profesional, pero ¿qué significa eso para los artistas?

POR BRIAN HIATT

**ILUSTRACIÓN
DE HARRY CAMPBELL**

que Suno está preparado para corregir ese desequilibrio percibido.

La mayoría del arte generado por IA hasta ahora es kitsch, como la basura de ciencia ficción hiperrealista, repleta de trajes espaciales ajustados, que tantos usuarios de Midjourney parecen decididos a generar. Pero ‘Soul of the Machine’ suena como algo diferente: la creación de IA más poderosa e inquietante que he encontrado en cualquier medio. Su existencia misma parece una fisura en la realidad, sobrecogedora y confusa a la vez, y me hace pensar en la cita de Arthur C. Clarke que parece hecha para la era de la IA generativa: “Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia”.

Unas semanas después de regresar de Cambridge, le envío la canción al guitarrista de Living Color, Vernon Reid, quien ha hablado abiertamente de los peligros y posibilidades de la música con IA. Señala su “asombro, conmoción y horror” ante la “inquietante verosimilitud” de la canción. “El antiguo ideal distópico de separar el aspecto humano, difícil, desordenado, indeseable y despreciado de la producción creativa está al alcance de la mano”, escribe, señalando la naturaleza problemática de una IA que canta blues, “un lenguaje afroamericano, profundamente ligado al trauma humano histórico y a la esclavitud”.

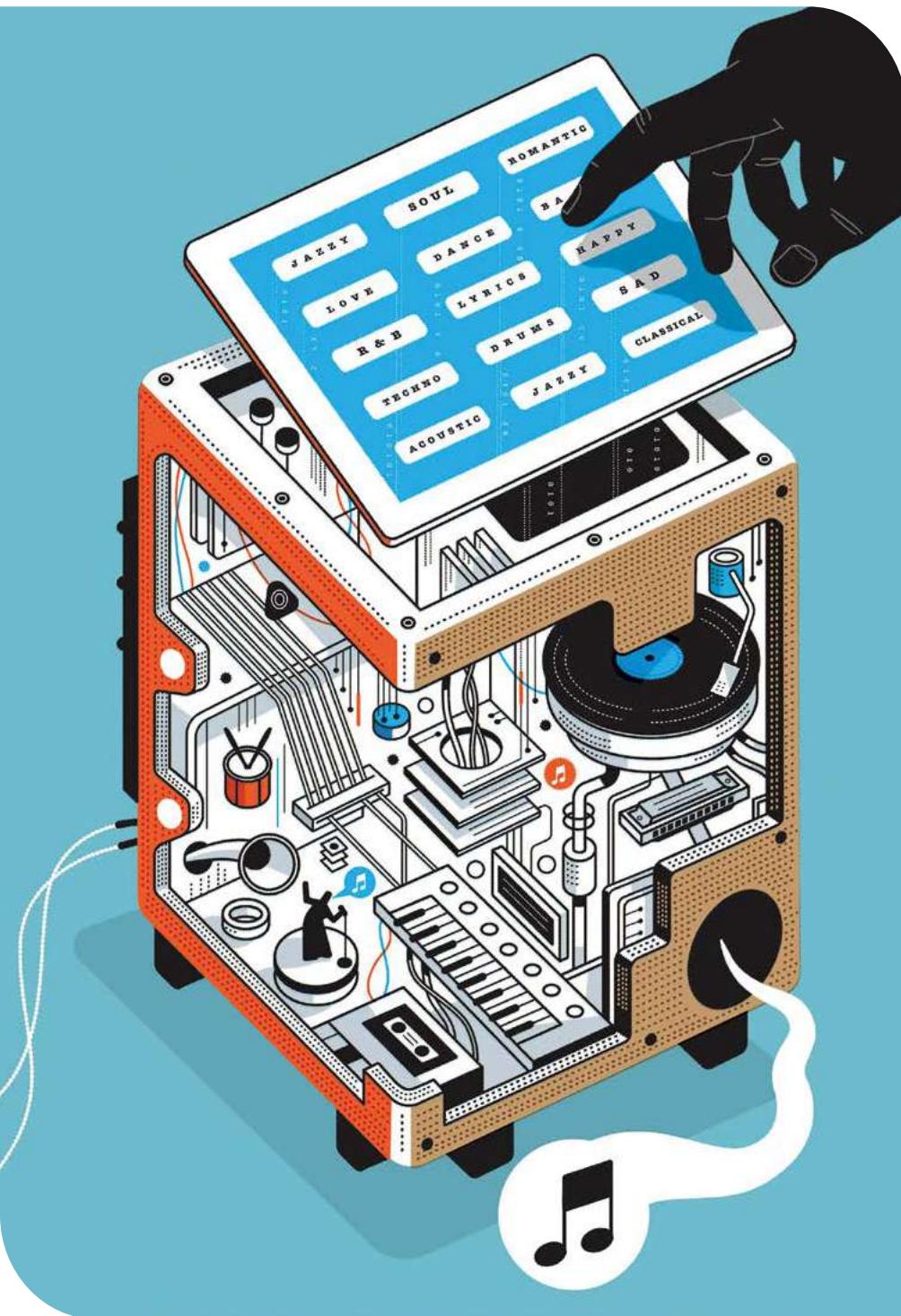
Suno tiene apenas dos años. Los cofundadores Shulman, Freyberg, Georg

Kucska y Martin Camacho, todos expertos en aprendizaje automático, trabajaron juntos hasta 2022 en otra empresa de Cambridge, Kensho Technologies, que buscaba soluciones de inteligencia artificial para problemas comerciales complejos. Shulman y Camacho son músicos que tocaban juntos en sus días de Kensho. Allí, el cuarteto trabajó en una tecnología de transcripción para las llamadas de las empresas públicas, una tarea complicada por la combinación de la mala calidad de audio con la diversidad en las jergas y acentos.

En el camino, Shulman y sus colegas se enamoraron de las posibilidades inexploradas del audio con IA. Sobre la investigación de la IA, afirma que "el audio en general está muy por detrás de las imágenes y el texto. Aprendemos mucho de la comunidad de textos, cómo funcionan estos modelos y cómo se escalan".

Los mismos intereses podrían haber llevado a los fundadores de Suno a un lugar muy diferente. Aunque siempre tuvieron la intención de terminar con un producto musical, su primera lluvia de ideas incluyó una idea para un aparato auditivo e incluso la posibilidad de encontrar maquinaria que no funciona correctamente mediante el análisis de audio. En cambio, su primer lanzamiento fue un programa de conversión de texto a voz llamado Bark. Cuando encuestaron a los primeros usuarios de Bark quedó claro que lo que realmente querían era un generador de música. "Así que comenzamos a realizar algunos experimentos iniciales y parecían prometedores", dice Shulman.

Suno utiliza el mismo enfoque general que los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, que descomponen el lenguaje humano en segmentos discretos conocidos como tokens, absorben sus millones de usos, estilos y estructuras, y luego lo reconstruyen según demanda. Pero el audio, particularmente la música, es casi insondablemente más complejo, razón por la cual, apenas el año pasado, expertos en inteligencia artificial en música le dijeron a ROLLING STONE que un servicio tan capaz como el de Suno podría tardar años en llegar. "El audio no es algo discreto como las palabras", dice Shulman. "Es una ola. Es una señal continua". La frecuencia de muestreo del audio de alta calidad es generalmente de 44 kHz o 48 Hz, lo que significa "48 000 tokens por segundo", añade. "Ese es un gran problema, ¿verdad? Por eso es necesario descubrir cómo reducir eso a algo más razonable". Pero ¿cómo? "Mucho trabajo, muchos ensayos y análisis, muchos trucos, modelos y cosas

"Estamos tratando de lograr que mil millones de personas se involucren mucho más con la música que ahora. No estamos tratando de reemplazar a los artistas".

así. No creo que estemos ni cerca de terminar". Con el tiempo, Suno quiere encontrar alternativas a la interfaz de texto a música, agregando entradas más avanzadas e intuitivas; una de sus ideas es generar canciones basadas en el canto del propio usuario.

OpenAI enfrenta múltiples demandas por el uso de libros, artículos de noticias y otro material protegido con derechos de autor por parte de ChatGPT en su vasto corpus de datos de entrenamiento. Los fundadores de Suno se niegan a revelar detalles sobre qué datos están incorporando a su propio modelo, aparte del hecho de que su capacidad para generar voces humanas convincentes se debe en parte a que aprende de grabaciones de voz, además de música. "El habla desnuda te ayudará a aprender las características de la voz humana que son difíciles", dice Schulman.

Uno de los primeros inversionistas de Suno fue Antonio Rodríguez, socio de la firma de capital riesgo Matrix. Rodríguez solo había financiado una empresa musical antes, EchoNest, que fue comprada por Spotify para impulsar su algoritmo. Con Suno, Rodríguez se involucró antes de que tuvieran claro cuál sería el producto. "Apoyé al equipo", dice Rodríguez, quien irradiaba la confianza de un hombre que ha hecho más de lo que le corresponde en apuestas exitosas. "Conocía al grupo, y especialmente a Mikey, por lo que lo habría respaldado para hacer casi cualquier cosa que fuera legal. Es muy creativo".

Rodríguez está invirtiendo en Suno con pleno conocimiento de que los sellos discográficos y los editores podrían demandar, lo cual ve como "el riesgo que tuvimos que asumir cuando invertimos en la compañía, porque somos la billeteira gorda que será demandada justo después de estos tipos... Honestamente, si hubiera tenido acuerdos con sellos disqueros cuando comenzó esta empresa, probablemente no habría invertido en ella. Creo que necesitaban fabricar este producto sin limitaciones". (Un portavoz de Universal Music Group, que ha adoptado una postura agresiva sobre la IA, no respondió a una solicitud de comentarios).

Suno dice que está en comunicación con los principales sellos discográficos y profesa respeto por los artistas y la propiedad intelectual. Su herramienta no le permitirá solicitar estilos de artistas específicos en las directrices que recibe de los usuarios y no utiliza voces de artistas reales. Muchos empleados de Suno son músicos; hay un piano y guita-

taras disponibles en la oficina, y hay imágenes enmarcadas de compositores clásicos en las paredes. Los fundadores no muestran nada de la abierta hostilidad hacia el negocio de la música que caracterizó, digamos, a Napster antes de las demandas que la destruyeron. "Por cierto, eso no significa que no nos vayan a demandar", añade Rodríguez. "Simplemente significa que no vamos a tener una actitud beligerante".

Rodríguez ve a Suno como un instrumento musical radicalmente capaz y fácil de usar, y cree que podría acercar la creación musical a todos de la misma manera en que los teléfonos con cámara y Instagram democratizaron la fotografía. La idea, dice, es "mover el listón en el número de personas a las que se les permite ser creadores de cosas en lugar de consumidores de cosas en Internet". Él y los fundadores se atreven a sugerir que Suno podría atraer una base de usuarios mayor que la de Spotify. Si esa perspectiva es difícil de entender, es algo bueno, dice Rodríguez; "Todas nuestras grandes empresas tienen esa combinación de talento excelente y luego algo que parece estúpido hasta que resulta tan obvio que no lo es".

Mucho antes de la llegada de Suno, músicos, productores y compositores estaban abiertamente preocupados por el potencial de la IA para hacer tambalear el negocio. "La música, hecha por humanos impulsados por circunstancias extraordinarias... aquellos que han sufrido y luchado por avanzar en su oficio, tendrán que lidiar con la automatización total del arte por el que han luchado", escribe Vernon Reid. Pero los fundadores de Suno afirman que hay poco que temer, utilizando la metáfora de que la gente todavía lee a pesar de tener la capacidad de escribir. "La forma en que lo pensamos es que estamos tratando de lograr que mil millones de personas se involucren mucho más con la música de lo que lo están ahora", dice Schulman. "Si la gente está mucho más interesada en la música, mucho más centrada en crear y desarrollar gustos mucho más diversos, esto obviamente es bueno para los artistas. La visión que tenemos del futuro de la música es que sea amigable para los artistas. No estamos tratando de reemplazarlos".

Aunque Suno está hiperconcentrado en llegar a los fanáticos de la música que desean crear canciones por diversión, podría terminar causando una disruptión muy significativa. A corto plazo, el segmento del mercado de

creadores humanos que parece más directamente amenazado es uno muy lucrativo: las canciones creadas para anuncios e incluso programas de televisión. Lucas Keller, fundador de la empresa de gestión Milk and Honey, señala que el mercado de poner canciones conocidas en publicidad no se verá afectado. "Pero en términos del resto, sí, definitivamente podría hacer mella en su negocio", dice. "Creo que, en última instancia, permite que muchas agencias de publicidad, estudios cinematográficos, cadenas, etc., no tengan que pagar licencias para ciertas cosas".

En la falta de reglas estrictas contra el contenido creado por IA, también existe la perspectiva de un mundo en el que millones de usuarios de modelos como Suno inunden los servicios de streaming con sus creaciones robóticas. "Es posible que Spotify algún día diga 'No puedes hacer eso'", dice Schulman, señalando que hasta ahora los usuarios de Suno parecen más interesados en enviar sus canciones por mensaje de texto a algunos amigos.

Suno solo tiene aproximadamente 12 empleados en este momento, pero planea expandirse, con una sede permanente y mucho más grande en construcción en el último piso del mismo edificio en el que está su actual oficina temporal. Mientras recorremos el piso aún sin terminar, Schulman muestra un área que se convertirá en un estudio de grabación completo. Sin embargo, dado lo que Suno puede hacer, ¿por qué lo necesitan? "Es principalmente una sala de escucha", reconoce. "Queremos un buen ambiente acústico. Pero a todos también nos gusta hacer música, sin IA".

El mayor competidor potencial de Suno hasta ahora parece ser Dream Track de Google, que ha obtenido licencias que permiten a los usuarios crear sus propias canciones utilizando voces famosas, como la de Charlie Puth, a través de una interfaz similar basada en mensajes (prompts). Pero Dream Track solo se ha lanzado a una pequeña base de usuarios de prueba, y las muestras publicadas hasta ahora no suenan tan impresionantes como las de Suno, a pesar de las famosas voces adjuntas. "Simplemente no creo que hacer nuevas canciones de Billy Joel sea la forma en que la gente quiera interactuar con la

música generada con ayuda de IA en el futuro", dice Schulman. "Si pienso en cómo queremos que la gente haga música dentro de cinco años, son cosas que no existen. Son cosas que aún solo están en su cabeza".

LOUIS TOMLINSON
FAITH IN THE FUTURE
LATIN AMERICA TOUR 2024

INVITADOS ESPECIALES

Giant Rooks

MAYO 28

BOGOTÁ
COLISEO MEDPLUS

ENTRADAS A LA VENTA EN TAQUILLALIVE.COM

LOUIS-TOMLINSON.COM

PULP IUY101

VIGILADO - SISTEMA DE MONITOREO
DE COLOMBIA

INVITA
#EXPERIENCIAS AVAL Grupo AVAL

MEDIOS ALIADOS

RollingStone

emmédiO

MUSIC TRENDS

publimetro fanclub

APOYA
sayco

MOVE CMN
GLOBAL MARKETING NETWORK

Todo lo que en la actualidad percibimos como el futuro se encuentra atravesado por la aparición y expansión de la red global, por eso hacemos un recorrido por las formas en que la literatura y el cine se adelantaron a la realidad (virtual) y se convirtieron en profetas de la Internet.

¿SUEÑAN LOS AUTORES CON QVEJAS ELÉCTRICAS?

POR
ANDRÉ
DIDYME-
DÔME

ILUSTRACIÓN
POR SANTIAGO
SANABRIA URIBE

¿SUEÑAN LOS AUTORES CON OVEJAS ELÉCTRICAS?

s probable que Thomas Alva Edison le haya robado la bombilla eléctrica a Nikolai Tesla y le haya arrebatado la invención del cine a Eadweard Muybridge, pero eso no quiere decir que no fuera un hombre de grandes ideas. Se cuenta que cuando Alexander Graham Bell dio a conocer su teléfono, Edison, quizás algo resentido, lo menospreció diciendo que el invento estaba incompleto, ya que solo se podía transmitir la voz a distancia y no las imágenes de las personas que se comunicaban. Es así como anunció a la prensa el desarrollo de un videófono, que en teoría se adelantó casi más de un siglo a las videollamadas. Obviamente, a Edison no le alcanzó la vida para desarrollar tal invento, pero sentó las bases para la realidad tecnológica de hoy.

La literatura y el cine de ciencia ficción son, desde los comienzos de la modernidad, los espacios idóneos para imaginar nuestro futuro, ya que ahí la racionalidad, la evidencia y la realidad factual colisionan con la especulación, la imaginación y la posibilidad. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en el trabajo de Jules Verne, el autor francés que se adelantó a la invención del submarino, los cohetes lunares y, al igual que Edison, a las videollamadas. No más en su primera novela, *París en el siglo XX*, se adelantó 100 años a la invención de la Internet, describiendo una red internacional de comunicaciones que conecta a distintas regiones y sistemas para

compartir información. Verne fue uno de esos profetas de la ciencia ficción que demostró una notable capacidad para imaginar futuros tecnológicos cuyas visiones ayudaron a moldear la forma en que pensamos sobre la tecnología y su impacto en la sociedad, y que, a su vez, sirvieron de inspiración para los innovadores que finalmente hicieron realidad estas ideas.

H.G. Wells, junto con Verne, ha sido también piedra fundacional de la ciencia ficción; él describe en su novela *El mundo se libera de 1913*, un mundo en el que se utiliza una red global de comunicaciones para la difusión de noticias y mensajes la cual es vista como una herramienta para la unificación global. Arthur C. Clarke hace lo mismo en su obra *2001: Una odisea del espacio* (1968) e Isaac Asimov, otro titán de la ciencia ficción, escribió sobre una 'Enciclopedia Galáctica' en su serie de historias pertenecientes a la saga *Fundación*. Dicha enciclopedia contenía todo el conocimiento humano y podía ser consultada desde cualquier lugar, lo que se asemeja a la idea de una base de datos en línea accesible para todos. Asimismo, el bibliotecario y documentalista belga Paul Otlet, a menudo considerado como uno de los pioneros de la información y la predicción de la red, ideó en los años 30 un sistema llamado 'Mundaneum', que buscaba recopilar y organizar toda la información del mundo en un formato accesible. Y en 1945, Vannevar Bush escribió un artículo titulado *As We May Think*, donde describía un dispositivo llamado 'Memex' que no es una predicción directa de la Internet, pero sentó las bases para la idea de la hipertextualidad y la navegación de la información.

1984 de George Orwell es una obra distópica que cada vez cobra más vigencia pese a que su ucronía se desarrolla a 40 años de nuestro pasado. La vigilancia masiva, el control gubernamental totalitario y la manipulación de la información narradas por Orwell son actualmente temas increíblemente relevantes para el mundo digital en el que vivimos hoy. En la sociedad descrita en 1984, la llamada 'Policía del Pensamiento' utiliza una amplia gama de técnicas de vigilancia y manipulación para controlar y monitorear las actividades y pensamientos de los ciudadanos. Algunos críticos y comentaristas han señalado que las prácticas de vigilancia y control ejercidas por la Policía del Pensamiento en la obra de Orwell tiene paralelismos con las preocupaciones contemporáneas sobre la erosión de la privacidad,

la censura en línea y la influencia de las plataformas digitales en la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Los dispositivos móviles de hoy resultan incluso más invasivos y complejos que las 'telepantallas' que espían y daban información a Winston Smith, personaje principal de esta novela.

El escritor argentino Jorge Luis Borges exploró la idea de una biblioteca infinita y complejos sistemas de clasificación en cuentos como *La biblioteca de Babel* y *El jardín de senderos que se bifurcan*, historias que tratan sobre la vastedad del conocimiento y la búsqueda incansable de significado, prefigurando en cierto modo la noción de una red global de información. Stanisław Lem, el escritor polaco clave en la ciencia ficción, escribió sobre conceptos avanzados de computación, inteligencia artificial y comunicación en obras como *Solaris*, anticipándose a muchas de las cuestiones éticas y filosóficas relacionadas con la tecnología y la comunicación digital.

Por su parte, Douglas Adams en su serie *La guía del autoestopista galáctico* tocó temas de comunicación global y acceso a la información en un universo interconectado, de una manera tanto humorística como profunda; Philip K. Dick, conocido por sus novelas y cuentos de ciencia ficción que exploran la naturaleza de la realidad y la identidad en un mundo tecnológicamente avanzado, tocó temas relacionados con la conexión global y la comunicación en obras maestras del género como *Ubik* y *VALIS*.

Neal Stephenson no se adelantó a la invención de la Internet, pero exploró extensamente los avances de la tecnología, la cultura hacker, la evolución de la Internet y los mundos virtuales en *Snow Crash*, donde presenta una visión distópica y satírica de una sociedad digitalmente conectada; y William Gibson, reconocido como el padre del género ciberpunk, introdujo en su *Neuromante* términos como 'ciberespacio' y exploró las implicaciones culturales y sociales de la tecnología digital y la conectividad global.

Existen también varias películas que, a pesar de anteceder a la creación y la popularización de la red global, capturaron de manera impresionante conceptos y visiones que se asemejan a la era digital y a la cibercultura que vendría después. *Metropolis* (1927), uno de los primeros largometrajes de ciencia ficción dirigido por Fritz Lang, nos presenta una distopía futurista donde las máquinas y la tecnología dominan la sociedad y donde el ser humano se encuentra alienado en una era de industrialización, tecnología avanzada

e injusticia social. Indudablemente inspirada en la novela de Orwell, *THX 1138* (1971), la ópera prima de George Lucas se sitúa en un futuro distante en una sociedad subterránea donde los seres humanos viven en un estado altamente regulado y controlado por las autoridades. *Blade Runner* (1982), dirigida por Ridley Scott y basada en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick, se centra en un futuro donde la tecnología y la inteligencia artificial juegan roles centrales y se adelanta a muchos de los debates y preocupaciones éticas sobre la inteligencia artificial y la interconexión global.

Tron (1982), de Steven Lisberger y producida por los estudios Disney, es una cinta de culto que presenta un mundo

digital dentro de una computadora. Aunque la representación hoy en día puede parecer simplista en comparación con lo que hoy entendemos el ciberespacio, fue pionera en visualizar una realidad virtual y un espacio digital interactivo. *Brazil* (1985), de Terry Gilliam, miembro de los Monty Python, presenta en clave de sátira distópica un mundo burocratizado y tecnológicamente avanzado donde la privacidad personal y la identidad están amenazadas.

En los primeros años de divulgación y viralización de la Internet se estrenó la olvidada *Johnny Mnemonic* (1995), basada en un cuento de William Gibson y protagonizada por Keanu Reeves, que nos presenta un mundo donde la información es almacenada en el cerebro humano. Aunque la representación de Internet es exagerada y “futurista”, la película aborda temas como el tráfico de información, la privacidad y la conexión global. *The Net* (1995), protagonizada por Sandra Bullock, fue uno de los primeros intentos de Hollywood de abordar directamente los temas de la vida en línea, la identidad digital y los peligros de la información personal en la era de Internet, en clave de thriller.

El anime basado en el manga *Ghost in the Shell* (1995), dirigido por Mamoru Oshii, explora temas profundos sobre la conciencia y la conexión entre humanos y máquinas en un futuro dominado por la tecnología. *Strange Days* (1995) de Kathryn Bigelow y escrita por James Cameron, nos introduce a un mundo donde

¿SUEÑAN LOS AUTORES CON OVEJAS ELÉCTRICAS?

las personas pueden experimentar recuerdos y emociones a través de dispositivos de grabación de realidad virtual como también sucede con los sueños en el épico de Wim Wenders *Until The End Of The World* (1991). Del mismo año de *Strange Days* y *Johnny Mnemonic* también es *Hackers* (1995), dirigida por Iain Softley (*Backbeat*), que captura la estética y la cultura de la piratería informática en los albores de la era de la internet y presenta una visión adelantada a su tiempo sobre la importancia y las implicaciones de la ciberseguridad, la privacidad en línea, la interconexión digital y las ciberculturas.

A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el cine continúa adelantándose a los hechos con *The Matrix* (1999), dirigida por las hermanas Wachowski, una de las representaciones más icónicas de una realidad simulada creada por máquinas inteligentes. Aunque la premisa es altamente especulativa y fue arruinada con unas horribles secuelas (la única que se salva es la antología animada conocida como *Animatrix*). *EXistenZ* (1999), de David Cronenberg, logra una reflexión mucho más oscura e inteligente, al mostrarnos una realidad virtual avanzada donde los límites entre la realidad y la simulación son extremadamente difusos y donde el hardware es reemplazado por wetware [tejido húmedo].

Her (2013), de Spike Jonze, se va por el camino de la sexualidad, mostrándonos la relación entre un hombre (Joaquin Phoenix) y un sistema operativo avanzado con inteligencia artificial (con la voz de Scarlett Johnasson), y *Ex Machina* (2014), de Alex Garland, sigue a un joven programador (Domhnall Gleeson) quien es seleccionado para participar en un experimento con una inteligencia artificial avanzada en forma de mujer (Alicia Vikander), abordando cuestiones éticas y filosóficas sobre la inteligencia artificial, la conciencia y la relación entre humanos y máquinas, cumpliendo con el mito del Eterno Retorno y volviendo al punto

de partida generado por Lang con su androide María de *Metropolis*.

Hay cintas que han retratado a los gigantes de la tecnología digital como los dos trabajos notables (uno más que otro) que se centran en la vida y carrera de Steve Jobs, el cofundador de Apple. Estas películas ofrecen interpretaciones distintas de la personalidad y el legado de Jobs, y cada una aborda su vida desde ángulos diferentes. *Jobs* (2013), de Joshua Michael Stern y protagonizada por Ashton Kutcher, abarca su relación con otros pioneros de la tecnología, como Steve Wozniak y Bill Gates, mientras que *Steve Jobs* (2015), dirigida por Danny Boyle (*Trainspotting*) y escrita por Aaron Sorkin, es una película más inteligente y centrada en tres momentos cruciales de la carrera de Jobs, presentados en tres actos que se desarrollan justo antes de importantes lanzamientos de productos de Apple.

Sin embargo, el clásico del siglo XXI sobre el tema lo constituye *The Social Network* (2010), dirigida por David Fincher (*Se7en*) y que también cuenta con un guion de Sorkin, que narra los primeros días de Facebook y la historia de su creador, Mark Zuckerberg, ahondando en el narcisismo, la ambición, la traición y el impacto de las redes sociales en la sociedad. Y no podemos dejar de lado la interesante película de HBO *Pirates of Silicon Valley* (1999), dirigida por Martyn Burke, que se centra en la rivalidad entre Jobs (Noah Wyle) de Apple y Bill Gates (Anthony Michel Hall) de Microsoft, así como en el ascenso de ambas compañías en la década de 1970 y 1980 y, en un contexto más amplio, la revolución de la informática personal y cómo estos dos visionarios, junto con sus equipos, ayudaron a dar forma al mundo de la tecnología tal como lo conocemos hoy.

Más recientemente, la cinta *BlackBerry* (2023), de Matt Johnson, retrata el auge y estrepitosa caída de la compañía canadiense conocida principalmente por sus teléfonos móviles y servicios de comunicación, especialmente por su tecnología de mensajería segura, que fuera demolida por la expansión del iPhone y la eliminación del teclado, siendo reemplazado por una pantalla táctil.

Por último, vale la pena mencionar otras películas que, pese a que son trabajos fallidos, poseen unas premisas tremendamente interesantes. *Antitrust* (2001), de Peter Howitt, sigue a Milo Hoffman (Ryan Phillippe), un joven programador de software que es reclutado para trabajar en una gran empresa tecnológica, donde

comienza a descubrir secretos oscuros y prácticas poco éticas dentro de la empresa. Una premisa similar es la de *The Circle* (2017), de James Ponsoldt, donde una joven llamada Mae (Emma Watson) consigue un trabajo en una poderosa empresa de tecnología liderada por el carismático Eamon Bailey (Tom Hanks) que se asemeja a una combinación de Google, Facebook y Apple. Por último, *Trascendence* (2014), de Wally Pfister, nos muestra a Johnny Depp como el Dr. Will Caster, un investigador de inteligencia artificial que está trabajando en crear una máquina con conciencia propia. Es una lástima que estas cintas no hubieran logrado desarrollar exitosamente su visión fascinante sobre los posibles futuros éticos y morales que podrían surgir a medida que la tecnología continúa avanzando y fusionándose con la vida humana en todos sus aspectos como lo está haciendo ahora mismo.

Como hemos podido ver a través de todos estos ejemplos, la anticipación del futuro ha sido siempre un interés característico de la naturaleza humana que se ha reflejado principalmente en el cine, la literatura, el cómic y la televisión. Sin embargo, parece que las transformaciones tecnológicas y sociales vienen produciéndose a tal velocidad, que cada vez será más difícil prever lo que viene. Las incertidumbres y las entropías crecen a un ritmo tan acelerado, que la ficción se está viendo superada por la realidad en una transmisión simultánea.

La red global, la inteligencia artificial y la conexión total y permanente ya están transformando la realidad más allá de nuestra propia capacidad para evolucionar como especie, y los límites éticos no alcanzan a reflejarse en conductas o legislaciones que se ajusten a los nuevos contextos digitales.

En pocas palabras, la humanidad ha sido más o menos capaz de anticipar ciertos aspectos de su futuro, pero esto parece cada vez menos probable porque nuestro espíritu parece estar rezagado. ®

Reviews

Música

DUA LIPA ENCUENTRA SU FELICIDAD

*La megaestrella de pop
deja atrás Future*

*Nostalgia con un LP
que busca un groove
más relajado*

Por ANGIE MARTOCCIO

Dua Lipa

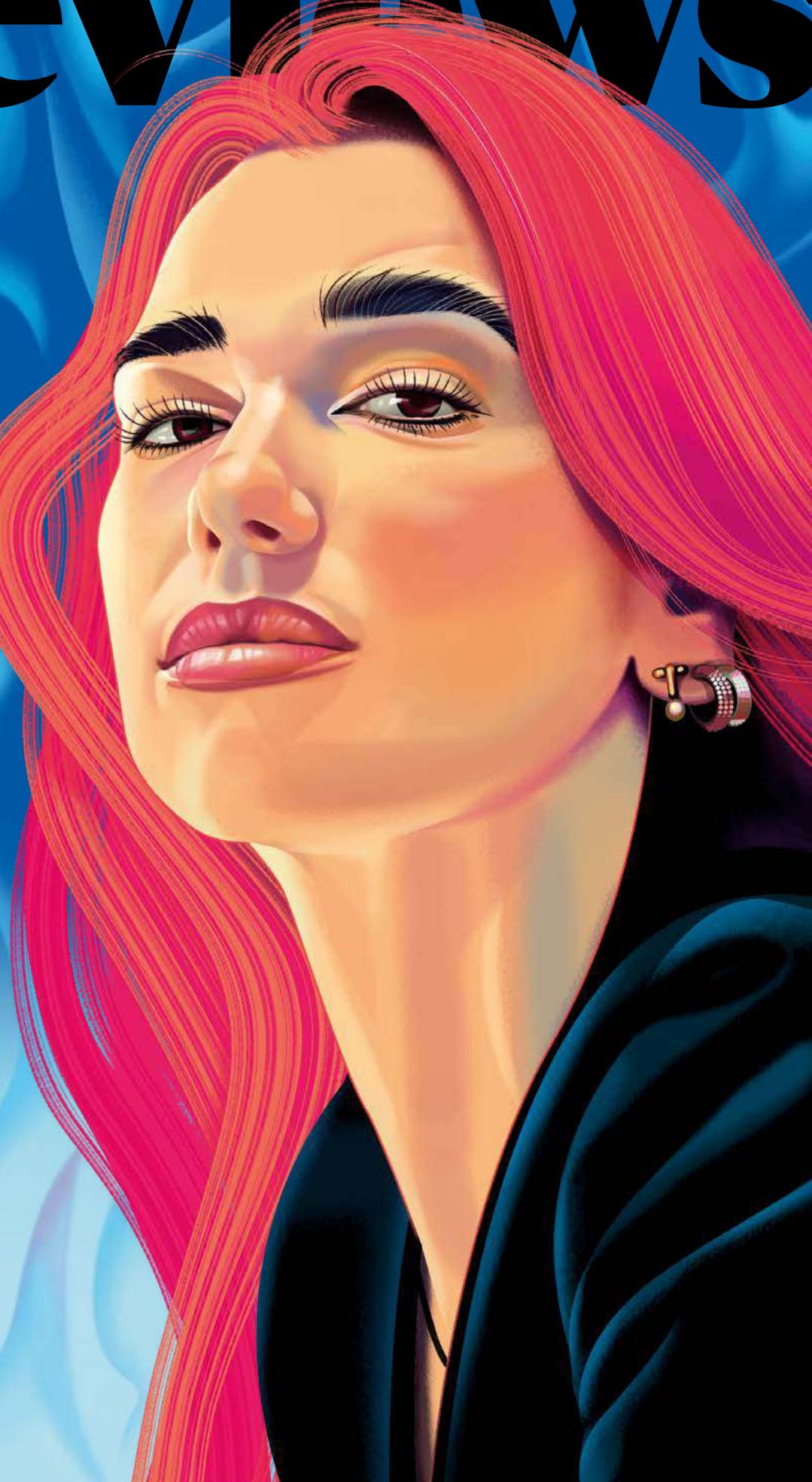
Radical Optimism

WARNER

En el video del hit de Dua Lipa 'Dance the Night' para Barbie, una enorme bola disco se estrella contra el suelo y los pequeños espejos se rompen en mil pedazos. En una entrevista, el colaborador Mark Ronson teorizó que significaba el final de la era disco de Lipa, poniendo un broche de oro al ya clásico *Future Nostalgia* de 2020.

Lanzado durante la pandemia, el exitoso LP hizo que la cantante ganara reconocimiento y marcó el comienzo de un renacimiento de la música disco en la galaxia pop. El presente era sombrío, pero *Future Nostalgia* prometía diversión por montones. ➔

ILUSTRACIÓN POR
Nigel Buchanan

→ DUA LIPA

Cuatro años después, Lipa finalmente publicó su esperado nuevo álbum, *Radical Optimism*. En la portada aparece ella en el océano, y se le ve tranquila a pesar de un tiburón blanco acechándola. Dice que el título del álbum se refiere a “la idea de atravesar el caos con elegancia y sentir que puedes capear cualquier tormenta”. Mientras trabajaba en él, Lipa oía a Blur, Oasis y otros grupos de britpop que creció escuchando en la radio. Se sintió tan inspirada por la psicodelia que recorrió a Kevin Parker, de Tame Impala, quien coescribió, coprodujo y tocó en muchos de los temas (entre otros colaboradores).

Resulta que Ronson tenía razón, o algo así. ‘End of the Era’ es un temazo psicodélico de dance pop, una fiesta en el paraíso en la que Lipa está tan mareada en el club que suelta algunos “la-la-la”. ‘These Walls’ tiene una melodía preciosa y unas frases (“Quizá deberíamos cambiar de carreras / Porque, bebé, nadie tiene mejores caras de póker”) que te retumbarán en la cabeza por días, señal de que es toda una maestra del pop.

La voz de Lipa suena más fuerte que nunca en *Radical Optimism*. Basta con escuchar el elegante sencillo al mejor estilo de ABBA ‘Training Season’ para darse cuenta de que su voz cruda y aterciopelada le da vida a una canción sobre tipos mediocres. Esa misma voz brilla en la última canción, ‘Happy For You’, en la que Lipa termina una relación en buenos términos y le guarda respeto a la nueva relación de su ex. La canción destila madurez y gracia, y culmina con lágrimas de felicidad. La artista se despide de la música disco, pero aún hay destellos de brillo en estas nuevas canciones.

Desafortunadamente, Lipa a veces suena tan relajada que la música pierde energía y empieza a desvanecerse. Varias de las canciones de la segunda mitad del disco parecen música de fondo, especialmente al ser comparadas con temas potentes como ‘Physical’. Básicamente, lo que se escucha a ratos es una versión aguada de *Future Nostalgia*, un disco que se siente a la deriva, incluso para la misma artista. No esperábamos que versionara ‘Tender’ de Blur ni que lanzara su propia línea de lámparas de lava, pero esperábamos algo un poco diferente.

Lipa nunca tuvo la necesidad de hacer una segunda parte de *Future Nostalgia*. Nadie esperaba que se quedara en el Studio 54 para siempre. Como cualquier artista, está destinada a evolucionar y expandir su catálogo, haciendo discos que capturen en qué momento de su vida se encuentra a cada momento. Pero ahora mismo, no está del todo claro dónde se encuentra con *Radical Optimism*; y puede que ese sea el punto. ☀

PEARL JAM PROFUNDIZA Y ENCUENTRA UNA NUEVA LUZ SOBRE LA “MATERIA OSCURA”

La banda trabajó con el productor Andrew Watt en su duodécimo álbum de estudio; rockero y reflexivo, uno de sus mejores

Por JOHN LONSDALE

El disco comienza con una gran explosión emocional: “Solíamos reír / Solíamos cantar / Solíamos bailar / Solíamos creer”, canta Eddie Vedder en ‘Scared of Fear’, la apertura rockera del duodécimo álbum de estudio de Pearl Jam, uno de sus más personales y elaborados a la fecha. Cuando llegó el momento de trabajar en la continuación de *Gigaton*, de 2020, los miembros de la banda

Pearl Jam

Dark Matter

MONKEYWRENCH RECORDS

Pero *Dark Matter* brilla más en sus momentos más comedidos. La desgarradora ‘Wreckage’ aturde con voces honestas inspiradas en Springsteen y letras sobre aferrarse a una relación que se termina. “Peinando los escombros / Vertiendo la arena / Rodeados de los restos / Lo que pudimos y no pudimos tener”, canta Vedder.

La sorpresa pop de ‘Won’t Tell’ podría hacer que los fans de siempre se sorprendan; es uno de los cortes más pegadizos de la banda en mucho tiempo, con estribillos para la radio, una voz tierna, *licks* de guitarra brillantes y puentes excelentes. La lenta ‘Upper Hand’ suena como una balada grabada y recuperada de los 90, pero con más sabiduría. La canción llega a un final apasionante cuando Vedder canta sobre uno de los solos de guitarra de Mike McCready y la explosiva batería de Matt Cameron.

‘Something Special’ es una canción de rock dulce y tranquila; ‘Got to Give’ comienza con un tranquilo rasgueo acústico antes de elevarse en el mejor estilo de los Who. *Dark Matter* termina con una nota meditativa en ‘Setting Sun’, un cierre esperanzador y trascendentalmente hermoso en el que la banda parece sentarse en la arena a reflexionar mientras ven las olas. “Podríamos convertirnos en un último sol poniente / O ser el sol al amanecer / No nos desvanezcamos”, dice la letra. Con *Dark Matter*, Pearl Jam rara vez ha sonado más esencial. ☀

se dirigieron a los estudios Shangri-La de Rick Rubin en Malibú, y trabajaron con el versátil productor Andrew Watt, quien dirigió el álbum solista de Vedder de 2022, *Earthling*, y ha trabajado con todos, desde Iggy Pop hasta superestrellas del pop como Miley Cyrus, Dua Lipa y Post Malone.

Gigaton fue una declaración de la era Trump que mostró lo bien que PJ podía mantener fresca y relevante su furia característica tras casi 30 años de carrera. Pero aquí, la banda ha cambiado la carga política de *Gigaton* por algo un poco más introspectivo, vulnerable y sorprendentemente pop. Acá hay hombres de mediana edad que enfrentan la vida y tratan de darle sentido a todo con sus coros y solos de guitarra.

“Todavía estamos buscando formas de comunicarnos”, dijo Vedder en un vistazo previo a las nuevas canciones en Los Ángeles. “Estamos en un momento en el que podemos hacerlo o no, pero todavía nos preocupamos por publicar algo significativo y, con suerte, creemos que es nuestro mejor trabajo”.

Dark Matter está repleto de canciones rockeras, composiciones impresionantes y melodías perfectas para gritar en el carro con las ventanas abajo. La contundente ‘React, Respond’ man- tiene el impulso a fondo, con guitarras furiosas y percusiones que golpean la cabeza mientras Vedder ofrece una risa maníaca, casi como Ozzy Osbourne, antes de que la canción empiece a soltarse.

THE FUTURE OF MUSIC

SUGAR RAY

WARNER
MUSIC
MEXICO

VENDRÁS POR LA TORTURA Y TE QUEDARÁS POR LA POESÍA

The Tortured Poets Department combina la intimidad de Folklore y Evermore con el brillo del synth pop de Midnights para crear música tremadamente ambiciosa y gloriosamente caótica

Por ROB SHEFFIELD

Los poetas solo quieren amor si es una tortura. Y cuando la poeta es Taylor Swift, siempre hay que asumir que estos dos nunca se separan más de unos versos. Taylor se convirtió en leyenda como poeta del romance adolescente, pero eso era un juego de niños en comparación con el sufrimiento de una ruptura adulta de su impresionante nuevo álbum, *The Tortured Poets Department*. Un año después de salir de una relación de seis años, algunos hombres malos acechan la mente de Taylor, pero ellos siempre han sido su especialidad, como señala en un poema de la edición física del disco: "Son los peores hombres sobre lo que mejor escribo".

Aunque Taylor se auto-proclama la "presidenta del Departamento de Poetas Torturados", todo parece indicar que el oficio está en auge. Es la confesión catártica de una mujer que pensó saber lo que era la madurez y el romance adulto, solo para darse cuenta de que no sabe nada. Estas historias de rupturas en su treintena son terreno nuevo para ella. Suena confundida, resentida, furiosa, vulnerable, pero más gloriosamente caótica de lo que la hemos escuchado antes.

Incluso para los estándares de Swift, su escritura se vuelve tremadamente ambiciosa; este es un álbum que comienza con un poema introductorio de Stevie Nicks. El coro de la canción homónima a álbum dice: "No eres Dylan

Thomas / No soy Patti Smith / Este no es el hotel Chelsea / Somos idiotas modernos". En otras palabras, es el romance adolescente de 'White Horse' ahora en la gran ciudad; hasta que recuerdas que el poeta torturado Dylan Thomas murió en su bar favorito de Greenwich Village, la taberna White Horse. Ese es el nivel en el que se maneja aquí.

Tortured Poets tiene el sonido íntimo de *Folklore* y *Evermore*, pero con el brillo synth pop de *Midnights*. Las canciones apuestan por el estilo de narración de "Folklore", pero en vez de personajes ficticios, es ella desahogando su corazón en exorcismos profundamente personales. A veces, sus historias de rupturas adultas son devastadoras, como en 'So Long, London' o 'loml'. A veces son

Taylor Swift
The Tortured Poets Department
REPUBLIC RECORDS

graciosas, como en 'MBO-BHFT' o 'Down Bad'. Pero normalmente son ambas, como en 'Who's Afraid of Little Old Me?': "Dime que no todo se trata de mí / Pero y ¿si sí lo es?".

Se puede escuchar que es un álbum hecho tras el comienzo del Eras Tour, que fue más grande de lo que incluso Taylor podría haber soñado. Una revelación de la gira fue lo épicas que sonaban

las canciones de *Folklore* y –especialmente– *Evermore* en un estadio a todo volumen, y la misma Swift quedó sorprendida de cuán gigantescas podían parecer. Así que, TTPD se siente como si hubiera escrito esas baladas dándoles esa fuerza de estadio en el estudio.

En cuanto a la tortura, aquí hay muchísima. Tras *Midnights*, todos pensaban que su relación con Joe Alwyn sonaba a 'Sweet Nothing', excepto que ahora ella la presenta más como 'Tolerate It' y 'Bejeweled'. Este es un álbum que nadie vio venir, a pesar de ella haber dado tantas señales.

Si buscas finales felices, hay uno de esos en 'The Alchemy'. Parece que Taylor se ha enamorado de un jugador de la NFL (¿alguien sabe algo al

respecto?), divirtiéndose con sus metáforas de que el amor es como el fútbol, y es claro que con Travis Kelce encontraron el verdadero amor en el Super Bowl: "Él intentaba ser el mejor de la liga / ¿Dónde está el trofeo? Él viene corriendo hacia mí".

Pero, si te gustan los finales felices, ¿qué diablos haces escuchando un álbum de Taylor? 'The Alchemy' es un caso atípico en un álbum donde su corazón ganó 1 de 16 veces. 'MBO-BHFT' y 'I Can Fix Him (No Really I Can)' son respuestas ingeniosas a enamorarse de hombres dependientes que no corresponden.

Algunas canciones dejan pistas que te llevan a tomarlas como una autobiografía pura. ¿Está cantando sobre Joe Alwyn aquí, Lucy Dacus

allá, y Matty Healy en todo momento? Muchos fans ya habían olvidado su romance con Healy, sin embargo, ella arroja pistas no muy sutiles. Como cuando un ex le recuerda a la banda de culto británica, Blue Nile: “Me envió ‘Downtown Nights’, hace tiempo que no la escuchaba”. (Healy básicamente reescribió esa canción para ‘Love If We Made It’ de The 1975. Y ¿hay que siquiera mencionar que la canción es de 1989?) Pero como ella dice sin rodeos en su poema: “Él ni siquiera rozó mi superficie. Ninguno de ellos lo hizo”.

Swift escribió sola dos de los mejores –y más desgarradores– momentos (‘MBOHFT’ y ‘Who’s Afraid of Little Old Me?’); Aaron Dessner trabajó en los temas más suaves (‘So Long, London’, ‘loml’); y Jack Antonoff añadió el gran boom al homenaje al sintetizador disco de Vince Clarke ‘I Can Do It With A Broken Heart’. Post Malone suena genial en ‘Fortnight’, tal como Florence Welch en ‘Florida!!!’ con su coro dinámico “Fuck me up, Florida!”. Y cuando se trata de describir en una oración cómo se siente el estar soltero y harto a los 30, no hay nada mejor que: “Todos mis amigos huelen a yerba o a bebés”.

Muchas de estas canciones son de una Taylor adulta, nuevamente soltera y revisitando el tipo de choque romántico de sus primeros álbumes, pero desde una nueva perspectiva; es un diálogo entre su yo adolescente y su yo adulta. ‘But Daddy I Love Him’ es una actualización de ‘Love Story’, excepto que esta vez sus referencias a Shakespeare provienen de *Hamlet*. “The Smallest Man Who Ever Lived” podría llamarse “La canción más enojada que jamás haya escrito”, en la que bombardean a un ex con un montón de preguntas.

‘The Manuscript’ es un bonus track, pero es una canción fundamental (a Taylor le gusta hacer eso, pregúntale a cualquier fan de ‘New Romantics’ o ‘Right Where You Left Me’). Una joven se enamora de un encantador hombre mayor, y al pensarla después, todavía no sabe cómo se siente acerca de esa historia... (“*Dijo que como ella era tan sabia para su edad, todo había sido sincero / Ella no estaba tan segura*”). Pero es su manuscrito y su vida para escribir, así como su nombre para deshonrar. No es realmente una canción sobre un hombre, sino sobre una mujer que comienza a verse a sí misma como la autora, en lugar de simplemente un personaje en su propia vida.

‘The Black Dog’ es otra balada adicional crucial, con una premisa clásica digna de Nashville: su ex olvidó cambiar la configuración de su teléfono, por lo que aún puede rastrear sus movimientos a través del GPS, y siendo Taylor, lo hace. Ella lo ve entrar a un bar llamado The Black Dog, donde escucha una de sus canciones, pero aun así intenta coquetear con una chica que es demasiado joven para reconocer la melodía.

El poema introductorio de Stevie Nicks (también solo disponible en la edición física) fue escrito el año pasado, el 13 de septiembre, con Stevie dedicándolo: “Para T, y para mí...”. Es el tipo de melodrama rock & roll que Stevie conoce bien: “Ella miró atrás desde su futuro / Y derramó algunas lágrimas / Él miró hacia su pasado / Y sintió miedo”. Stevie es como un ángel guía en estas canciones, por lo que un momento pionero se genera cuando Taylor la menciona en el espectacular cierre ‘Clara Bow’, una oda a una

trágica estrella de cine de los años 20 (cosa que también haría Stevie; una de sus mejores canciones recientes es su oda a ‘Mabel Normand’).

Es una historia que Swift ha contado muchas veces, desde ‘The Lucky One’ hasta ‘Nothing New’. Pero ella canta con la voz de una chica de pueblo fascinada y ha-

no es simplemente una canción sobre el mundo del espectáculo, se trata de cualquier adulto que se pregunta por qué, después de todos estos años, aún siente dolor o terror cuando alguien más logra iluminar la habitación.

TTPD tiene la audacia de *Reputation* y, de la misma manera, suena diseñado para confundir

En medio de los debates desatados por su nuevo álbum, Swift continúa batiendo récords junto a su enorme fanaticada.

lagada de ser moldeada como una chica ingenua de Hollywood. Los ejecutivos le dicen: “*Te pareces a Stevie Nicks en el 75, el cabello y los labios / La multitud se vuelve loca al alcance de sus dedos / Media luz de luna, un eclipse total*”.

Pero al final de la canción, la ingenua fracasada escucha cómo su reemplazo es elogiada: “*Te pareces a Taylor Swift / Nos encanta / Tienes la astucia / Que ella nunca tuvo*”. Es la pesadilla de ‘Nothing New’ hecha realidad: la gente se olvida de la ingenua de ayer. Pero esta

a las personas que intentan decodificarlo antes de escucharlo. En su *Summary Poem*, Taylor lo llama “un informe, una detallada mirada atrás / Con el fin de advertir / Con el fin de recordar”. Pero cualquiera puede escuchar eso en lo profundo de la música. En todas estas canciones, Taylor hace honor a su credo de que “en el amor y la poesía todo se vale”. Pero como demuestra en *The Tortured Poets Department*, ambos pueden ser brutales. ☀

Cine

NEORREALISMO MÁGICO HECHO EN COLOMBIA

La ganadora del Festival de Cine de Cartagena es una vibrante y adorable comedia costumbrista sobre el pugilismo y la búsqueda de un televisor Por ANDRÉ DIDYME-DÔME

El premio del público en el pasado festival de cine de Cartagena lo obtuvo una cinta de extraña belleza, ambientada en un pueblo que no aparece en los mapas de Colombia, en la tradición del Macondo de Gabriel García Márquez. En la vereda de La Suprema todo lo que sucede puede ser mágico y ensorecedor, pero tiene su base en la realidad. La mayor parte del elenco de la película vive allí mismo, y el fotógrafo Mauricio Vidal logra capturar con mucha pericia ese lugar tan bello como el Barichara que inspiró a Encanto, la adorable película de Disney, o la Providencia de El día de la cabra (2017), esa preciosa pero olvidada comedia de entredos del colombiano Samir Oliveros. Cuando la cinta

se presentó por primera vez a los habitantes de La Suprema, la reacción fue tan enérgica como la de los niños del Chocó que vieron cine por primera vez y se encontraron con Pantera Negra, un superhéroe muy parecido a ellos en la pantalla.

La ópera prima de Felipe Holguín pertenece a un nuevo género al que bien podríamos llamar “neorealismo mágico colombiano”; pese a que su historia no tiende a la tragedia sombría y desesperanzadora desarrollada en las obras maestras de De Sica, Visconti y Rossellini. *La Suprema* está más cerca de las comedias dialectales costumbristas italianas como *Los desconocidos de siempre* (1958) de Mario Monicelli.

Siguiendo la línea trazada por las cintas

sobre jóvenes mujeres pugilistas como *Girlfight* (2000) de Karyn Kusama y *Million Dollar Baby* (2004), nuestra protagonista, Laureana (Elizabeth Martínez), sueña con convertirse en boxeadora y tiene a un veterano entrenador llamado Efraín (Antonio Jiménez), que la va ayudar a cumplir sus ambiciones. Hay que decir que los dos intérpretes exudan el carisma y atractivo suficiente para consagrarse como actores

internacionales si los astros se llegan a alinear. Asimismo, la cantadora de bullerengue Pabla Flórez, hija de la legendaria Eulalia González Bello, asume un personaje que representa a las grandes matronas del caribe colombiano y nos entrega unos interludios musicales de inmenso valor.

Pero, en realidad, esta no es una cinta sobre boxeo, sino una simpática comedia sobre la búsqueda de un preciado televi-

La investigación de Hite trajo preguntas nuevas a la conversación sobre la sexualidad femenina, y muchas cosas cambiaron para siempre.

sor y una planta eléctrica que los habitantes de La Suprema necesitan con urgencia para poder ser testigos del importante enfrentamiento de un pugilista orgullo del pueblo, que fue entrenado por Efraín. Esta historia está inspirada en una anécdota escrita por Manuel Jaimes Triviño que cuenta lo que pasó en San Basilio de Palenque en 1977, cuando Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’ ganó el título mundial de boxeo por primera vez para Colombia. Un representante del gobierno de turno llegó al pueblo con un televisor para que pudieran ser testigos del evento, pero la gente quedó indignada porque no había electricidad para encenderlo.

La Suprema llega a ser una variación de *La estrategia del caracol* (1993), la inolvidable cinta de Sergio Cabrera acerca de un grupo de personas humildes y de escasos recursos que se une para enfrentarse al clasismo y la corrupción del Estado. No estamos hablando de la típica película contemplativa que aborda el conflicto armado, el desplazamiento y la pobreza, dirigida a una élite cinéfila y que obtiene galardones en el exterior, pero que espanta al público masivo. Tampoco es la típica comedia burda, populista, bulliciosa y destartalada que llena las salas de nuestro país, para ser odiada y despreciada por los críticos. *La Suprema* logra, como lo hicieron en sus días *La estrategia del caracol*, *El día de la cabra* y la más olvidada aún *Mamagay* (1977) de Jorge Gaitán Gómez, quedarse en el terreno medio entre la poesía, el entretenimiento y el comentario sociopolítico, y eso es algo muy saludable para un país polarizado hasta en su cine. ®

REVOLUCIONANDO LA
INDUSTRIA MUSICAL CON

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

MARKETING BUSINESS ANALYTICS
RIGHTS MANAGEMENT DISTRIBUTION

MUSIC IS POWER
AMPLIFY IT

NUEVA TACOMA

TOYOTA

Las imágenes mostradas son únicamente una referencia publicitaria
y el producto puede variar sin previo aviso.

INDESTRUCTIBLE