25 GRANDES DISCOS DEL METAL IBEROAMERICANO

AGO 2024
RSEE035

Rolling Stone

en ESPAÑOL

Carín León
Pionero del cambio

Antonio Carmona

Omar Apollo

Alfred Hitchcock

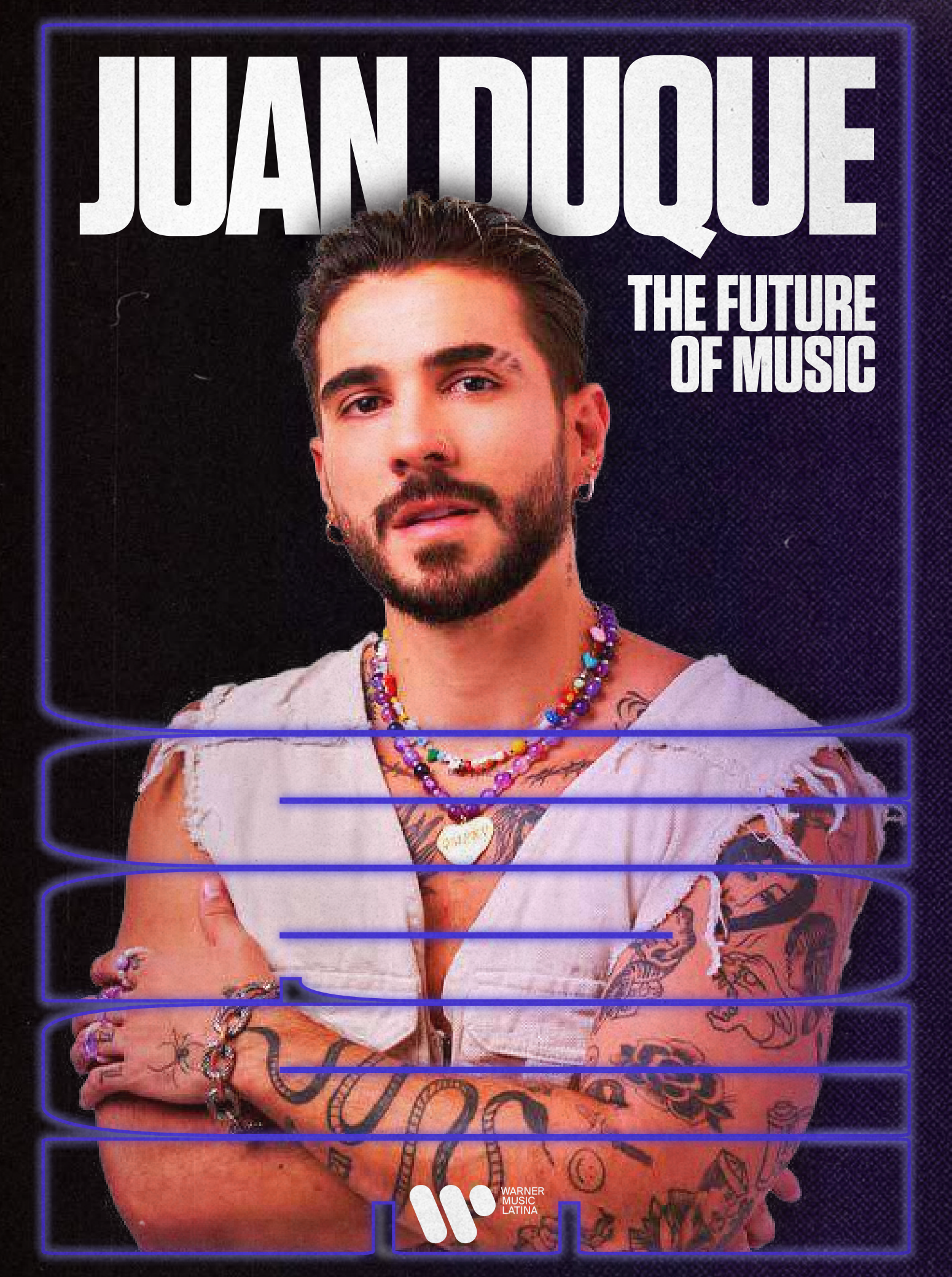
Domelipa

COLOMBIA $ 15.000
ESPAÑA 10 €
MÉXICO $ 120

Precio al público $120.00
00035
7 509771 843067

JUAN DUQUE

THE FUTURE OF MUSIC

WARNER
MUSIC
LATINA

YNG
LUCAS
REVOLUCIONANDO EL
REGGAETON MEXICANO
WARNER
MUSIC
MEXICO

Rolling Stone En Español

CEO
Diego Ortiz

EDITORA EJECUTIVA	**Bibiana Quintana Pinilla**
EDITOR EN JEFE	**Ricardo Durán Paredes**
EDITORA GRÁFICA	**Cindy Johanna Morales Cristancho**
FASHION DIRECTOR	**Angélica Diazgranados**
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-Dôme**
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 Diaz**
WEB MASTER SENIOR	**María Camila Morales Cristancho**
WEB MASTER	**Santiago Sanabria**
COLABORADORES	**Juan Pablo Costa, Dilson Díaz, Andrés Giménez, Kory Grow, Igor Icaza, Jesús Jiménez Ruiz De Loizaga 'Jimmy', Camilo Muñoz, Larisha Paul, Alfonso Pinzón, Diana Rodríguez**

HISTORIA TIME

CREATIVE DIRECTOR/DIRECTOR	**Squid**
ART DIRECTOR & FASHION EDITOR	**Ana Carolina Gonzalez Bortot**

Tasty Media

CHAIRMAN	**Diego Ortiz**
CHIEF OPERATING OFFICER	**Bibiana Quintana Pinilla**
CHIEF EVENTS & PRODUCTION OFFICER	**Alejandro Ortiz**
PRODUCTOR EJECUTIVO	**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 Farías**
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 Azcárate**
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
Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. , calle Durazno No. 1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, CP 16010, CDMX

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

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

Contenido

EDICIÓN 035
El pulso de la cultura

24

El cine según Hitchcock

Con motivo del aniversario n.° 125 de su nacimiento, recordamos la obra y el legado del histórico director de cine británico, el más importante de todos los tiempos.

POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

38

Carín León: pionero del cambio

El músico de Hermosillo llegó a tirar barreras en un género cerrado y falto de nuevas propuestas. Hoy con su característico estilo es uno de los mayores exponentes en la música mexicana.

POR PABLO MONROY

25 grandes discos del metal iberoamericano

Una mirada a algunos de los trabajos más relevantes en la historia del género en nuestros países.

Por Rolling Stone

Página 28

The Mix

9 **Cristina La Mar: entre el mar, los poemas y la música**

La sensibilidad es su mejor cualidad, pero la intérprete española tiene, además, una voz única y un gran camino por delante.

POR VALENTINA VILLAMIL

20 **P&R: Antonio Carmona**

El emblemático artista español habla de la cultura gitana, de la pérdida de identidad en las colaboraciones, y muestra su admiración por Rosalía y Peter Gabriel.

POR RICARDO DURÁN

Reviews

Música

51 **Omar Apollo, el genio triste del R&B**

Su debut de 2022, *Ivory*, lo estableció como una estrella en ascenso; su segundo álbum es otra joya introspectiva.

POR LARISHA PAUL

Cine

53 **El Eco de los libros**

Más que un documental sobre la vida y obra del historiador, semiólogo y novelista, este es un homenaje a los libros y al placer de la lectura.

POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

En portada

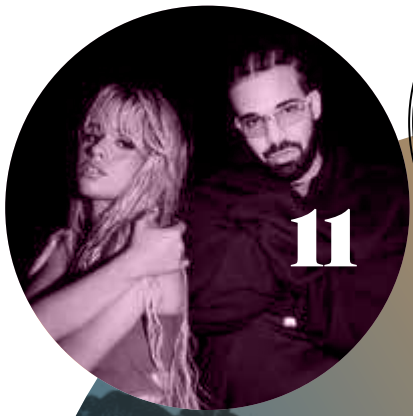
Carin León fotografiado **por Carlos Ruizc.**

Historia: Pablo Monroy
Productor ejecutivo: Alejandro Ortiz
Styling: Danilo Salazar
Glam: Jessica Rosas

FOTOGRAFÍA POR **Facundo Rodríguez** | 5

PLAYLIST

NUESTRAS CANCIONES Y VIDEOS FAVORITOS EN LA ACTUALIDAD

En nuestra lista de esta edición resaltamos los lanzamientos de algunos artistas de habla hispana, con el regreso de Manu Chao, lo nuevo de The Warning, Ivy Queen, Villano Antillano junto con la Mala Rodríguez, y muchos más; además de unos cuantos angloparlantes que llegaron con grandes canciones, como la esperada colaboración del rapero Quavo con Lana del Rey, y Camila Cabello junto a Drake.

1. Manu Chao
Sao Paulo Motoboy

2. Anuel AA, Ozuna
Miau

3. The Warning
Consume

4. Pedrina, Juan de Vitrola
Televisión

5. Nicki Nicole, Saiko
PERROS&GATA$

6. Love of lesbian
La hermandad

7. Niño de Elche
Guajirillas

8. Eminem
Tobey

9. Chiara Parravicini
Más allá

10. Quavo, Lana del Rey
Tough

11. Camila Cabello, Drake
HOT UPTOWN

12. Tiago PZK, Manuel Turizo
De vuelta

13. Ivy Queen
De luto

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

14. Aitana
4TO 23

15. Omar Montes, JC Reyes
Goteras

16. Beéle, Wisin
Tu boca

19. Manuel Turizo
Dios te cuide

17. James Blake, Lil Yachty
Bad Cameo

18. Villano Antillano, Mala Rodriguez
Vicio

20. Lit Killah
Dreams & Love

DESDE ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA: CAMILA CABELLO: CORTESIA PRENSA; PEDRINA: DANIELA PIEDRAHITA; VILLANO: EFE/ LA BUENA FORTUNA MUSIC; MANU CHAU: CORTESIA PRENSA; AITANA: PABLO ALZAGA.

The Mix

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

Cristina La Mar: entre el mar, los poemas y la música

La sensibilidad es su mejor cualidad, pero la intérprete española tiene, además, una voz única y un gran camino por delante

FOTOGRAFÍA POR **Alba Tomico**

CRISTINA LA MAR

Cristina La Mar creció con el sonido del mar en sus oídos y el aroma salado del Mediterráneo en el aire. Nació en Lloret del Mar, un pueblo en la costa de Catalunya que inspiró los primeros poemas que hoy componen los mejores versos de sus canciones. Las olas y los atardeceres fueron su primer escenario, y ahora, con algunos sencillos y un álbum en su haber, ha empezado a acercarse a un público dispuesto a desentrañar cada nota y cada palabra de su propuesta sonora.

La Mar no es fan de un género en concreto, nunca lo fue. Desde pequeña solo ha admirado mujeres "fuertes y capaces de transmitir", como Amy Winehouse, las españolas Rosario y Lola Flores, e incluso aprecia el hip hop con intérpretes como Lauryn Hill. "No me importaba la perfección vocal, sino el impacto de la voz", admite, recordando el proceso autodidacta que desarrolló su estilo.

"Ni siquiera sabía que este sueño se podía hacer, que uno podía dedicarse al arte. En mi familia nadie es artista, así que yo lo amaba, pero en mi realidad no existía", recuerda. La música siempre fue el secreto mejor escondido para ella. Creciendo en un pueblo, lejos de las grandes ciudades con un sinfín de oportunidades, este sueño no era más que eso.

"Una vez llegó una profesora nueva a la escuela a quien le dije, 'Es que me gusta cantar y escribir'. Seguro habrá pensado, '¿Y esta chica loca?'", recuerda. "Pero me dice, 'Bueno, canta'. Y le canté una canción de Adele. Quedó impactada. Entonces me dio la llave de un aula de música en secreto para que yo pudiera ir y aprender por mi cuenta".

Luego agrega que; "Más adelante hubo una función de estas de colegio, donde uno toca la flauta y esas cosas, e invitaron a mi familia. Pero no sabían que yo iba a cantar. Cuando canté sentí una fuerza muy grande en mí y en la gente. Y sobre todo en el hecho de dejar de ser yo y dejar de ser el público, sino que se unió algo", dice Cristina, evidentemente conmovida por el recuerdo de esa emoción. "No solo quise ser cantante, sino querer ser como cuentacuentos, como una *storyteller*, como alguien que cuenta algo y alguien que crea conexiones. Fue en ese momento que todo hizo *click*".

A partir de aquel momento, La Mar sintió la necesidad de aferrarse a ese sentimiento que la regocijaba cuando subía a un escenario. A los 16 años logró una beca para empezar a estudiar música en Barcelona, donde se adentró en el mundo del jazz y otras corrientes musicales. Esta formación inicial la llevó a seguir perfeccionando su arte en la Universidad de Bath, Inglaterra, donde completó una maestría en composición. Durante esos años se presentó en diversos clubes, restaurantes y bares junto a grupos y bandas de jazz. Fue en estos espacios donde se encontró con el deseo de cantar sus propias composiciones, aquellas que contaban su historia y plasmaban su identidad.

EL PERDERSE & EL QUERERSE
Un álbum lleno de influencias que van desde el mediterráneo y viajan hasta Colombia, con vistos jazz y su voz flamenca.

"Mis padres nunca fueron los mejores amigos de la idea. Aunque a mí no me importaba hacer otra carrera mientras pudiese hacer música. Les costó mucho, hasta hace unos años aún les costaba, pero me ven muy feliz y saben que le meto toda mi vida al proyecto", admite. "Pase lo que pase, esto me hace feliz. El resultado va más allá de un número. No es un objetivo simplemente, es una manera de vivir, con cosas que nos mueven, que nos quitan muchas horas, pero que nos dan mucha vida".

Durante 2020 la pandemia resignificó su proyecto. Por aquel entonces, Cristina se encontraba culminando sus estudios en Londres, cuando tuvo que regresar a casa por el confinamiento. "Volví a España y yo venía de cantar jazz. Ya era artista, pero no tenía un proyecto sólido. En la pandemia cambió el mundo por completo y cambió el cómo percibimos la música, el arte e incluso cómo percibimos a las personas. Como que perdimos un poco el tacto".

En este periodo forjó nuevos valores desde la introspección, en lugar de sumarse a la banalidad en la que el mundo se estaba sumergiendo. "Gracias a la pandemia, yo me volví un poco más *hippie*, creo. En vez de usar más redes, empecé a ser muy consciente de las cosas que realmente importaban. Del tiempo, de qué música quiero hacer".

Su transformación llegó con nuevos propósitos y, entre ellos, hacer de la música una realidad. Aislada del mundo, Cristina se dio cuenta de que debía encontrar un sentido

ALBA TOMICO. 2.

“Tu hogar es lo que te ha construido, mi familia es la cosa que más amo en el mundo, pero mi corazón estaba en Colombia”.

más profundo en su arte, como siempre había soñado. Ahora su mirada estaba fija en crear un proyecto que se alineara con su renovada visión del mundo y la necesidad de conectar que siempre la ha acompañado.

“Fueron dos años en los que yo me estuve buscando. Pero me tomé ese tiempo para hacer terapia y aprender a meditar. Creo que fui lo menos *mainstream* que podía. Y si todo el mundo hace eso y a mí no me hace feliz, pues seguro que hay gente que necesita de lo otro, ¿sabes? Me empecé a fijar mucho más en la música así, más espiritual, más del alma, más de todo eso”.

La Mar siempre fue soñadora, e incluso, comenta, tiene una habilidad para hacer de sus sueños un medio premonitorio. “Es una cosa extraña que me pasa con todo en mi vida, siempre lo sueño antes. En realidad me muestra cosas que debo probar, mas no me afirma que vayan a salir bien. Y en un momento empecé a soñar con Colombia”. Cristina nunca había cruzado las fronteras de Europa, pero Latinoamérica parecía un destino que le estaba llamando entonces, sin razón. Pero su intuición no le falló.

“Un día me compré un tiquete, llamé a dos colegas y a mi familia ni se lo dije hasta el último día. Yo planeaba ir, solucionar este sueño y ya. Y desde el primer día que llegué, empecé a vivir cosas muy mágicas. Muchos músicos que conocí me recibieron con los brazos abiertos. Tenía cinco días de estudio reservado y luego me dedicaría a conocer. Al final se convirtió en todo un mes lleno de música, de compartir con otros artistas y escribir canciones”.

La catalana encontró su lugar en Colombia, un país lleno de cultura, música y pasión. Sin embargo, tuvo que regresar a España por algunas situaciones familiares que la mantuvieron alejada por un tiempo de la realidad que había descubierto. “Tu hogar es lo que te ha construido, mi familia es la cosa que más amo en el mundo, pero mi corazón estaba en Colombia”.

Colombia, sin proponérselo, se había convertido en el nido de sus sueños, en su naturaleza más pura, donde había conocido una manera diferente de vivir y sentir la música. “En Colombia todos sois muy humanos. Tenéis una energía tan fuerte que se les sale por la piel”, confiesa. Así es cómo, al regresar, su proyecto se impulsó para finalmente desvelar las primeras muestras de su trabajo, con sencillos como ‘Flores’ (junto al cantautor panameño Carlos Méndez) y ‘Extráñame’.

Recopilando escritos, Cristina se decidió por convertir sus poemas en canciones y sentar las bases para su primer LP con el apoyo del inglés Richard Blair (Aterciopelados, Carlos Vives, Vicente García). “Recuerdo que le envié los demos nerviosa y sin saber si le iban a gustar. Es un gran músico y persona, pero los demos ni siquiera contaban con la estructura tradicional de una canción”. Para sorpresa de la española, Blair entendió la intención de su música a la perfección. “Una mañana me llamó y me dijo, ‘Me has golpeado el corazón’”.

El 2023 supuso un año lleno de trabajo, en el que tomó forma su primer álbum, *El perderse & el quererse*. Colmado de melodías y atmósferas en piano, a cargo de Pedro Ocampo (hijo del gran Teto Ocampo), el álbum se lanzó en abril de 2024 como una especie de obra autobiográfica que la introduciría al mundo.

“A la hora de grabarlo no intentamos capturar la toma que mejor sonido tuviera, sino la que más transmitiera. La composición es muy del Mediterráneo, la voz es flamenca, y Colombia está en los tambores”, explica. El perderse & el quererse es una entrega que evoca nostalgia en una atmósfera de ensueño pero acogedora. “No tiene género, justamente lo que lo caracteriza es que viene del alma. Por eso se llama soul, por eso se llama flamenco, que es la fuerza del sentir y la música latina, que es la música del sentimiento. Todas estas canciones vinieron a mí desde el cielo. Son de todos, yo solamente fui el canal”.

Su música, una maravillosa amalgama que puede evocar elementos del trip hop, el ambient y el flamenco, refleja una conexión profunda con los lugares y personas que ha conocido. Ahora, Cristina no tiene ninguna intención de detenerse, pues sabe que aún hay un mundo por conocer y culturas por explorar. De momento se encuentra planeando una serie de conciertos entre Colombia y España, con los que está lista para darse a conocer “en diferentes facetas y junto a diferentes artistas”.

VALENTINA VILLAMIL

Domelipa da su primer paso en la música con 'La foto'

Después de una exitosa trayectoria en las redes sociales, está lista para comenzar su proyecto musical

Por PATRICIA GUERRERO

Dominik Elizabeth Reséndez es mejor conocida como Domelipa en redes sociales, donde se ha convertido en una de las creadoras de contenido más destacadas de Latinoamérica. Tras una exitosa trayectoria en las redes, ha comenzado una nueva etapa en la música con el lanzamiento de su primer sencillo, 'La foto'. Domelipa platicó en exclusiva con Rolling Stone en Español sobre lo que podemos esperar de su proyecto musical.

"Desde chiquita, me acuerdo que mi papá me ponía mucho a cantar", dice sobre esa conexión que sintió con la música desde pequeña. Años después, ingresó a una escuela de baile, canto y actuación, por lo que la música y el arte habían sido una constante en su vida. Para Domelipa, la música siempre había sido su verdadero sueño, pero no algo que vislumbraba como una posible realidad.

Todo cambió hace dos años cuando empezó a jugar con la idea de una carrera en la música. La primera canción que grabó se filtró en redes sociales, generando inmediatamente una reacción positiva en su audiencia que le pedía más. "Siempre me dicen que saque esa canción, pero creo que no va a salir nunca", dice con una risa. Aunque el tema no vaya a formar parte del proyecto musical de Domelipa, sí tuvo un peso importante en su carrera al hacerle saber que podía perseguir su sueño en la música.

El camino hacia el estreno de 'La foto', su primer sencillo, no ha sido precisamente sencillo. Luego de dos años, mira el proceso en retrospectiva con alegría: "Se siente bonito porque desde hace mucho tiempo yo ya estaba loca queriendo sacar la primera canción, pero siempre me detenía", confiesa. Para Domelipa era imperativo comenzar su proyecto con el equipo y el trabajo previo indicado, "no nada más porque te dieron las ganas de hacerlo".

> **"Así como la gente pedía que sacara música, la gente también pedía que regresara la Dome de pelo corto".**

"Era el momento de hacer algo", dice de su nueva etapa. En medio de su éxito como *influencer,* Domelipa sentía el llamado de hacer algo más y buscar maneras de continuar innovando. La respuesta fue el arte: "[La música] siempre me ha gustado, ¿por qué no enseñar a la gente lo que me gusta?".

'La foto' es un tema compuesto por Pablo Preciado que Domelipa escuchó por primera vez hace dos años. En la letra encontró conexión, algo que le permitiría hacerla suya. "*Soy mucho más feliz de lo que yo creía/Cerraron las heridas/Pero vi la foto que subiste y me dolió/ Pero vi la foto y sentí celos sin razón*", canta sobre la historia de una joven que ha superado una relación dolorosa y se encuentra en un mejor lugar emocionalmente. Pero, como a más de uno le ha pasado, ver una foto de su expareja con una nueva persona le revive viejos recuerdos y emociones, aunque se mantiene firme en no volver atrás.

La producción, mezcla y masterización del sencillo estuvieron a cargo de Ovy on the Drums, productor colombiano y colaborador frecuente de grandes actos como Karol G, Nicki Minaj, Shakira y Myke Towers, entre más artistas de reggaetón y pop latino.

El estreno llegó acompañado de un video oficial grabado en diversas locaciones de la Ciudad de México y en un tiempo récord de 13 horas. Entre tomas de una relación que ha terminado, el video refleja la superación tras la ruptura, mostrando a Domelipa en un proceso de renovación y felicidad. "*No quiero que regreses/Lo que sentía por ti hoy ya no se siente/Pero vi la foto que subiste y me dolió*", canta con una sonrisa en el clip. Un momento significativo, que ha emocionado a todos sus admiradores, es la escena final que ve a Domelipa cortar el largo cabello que había lucido los últimos años para regresar a su característico corto.

"Al final del video me corto el cabello, que es una referencia a que regreso a la Dome que la gente conoce", dice del final sorpresa, "así como la gente pedía que sacara música, la gente

CORTESÍA DOMELIPA.

CONSTANZA MARTÍNEZ.

también pedía que regresara la Dome de pelo corto". Admite que decidió dejarse el cabello largo tras comenzar una nueva etapa de su vida hace unos años, pero las extensiones no le resultaban lo más cómodas. "Solamente quiero verme triste en el video y quiero que se vea que me corté el pelo y que regresé a ser yo", dice de sus deseos para el videoclip de 'La foto'.

El sonido de 'La foto' está fuertemente influenciado por el pop urbano, pero este no es el primer género que Domelipa ha explorado, pues a finales de mayo colaboró con Gabito Ballesteros en 'Dolido'. Ahora que ha dado inicio a su proyecto, Domelipa planea experimentar con diversos géneros, sonidos y ritmos. "Yo ahorita lo que quiero es probar por todos lados y no limitarme", cuenta, "tengo que experimentar para saber qué es lo que quiero realmente, entonces planeo probar de todo". La cantante ve las colaboraciones como la manera perfecta de lograrlo. Recuerda enfrentarse al reto de grabar con Ballesteros con orgullo, habiendo alcanzado "acoplar" su voz al estilo del género.

"Me acuerdo que cuando la grabé no sabía que la canción iba a salir hasta que un día Gabito me dijo que iba a salir", cuenta del momento que la tomó por sorpresa, pero decidió adentrarse de lleno en su sueño y descubrir cómo sería la recepción de la canción. Algo que Domelipa aprecia mucho en esta nueva etapa es contar con figuras destacadas en la escena musical a su lado, quienes la han apoyado en el camino. "[Gabito] me dijo que los comentarios malos siempre iban a estar ahí, que ya era cuestión mía saber llevarlos", recuerda del consejo que le brindó.

"Ya tengo relación con varios artistas y me hace sentir tranquila el hecho de poder enseñarle la canción a algún artista amigo mío y que me diga que es buena. Que alguien que yo admiro desde siempre me diga que la canción le gusta me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien", dice.

Algo que une ambas canciones, 'La foto' y 'Dolido', son las temáticas nostálgicas y melancólicas, que Domelipa revela siempre le han atraído. "Siempre he sido de canciones tristes", admite, "toda la música que es triste me gusta mucho, tiene mi corazón esa música". Cuenta que los artistas que la han influenciado desde chica son actos como Prince Royce, Río Roma y Ha*Ash, música que recuerda escuchar seguido mientras crecía.

Para Domelipa, una de las cosas más importantes en su trayectoria ha sido la conexión que ha creado con su audiencia en redes sociales. En su proyecto musical, espera seguir conectando con ellos a través de sus canciones y confía que así será. "Es complicado porque la gente que me sigue ahora me sigue por mi contenido, no me sigue por la música que hago", dice, "entonces tengo que hacer que la gente que me sigue por mi contenido se dé la oportunidad de escucharla, pero como son fanáticos realmente estoy tranquila".

Con este nuevo proyecto, Domelipa solo espera que a su público le guste su música. Además, con sus letras busca que se identifiquen y no se sientan solos cuando atraviesen momentos difíciles: "Que vean que no nada más ellos se sienten de esa forma porque la mayoría de la música que hago es triste". Aunque la cantante ha mantenido en secreto los detalles de sus próximos lanzamientos, adelanta que seguirá estrenando música. "Me emocionan muchas cosas", dice de sus planes para este año, "me emocionan las colaboraciones". La más reciente de estas colaboraciones llega en forma de 'Ese vato', canción que la vio colaborar con Ozuna, un artista que ha admirado por mucho tiempo. Sobre un ritmo de pop rock, la intérprete unió fuerzas con el puertorriqueño para relatar la historia de dos personas que sienten una fuerte atracción el uno por el otro, pero no están en búsqueda de una relación seria. Con la producción nuevamente a cargo de Ovy on the Drums, el segundo sencillo de Domelipa se estrena junto a un video oficial que presenta a ambos actos navegando en un lujoso yate por las aguas de Miami.

Con un interés profundo por la exploración sonora y las letras que provoquen conexión, Domelipa se adentra en la escena musical con pasión. "Estoy en un momento en el que todo me está saliendo bonito, entonces agradezco a la vida, agradezco a mi equipo; le agradezco a todos. Los quiero mucho a todos los que me apoyan", concluye.

¿A qué sabe la Pepsi Black?

En esta nueva campaña, Pepsi fusiona la tecnología y la música para explorar el sabor de su refrescante bebida

POR VALENTINA VILLAMIL

Pepsi Black ha lanzado una campaña que desafía los sentidos y explora la relación entre la tecnología y el sabor inigualable de su bebida. En una colaboración sin precedentes, Pepsi invita a la inteligencia artificial a un viaje multisensorial acompañado por talentos mexicanos como The Warning, la DJ Mariana Bo y los freestylers RC y Lobo Estepario, de la Freestyle Master Series (FMS).

Para descubrir a qué sabe la Pepsi Black y probar cómo esta experiencia puede revitalizar los sentidos, esta campaña propone una experiencia visual y auditiva sin igual. Utilizando efectos especiales de última generación, la propuesta presenta una narrativa que entrelaza la tecnología con la esencia única de Pepsi Black.

El video de la campaña destaca a un protagonista inusual: la inteligencia artificial. Desde el primer sorbo de la Pepsi Black, la IA se convierte en el vehículo que nos sumergerá en esta experiencia que trasciende el simple sabor. Sorbo a sorbo, la IA es transportada a través de cuatro escenarios distintos, cada uno activado por el sonido del burbujeo de la Pepsi Black.

En el primer escenario vemos a la IA en un ambiente helado, donde The Warning se encuentra interpretando su canción 'Automatic Sun', un tema perteneciente a su más reciente entrega, *Keep Me Fed*. La combinación de poder femenino, música y la atmósfera gélida da vida a todo un espectáculo lleno de la frescura característica de Pepsi Black.

MÚSICA Y SABOR
Una iniciativa que nos abre las puertas a explorar el universo creativo de jóvenes artistas a través del inigualable sabor de Pepsi Black.

El viaje continúa con RC y Lobo Estepario en medio de una desafiante sesión de freestyle. La improvisación y el talento de estos raperos encapsulan la emoción de descubrir el máximo sabor de la bebida. La IA es llevada a un espacio dinámico y cambiante, donde la música y el entorno se sincronizan perfectamente al ritmo del hip hop y las barras pesadas.

Finalmente, la IA llega al fin de su viaje en un escenario cósmico inmersivo. Aquí, un universo con múltiples lunas vibra al ritmo del beat de Mariana Bo con 'Keep It Real'. Este escenario fusiona la tecnología y la música de principio a fin, acompañados por la experiencia refrescante de tomar una Pepsi Black.

Cada burbujeo de la Pepsi Black no solo despierta la curiosidad de la IA, sino que también invita a los consumidores a embarcarse en su propia aventura. Si aún no has probado la Pepsi Black, prepárate para sumergirte en el lado B de la música y su inigualable sabor. Cada sorbo te ofrece la oportunidad de responder a la pregunta: ¿a qué te sabe la Pepsi Black? Atrévete a probarla y descúbrelo por ti mismo.

CORTESÍA PEPSI, 3.

Acceso Ilimitado a Contenido Exclusivo

Disfruta todos los días, y sin límites, de las ediciones impresas y digitales.

ELIGE TU PLAN DE SUSCRIPCIÓN IDEAL

DESDE 2USD

Transformando el panorama culinario del sur de la Florida

Pura Vida y Abbalé Telavivian Kitchen marcan el estándar de calidad e innovación

Por MARTÍN TORO

Dentro de la imparable escena culinaria del sur de Florida, Horev Hospitality es uno de sus pedestales más sólidos. La empresa liderada por el visionario fundador y CEO, Omer Horev, a través de sus marcas insignia, Pura Vida y Abbalé Telavivian Kitchen, no solo ha establecido nuevos estándares en la industria alimentaria, sino que también ha moldeado significativamente la cultura gastronómica de la región.

El viaje emprendedor de Omer Horev, que se originó en una carrera en bienes raíces, se trasladó al ámbito culinario en 2012 con el lanzamiento de Pura Vida. Debutó con una modesta cafetería en el vecindario South of Fifth de Miami Beach, que floreció bajo el liderazgo de Omer y su esposa y socia comercial, Jennifer Horev.

Hoy en día, Pura Vida es reconocida con orgullo como la principal marca de bienestar y estilo de vida del sur de Florida, con más de 20 sedes en toda la región, transformando vecindarios en centros de salud y vitalidad mientras crea entornos socialmente atractivos y relajantes.

Con un menú que equilibra ofertas de alta calidad y nutrición, Pura Vida es un testimonio del compromiso de los Horev con una alimentación saludable, accesible y placentera. En 2021, los Horev ampliaron su repertorio culinario con la apertura de Abbalé Telavivian Kitchen, en asociación con el renombrado chef ejecutivo Sam Gorenstein. Este lugar no solo se dedica a utilizar ingredientes de alta calidad, sino que también se esfuerza por seleccionar cuidadosamente cada ingrediente para garantizar que cada elemento de su menú ofrezca un sabor excepcional. Pero lo que realmente distingue a este lugar es su dedicación a las prácticas éticas y sostenibles.

Este lugar no solo se enorgullece de su uso de ingredientes enteros premium, sino que también lo ha convertido en el estándar de sus valores. Al hacerlo, logra ofrecer de manera constante a sus comensales una experiencia gastronómica excepcional. Y más allá, promueve un enfoque de la comida que es realmente alcanzable y consciente, convirtiéndolo en parte de un estilo de vida saludable cotidiano.

Situado en Miami Beach y más recientemente en Aventura, Abbalé se ha convertido rápidamente en un pilar de

CORTESÍA PURA VIDA, 9.

SIEMPRE FLORECIENDO
Pura Vida es reconocida con orgullo como la principal marca de bienestar y estilo de vida del sur de Florida, con más de 20 ubicaciones en toda la región.

COMPROMETIDOS CON LA COMUNIDAD
A través de iniciativas como programas de compostaje y proyectos con granjas locales, Pura Vida donó más de 157.000 libras de compost en 2023.

la cocina mediterránea en el sur de Florida. Este moderno destino gastronómico ofrece un menú de estilo kosher, que captura la esencia vibrante del Mediterráneo. Cada platillo invita a explorar los sabores y tradiciones de la cocina israelí, complementados por una selección de cervezas artesanales, vinos y licores de clase mundial.

El éxito tanto de Pura Vida como de Abbalé Telavivian Kitchen bajo el paraguas de Horev Hospitality se atribuye al compromiso inquebrantable de los Horev.

Su visión estratégica sigue impulsando la expansión de cada marca, con planes para extender la presencia de Pura Vida más allá del sur de la Florida hacia las costas este y oeste.

La influencia de Horev Hospitality va más allá de lo culinario. La empresa se compromete activamente con la comunidad a través de iniciativas como programas de compostaje, que apoyan directamente a las granjas locales. Solo en 2023, Pura Vida donó más de 157 000 libras de compost. Por añadidura, la compañía participa activamente en limpiezas trimestrales de playas, contribuyendo a la protección de los ecosistemas marinos.

A través de su compromiso inquebrantable con la comida de calidad, Horev Hospitality sigue firme en su misión de redefinir el panorama del bienestar y dejar un impacto duradero. Y a medida que Horev Hospitality continúa creciendo e innovando, su impacto en la cultura culinaria y cultural del sur de Florida es innegable. Bajo el liderazgo de Omer y Jennifer Horev, tanto Pura Vida como Abbalé Telavivian Kitchen no solo sirven comida, sino que la acompañan con una visión más amplia de una comunidad más saludable, feliz y sostenible.

UN RECORRIDO POR JALISCO: EL GRAN TESORO MEXICANO

Lleno de cultura e historia, así es el estado que vive la pasión y el amor por su país

POR VALENTINA VILLAMIL

Jalisco, uno de los lugares que resguardan la esencia de México, se alza como un destino donde convergen la historia, la cultura, la belleza natural y la hospitalidad de su gente. Desde sus raíces profundamente arraigadas en la tradición hasta sus imponentes ciudades modernas, Jalisco ofrece todo tipo de experiencias para los viajeros de todo el mundo que se animen a explorar la diversidad que caracteriza a este país.

Ubicado en la región occidental de México, Jalisco exalta la identidad del país como ninguna otra región. Desde los mariachis que transitan por las calles llenándolas de música hasta el tequila que se destila en las tierras agaveras, cada rincón de este estado respira la pasión y el orgullo de su cultura. Su nombre, derivado de la palabra náhuatl "Xalisco", evoca la belleza de su paisaje, donde la superficie de arena se fusiona con la imponencia de sus montañas y costas.

Guadalajara, la capital de Jalisco, emerge como un epicentro de actividad económica, cultural y social en la región. Esta metrópoli, la segunda más grande de México, ofrece un encanto colonial que se fusiona con una arquitectura moderna, y cautiva a sus visitantes con su rica oferta gastronómica. Recorrer las calles de esta ciudad es sumergirse en la historia viva de México, donde cada edificio, plaza y monumento emana tradición y cultura.

La historia de Jalisco se refleja en sus abundantes sitios arqueológicos, como los Guachimontones en Teuchitlán, que revelan la grandeza de las antiguas civilizaciones que habitaron estas tierras. Además, la arquitectura colonial de ciudades como Tequila y Lagos de Moreno transporta a los visitantes a épocas pasadas, donde el esplendor de la Nueva España marcó la historia en cuanto al paisaje urbano.

La gastronomía jalisciense es otro aspecto destacado de la experiencia turística en el estado. Desde los sabores auténticos de la cocina tradicional hasta la innovación culinaria de los chefs contemporáneos, Jalisco ofrece un festín para los sentidos. Los platillos emblemáticos como la birria, el pozole y los exquisitos dulces típicos son solo una muestra del deleite gastronómico que aguarda a los visitantes en cada esquina.

Más allá de Guadalajara se encuentran los conocidos como "Pueblos mágicos de Jalisco", donde el rojo de los techos, las construcciones de piedra, los ladrillos con ornamentaciones de madera dan la bienvenida a los visitantes. Pero para que no te pierdas ninguno de estos destinos, con Enterprise Rent-A-Car puedes rentar un auto

MI MÉXICO.

HISTORIA, TRADICIÓN Y BELLEZA NATURAL
Desde los campos de agave azul en Tequila, hasta la majestuosidad del Lago de Chapala, cada rincón de Jalisco cuenta una historia. Su capital, Guadalajara, es el epicentro de la escena mariachi y una metrópolis llena de arte contemporáneo.

GOBIERNO DE MÉXICO, TURISMO SAN JUAN DE LOS LAGOS, DAVIS GERBER.

para que puedas planear tu propia ruta desde la comodidad y sin contratiempos.

Descubrir los encantos de Jalisco con total autonomía es una posibilidad gracias a la oferta de Enterprise Rent-A-Car. La extensa variedad de vehículos que ofrece Enterprise, que incluye desde automóviles compactos hasta camionetas, permite a los visitantes explorar cada rincón de esta región con facilidad. Ya sea que se necesite de espacio adicional para otros pasajeros o equipaje, la variedad de opciones disponibles garantiza toda una experiencia hecha a la medida de los viajeros.

Enterprise ofrece una experiencia de alquiler de alta calidad desde el momento de la reserva. Con diferentes servicios adicionales para hacer el viaje más sencillo y sin preocupaciones, desde la conveniencia de pagar por anticipado la gasolina hasta la seguridad con los diferentes paquetes de protecciones que ofrece, la empresa figura como una de las opciones favoritas de aquellos que quieren descubrir Jalisco kilómetro a kilómetro.

Con Enterprise podrás visitar nueve de los 132 pueblos mágicos de México que se encuentran en la región de Jalisco y que se destacan por sus paisajes pintorescos y riqueza cultural. Estos encantadores espacios se han ganado un lugar en la agenda de viajeros que buscan sumergirse en lo tradicional y lo hedónico.

Entre ellos encontraremos a Ajijic, el nuevo pueblo mágico desde diciembre de 2020, que irradia encanto y tradición en la Ribera de Chapala. Su nombre, derivado del náhuatl "Axixic" que significa "lugar donde brota el agua", exalta su belleza natural, ubicado a las orillas del imponente Lago de Chapala. A solo 40 minutos del Área Metropolitana de Guadalajara, Ajijic combina la autenticidad de su arquitectura colonial con servicios turísticos de calidad, contando con 78 empresas de alojamiento para recibir a los visitantes que desean explorar sus encantos.

Las calles empedradas de Ajijic están impregnadas de color y vida, adornadas con murales y acompañadas de restaurantes, galerías, tiendas y cafés. Este pintoresco pueblo es conocido por sus festividades religiosas, el carnaval de los Sayacas y una variedad de actividades artísticas y culturales que atraen a turistas y residentes por igual.

Ajijic se ha convertido en un refugio para la comunidad artística, ofreciendo un espacio para la inspiración y la conexión con la naturaleza en un entorno de microclima agradable durante la mayor parte del año. Los paseos a caballo por sus arboladas calles, las caminatas por el malecón con vistas a espectaculares puestas de sol y los relajantes recorridos en lancha por el lago son solo algunas de las experiencias que hacen de Ajijic un destino imperdible en Jalisco.

Por su parte, Tequila se erige como un tesoro en la Región Valles de Jalisco. No es solo el hogar del destilado que lleva su nombre, sino que también es un destino turístico que atrae a exploradores de todo el mundo. Desde que fue reconocido como pueblo mágico en 2003, Tequila ha fascinado a los viajeros con su encanto colonial y su importancia histórica como cuna del famoso licor mexicano. Como parte del paisaje agavero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, Tequila ofrece una experiencia única donde la tradición y la cultura se entrelazan con la pasión por el tequila.

La plaza principal de Tequila, adornada con árboles de laurel y rodeada de portales tradicionales, es el punto de partida para explorar los numerosos atractivos turísticos de la ciudad. Desde la Parroquia de Santiago Apóstol hasta los museos dedicados al tequila y su historia, como el Museo Tradicional del Tequila y el Museo de la Familia Sauza, Tequila ofrece un viaje en el tiempo que revela los secretos de esta icónica bebida.

Además, las visitas guiadas a las destilerías locales, los paseos por los campos de agave y las emocionantes experiencias en la Ruta del Tequila garantizan una aventura inolvidable para toda la familia, convirtiendo a Tequila en un destino imperdible en el corazón de Jalisco.

Pero no es posible pasar por este estado y no probar un auténtico shot de tequila en la tierra donde nació. Y para ello, LALO Tequila te ofrece el trago más puro de la región para que no te quedes sin vivir esta experiencia. Desde los Altos de Jalisco, donde se cultiva el agave más fino hasta la destilería donde se elabora con cuidado, LALO rinde homenaje al legado tequilero de esta tierra.

El legado de LALO, inspirado en la visión y el espíritu emprendedor de Lalo González y David

JALISCO

Carballido, resalta la innovación y la dedicación que caracterizan a la industria tequilera de Jalisco. Al utilizar únicamente ingredientes de la más alta calidad, como el agave completamente maduro, la levadura de champán y el agua de pozo profundo, LALO garantiza un sabor excepcional que captura la esencia misma de la región.

A tan solo unos kilómetros de Tequila, te encontrarás con los Altos de Jalisco. Conformada por veinte municipios divididos en los Altos Norte y los Altos Sur, esta región sorprende por su riqueza arquitectónica, gastronómica y espiritual. Desde Lagos de Moreno, reconocido por su Centro Histórico y puente sobre el río Lagos como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, hasta Jalostotitlán, donde la fe y la historia se entrelazan en monumentos que narran el pasado de la Guerra Cristera, cada pueblo de Los Altos tiene una esencia única que no te puedes perder.

Desde la majestuosidad del Templo de San José Obrero en Arandas hasta la riqueza de la cultura religiosa en Jalostotitlán, donde el Templo del Sagrado Corazón sirve como un testimonio histórico de la región, Los Altos tienen mil historias por contar. Tepatitlán de Morelos, conocida como "la capital de Los Altos", impresiona con el Santuario del Señor de la Misericordia y el Museo del Cactus. San Juan de los Lagos destaca como un destino clave del turismo religioso, con la imponente Catedral Basílica Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos y el encantador Centro Histórico que enriquece la experiencia.

Yendo hacia la costa del Pacífico, encontraremos otros destinos de la región que son un *must* en tu recorrido. Este es un destino que deslumbra con su encanto natural y su vida cultural. Enclavado en la pintoresca Bahía de Banderas, este lugar cautiva a los visitantes con su combinación única de belleza costera y hospitalidad mexicana. Conocida por sus playas de arena dorada y aguas cristalinas, Puerto Vallarta ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, como natación, buceo y avistamiento de ballenas en la bahía. Además, su proximidad a la majestuosa Sierra Madre Occidental brinda la oportunidad de explorar las impresionantes montañas a través de actividades como el senderismo y el ciclismo.

Esta ribera esconde otros tesoros como Careyes, ubicado en la Costalegre de Jalisco. Es un destino que encapsula la esencia de la "costa feliz", con sus maravillas naturales, combinadas con la cálida hospitalidad de su gente y los alojamientos de lujo. Sus instalaciones que son meras obras de arte arquitectónicas lo convierten en un lugar excepcionalmente encantador. Este exclusivo complejo playero privado se destaca por su estilo único que se inspira en la estética mediterránea, sin perder de vista la calidez y autenticidad mexicana.

La comunidad de Careyes es tan vibrante y fascinante como el lugar mismo. Sus residentes, así como los visitantes, son personajes eclécticos y elegantes que contribuyen a la atmósfera única del lugar. Con su combinación de belleza natural, arquitectura distintiva y estilo de vida único, Careyes se ha convertido en uno de los destinos más codiciados del mundo entre los conocedores que buscan una experiencia de lujo en la costa del Pacífico mexicano.

En sus alrededores también encontraremos Cuixmala, un recinto que da continuidad al lado lujoso de Jalisco, exaltando la cultura y la naturaleza que le rodea. La abundancia de vida silvestre y las playas vírgenes ofrecen una experiencia sin igual, con una variedad de actividades, desde explorar la exuberante vida silvestre, hasta relajarse en las playas prístinas.

Los huéspedes pueden optar por un tranquilo paseo en lancha por la laguna para avistar aves y cocodrilos, participar en el programa de protección y liberación de tortugas marinas, o disfrutar de un emocionante paseo a caballo por los senderos de las montañas.

El restaurante principal, La Loma, ubicado en Casa Cuixmala, deleita a los comensales con un menú que abarca desde desayunos hasta cenas, ofreciendo una experiencia gastronómica sin igual. Inspirado en la tradicional cocina mexicana con un enfoque moderno, el menú resalta el uso de productos locales y orgánicos cultivados en la granja biodinámica de la finca.

Si vamos hacia el norte de la costa, encontraremos el imponente resort Four Seasons Tamarindo, un espacio que explora la naturaleza desde la comodidad y el lujo. Ubicado en la reserva natural Tamarindo, este espacio abre las puertas a los viajeros que estén listos para descubrir la belleza intacta de esta península privada. Con todo tipo de actividades enfocadas en la preservación y conservación de la naturaleza, este complejo exalta la biodiversidad de esta región con la más fina de las experiencias.

Indudablemente, Jalisco es mucho más que un destino turístico. Es un viaje en el tiempo que revela la riqueza y la diversidad de la cultura mexicana. Ya sea explorando sus ciudades históricas, recorriendo las carreteras con Enterprise, relajándose en las playas de ensueño de Careyes o el Four Seasons Tamarindo, los viajeros descubrirán en Jalisco un universo de experiencias inolvidables que los dejarán con ganas de volver.

UN SANTUARIO DE BIODIVERSIDAD
Sus costas, como Puerto Vallarta y Costa Alegre, ofrecen playas vírgenes y aguas cristalinas perfectas para el buceo y el surf. Lleno de todo tipo de ecosistemas, Jalisco resguarda miles de especies de fauna y flora haciendo de este estado un paraíso para los amantes de la naturaleza.

TURISMO DE TEQUILA, CAREYES, VISIT MÉXICO.

Ryoshi: una experiencia japonesa en el corazón de México

En la Ciudad de México, un lugar mágico y lleno de sabores se alza. Ven y conoce la cocina japonesa como nunca lo habías hecho en Ryoshi

Por MARTÍN TORO

Este restaurante-bar es mucho más que un simple establecimiento de comida, es una experiencia culinaria única que fusiona la rica tradición de la alta cocina japonesa con influencias internacionales y un toque de creatividad.

En Ryoshi, la creatividad fluye como un río. Aquí, los chefs exploran nuevos caminos, creando platillos que desafían las expectativas y deleitan los paladares más exigentes. Desde las entradas hasta los exclusivos platos principales, cada bocado es una obra maestra de sabor y textura.

El nigiri, esa delicada combinación de arroz y pescado fresco, alcanza su máxima expresión en Ryoshi. Cada pieza es cuidadosamente elaborada, con ingredientes de primera calidad y una presentación impecable, así como los platos ligeros para comenzar, pasando por toda la variedad de makis, sashimis, nigiris, temakis, gyozas y arroces. Es como si el sabor de Japón se fundiera con la pasión de los chefs mexicanos.

En 2021, Ryoshi recibió el prestigioso Six Star Diamond Award, un hito sin precedentes en México. Este galardón reconoce la excelencia en la gastronomía y los reconoce como el primer grupo de restaurantes y concepto culinario internacional en el país, según la AAHS.

INCREÍBLE COCINA JAPONESA A LO LARGO DE MÉXICO
Ryoshi tiene locaciones en Ciudad de México, Cancún y Monterrey.

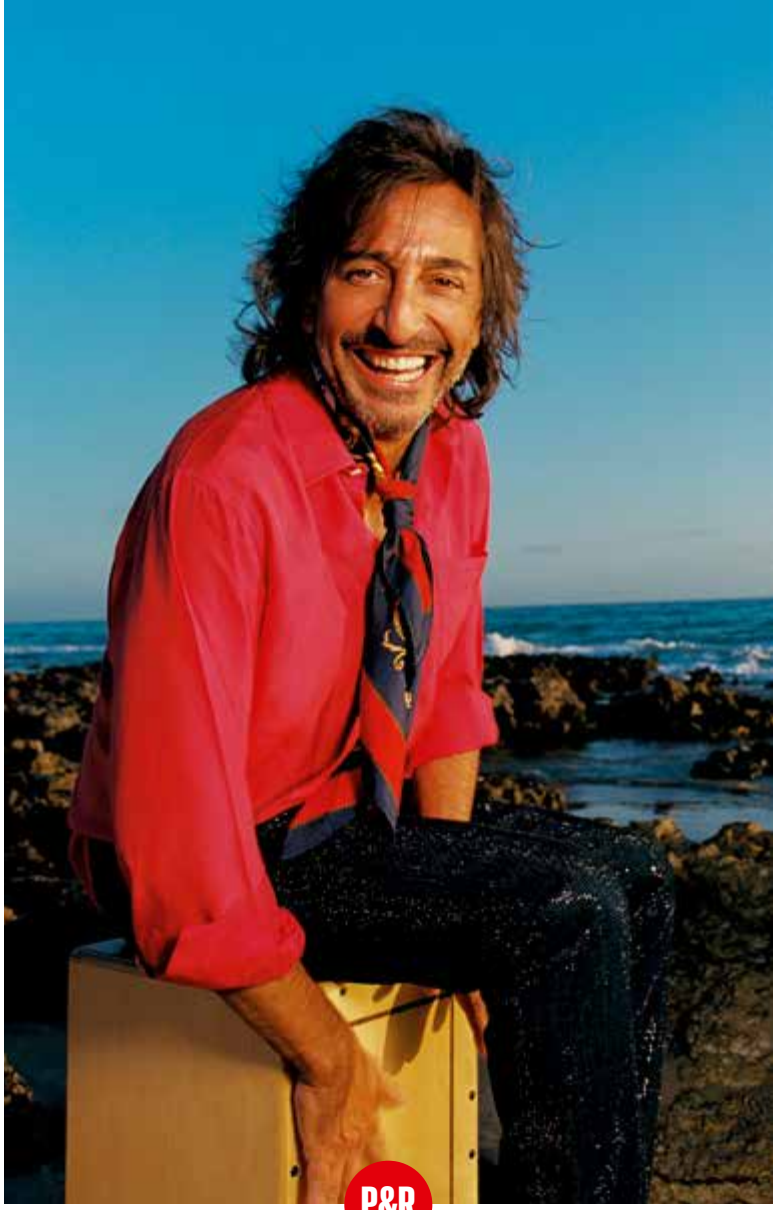
Ryoshi no es solo un lugar para comer; es un espacio de convivencia. Aquí, los clientes pueden disfrutar de momentos inolvidables junto a sus seres queridos. El ambiente acogedor, el servicio personalizado y la cocina de vanguardia se combinan para crear una experiencia que trasciende lo ordinario.

Cada detalle en Ryoshi tiene la más alta importancia, desde la selección de los ingredientes hasta la presentación de los platos, todo está cuidadosamente pensado para ofrecer la máxima calidad. Aquí, la comida es más que una necesidad; es un arte que se sirve en cada mesa.

Ryoshi es nada más una de las experiencias culinarias que brinda Grupo Costeño, el equipo que se encuentra detrás de varios restaurantes japoneses de alta cocina como Ryoshi, Hotaru e Ichikani. Con estas tres reconocidas marcas, el Grupo Costeño tiene presencia en la ciudad de Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Cancún y Madrid, y se encuentra trabajando activamente para expandirlas aún más.

En Ryoshi, la alta cocina japonesa se encuentra con la pasión y la innovación. Es un viaje culinario que te transportará a otro mundo, donde los sabores se entrelazan y los momentos se vuelven eternos. Bienvenidos a Ryoshi, donde cada bocado es una experiencia extendida.

CORTESÍA RYOSHI, 4.

P&R

Antonio Carmona

El emblemático artista español habla de la cultura gitana, de la pérdida de identidad en las colaboraciones, y de su aprecio por Rosalía y Peter Gabriel

Por RICARDO DURÁN

En el marco de la promoción para el primer sencillo ('El punto sobre la I') que lanza en solitario después de siete años en los que se ha enfocado en trabajar junto a otros artistas, Antonio Carmona nos atiende. Él es ya toda una institución para la música iberoamericana, porque hace varias décadas, junto a Ketama, volvió a poner el flamenco en boca de todo el mundo. Esa es una misión a la que ha consagrado buena parte de su vida, y va más allá de la música, tiene que ver con la tradición, la historia, y el corazón del pueblo gitano alrededor del mundo.

¿Por qué pasó tanto tiempo sin lanzar una canción como solista?

Bueno, yo soy como un comodín aquí en España. Los artistas me llaman, y suelo hacer cosas con Tangana, con Fito Páez, con David Lebón, con una chica que se llama Nia Correia... Siempre tengo algo novedoso, pero no mío. Es verdad que han pasado siete años desde el último disco mío.

A lo mejor tampoco lo necesito porque estoy continuamente trabajando, voy de gira con mis canciones, cantando mis éxitos. Este año he decidido ya empezar a hacer alguna cosa nueva, pero la verdad es que ese paro musical no lo entiendo ni yo. Tampoco lo he necesitado como ahora, que necesitas sacar cada tres meses un *single*, a mí no me hacía falta. Gracias a Dios.

El hecho de presentar este sencillo 'El punto sobre la I' con subtítulos en romaní, ¿qué tanto tiene de declaración de principios?

Hombre, tiene muchísimo porque date cuenta que yo vengo de una cultura donde mis antepasados todos son gitanos, y casi todos son músicos. Creo que la historia de los gitanos todavía está un poco por conocerse. Yo creo que se sabe de todas las etnias, se sabe muchísimo de los judíos, de los negros, de África. Creo que a la raza gitana le falta que la gente pueda conocer un poco más nuestra cultura, y me parecía que era un buen capotazo para darle a la gente y a todos los gitanos del mundo.

¿Qué se podría hacer para que esta cultura gitana sea más entendida y más conocida por la gente? Porque creo que la mayoría se queda, o nos quedamos, en el flamenco, en el gitano de España, y en las cosas más genéricas.

Bueno, tú sabes, a los españoles nos dicen todavía que somos un país de flamenco y de toros; es el estereotipo que tenemos desde siempre. Yo creo que el mundo gitano tampoco quiere cambiar mucho, lo que tiene que cambiar un poco son las miradas de los demás hacia el pueblo gitano. Y creo que hacer cosas en romaní, el ver un poco cómo somos los gitanos, que somos seres humanos, igual que todo el mundo.

Sin embargo, tenemos una serie de cosas, una lengua, el hecho de respetar muchísimo a todos los viejos; los mayores son para nosotros naturaleza, sabiduría, es una cosa muy especial. Es como tener el recuerdo vivo de nuestros antepasados, para nosotros ese es un tesoro.

No me refería a que los gitanos quieran o deban cambiar, hablaba de explicarle y mostrarle esta cultura al mundo. Por ejemplo, cuando se habla del holocausto judío siempre alguien tiene que levantar la mano y decir que también pasó esto con el pueblo gitano.

Claro, esos fueron casi un millón de gitanos que desaparecieron en Europa. Gracias a esta lengua te puedes poner en contacto, yo estuve con unos gitanos en Alemania, empecé a hablar, y uno me dijo, "Antonio, no hablas muy bien el romaní". Mi abuelo lo hablaba muy bien, mi padre ya menos, y yo sé palabras, tampoco soy un entendido. Él me dice, "Que la aprendan tus hijos y tus nietos, no se puede perder. Tiene que ser una lengua que pase a generaciones", pero no sé si te he contestado lo que querías saber...

Seguramente esa herencia del idioma puede ayudar a visibilizar...

Lo más importante es que ahí tienes la música, ahí tienes el flamenco. Tú te pones una bulería, es muy jubilosa, es mucha alegría, ves a 20 gitanos que empiezan a cantar, a bailar, y se pegan como tres días comiendo, cantando y bailando, como si estuvieran en otro planeta. De ahí pasamos a un toque, que es como una seguiriya, y es donde se siente el dolor del flamenco, de la gente desaparecida, de dolores de la vida, de nudos que tienes en el corazón. Creo que a través de la

CORTESÍA PRENSA

música es como mejor se conoce al gitano.

Hablemos de las colaboraciones musicales que ahora son tan habituales y tan importantes para la industria. Esto es teoría mía: me preocupa que cuando se hacen demasiadas colaboraciones, la identidad de los artistas se diluye un poco.

Puede ser...

Pedro ya no es Pedro, es el que cantó con María, y María es la que cantó con Antonio. No sé qué piensa usted al respecto...

Pues que llevas razón. He sido un buen comodín musical porque puedo cantar con David Lebón, con Fito, o cualquiera de ellos, sin dejar de ser lo que yo soy. Dentro del abanico del flamenco, a lo mejor me puedes poner en el pop. Nosotros [Ketama] fuimos los primeros en tocar con un africano en el disco de *Songhai*, con Toumani Diabaté. En aquella época nadie se imaginaba que se pudieran hacer ese tipo de fusiones dentro del flamenco.

Es verdad que el artista pierde un poco su identidad al cantar con otra gente, pero es que nosotros teníamos una misión: que la gente conociera el flamenco a través de nuestra cultura y la alegría. Tú conoces los Gipsy Kings, que han fusionado la música francesa con la rumba catalana, y han hecho unos éxitos impresionantes; es una rama de la música, de la fusión y del flamenco.

A lo mejor tienes razón, y al hacer tantas cosas con otros artistas se diluye un poco, pero yo siento que en mi cultura todavía se pueden hacer muchas cosas con música de los Balcanes, con música francesa, y estamos todavía al principio de todo eso. A mí me ha tocado esa

> "Soy un hilo conductor para que luego conozcan mi cultura y lo más ortodoxo del flamenco, aunque yo no lo soy".

CORTESÍA PRENSA: 2.

punta de lanza con la cual pongo al servicio mi música y mi visión.

El flamenco para nosotros es muy difícil de exportar, hay una serie de cantes que son alucinantes, pero sí te quedas un poco sin saber dónde está el ritmo, por qué se cambian tantos tonos. Es muy difícil, y lo que yo he hecho es quitarle las arrugas al flamenco, plancharlas un poco para que sea más entendible.

Ahora pensaba en que, si por un lado diluye la identidad del artista, también es cierto que mucha gente en América Latina a usted lo oyó por primera vez con Fito Páez en 'Tráfico por Katmandú'. Entonces, la colaboración también cumple esa función.

Sí, claro, es un artista que te sujeta con su popularidad y su carrera. Nosotros hicimos una gira con Prince, con Ketama. Luego tuvimos la oportunidad de tocar con Frank Sinatra en La Coruña y en Madrid. He hecho gira con Marc Anthony... después lo único que querían era un pedazo de fiesta flamenca, y dicen, "Antonio, llévanos a tu casa, tráenos a todo lo mejor de flamenco y vamos a pegarnos ahí siete horas escuchando y empapándonos".

Soy un hilo conductor para que luego conozcan mi cultura y lo más ortodoxo del flamenco, aunque yo no lo soy. Yo no soy ortodoxo, me encanta en su estado puro, pero me gusta pasearme por las armonías y los boleros. Ahora estoy haciendo un disco con chavales muy jóvenes. La inquietud es lo mío, pero a través de mi música conocen también el flamenco más puro, y eso me enorgullece.

En los últimos años, cuando veía el éxito de Rosalía y cómo la

ANTONIO CARMONA

industria y los medios reaccionaban tan sorprendidos, siempre pensaba que algo así lo conocimos antes con El Último de la Fila, por ejemplo, con Triana o Medina Azahara. Luego estuvo Ketama, e incluso hay cosas de Rubén Blades con música celta y flamenco. ¿Qué perspectiva tiene usted de todas estas fusiones actuales que vienen encontrándose con el flamenco, renovándolo para la gente más joven?

Me encanta Rosalía. Me encanta la puesta en escena que tiene, su voz, la manera en que está llevando su carrera. Necesitamos muchos artistas así, y lo que le hace grande a Rosalía es que se acuerde de nuestra cultura porque tú has nombrado a Manolo García, a gente poderosa dentro de España, que musicalmente son unos genios. Pero es que nosotros, anteriormente a eso teníamos a nuestros Miles Davis, a nuestra Billie Holiday, pero dentro del flamenco.

Entonces, Rosalía admira a La Niña de los Peines, que tenía esa velocidad, porque antiguamente se cantaba mucho con esa velocidad. Hay muchísimos artistas con una visión hacia el flamenco más puro y cómo se cantaba hace 80 o 90 años.

Me parece que Rosalía tiene esa visión, ha exportado la cultura del flamenco hacia otros lugares, y ha dado un pelotazo en todo el mundo. Así que estoy muy orgulloso de ella y de que vea así nuestra cultura. Me encanta que haya gente que la sepa hacer, y la hace con respeto. Ella antes de cantar así cantaba con un guitarrista en Barcelona, se hacía una taranta, se hacía una granadina, el flamenco más puro y ortodoxo. Es un guiño maravilloso que le hace a nuestra cultura.

Es interesante ver cómo en el mundo cada vez se van dando más mezclas de géneros musicales, esto seguramente alimentado por las migraciones. Y mientras eso pasa, en gran parte del mundo el racismo y la xenofobia toman mucha fuerza.

A nosotros no nos cuentes, que mira cómo está Europa; está en un momento que hay que mirarlo con lupa. Hay muchísima falta de gente política que mire eso de otra manera, porque eso puede volver a la guerra donde cayó tanta gente. Por aquí, por Europa, está la cosa muy dura.

Usted ahora está presentando este sencillo nuevo, lo oí decir que en septiembre tendría otro, y que para el próximo año vendría un álbum. ¿Por qué es para usted importante lanzar un álbum cuando la industria está funcionando casi que exclusivamente a partir de sencillos?

Yo me considero artista de discos. Hay artistas que admiro, y por supuesto ni me comparo, como Alejandro Sanz o Fito Páez, que son gente de discos, y yo soy de la antigua usanza. Ahora he hecho un bolero, 'El punto sobre la I', que habla de una letra que no es muy romántica, es picaresca. Es un bolero tocado a la antigua usanza, pero con una letra muy actual.

Usted dice que la letra de 'El punto sobre la I' no es ñoña, ¿a qué se refiere con 'ñoña' ahí?

Que no es cursi, no es blanda, es una letra muy bonita de un escritor de aquí, Benjamín Prado, que trabaja con muchos artistas. En cuanto vi la letra, olía a bolero totalmente. Yo creo que está bien empezar con un bolero, luego voy a hacer otro tema muy diferente.

El disco tiene muchas cosas, no tiene una línea musical; hemos ido sacando cosas con lo que está haciendo ahora la gente al trabajar con muchos productores. Lo del disco es que ya necesitaba un disco para que la gente empiece a ver cuál es la nueva visión que tengo, las ganas, y el momento que estoy viviendo musical y personalmente, y plasmarlo ahí para que la gente lo disfrute.

Usted ha dicho que el trabajo de Peter Gabriel es muy importante para su vida, ¿qué ha encontrado en él? ¿Qué le ha aportado?

Yo soy de esa época de Peter Gabriel, de Talking Heads, de David Byrne, de gente que quiero y admiro, me he criado con esa música. Yo tenía mucha suerte porque mi padre [el histórico guitarrista flamenco Juan Habichuela] era un tipo muy flamenco y muy ortodoxo, pero a la hora de escuchar música siempre me traía mucha música de Estados Unidos y de todos los sitios. Desde que era muy jovencito, siempre me ponía a Peter Gabriel, y he escuchado mucha música así. Luego, es un personaje que sigue cantando, que sigue emocionando en directo, que sigue haciendo unas cosas alucinantes, y tenemos artista para rato. Ojalá pueda estar un poquito cerca de llegar a esos años como este hombre y poder seguir cantando.

CORTESÍA PRENSA

12 FESTIVALES DE MÚSICA
EN UNA BOTELLA
PARTICIPA POR UN
BACARDÍ
FAN
PASS
UNA EMPRESA
BACARDÍ
CARTA BLANCA
EDICIÓN LIMITADA
ESTABLECIDO EN 1862
CONOCE MÁS
AQUÍ
BACARDÍ
BOTELLA EDICIÓN LIMITADA
EVITA EL EXCESO
No. Permiso: 243300201A1070
ALCOHOLINFORMATE.ORG.MX

EL CINE SEGÚN HITCHCOCK

Con motivo del aniversario n.° 125 de su nacimiento, recordamos la obra y el legado del histórico director de cine británico, el más importante de todos los tiempos

POR ANDRÉ DIDYME-DÔME

ILUSTRACIÓN POR ALIAS CE.

ALFRED HITCHCOCK

no solo es reconocido por muchos como el mejor director de cine de todos los tiempos por haber conciliado al cine como expresión artística con el cine comercial dirigido a las masas, sino por ser el maestro de un género que prácticamente inventó, y por desempeñarse como un brillante técnico al interior de la industria fílmica, que supo mezclar hábilmente el sexo y la violencia con el suspenso y el humor. “Si pudiera controlar las emociones del público mediante un aparato, para hacerlo llorar, reír o asustarse con tan solo oprimir una serie de botones, lo preferiría al cine”, dijo el director británico.

Alfred Hitchcock nació en Leytonstone, Essex, hijo de padres de ascendencia tanto inglesa como irlandesa. Al igual que Luis Buñuel, un director que él admiraba, fue criado como católico y asistió a un colegio manejado por sacerdotes Jesuitas.

Fue a finales de 1917 cuando el bicho del cine picó a Hitchcock de una manera irremediable. Su interés por el séptimo arte surgió mientras frecuentaba las salas de cine en sus ratos libres y leía sobre el tema en revistas y periódicos norteamericanos que su padre vendía en una tienda. Su estrategia para acceder directamente a ese mundo lo llevó a realizar los trabajos más humildes para los estudios cinematográficos, con el ánimo de ser conocido y familiarizarse con ese contexto y poder ascender gradualmente a partir del trabajo arduo, la disciplina y la diligencia. “No barrí el estudio simplemente porque no me lo pidieron”, confesó alguna vez.

Su oportunidad para ser director se presentó, primero en 1922, cuando casi logra dirigir una cinta de principio a fin, al ser contratado para asumir *Mrs. Peabody*, una cinta referida fatídicamente por el director como *Number 13*, ya que su producción no pudo completarse debido a la falta de presupuesto que causó el cierre inminente de los estudios Islington. Solo se alcanzarían a filmar algunas escenas, pero el metraje actualmente se encuentra perdido. Hitchcock decía que la pérdida no era importante.

Cuando Hitchcock necesitó a algunas personas “para llenar la pantalla” en *The Lodger*, se eligió a sí mismo como extra y así fue como se inauguraron los famosos “cameos de Hitchcock”, esas breves apariciones del director en la pantalla que se convirtieron en una especie de reto para sus seguidores (¿Dónde está Hitch?).

Al inicio de su carrera en el cine mudo, Hitchcock no le daba tanta importancia al sonido en sus películas, creyendo que la imagen era primordial. Sin embargo, con el tiempo, fue reconociendo la relevancia de los elementos sonoros y comenzó a contratar compositores para crear efectos de sonido, por ejemplo, los ruidos de las aves antes de atacar en *The Birds* (1963). Más adelante optó por introducir sonido diegético, utilizando exclusivamente ruidos naturales del entorno para hacer el escenario más auténtico. Hitchcock fue pionero en este método, que no se popularizaría sino hasta 20 años después.

Asimismo, Hitchcock haría explícito el vínculo entre sexo y violencia (Eros y Tánatos en términos psicoanalíticos) que caracterizaría a toda su filmografía. El director utilizaba el sexo como un elemento clave para el desarrollo de sus personajes y la narrativa, pese a las restricciones de la época que limitaban la representación explícita de contenido sexual. Para ello empleaba insinuaciones, simbolismos y diálogos sugestivos para explorar la sexualidad. Del mismo modo, también fue pionero en la representación de la violencia, utilizando técnicas cinematográficas para sugerir brutalidad sin mostrarla explícitamente, lo que aumentaba el impacto psicológico en el espectador.

Más adelante, Hitchcock tomó la sabia decisión de trabajar la veta del suspenso, donde se sentía realmente cómodo dirigiendo. A los 16 años descubrió la obra de Edgar Allan Poe y afirmó que probablemente fue la impresión que le causaron sus historias lo que le llevó a dedicarse a rodar películas de suspenso. “El suspenso es como una planta en una maceta; necesita ser regado regularmente con pequeñas dosis de sorpresa y misterio para mantenerlo vivo”, dijo sobre el género que él mismo inauguró.

Además, Hitchcock afirmaba que: “Habiendo creado el suspenso, la bomba nunca debe explotar y matar a nadie, de lo contrario, estarán extremadamente enojados". Según su teoría, el suspenso se desarrolla proporcionando al público información que se niega a los personajes en peligro. Pero para ser más efectivo y catártico, no debe suceder ningún daño a los inocentes, por otro lado, su estilo era elegante y ejemplar, así como rápido, ingenioso y magníficamente entretenido.

A menudo se le juzga a Hitchcock como un director que progresivamente fue perdiendo vigencia por su gradual desconexión con los públicos de las nuevas generaciones, pero lo cierto es que siempre fue un autor vanguardista que experimentó con cosas muy adelantadas a su tiempo. *The 39 Steps* (1935) es conocida por su famosa edición de sonido, que combina la imagen del grito de la casera con el sonido del silbato de un tren, proporcionando una transición perfecta de una escena a la siguiente, y al mismo tiempo, el avance de la línea argumental.

Asimismo, Tanto *Lifeboat* (1944), escrita por John Steinbeck, *Rope* (1948) y *Under Capricorn* (1949) fueron unos ejercicios técnicos y formales muy interesantes. En la primera, el objetivo era contar una historia cinematográfica dentro de los confines de un pequeño bote; en la segunda, la primera película en color para Hitchcock, este buscó que pareciera ser de una sola toma sin editar; y la tercera fue un drama romántico filmado en tan solo 10 tomas.

Shadow Of A Doubt (1943), la cinta favorita del director, es en apariencia la historia de una joven que descubre que su tío favorito es un asesino, pero en el fondo es una mirada sombría a los oscuros cimientos de la vida de la clase media estadounidense. En su cine, el mal se manifiesta no solo en actos de violencia física, sino también en forma de crueldad psicológica, institucionalizada y sistemática. “Estoy seguro de que a cualquiera le gusta un buen crimen, siempre que no sea la víctima”, dijo.

Siempre desafiando las convenciones, Hitchcok presentó en *Spellbound* (1945) un thriller que hace evidente la filiación del director con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y que incluye una secuencia onírica a cargo de Salvador Dalí. Aunque la cinta fue filmada completamente en blanco y negro, hay un disparo que momentáneamente vuelve la pantalla de color rojo sangre, el público no llegó a ver realmente el estallido animado a mano, pero subliminalmente sintió el impacto. En ese entonces estaba prohibido que los besos en la boca duraran más de tres segundos en la pantalla; Hitchcock, desafiando a los censores, incluyó una famosa escena de beso intermitente en la magistral *Notorious* (1946), que llegó a durar 2 minutos y que posee una alta dosis de erotismo.

El afamado director francés François Truffaut, admirador furibundo de Hitchcock, escribió uno de los mejores libros sobre cine a partir de una larga conversación de cincuenta horas con Hitchcock, preparada con base

en 500 preguntas. Al respecto, en su prólogo dice: "Si el trabajo de Hitchcock me parece tan completo, es porque veo en él búsquedas y hallazgos, el sentido de lo concreto y de lo abstracto, el drama casi siempre intenso y, a veces, el humor más fino: su obra es a la vez comercial y experimental, universal como *Ben-Hur* de William Wyler, y confidencial como *Fireworks* de Kenneth Anger".

Hitchcock admiraba a Disney y quería filmar *The Blind Man* en Disneylandia; no obstante, se le negó la posibilidad de filmar allí. Hitchcock se olvidó del proyecto y de su amistad con Walt Disney. Pero al igual que el creador de Mickey Mouse, el director entendió rápidamente que la televisión y el cine no podían verse como medios y lenguajes separados, y eso lo llevó a la conformación de *Alfred Hitchcock Presents* (1955-1962), una serie antológica de suspenso que tuvo 10 temporadas y más de 300 episodios, de los cuales dirigió 17. La serie se adelantó por muchos años a lo que hoy llamamos 'Televisión de autor'.

En *Vertigo* (1958) –la mejor obra de toda su filmografía, una de las mejores películas (si no la mejor) de todos los tiempos y una de las más inquietantes que Hollywood haya producido–, el director retomó el tema de la identidad femenina, en lugar de definir el amor como libertad, lo define como posesión. Y en *North By Northwest* (1959), Hitchcock se acercó al cine de acción con todas las cosas por las que recordamos al director: tomas ingeniosas, relaciones sutiles entre el hombre y la mujer, música dramática, el refulgente tecnicolor, chistes privados, simbolismo ingenioso y, sobre todo, un suspenso magistralmente orquestado.

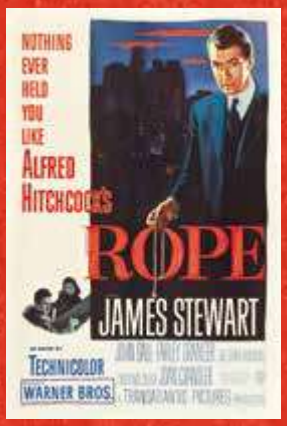
Durante toda su carrera, Hitchcock recibió cinco nominaciones a los premios de la Academia como Mejor director, pero nunca se llevó el Óscar a casa. No obstante, y al igual que Chaplin, la Academia decidió honrarlo con un premio especial por su trayectoria en 1968. El director daría el discurso de aceptación más corto en la historia de los Óscar diciendo "Gracias, muchas gracias".

Martin Scorsese ha hablado extensamente sobre la influencia de Hitchcock en su trabajo, admirando su maestría técnica y habilidad para explorar la psicología de sus personajes. Brian De Palma es quizás el director más directamente asociado con el estilo de Hitchcock; películas como *Dressed to Kill*, *Blow Out* y *Body Double* muestran claramente la influencia que ha recibido de Hitchcock en el uso del suspenso, la construcción de escenas de tensión y el empleo de la cámara subjetiva. De Palma a menudo aplicó técnicas muy similares a las de Hitchcock, como el uso de la música para intensificar el suspenso y la manipulación del punto de vista del espectador.

Por su parte, Steven Spielberg ha mencionado en varias ocasiones el impacto de Hitchcock en su trabajo, y cintas como *Jaws* y *Munich* muestran una clara inspiración desde la forma en que se construye el suspenso y se manipula la anticipación del espectador. Guillermo del Toro también ha citado a Hitchcock como una influencia clave en su enfoque del misterio y el uso del color y la luz para crear atmósferas específicas, admirando la habilidad de Hitchcock para mezclar lo macabro con lo bello y para explorar los miedos internos de sus personajes.

David Fincher, conocido por *Se7en*, *Fight Club* y *Zodiac*, comparte con Hitchcock una fascinación por la oscuridad psicológica y los aspectos más siniestros de la naturaleza humana. Su meticulosa atención al detalle y su habilidad para crear atmósferas tensas son características que reflejan la influencia de Hitchcock. Y Christopher Nolan, el autor de *Memento*, *Insomnia*, *Inception*, y *Oppenheimer*, entre otras, ha mencionado a Hitchcock como una de sus influencias principales, especialmente en términos de narrativa y estructura. Nolan aprecia la forma en que Hitchcock juega con la percepción del tiempo y la realidad, y ha adoptado algunas de estas técnicas en sus propias películas para mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Tras más de cinco décadas dedicadas al séptimo arte, en 1976 Hitchcock presentó *Family Plot*, una cinta descrita como un thriller negro y cómico, que terminó siendo la última en su filmografía. Al final de sus días el director británico se encontraba preparando *The Short Night*, su película n.° 54, pero enfermó y nunca llegaría a realizarla. Murió el 28 de abril de 1980, a los 80 años, a causa de una insuficiencia renal y otras complicaciones de salud, dejando a su paso una estela de producciones que han marcado el rumbo del cine en todo el mundo, con secuencias que han pasado a ser referentes para la cultura popular, y que el público recordará con fervor mientras se celebren los 125 años de su natalicio. *The End*.

Aunque *Vertigo* (1958) nunca dejó al director satisfecho, hoy en día es considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos.

El cine según Hitchcock de Truffaut es quizás el mejor libro sobre cine que se haya escrito.

UNIVERSAL; EVERETT.

25 Grandes discos del metal iberoamericano

Una mirada a algunos de los trabajos más relevantes en la historia del género en nuestros países

POR ROLLING STONE

ILUSTRACIÓN POR SANTIAGO SANABRIA URIBE

El metal

hecho en Iberoamérica representa un espectro tremendamente amplio, capaz de abarcar desde trabajos muy locales, hechos con poquísimos recursos técnicos, que han encontrado la forma de dejar huellas imborrables en el underground internacional, hasta obras y bandas con producciones de primer nivel y gran impacto global. Esto puede llevar a que el presente listado parezca desequilibrado e injusto, reflejando con mucha fidelidad la forma en que funcionan nuestras sociedades.❋La historia del rock duro y el metal iberoamericano comienza a finales de los 60 y principios de los 70 con gente como Tarkus, Pappo's Blues y The Storm, para ir abriendo espacios en los que luego estallarían agrupaciones como Obús, Medina Azahara, Riff, V8, Luzbel, Arkángel, Kraken, y otras tantas que en la primera mitad de los 80 sentaron las bases para la explosión que vendría. Los tiempos y los géneros se cruzaban, las coyunturas abrían y cerraban caminos, pero siempre hubo quien se desmarcara de lo que estaba "bien visto" para dar forma a canciones llenas de distorsión en contra de lo establecido. ❋ Desde leyendas mundiales como Sepultura o Brujería, hasta iconos como Barón Rojo y Angra, pasando por héroes regionales como Kraken o A.N.I.M.A.L., esta selección, en la que contribuyeron artistas y periodistas de varios países, no pretende decir la última palabra. El propósito es abrir espacio a conversaciones y reflexiones, mientras visibilizamos la labor de montones de artistas que han hecho frente a la adversidad y a los prejuicios con una convicción inquebrantable, inspirada por el rugir de las guitarras y el tronar de los tambores.

1. Sepultura

Roots

BRASIL | 1996

Este primer lugar fue un resultado casi unánime. No podía haber duda alguna, y Sepultura tenía que estar en la cima con el álbum más influyente de su carrera. "Considero que es un disco histórico, rompió con todas las reglas y estructuras del metal involucrando música de raíces latinas con una identidad única", dijo Andrés Giménez a Rolling Stone en Español sobre *Roots*.

Sepultura venía de una tradición vinculada al thrash y al death metal, pero en *Chaos A.D.* ya había dado muestras de una evolución muy importante hacia lo que empezaría a llamarse groove metal. "*Roots* no es solamente el título del disco, es una síntesis del rumbo sonoro que el grupo buscó para su sexto trabajo", señaló acertadamente el coleccionista y diseñador argentino Juan Pablo Costa.

El concepto de *Roots* tuvo origen cuando Max Cavalera vio la película *At Play In The Fields Of The Lord*, del director Héctor Babenco (*El beso de la mujer araña*, *Pixote*), que involucra a un pueblo indígena del Amazonas con los intereses de misioneros y mercenarios en la zona. Por otra parte, Max había conocido la música de Deftones a través de su hijastro, Dana Wells, y pronto se hizo evidente que, mientras Sepultura descubría el nu metal, el nu metal estaba también encontrando la música del cuarteto brasilero.

Con la confluencia de todos esos elementos, *Roots* explora y exalta las raíces de la banda originaria de Belo Horizonte. El folclor amazónico con sus percusiones y berimbaus, más la participación de Carlinhos Brown en 'Ratamahatta', contribuyen a definir el espíritu de este disco fundamental.

El nu metal y el thrash resultan enriquecidos aquí, potenciados por el fascinante misterio de la jungla y la producción de Ross Robinson (The Cure, Deftones, Korn, At The Drive-In, Slipknot, Limp Bizkit). Desde *Beneath the Remains* (1989) y *Arise* (1991), Sepultura llevaba unos cuantos años jugando en las grandes ligas. Con canciones enormes, como 'Roots, Bloody Roots', 'Attitude' y 'Ratamahatta', la banda de Max (guitarra y voz), Igor Cavalera (batería), Andreas Kisser (Guitarra) y Paulo Jr. (bajo), consiguió con *Roots* un lugar de privilegio aún mayor en el mundo del metal global.

"Cuando ves un campo lleno de gente que se vuelve loca con 'Roots, Bloody Roots', no puedes dejar de tocarla", dijo Max Cavalera a *Metal Hammer*. "Es como nuestro 'Ace Of Spades', ¡tendré que tocarla por siempre!". El álbum en vivo *Under A Pale Grey Sky*, que se grabó en Londres el 16 de diciembre de 1996, empieza con Max Cavalera diciendo, "¡Saludos desde el Tercer Mundo!", y da paso a una versión muy veloz y pesada de 'Roots, Bloody Roots'. Ese sería el último concierto de Max con Sepultura.

Las controversias, los rumores y las expectativas siguen en pie.

RICARDO DURÁN

2. Brujería

Matando güeros

MÉXICO/EE. UU. | 1993

El oscuro universo de los carteles de droga llegó a nuevos ámbitos de la cultura popular con la ayuda de esta banda. Aparentemente inspirada por el asesino y narcotraficante Adolfo Constanzo, que practicaba ritos de santería y brujería para "bendecir" sus crímenes, Brujería aprovechó las ventajas del escándalo con brutalidad y crudeza.

Menos elaborado que su sucesor, *Raza odiada, Matando güeros* derribó la puerta con disparos y machetazos, desplegando la contundencia necesaria para describir la barbarie de sujetos retorcidos e infames. Narcotráfico, depravaciones, satanismo, racismo, xenofobia y violencia explícita son las temáticas de este álbum, que sedujo a muchos por el hecho de moverse entre la denuncia, la teatralidad, el humor negro y la perversión. El diseño de *Matando güeros* contenía fotografías de crímenes reales suministradas por el pasquín amarillista *Alarma!*.

Brujería siempre ha tenido una formación flexible, y en este disco estaba integrada por gente como Dino Cazares ('Asesino') de Fear Factory, Shane Embury ('Hongo') de Napalm Death, Billy Gould ('Güero sin fe') de Faith No More, y Raymond Herrera ('Greñudo'), ex Fear Factory. En la voz estaba, como siempre, el misterioso Juan Brujo. "Nos reíamos del black metal", ha dicho Cazares. "Esto era mucho más pesado y real que cualquiera de esos tipos noruegos".

El libro *Heavy Metal, The Music and Its Culture*, de Deena Weinstein, incluye este trabajo entre sus 100 álbumes definitivos. **RD**

3. Criminal

Victimized

CHILE | 1994

La historia del metal chileno no puede ser contada sin el nombre de Anton Reisenegger. Luego de ser partícipe del auge de la música pesada en Chile a mediados de los 80 con Pentagram, entrada la nueva década, el cantante y guitarrista cofundó Criminal junto al también guitarrista Rodrigo Contreras. El bajista Juan Francisco Cueto y el baterista J.J. Vallejo se unieron poco después y, en un abrir y cerrar de ojos, la banda ya había conseguido distribuir su primer demo *Forked* y ser la telonera de Kreator en Santiago.

Mediante Inferno Records, el sello independiente de Reisenegger, Criminal publicó su álbum debut en 1994 y, rápidamente, el trabajo titulado *Victimized* llamó la atención de BMG, disquera que exportó el material hacia Argentina, México y Japón. La agrupación también logró que los videos musicales de los sencillos 'Self Destruction' y 'New Disorder' se transmitieran en *Headbangers Ball*, de MTV Latino.

Las 10 canciones que conforman el disco son interpretadas en inglés y abordan temáticas como el ser alguien marginado y antisocial, la destrucción de la humanidad y el odio entre seres humanos. "Gran disco de metal, bien oscuro, vieja escuela. Criminal siempre demostró ser una verdadera banda de metal", opina Andrés Giménez de A.N.I.M.A.L. sobre uno de los primeros grandes trabajos de thrash hechos en América Latina.

Aunque *Death Soul* es para muchos el mejor disco de Criminal, *Victimized* abrió el camino de una historia fundamental. En medio de subidas y bajadas, la banda de Reisenegger (quien también ha hecho parte de las legiones de Brujería) continúa luchando para defender la reputación que ha logrado construir por más de tres décadas, codeándose con algunas de las bandas más grandes del metal global. **MELISA PARADA BORDA**

4. Sepultura

Chaos A.D.

BRASIL | 1993

Sepultura venía de publicar un sólido *Arise* (1991) que la impulsó a definir su sonido y la embarcó en una monumental gira de más de 200 fechas alrededor del mundo. Tras pasar meses fuera de Brasil, la agrupación de los hermanos Max e Igor Cavalera pudo ver a su país natal desde una perspectiva distinta, lo que despertó en sus miembros una necesidad por comenzar a hablar de temas sociopolíticos más cercanos a su experiencia como brasileros.

Así nació *Chaos A.D.*, un álbum que musicalmente retomaba los sonidos autóctonos con los que había experimentado en su LP anterior. Esta vez, Igor había incorporado elementos inspirados en batucadas para canciones como 'Refuse/Resist', 'Kaiowas' y 'Nomad', mientras Max interpretaba letras en contra del racismo, del colonialismo y de la propaganda. El disco también contó con la contribución de Jello Biafra de Dead Kennedys en 'Biotech is Godzilla', tema en el que acusan a los gobiernos de enfermar a su gente con enfermedades creadas en laboratorios.

"Este álbum se publicó en un momento de ebullición y progreso en la escena del metal, realmente me sorprendió. Imprescindible", opina Jimmy de Sozied Alkoholika. Por su parte, el guitarrista Andreas Kisser, dijo a Rolling Stone: "Entendimos que Sepultura era de Brasil, un país único y muy musical; la percusión y los carnavales son muy pesados, solamente necesitaban una guitarra con distorsión, nada más". **MPB**

Andrés Giménez, voz y guitarra en A.N.I.M.A.L. y De La Tierra.

5. A.N.I.M.A.L.

El nuevo camino del hombre

ARGENTINA | 1996

Son tres los puños que se levantan en la portada de *El nuevo camino del hombre*, el álbum que consagró a A.N.I.M.A.L. como una de las bandas más emblemáticas del metal latinoamericano en los 90. Andrés Giménez, Marcelo 'Corvata' Corvalán y Martín Carrizo viajaron a Los Ángeles para su grabación y dejaron listas todas las bases del disco en un solo día.

Además de ser la primera vez en que los músicos grababan en el extranjero, según le explicó un Giménez de 30 años a FM Fénix, este trabajo era el que mejor describía al trío porque para ese momento el frontman consideraba que tanto sus compañeros como él habían perfeccionado sus estilos de interpretación.

El tercer álbum de estudio de A.N.I.M.A.L. presenta una poderosa mezcla de groove, thrash, hardcore y punk, e incluso hay un coqueteo con el nu metal en 'Chalito'. Pero lo que termina por hacer de este un trabajo cohesivo es que, a lo largo de sus 12 cortes, la banda continúa exponiendo sus posiciones políticas y su identidad latina a través de letras agresivas que son poéticas a la vez. **MPB**

6. Barón Rojo

Volúmen brutal

ESPAÑA | 1982

Para 1982, España llevaba unos pocos años viviendo en democracia, y el país atravesaba un ambiente sociopolítico muy agitado. En ese contexto se venía hablando del "cine de destape", explotaba la Movida Madrileña, y el heavy metal español se iba consolidando.

La NWOBHM de Iron Maiden, Saxon, Diamond Head o Def Leppard venía marcando la vanguardia del rock duro, inspirando a montones de jóvenes en todo el mundo. Entre ellos estaban Armando y Carlos de Castro (guitarras y voces), José Luis Campuzano (bajo y voz) y Hermes Calabria (batería); los cuatro conformaban la clásica formación de Barón Rojo que creó estas 10 canciones.

Lanzado a comienzos de 1982, y grabado en los estudios Kingsway de Londres, *Volumen brutal* es considerado por muchos como una obra

CORTESÍA PRENSA.

maestra y el disco más importante en la historia del género para España.

Carolina Cortés, esposa de Campuzano, contribuyó significativamente en la escritura de clásicos como 'Los rockeros van al infierno', 'Resistiré' y 'Concierto para ellos', que son solo algunos de los grandes himnos disponibles en este álbum imprescindible.

Volumen brutal logró un gran impacto en España y América Latina, vendiendo cientos de miles de copias. Tuvo una edición completamente cantada en inglés, que no logra la fuerza de la versión en castellano, pero ayudó a que la banda ocupara la portada de la clásica edición internacional de Kerrang!. La efervescencia llegó al clímax con la presentación de la banda en el festival de Reading en 1982, junto a Iron Maiden, Gary Moore, MSG, Budgie, Marillion, y muchos más. "Lo escuché cuando yo apenas tenía 12 años y aluciné", dice Jimmy, guitarrista de Soziedad Alkolika. "Es uno de los primeros vinilos que compré de adolescente, ese sonido denso no tenía nada que envidiar a otros grupos anglosajones". **RD**

7. Ángeles del Infierno

Pacto con el Diablo

ESPAÑA | 1984

Junto con Barón Rojo y Obús, Ángeles del Infierno dominó el panorama del metal iberoamericano durante los años 80. Esta preponderancia tuvo mucho que ver con el álbum debut de la banda liderada por el guitarrista Robert Álvarez y el cantante Juan Gallardo. *Pacto con el diablo* está marcado por grandes riffs de heavy metal clásico, que evocan por momentos a Judas Priest, Black Sabbath y al AC/DC más pesado, con temas emblemáticos como 'Maldito sea tu nombre', 'Sombras en la oscuridad' o 'Heavy Rock'.

Al tener un contrato con WEA, filial de Warner Music, la banda contó con apoyo importante en sus primeros álbumes de estudio y esto ayudó para que fuera muy conocida en América Latina.

Como ocurrió con muchas bandas de hard rock y metal en esa década, las canciones más acogidas por el público masivo fueron sus baladas, en particular 'Al otro lado del silencio', 'Pensando en ti' y 'Si tú no estás aquí', que no hacen parte de este disco.

En enero de 2024, 40 años después de su grabación, *Pacto con el diablo* sorprendió en España al figurar entre los vinilos más vendidos. **RD**

8. Angra

Angels Cry

BRASIL | 1993

Angra decidió que la introducción de su carta de presentación fuese 'Unfinished Allegro', una pieza instrumental de un poco más de un minuto que va construyendo tensión para estallar en 'Carry On'. Hasta el día de hoy, esta canción continúa siendo una de las más representativas de la agrupación brasilera.

Grabado en los estudios de Kai Hansen (fundador de Helloween y Gamma Ray) en Alemania, *Angels Cry* es todo un deleite de power metal gracias a sus melodías orquestales, los riffs impresionantes y enérgicos de Kiko Loureiro y Rafael Bittencourt, y la poderosa voz de André Matos, que en paz descanse. Además de 'Carry On', el disco contiene otras joyas como las teatrales 'Evil Warning' y 'Lasting Child', y el cover de 'Wuthering Heights' de Kate Bush. **MPB**

9. Kraken

Kraken

COLOMBIA | 1987

Codiscos, una tradicional disquera colombiana radicada en Medellín, desconfió del pequeño éxito obtenido con el primer sencillo de Kraken, que contenía 'Muere libre' y 'Todo hombre es una historia'. A pesar de que la banda recogió 500 firmas de fans que se comprometían a comprarlo, la disquera creyó que se trataba de un golpe de suerte. Por eso fue necesario un segundo sencillo que incluyó 'Escudo y espada' y 'Soy real', todos temas emblemáticos para Kraken.

La acogida superó las expectativas y se presentó la oportunidad de grabar este primer LP. El sonido está lejos de ser óptimo porque la banda tuvo que trabajar con gente experimentada en géneros completamente alejados del rock, sin embargo, el resultado está lleno de clásicos del metal colombiano que se fueron filtrando hasta llegar a audiencias metaleras de los países vecinos.

Gracias a su personalidad y a su particular estilo vocal, Elkin Ramírez se convirtió en un icono del metal suramericano, y su muerte en 2017 perpetuó la leyenda de un hombre que siempre supo vivir bajo sus propias reglas. **RD**

10. Mago de Oz

Finisterra

ESPAÑA | 2000

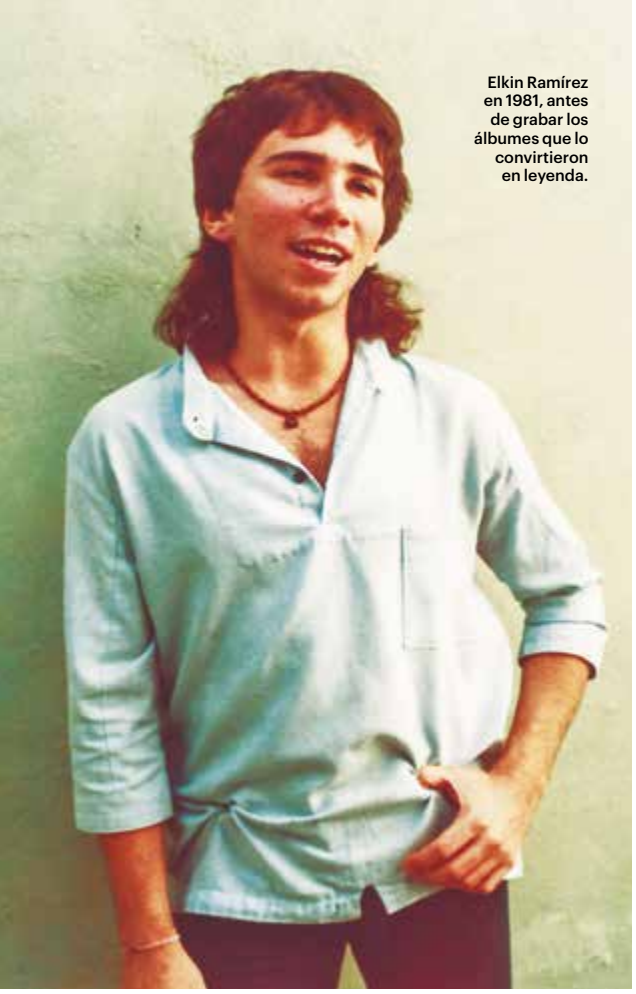
Muchas cosas se dicen de Mägo de Oz y por todos lados hay opiniones divididas, pero lo cierto es que muchos jóvenes del nuevo milenio comenzaron a acercarse al rock y al metal gracias a la banda española. Para el sucesor de *La leyenda de La Mancha* (1998) -como contaba Mariano Muniesa para Mariskal Rock-, Txus di Fellatio quería que el grupo tomara una dirección más folk que en sus trabajos previos, así que llamó al flautista Fernando Ponce de León y al teclista Sergio 'Kiskilla' Cisneros para hacerlos miembros permanentes.

A pesar de las tensiones con su vocalista José Andrëa, el grupo logró crear una nueva ópera rock con referencias literarias que le

Ángeles del Infierno.

CORTESÍA DE LA BANDA.

Elkin Ramírez en 1981, antes de grabar los álbumes que lo convirtieron en leyenda.

traería fama internacional y unas cuantas certificaciones de oro y platino. Algunas de las canciones más insignes de Mägo de Oz como 'La danza del fuego', 'Fiesta pagana' y 'Hasta que el cuerpo aguante' son extraídas de *Finisterra*, el trabajo más exitoso de una banda que tiene tantos fanáticos como detractores. De cualquier modo, con más de 1000 millones de reproducciones, siendo una banda de folk metal, ellos no deben estar muy preocupados por las opiniones de cualquiera.

En 2015 se publicó una reedición por los 15 años de este lanzamiento, la cual contó con contribuciones de diferentes músicos en la voz, la batería, las cuerdas y los teclados. Leo Jiménez, Pilar Jurado, Niko del Hierro, Manuel Reyes y Alberto Cereijo fueron algunos de ellos. **MPB**

11. Brujería

Raza odiada

MÉXICO/EE. UU. | 1995

Durante los años 90, el estado de California fue gobernado por Pete Wilson, un personaje xenófobo y racista, famoso por perseguir a la comunidad latina, que con la Proposición 187 perdía el derecho a servicios de salud y educación.

Raza odiada comienza con el tema que le da título y la escenificación de un atentado contra Wilson. Brujería, con su brutal sonido grind, presenta acá el que muchos ven como su mejor álbum, apoyando al EZLN por un lado, y abordando cualquier cantidad de temáticas controvertidas por otro, con el impulso aplastante de riffs y ritmos atronadores.

"*El señor Pablo Escobar fue hombre con visión / La visión de ayudar su gente propia/ Hombre de familia, y el padrino de los pobres*", dice Juan Brujo en 'El patrón'. Esto se lo pensaría mejor si fuera consciente de la cantidad de gente pobre que Escobar mandó a matar para que el gobierno colombiano no lo extraditara. Este discurso lleno de demagogia, carente de empatía y perspectiva no le resta importancia a este álbum, pero sí empaña su legado, mientras montones de turistas ignorantes llegan a Colombia para comprar souvenirs de un asesino. Más allá de cualquier teatralidad, hay cosas que envejecen muy mal. **RD**

12. Masacre

REQVIEM

COLOMBIA | 1991

En 1991, Masacre eran Álex Okendo en la voz, Juan Carlos Gómez en la guitarra, Dilson Díaz (La Pestilencia) en el bajo, y el mítico Mauricio 'Bull Metal' Montoya en la batería. Juntos grabaron un disco esencial en la historia del metal de la región, licenciado, reeditado y pirateado en varios continentes. Este es un álbum lleno de crudeza y brutalidad, que pareció adelantarse a los grandes medios anunciando la violencia de los paramilitares colombianos.

Como era apenas lógico para esa época, los recursos económicos y tecnológicos no ofrecían un sonido de calidad, sin embargo, este álbum ha pasado a la historia, ayudando a que Masacre se gane un lugar en el underground del metal mundial, permitiendo que hoy haga conciertos en países como Alemania, Polonia, Dinamarca, Noruega, España, Brasil, México y Estados Unidos.

Para Andrés Giménez, *REQVIEM* es "un gran disco de una de las bandas más extremas de Latinoamérica, la velocidad, lo extremo, y la voz, son el sello de esta producción". 30 años después fue regrabado, y ahora es un placer (intenso, lúgubre y oscuro) escucharlo con un sonido que perfectamente podría competir con el de cualquier banda internacional. Miles de fanáticos esperaban la oportunidad de oír como Dios manda piezas clásicas como 'Cortejo fúnebre' o 'Brutales masacres'. **RD**

13. Rata Blanca

Magos, espadas y rosas

ARGENTINA | 1990

Iniciar *Magos, espadas y rosas* con 'La leyenda del Hada y el Mago', seguida de 'Mujer amante', fue una de las decisiones más inteligentes que tomó Rata Blanca para su segundo álbum de estudio. El contraste entre el heavy metal clásico de la primera y la naturaleza de la power ballad/medio tiempo fue la fórmula perfecta para enganchar a cualquiera que se topara con este disco de temática épica y fantasiosa.

El trabajo bebía de varias vertientes del metal y sus canciones cargadas de misticismo eran impulsadas por solos alucinantes y la interpretación intensa –con su vibrato característico– de Adrián Barilari. Lo malo del disco es que en su versión original tan solo cuenta con siete cortes, y aunque en su edición de disco compacto

Álex Okendo, vocalista y fundador de Masacre.

CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN KRAKEN Y FELIPE MUÑOZ. ARCHIVO FAMILIAR; DIEGO A MOLINA / COLONIA RECORDS.

Sepultura en los tiempos de *Roots*. De izquierda a derecha: Igor Cavalera (batería), Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (bajo) y Max Cavalera (voz y guitarra).

'Preludio obsesivo' y 'Otoño medieval' fueron añadidos como bonus tracks, estos ya habían sido publicados en su álbum autotitulado de 1988. Aun así, *Magos, espadas y rosas* elevó a la banda de Walter Giardino a un nuevo nivel de popularidad, y estableció a Rata Blanca como un referente del heavy metal latino. **MPB**

14. A.N.I.M.A.L.

Fin de un mundo enfermo

ARGENTINA | 1994

Fin de un mundo enfermo fue el primer disco de la banda que contó con la incorporación del inolvidable baterista Martín Carrizo (Gustavo Cerati, Indio Solari), quien a pesar de su corta estancia contribuyó a moldear el sonido del trío. El álbum inicia con el clásico 'Solo por ser indios', que aborda una temática recurrente no solo en las canciones sino en la filosofía propia del trío. En general, no hay momentos de calma en todo el LP, pero esta agresividad y crudeza era lo que hacía falta en la música pesada de mediados de los 90.

"Una obra que golpeó y despertó un movimiento nuevo en Latinoamérica. Metal, groove, punk, hardcore, hecho desde las entrañas del sentimiento de una banda de barrio que quiso revolucionar y crear un nuevo movimiento", así describe el mismo Andrés Giménez al segundo trabajo de larga duración de su banda. **MPB**

15. Sepultura

Arise

BRASIL | 1991

A principios de los 90, Sepultura emprendió la búsqueda de una identidad más propia; aunque había recibido muchos elogios por *Beneath the Remains* (1989), la banda consideró que ya era momento de desprenderse de las cosas que emparentaban mucho su sonido con el de Slayer. Así pues, los músicos viajaron a Tampa, Florida, para grabar el disco en los míticos estudios Morrisound que vieron consolidarse a Cannibal Corpse y Deicide.

Con Scott Burns una vez más en la producción, la agrupación construyó un álbum que equilibraba el thrash con el hardcore y algo de groove. Aquí también fue la primera vez en que el grupo acudió a sus raíces para dar con las percusiones tradicionales que se pueden apreciar al inicio de 'Altered State'.

Todavía hay discusiones sobre cuál fue el disco que definió el rumbo del cuarteto, si este o *Chaos A.D.*, pero lo que sí es seguro es que su trabajo de 1991 plantó la semilla del sello que caracterizaría a Sepultura en los años venideros. Además, allí presentó uno de sus más grandes himnos: 'Arise'. **MPB**

16. Arkángel

Represión latinoamericana

VENEZUELA | 1983

En los años 70 el mundo experimentó una gran crisis petrolera, y Venezuela –con su reconocida capacidad para producir montones de barriles– pudo aprovechar la coyuntura para convertirse en uno de los países más ricos de habla hispana. Esta bonanza se reflejó de alguna manera en su industria discográfica, que para los 80 vivía un momento de esplendor en muchos géneros musicales.

En 1983, Arkángel presentó su tercer álbum con canciones en las que los teclados tuvieron

MICK HUTSON/REDFERNS.

gran relevancia y donde las letras presentaban reflexiones sobre asuntos como el medio ambiente ('Destrucción natural'), el imperialismo ('Represión latinoamericana'), o la espiritualidad ('Juicio final').

El mercado negro y el voz a voz hicieron lo suyo para que *Represión latinoamericana* circulara en montones de casetes que cruzaron las fronteras y le dieron a la banda un reconocimiento importante en la región.

Este fue el último disco de estudio que Arkángel grabó con el cantante Paul Gillman, un controvertido icono del rock venezolano, amado y odiado por su relación con el gobierno de Nicolás Maduro. **RD**

17. Obús

El que más

ESPAÑA | 1984

Durante los años 80 Obús fue, junto a Barón Rojo, Ángeles del Infierno y Sangre Azul, una de las pocas bandas españolas de rock duro que publicó sus discos en las dos orillas del Atlántico. Su sonido potente, equilibrado entre el heavy metal y el hard rock, fue acogido gracias a temas pegajosos, registrados con producciones muy profesionales.

Las letras de este álbum también reflejan ese equilibrio con canciones que podían plantear una denuncia en 'Juego sucio', y otras abiertamente desparpajadas, como 'Vamos muy bien'. Con su producción de 1984, el cuarteto alcanzó un pico definitivo de ventas y popularidad que le llevó a ganarse un lugar entre las bandas legendarias de este estilo en nuestro idioma.

Muchas canciones de este álbum aparecerían luego en *En directo 21-2-87* junto a otros grandes clásicos de los primeros años. Este disco fue grabado en el Pabellón de Deportes del Real Madrid, cuando Obús se encontraba ya muy consolidada ante el público español, y empezaba a hacerse visible en algunos países de América Latina. **RD**

18. Sarcófago

INRI

BRASIL | 1987

'Satanic Lust' abre la puerta para esta descarga de metal extremo, un referente para el género en todo el mundo. Las huellas de Celtic Frost/Hellhammer, Slayer, Venom o Bathory, están presentes en este perturbador álbum, pero muchos encuentran también rastros del hardcore punk más radical.

INRI fue publicado por Cogumelo, el sello brasilero que impulsó a Sepultura y a otras bandas extremas del Brasil en sus comienzos. En aquel entonces el país cerraba el ciclo de una dictadura, y la explosión de estos géneros resultaba apenas lógica en tiempos de liberación y transformaciones.

La historia de Wagner Lamounier, vocalista de esta banda, es realmente sorprendente; fue el primer cantante de Sepultura, estuvo al frente de Sarcófago contribuyendo a la consolidación del black metal global, y hoy aparece como economista, investigador y catedrático universitario. **RD**

Otros memorables

Reencarnación
Reencarnación
COLOMBIA | 1988

Puya
Fundamental
PUERTO RICO | 1999

Ratos de Porão
Brasil
BRASIL | 1989

Soziedad Alkoholika
Tiempos oscuros
ESPAÑA | 2003

Def con Dos
Alzheimer
ESPAÑA | 1995

Saratoga
El clan de la lucha
ESPAÑA | 2004

Soulfly
Soulfly
BRASIL/EE. UU. | 1998

Día de los Muertos
Satánico-Dramático
MÉXICO/COLOMBIA/EE. UU. | 2012

Almafuerte
Almafuerte
ARGENTINA | 1998

Krisiun
The Great Execution
BRASIL | 2012

Pensando en el futuro

Cemican
In Ohtli Teoyohtica In Miquiztli
MÉXICO | 2019

Misticia
XVA
COLOMBIA | 2019

Bala
Maleza
ESPAÑA | 2021

Black Pantera
Ascensão
BRASIL | 2022

Barro
Constrimordor
ARGENTINA | 2023

19. Carajo

Carajo

ARGENTINA | 2002

Poco después de su salida de A.N.I.M.A.L., el bajista Marcelo 'Corvata' Corvalán y el baterista Andrés Vilanova formaron Carajo junto a Tery Langer en la guitarra. Paralelamente, Argentina pasaba por una crisis económica, social y política que desató enormes protestas en todo el país y la renuncia del presidente de turno. "Por el contexto en el que nacimos, en cada cosa que teníamos que hacer había que jugársela", dijo Corvalán al diario *La Nación*, que definió a Carajo como "la banda que nació en 'El corralito'".

Este sentimiento de inconformismo y digna rabia se plasmó en su álbum debut, *Carajo*, en el que se encuentran himnos contestatarios como 'Resistiendo con ideas' y 'Sácate la mierda', donde cantan esto: "*Sin anestesia, la rebelión despierta, en la calle se manifiesta /La paciencia ya se acabó y nace la violencia/Miro la TV y odio lo que veo: hay que meterlos a todos presos*". **MPB**

20. Angelus Apatrida

Aftermath

ESPAÑA | 2023

Angelus Apatrida es una de esas grandes bandas hispanas de metal nacidas en los 2000, y ha sabido mantenerse firme desde su formación. Su álbum más reciente, *Aftermath,* enseña una vez más que su fuerza vital es ese tipo de thrash que provoca querer dejarlo todo en el pogo o mosh, pero sin descuidar la refinación en su ejecución.

"¡Nos hemos vuelto a colar en la fiesta donde no estábamos invitados!", escribió la banda en sus redes sociales (donde, además, dejan claras sus posturas antifascistas), cuando *Aftermath* llegó a los primeros lugares de ventas en las listas de España. Según ha opinado la misma agrupación, este es su mejor trabajo hasta el momento y aunque todos los artistas, sea del género que sean, suelen decir lo mismo en cada lanzamiento, parece que los de Albacete son capaces de superarse disco tras disco. **MPB**

21. Transmetal

El infierno de Dante

MÉXICO | 1993

Producido y mezclado por Scott Burns (Sepultura, Napalm Death, Cannibal Corpse), *El infierno de Dante* tenía a Glenn Benton (Deicide) en los coros de un par de temas, y llevaba el metal mexicano a nuevas alturas.

Andrés Giménez define a Transmetal como la "banda más histórica de metal de México", añadiendo que "tiene un sello único, apenas escuchas sus canciones sabes que son ellos, y eso es muy valioso".

A partir de este icónico álbum conceptual, con su sonido oscuro, corrosivo y tortuoso, Transmetal supo aprovechar tanto como pudo el espacio que ofrecían los medios masivos al metal, y se convirtió en un referente para el género en la región. **RD**

22. De la Tierra

De la Tierra

BRASIL, MÉXICO, ARGENTINAA | 2014

El primer álbum de este supergrupo desafió unos cuantos prejuicios que, tristemente, pueden caracterizar a gran parte de la audiencia. La escena metalera ya conocía muy bien a Andreas Kisser (Sepultura) y Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.); Flavio Cianciarulo (Los Fabulosos Cadillacs) ya había mostrado la cara punk, además de su lado más pesado en algunas cosas con Ricardo Iorio. Sin embargo, nunca habíamos oído a Álex González, de Maná, tocando metal.

Aquí se confirmó su lugar como uno de los mejores bateristas del continente, y nos entregaron un álbum memorable que no ha sido suficientemente valorado. La experiencia de sus músicos en los estudios y las tarimas se hace más que evidente en la ejecución y composición de canciones compactas y poderosas que exaltan sus raíces latinas. **RD**

23. Hermética

Ácido argentino

ARGENTINA | 1991

Ricardo Iorio estuvo detrás de algunos de los proyectos musicales más influyentes del metal argentino de los 80 y los 90. Tras la disolución de V8, fundó Hermética, y con ésta llegó a publicar tres discos. *Ácido argentino* fue el segundo de ellos, y se erigía como un grito de resistencia que respondía a las quejas de una generación que veía un futuro incierto.

Musicalmente, Hermética dio un paso más adelante gracias a la adición de Claudio 'Pato' Strunz, quien incorporó el doble bombo en el poderoso sonido de la banda. Líricamente, el grupo presentó canciones directas y hasta un punto, poéticas, como 'La revancha de América', 'Gil trabajador' o 'Vientos de poder'. A pesar de su trabajo incansable y sus merecimientos, Iorio no consiguió que sus proyectos se afincaran exitosamente en América Latina, aunque probablemente ese no fue su objetivo. **MPB**

24. Nervosa

Victim of Yourself

BRASIL | 2014

La historia del metal no ha sido amable con las mujeres, y es común toparse con que las bandas con mayor reconocimiento en la escena estén o hayan estado conformadas únicamente por hombres. A finales de los 90 e inicios de los 2000, los proyectos liderados por mujeres comenzaron a surgir, pero sobre todo en el metal sinfónico y sus diversas variantes. No obstante, Nervosa apareció en el panorama en 2014 para reclamar un espacio dentro del thrash.

Con *Victim of Yourself* el grupo fundado por las brasileras Prika Amaral y Fernanda Terra -quien saldría antes de la publicación del disco- dejó constancia de que subestimar la capacidad femenina para hacer música capaz de reventar nuestros oídos era cosa del siglo pasado. **MPB**

25. Resorte

República de ciegos

MÉXICO | 1997

Los astros se alinearon para que el primer álbum de Resorte sonara por toda América Latina; el rock de nuestros países y el nu metal explotaban a mediados de los 90, por eso las disqueras, las radios, y MTV Latino, estaban más que dispuestas a apoyar a quienes apostaran en estos terrenos. Por encima de esas circunstancias estaban grandes canciones como 'La mitad + uno', 'América' o 'Ruido', creadas por una banda que sigue mereciendo un reconocimiento muy importante en la región. **RD**

Textos e investigación:
Melisa Parada Borda y Ricardo Durán.

Votantes y colaboraciones:
Juan Pablo Costa, Dilson Díaz [La Pestilencia], Rodrigo Torrijos, Diana Rodríguez, Andrés Giménez [A.N.I.M.A.L., D-Mente, De La Tierra], Melisa Parada Borda, Alfonso Pinzón [Agony, Día de los Muertos], Ricardo Durán, Diego Ortiz, Igor Icaza [Sal y Mileto, Ente], Jesús Jiménez Ruiz De Loizaga 'Jimmy' [Soziedad Alkoholika], Camilo Muñoz [Perpetual Warfare].

El Metal iberoamericano tiene una deuda con las mujeres

Por MELISA PARADA BORDA

La historia de las mujeres en el metal de los 70 y los 80 es borrosa en Iberoamérica, ya sea porque las cantantes o instrumentistas tuvieron proyectos que duraron poco, porque el terreno hostil las impulsó a desertar o también cabe la posibilidad de que sus nombres hayan sido omitidos de los registros de la época. Hacer esta aclaración es importante, pues entre decir que casi no existieron representantes femeninas en la música pesada en ese entonces y afirmar que su ausencia u omisión fue producto del machismo y del sexismo dentro de ésta, hay mucho trecho. Las circunstancias eran tan injustas que Azucena, primera vocalista de la banda española Santa, peleó con las garras por que se le respetase como *frontwoman*.

Ahora, si en aquel momento tener alcance internacional era una lotería para una agrupación latina de hombres, para un grupo con alguna mujer en sus filas lo era mucho más. No obstante, figuras como Marilu de España y Las Brujas de Argentina fueron convirtiéndose en referentes.

Es a partir de los 90 que más músicas comienzan a involucrarse en agrupaciones de thrash, death y metal sinfónico, y no solo como cantantes sino también detrás de los instrumentos. Ya teníamos entonces a Francy Helena Polo en el bajo de Acutor, Marisol y Marisa Blanco en la batería y guitarra de Sarkástika, Dora Vélez en las voces de Tenebrarum y más.

De allí en adelante el panorama ha mejorado y la deuda histórica ha ido saldándose lentamente, sin embargo, todavía queda mucho por recorrer. Por ejemplo, en 2018, el estudio *Gender Inequality in Metal Music Production* encontró que las mujeres solo representaban el 3 % de los intérpretes de metal en Latinoamérica y el Caribe. Por eso es que la aparición de bandas como Nervosa o The Warning -o si nos vamos a lo más local con Introtyl o Stray Valley- ha sido tan significativa tanto para las fanáticas del género, como para las que aspiran formar sus propios proyectos musicales. Valdría la pena, también, que se reconociera más la influencia y el legado de aquellas músicas que pavimentaron el camino. Una tarea exhaustiva pero necesaria. ®

Prika Amaral, de Nervosa

NERVOSAOFFICIAL.

CARÍN LEÓN

PIONERO DEL CAMBIO

El músico de Hermosillo llegó a tirar barreras en un género cerrado y falto de nuevas propuestas. Hoy con su característico estilo es uno de los mayores exponentes en la música mexicana

POR PABLO MONROY

FOTOGRAFÍAS POR CARLOS RUIZC

Sin duda la música mexicana ha sido esencial para la cultura iberoamericana desde siempre, pero en los últimos años ha acaparado indiscutiblemente los reflectores del mundo entero. Artistas como Christian Nodal, Natanael Cano, Adriel Favela, Peso Pluma, y muchos más, llegaron con propuestas frescas a revolucionar un género que estaba estancado sónica, estética e ideológicamente. Una de las grandes razones de la transformación en el sonido del género es, claramente, Carín León.

León mezcla su pasión por la música mexicana con su interés por otros géneros más relacionados con artistas anglosajones, como el soul o el country. El cantante, nacido en Hermosillo en 1989, tiene una propuesta fresca, que mezcla canciones melancólicas o de fiesta con un sonido particular, pero siempre en evolución.

Hoy Carín demuestra gran versatilidad en sus colaboraciones con artistas que van desde Pepe Aguilar o Panteón Rococó hasta Leon Bridges. El artista también ha llegado a lugares que hace décadas eran impensables para artistas mexicanos, como *The Tonight Show*, icónico programa de TV estadounidense presentado por Jimmy Fallon, y logró abrir el concierto de los Rolling Stones en Arizona, por plantear solo dos ejemplos. Carín León también fue parte junto a Adriel Favela de *El Madrileño*, de C. Tangana, uno de los álbumes más importantes de música en español en los últimos años.

Durante esa presentación en *The Tonight Show*, la gente se percató de que, al cantar, Carín hacía una curiosa mueca con la boca, lo que desató en Internet una ola de burlas sobre su "boca chueca". Carín lo tomó con orgullo y mostró que la fuerza está en la autenticidad, no en esconder quién eres. Así nació el título de su nuevo material, *Boca Chueca Vol. 1*.

En el día de su lanzamiento, Carín León reflexionó en conversación con Rolling Stone en Español sobre sus inicios como artista y sus aportaciones a la evolución de la música mexicana. También habló de las experiencias de colaborar con C. Tangana y haber conocido a los Rolling Stones, entre muchas otras cosas. Lee la plática a continuación:

Fuiste el primero de tu familia en hacer música de manera profesional, pero has mencionado que es una "familia de melómanos", ¿cómo recuerdas esos primeros acercamientos con la música?

Los recuerdos más antiguos que tengo en mi vida están relacionados con la música. Es innegable que en la casa todo era música, todo el día se hablaba de música, todo el día se escuchaba música. Sobre todo escuchábamos muchos géneros, nunca escuchamos solo cierto tipo de música.

Yo recuerdo de morro escuchar a Journey y a Queen al mismo tiempo que escuchaba a Los Tigres del Norte o a Bronco, recuerdo que era muy fan cuando estaba chiquito. Creo que fue como un bagaje musical muy interesante que hemos vivido, creo que eso nos ha dado muchas herramientas, y me ha dado muchos colores para poder elegir a la hora de hacer mi música.

Me imagino que en Hermosillo no era lo normal, no todos los jóvenes de tu edad escuchaban rock en inglés, ¿o sí?

Eso es lo curioso de Hermosillo. Hermosillo tiene una curiosidad y algo muy particular; hay mucha gente que escucha regional mexicano, obviamente por demografía de donde vivimos, mucha música norteña. Vivimos mucho esto, pero al mismo tiempo era la mera comunión con el rock, la neta es una ciudad muy rockera, es una ciudad con muchos tipos de música. En Hermosillo hay mucho rap, últimamente hay mucha salsa, hay mucha escena de ritmos latinos, como la bachata, llegaron muchos cubanos que se quedaron y le dieron fuerza a este movimiento que hoy está muy fuerte.

Siento que en Hermosillo, por estar muy cerca de la frontera, nos ha llegado mucha fayuca musical, la neta siempre vivimos en comunión muy cabrón con muchos tipos de música. Siento que también esto aportó mucho a lo que es Carín hoy. También es la aceptación por el centro del foco donde se aceptan en Hermosillo estas fusiones que empecé a hacer. Siento que para mí me ha servido de estandarte y de bandera este

FOTOGRAFÍAS POR CARLOS RUIZC @CARLOS_RUIZC. PÁGINA ANTERIOR Y EN LA SIGUIENTE PÁGINA: CHALECO: GIVENCHY. CAMISETA: LOS ANGELES APPAREL. COLLAR: RICK OWENS.

rollo que tenemos en Hermosillo. Puedes tener a tu tío el de sombrero, con tu tío el metalero y con el cholo de tu primo. Todo esto tiene que ver con Carín.

Yo creo que lo normal eran todos los géneros, pero lo comercial. Siempre he sido una persona que preguntaba en el aparador qué había detrás, qué tenían en la bodega, entonces creo que eso fue lo que nos llevó un poquito más allá, el explorar más y no solo escuchar la música. Nos inquietó tanto que empezamos a explorar todo; tanto en el rock como en el regional hay un trasfondo y una cultura bien impresionante, hay que caminar para atrás, y creo que esto es lo que nos ha hecho un poco diferentes.

En realidad es saber qué es lo que estamos cantando, saber qué es lo que estás haciendo, y conocer toda la cultura que tiene cualquier género, y dignificarlo a cómo se tiene que hacer. Todo esto fue lo que marcó la diferencia, el ir más allá y conocer más allá de la canción, conocer todo el arte para entender mejor al artista. Esto nos lo inculcó nuestro jefe muy cabrón, nos decía que checáramos los álbumes, en qué año estaban hechos, quiénes compusieron tales canciones. Hay una historia detrás, no nada más la música, eso es lo que nos interesó mucho a nosotros.

¿Cuándo te das cuenta de que es algo a lo que te puedes dedicar?

Los primeros acercamientos que tengo a la música como músico es que yo escuchaba y cantaba, siempre cantaba, pero siempre fue en la casa y sabía, entonces yo tenía estas ganas y mucha inquietud de hacer música. En la prepa conozco a grupos de amigos que empezaron a tocar el regional mexicano; literalmente yo no lo consumía cuando estaba en la prepa, no lo consumía de morro y consumía otras cosas, pero era la única manera en la que yo podía empezar a hacer música, porque eran los únicos locos que conocía que tocaban algún instrumento.

Empezaron con esto, y me voy metiendo en el mundo del regional, y empiezo a conocer más artistas, empiezo a conocer más música, me empieza a gustar. Hicimos como un pequeño grupito ahí en la prepa, no entraba a las clases y nos quedábamos afuera con la guitarra todo el tiempo. Esta iniciativa del grupo nació de un maestro que viene de intercambio a la preparatoria. La primera vez que yo veo una guitarra de 12 cuerdas me quedé de "¡Ay cabrón, esto no es un bajo sexto!"; como que me impresionó y me gustó mucho la primera vez que podía cantar haciendo música.

Pasa que a este maestro lo llaman de vuelta para su escuela, él estuvo como tres meses y se tenía que ir de obligación, pero nosotros ya teníamos nuestra primera tocada, y ya habíamos agarrado el anticipo, ya me lo había gastado y todo, pero este cabrón nos dijo que se tenía que ir, y que consiguiéramos a otro guitarrista, entonces ni modo, me tuve que aprender todo el repertorio de toda esa boda. Fueron 15 días de estar trabajando a la guitarra, de ahí pues ya no la solté en un buen rato.

Esas primeras bandas siempre son como la escuela, ¿qué aprendizaje te dejó?

Fue algo bien bonito, fue una pinche etapa que la neta era cero maldad, lo único que quería uno era sonar bien y hacer música, nos preocupaba quién hacía mejor música que uno. Creo que este es el sentido que nunca se debe de perder de ningún músico, el tener bien presente al cabrón que quería sobresalir haciendo lo que más le gustaba, que nunca se vuelva trabajo.

También has mencionado que llegó un punto en el que sentiste un poco de frustración por no hacer la música que querías. No fue hasta que creaste la música que deseabas que empezaste a tener mucho éxito. Es como una prueba de que lo auténtico es lo que tiene notoriedad, ¿no?

Sí, creo que todas las leyendas y toda la gente que ha marcado algo en la historia, al principio fue un poquito incomprendida, rebelde, difícil, y sencillamente por querer mostrar lo que queremos mostrar, por no querer parecerse a nadie.

"Creo que nuestro género vivió mucho tiempo ciclado en lo mismo, como 50 o 40 años haciendo la misma música, debido al negocio de la radio, debido a cómo se manejaba antes".

Creo que nuestro género vivió mucho tiempo ciclado en lo mismo, como 50 o 40 años haciendo la misma música, debido al negocio de la radio, debido a cómo se manejaba antes, esto por la payola que le hacía un chingo de daño a la música. Literalmente era un periodo de una pinche batalla muy cabrona donde había mucha gente con un chingo de propuestas, pero el filtro era así, pasaban los mismos, y duraron 40 o 50 años, la misma gente haciendo la misma música.

Siento que hoy las plataformas y todo este rollo del streaming, todo esto de que a un artista se le ocurre sacar una canción y la sube, esto creo que vino a refrescar y a darle un renacimiento a la música, es algo muy fuerte y muy cabrón, donde la gente decide mucho qué escuchar o qué no escuchar. Vemos a muchos artistas con mucha calidad de música, que a lo mejor tú nunca has escuchado en una canción, pero te llenan un auditorio grande. Creo que hoy la música está pasando por un momento muy bueno, y se debe a la autenticidad, a que vemos muchas propuestas diferentes de artistas muy auténticos, creo que esto ha hecho que haya muchos ídolos, algo de lo que hubo carencia en la industria por muchos años.

El género estaba un poco cerrado, pero llegó gente con una nueva fórmula, como tú, a revitalizarlo, ¿cómo describirías esta nueva fórmula con la que tú llegaste a darle una nueva perspectiva al género?

Es más que una fórmula, porque literalmente es raro que caiga en repetir el mismo tipo de rola. Por ejemplo, 'Primera cita' fue más como un soul completamente, un soul en todo el sentido de la palabra, básico. Ahora también está 'Despídase bien', que también es soul, pero tirado un poquito más al R&B, es una producción un poquito más *fresh* y más moderna, pero con una letra muy regional.

La fórmula para mí es lo que suene bien o lo que sienta que se lleva bien, lo que en mi cabeza y en mi corazón va a sonar bien, sin pensar si le va a gustar a alguien, tiene que gustarme a mí. Creo que este es el sentido más importante que busco en mi música, cantar música de la que me siento orgulloso, como cuando llegaba de morro a decir, "Güey, escucha esto, es lo nuevo que estoy haciendo". Esto es lo que siempre busco, que mi música me emocione, que no sea plástico, que no sea con la idea de vender.

Quiero que mi música sea lo que más te mueva, que te cuestiones por qué este pinche sonido, incluso que no te guste a veces, parte de esto es Carín, muchas veces no va a gustar. El disco de *Boca Chueca, Vol. 1* es esto, el explorar otra ala, hasta tirándole al punk nada más por joder y hacer otra cosa diferente.

Te describes como pionero en la evolución del sonido del regional mexicano, es igual de importante ser pionero de un género que de la evolución del mismo, e incluso creo que tiene más mérito, ¿en qué momento crees que estaba la industria cuando llegaste?

Cuando llegué con la propuesta todavía no estaba este rollo. Yo hacía mucho regional al principio, pero quería empezar a hacer más cosas a mi gusto, pero sin la capa-

SOBRECAMISA: PURPLE. COLLAR: RICK OWENS. PANTALÓN: PURPLE. GORRA: NY YANKEES. BOTAS: DOLCE & GABANNA. ANILLO: KARIZIA.

cidad de poder destapar todo, que hasta la fecha todavía la siento un poquito con cuidado, vamos destapando cosas poco a poco.

Llegué en un momento donde la industria estaba dominada por el corrido, está dominada por el regional regional, sobre todo en ese momento era el reggaetón y todo este movimiento urbano que fue muy fuerte y que eclipsó muchos géneros. Llegué en el momento donde pasa este rollo y donde cobran mucha fuerza las plataformas, más que nunca; pasan todos estos accidentes de gente como yo, de gente tratando de explorar.

Creo que el primer acercamiento en hacer cosas diferentes al regional fue la versión que hicimos de 'Tú' de Noelia, que es una rola pues bien *girly*, una rola muy de mujer. La neta, cuando la hicimos le dimos este sentido bien cabrón de "Yo como hombre me sé esa pinche canción, y la canto en la regadera, y eso no me va a hacer menos hombre"; era como quitar ese pinche cliché de la música. Nosotros quisimos buscar esto de, "Ah OK, quiero hacer el regional a mi manera, quiero usar estos mismos sonidos, quiero usar los acordeones, quiero usar los bajos sextos, quiero usar las guitarras de doce cuerdas, pero a mí manera".

También era cómo lo usarían mis ídolos que crecí escuchando, pero con mis instrumentos. No me gusta ese rollo de inventar nuevos géneros, siento que nadie está inventando la rueda, nunca me colgaría una medalla de que yo inventé algo, porque para mí es muy pretencioso y muy pendejo a veces. Siento que para mí es la manera en que yo veo la música y la manera en que yo veo el regional, la manera en donde puede caber un acordeón en esto.

Siento que mi música, más que ser regional mexicano, es la música de Carín, sencillamente soy un loco haciendo música y me encanta lo que hago, no le quiero poner ninguna etiqueta ni ningún nombre, pero lo voy a seguir haciendo a mi estilo, creo que eso es lo que me recompensa a mí, el poder decir, "Ah, yo hice eso primero". Más que andar peleando con el otro por ver quién lo hizo primero, me gusta más que nada inspirar, para que la gente, las generaciones que vengan o los artistas contemporáneos, agarren un pedacito de Carín y lo usen en su música. Eso es mi música, pedazos de todo el mundo.

Me gusta también esto que mencionas de cantar una canción que se consideraba para mujeres. También estaba muy cerrado el género no solo en el sonido, también en estas temáticas, ha sido un género muy machista. Me gustó lo que dijiste hace poco, que ves a las mujeres y a la comunidad LGBT como

TODA LA VESTIMENTA: OFF-WHITE.

“Era un género súpermachista, y a mí me gusta mucho romper esas cosas, esos paradigmas y clichés. La neta, siento que el regional ya no es tan regional, también de mente, creo que la mentalidad cambió en el público y en el artista”.

una referencia de qué tanto éxito tiene la música...

Mis conciertos son el 90 % mujeres, y a ellas también les va la comunidad. Creo que son las personas que por lo regular mantienen vivo el arte. Creo que, para la mayoría de los artistas, tienen mucho peso estas cosas en su carrera. Creo que pensar en ellos mucho tiempo y hacer las cosas me ayudó mucho a abrir la visión del regional, porque, como dices, era un género súpermachista, y a mí me gusta mucho romper esas cosas, esos paradigmas y clichés. La neta, siento que el regional ya no es tan regional, también de mente, creo que la mentalidad cambió en el público y en el artista. Esto es de lo que yo quiero ser partidario en la escena.

Regresando un poquito a tu historia, un momento que creo que también fue importante fue *El Madrileño,* ¿no? ¿Qué tanto cambió tu visión al colaborar en un disco así?

Creo que hay un antes y un después de la música, por lo menos para mí, que soy superfan de Pucho. La neta, creo que fue como un mensaje divino. Cuando me manda mensaje Pucho y me manda la rola, dije, “Verga, no mames, ¿qué es esto? Vamos a ver qué pasa”. Hicimos la rola, y cuando escuché el disco completo salí totalmente enamorado de la obra de arte que se aventó Pucho. La música es para hacerte sentir cosas. Me dije, “Todo esto es posible, ¿quién te va a recriminar o decirte que no lo hagas?”.

Obviamente, si haces algo que está culero y que está de la chingada, y es un intento por andar de inventada, pues vas a tener un mal resultado, pero cuando haces cosas de buen gusto, como lo es *El Madrileño*, con esa visión y con ese concepto que va más allá de hacer una buena canción nada más, sino de crear un universo alrededor de todo el personaje, creas todo este rollo, que es un peliculón.

Aparte, después de tres personajes, y con toda la idea audiovisual que viene de esto, ahí dije que la música popular también puede tener contenido. Fue como un rollo donde empecé a pensar diferente y a atreverme un poquito más, a perderle el miedo a si me van a escuchar o no. Traté de buscar en este momento cómo capturar la visión de otro público y meter al regional mexicano como yo lo entreno, como si yo fuera tu amigo y te dijera, “Mira, escucha esto, porque este es tu primer paso al regional mexicano”. Eso es lo que me gusta a mí, eso entre el regional de cajón y este nuevo regional de traer a todos a este mundo.

Eso se nota muy cabrón con gente como Leon Bridges. Qué chingón que desde hace mucho tiempo decías que te interesan este tipo de géneros y de can-

ciones, y que ahora puedas colaborar con gente como Leon Bridges, ¿cómo se dio esto?

Para empezar, siendo fan de su música y de su concepto visual, para mí es un artista cabrón, tiene un talento bien cabrón en cuanto visión y en todo, va fuera de lo que tendría que ser por su color, haciendo obviamente soul y toda esa madre, pero también haciendo country, siendo aceptado por esta escena. Creo que es otra de las piezas que la música necesita para empujar hacia otros géneros.

Como te digo, yo era muy fanático de su música, y nunca pensé poder siquiera saludar a Leon Bridges cuando yo hacía regional. En el momento que estamos ahorita, todavía es más loco poder conocer a Leon Bridges y tenerlo en este disco, porque es una de las cosas que el dinero no te paga, no te va a pagar ningún concierto. Sencillamente estás haciendo música con tus ídolos, y esa madre no tiene precio.

¿Cómo fue abrir para los Rolling Stones?

Fíjate que estuvo bien cool esta experiencia. Cuando te dicen The Rolling Stones casi te están hablando de Dios, de los cimientos de toda la música popular, entre ellos y los Beatles. Creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos indirectamente hoy en día, y mucha gente pueda decir mil cosas, pero hay cabrones haciendo progresiones melódicas que hicieron primero ellos y que gracias a ellos lo estás haciendo tú y no te das cuenta, cabrón.

Para nosotros estar con los Rolling Stones era, "Güey, estás en el lenguaje binario de la música popular hoy en día". Poder verlos ahí y poder decir, "Cabrón, el género regional mexicano y un cabrón de sombrero y botas le va a estar abriendo a The Rolling Stones, o sea a un público completamente anglo". La neta, no te miento que era un nervio impresionante al pensar si a la gente le iba a gustar o no, pero tuvimos una respuesta muy cool. Se me quedó bien grabado que estábamos tocando rolas, de repente veo guaruras [guardaespaldas] enormes, y era Mick Jagger que se quedó a escuchar dos canciones de mi set. Al momento de bajar del escenario fue algo bien cool de Jagger. Ya termino y bajo del escenario, veo que en el pasillo va saliendo Mick que se va a subir a un carrito de golf, la humildad y sencillez del cabrón, que podría cachetearme si él quisiera y no pasa nada, yo iba igual de contento. Él me ve de lejos y se para, se viene caminando hasta donde yo estaba para saludarme, me dijo "Qué increíble trabajo, gracias por estar aquí"; luego llega Keith Richards a un lado de él y estuvieron como un minuto platicando en lo que subían. Yo le dije que literalmente sentía que estaba con Dios, pero me dice, "Ay, no seas simple, solo somos tres cabrones en la misma industria, déjate de cosas", y se empieza a reír.

Son cosas que no están ni cerca de lo que yo imaginaba que me iban a pasar en la música, creo que lo que más me imaginaba cuando empecé el regional era poder vivir de esto, era lo que más imaginaba. Hoy en día poder saludar a Mick Jagger y platicar con él es muchísimo más de lo que yo algún día soñaba, son cosas que gracias a la música tengo; la música me ha regalado cosas impresionantes.

¿Cómo crees que has ido evolucionando con cada álbum hasta llegar a *Boca Chueca, Vol. 1*?

El primero, con *Desvelada*; y es que eran muchos sueños, era "Ay, por fin puedo hacer la música que yo quiero con los instrumentos que yo quiero, sin tener que preguntarle qué canción le voy a hacer a este o al otro". Para mí representó mucho la independencia musical y hacer lo que quisiera. Venía de un grupo donde casi se nos imponía qué tocar, casi se nos imponía qué vestir o que no, entonces terminé asqueado de eso y quería hacer lo mío, que sin ser lo mío de fondo, pero eran las canciones rancheras que yo quería cantar con esta instrumentación.

Yo me acuerdo que en el primer disco metimos, como banda, guitarras que en el grupo no me dejaban, metimos un poquito norteño y como este estilo de mariachi del sur de Sonora en el norte de Sinaloa, tiene este sonido muy de la Sierra. Yo tenía muchas ganas de esto, para mí es folklore, todos los géneros y raíces a mí me maman y me vuelven loco; entre más voy a la raíz, más encuentro de estas cosas.

Fue esta parte de hacer un regional pero en un *back to basics,* de regresar a los 50 y esos años, fue lo que quise hacer en el primer disco en una manera un poquito más comercial.

El segundo disco, si no me equivoco, es el *Pa' las de vidrio,* literalmente me puse una pedota, fueron las canciones que salieron improvisadas ahí con unos amigos, que todos los discos en vivo que he hecho son eso. *Amanecida con todo y con todos,* que ya fue un disco un poquito más producido, traté de buscar un lugar en el mercado popular del regional. Ya después de ahí, creo que el primero fue *El malo,* cuando empecé a hacer cositas con mariachi, pero siempre manteniéndolo superregional. El primero donde me atrevo a explorar lo que es Carin es el disco *Inédito,* empecé a hacer un poquito de acercamientos hacia sonidos un poquito country, dejando el regional.

Fíjate que con el nervio y el recelo todavía hicimos 'Qué más puedo pedir', que es una balada superpop, pero la puse como *bonus track* por temor a que la gente dijera, "Este güey ya está haciendo pop y la madre", porque el pinche género de nosotros siempre ha sido muy purista, muy en ese pedo de que no le puedes mover mucho, entonces la pusimos como *bonus track*, pero para mi fortuna y para mi gusto fue la rola que más funcionó en el disco. Ahí entendí que la gente estaba hambrienta y necesitaba otras cosas, que ya estaba harta de lo mismo, bueno, no que estuviera harta, porque lo iban a seguir consumiendo, pero agradecen cuando les das algo diferente. Empecé a pensar más en mí como consumidor y a hacer música para mí. Después de ahí vienen los *featurings* y fue cuando ya digo, "OK, quiero hacer esto, pero no quiero que suene igual", ahí es cuando nace el disco de *Colmillo de leche*.

"Con *Boca Chueca, Vol. 1*, me permití explorar un poquito más las letras más duras de cantar, y sobre todo con una interpretación más diferente, buscando más esos pianos, buscando un poco de teatro en la interpretación".

En *Colmillo de leche* desde la portada yo quería que fuera un poquito diferente, un poquito regresando a mis superhéroes, a todas esas cosas de que todavía sigo siendo un *freaky,* que sigo metiendo mis cosas de cierta manera. Empezamos a hacer estas baladas donde me mandaban a mí canciones regionales y yo las deconstruía, otras canciones como más country, otros estilos, pero todavía cuidando un poco el colmillo. Ahora con *Boca Chueca, Vol. 1.,* me permití explorar un poquito más estos lados y estas letras un poquito más duras de cantar, y sobre todo con una interpretación más diferente, buscando más esos pianos, buscando un poco de teatro en la interpretación. Quiero que se sienta bien lo que quiero cantar, pero de una manera a

CHALECO: GIVENCHY. CAMISETA: LOS ANGELES APPAREL. COLLAR: RICK OWENS.

veces hasta casi exagerada, para sentir literalmente dolor, que es lo que queremos expresar en este disco.

Pero algo que te caracteriza es que mezclas la tristeza y la alegría.

Lloraba bailando, y yo digo que eso es lo mejor. Es esto a lo que queríamos llegar con este disco. Literalmente todas las letras de este disco tienen un grado de tristeza; unas muy tristes, pero otras menos. Creo que en este disco este es el idioma principal, la tristeza, y cómo pasa la tristeza por momentos felices. Por ejemplo, en esta cumbia que hicimos con Panteón Rococó es la forma en la que desahogas este pedo que te trae bien jodido, de una vieja que te trae bien jodido y que te trae mal de la puta cabeza, pero de una manera alegre, mezclando todo este tipo de música y de idiomas de cumbia diferente, desde la cumbia sonora hasta algunos ritmos latinos. Más que tristeza, es un disco de sentimientos incómodos, de sentir tristeza, rabia y coraje, pero cuando uno abraza todos estos demonios que repudia, salen cosas muy chingonas.

Dices que el disco fue "un abrazo y reconciliación con aspectos que pueden considerarse negativos pero que son parte de ti", ¿a qué te referías?

El disco viene del título de mucha gente que hace cosas por joder y toda la gente que es *hater*. Cuando estuvimos con Jimmy Fallon y que se hizo meme todo el pedo de la boca chueca y todo ese rollo, cuando yo vi eso dije, "Ah, sí enchueco mucho la boca y no me había dado cuenta", pero a fin de cuentas no lo voy a cambiar porque así soy yo, sería un pendejo si voy al otro día a querer enderezar la boca. Creo que forma mucha parte de mí y de lo que hago.

Al darme cuenta de esto, creo que le di mucha fuerza a mi personaje, que le da un chingo de identidad. Con Carín siempre he sido un personaje al que me gusta sumarle fuerza todo el tiempo, sencillamente es dejar que el niño se dé vuelo y gusto haciendo lo que él quiera. Literalmente esto fue el disco, es el miedo a valer madres por decir una pendejada o hacer el ridículo, creo que se transforman en demonios que al rato te están partiendo la madre todo el día y no te dejan ser feliz. Fue un momento donde dije que no podría erradicar esto, ni mi forma de vestir, ni mi forma de hacer, entonces abracé mis demonios y los hice parte de mí, con todo esto hicimos *Boca Chueca*.

Desde que yo escuché eso sabía que estaba perro para un nombre de un disco, engloba mucho. Buscaba ser diferente, y es lo que busco en este disco. La reacción de la portada, que fue polémica, yo sabía que iba a pasar y era lo que se buscaba, busco que mis fans se cuestionen de verdad y cuestionen si están conmigo por mi música o mi arte, o porque es del momento. Para mí, ver la reacción que tiene la gente con mis pinches locuras es porque se va a quedar por algo de verdad.

Un buen ejemplo es cantar 'Frijolero' en Coachella, ¿cómo fue?

Me mama Molotov, soy muy fan de toda la escena del rock en español y todos estos cabrones que vinieron a romper moldes y paradigmas. Me gusta andar desatinando a la raza, creo que Molotov es una escuela muy grande para esto, para la irreverencia bien enfocada, siento que ellos han sido un ejemplo bien grande para mí en ese pedo.

Por estar en Coachella, mucha gente puede pensar que podría ser como ofensiva, si te pones a oírla a detalle es una crítica, pero al fin de cuentas la sangre de todos es roja y nos vamos a morir. Fue como la idea de poder estar ahí, soy de la idea de "El que se agüita, pierde", estando ahí arriba es como si yo me enojara porque alguien de abajo me está gritando cosas y yo le quisiera partir la madre, pero es de "*Chill* güey, no hay pedo". Cantar esto en Coachella era de "Me aman o me odian, pero me vale madre"; es un pedo que por terapia tengo que soltar un putero de cosas que traigo adentro, y decirle a la gente que aquí está su *punching bag*. Dizque me cancelan con sus mamadas, a mí me vale madres.

Yo voy a seguir siendo yo y eso no me lo va a quitar nadie nunca, eso me hace más feliz a mí que darte gusto a ti, que me vales madres. Es un date gusto a ti mismo y es algo que me gustaría dar el ejemplo a toda la gente: sean ustedes mismos y que nadie les diga qué hacer. Sean felices, porque al final de cuentas la felicidad está en uno mismo y no en lo que piensen los demás. ®

EN ESTA PÁGINA: TODA LA VESTIMENTA: OFF-WHITE. EN LA PÁGINA SIGUIENTE: PANTALÓN: PURPLE. CHALECO: GIVENCHY. BOTAS: DOLCE & GABBANA. CAMISETA: LOS ANGELES APPAREL. COLLAR: RICK OWENS. ANILLO: KARIZIA.

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

Reviews

Música

OMAR APOLLO, EL GENIÓ TRISTE DEL R&B

Su debut de 2022,* Ivory*, lo estableció como una estrella en ascenso; su segundo álbum es otra joya introspectiva

Por LARISHA PAUL

Omar Apollo

God Said No

★★★★

A la mitad de su segundo álbum, *God Said No,* la voz de Omar Apollo se escucha en español por primera y única vez en el disco: "*Cantando en otro lenguaje pa' que no me entiendas*", dice el músico mexicanoestadounidense sobre armonías ligeras como plumas y violines arrulladores en 'Empty'. En su debut de 2022, *Ivory*, Apollo utilizó el idioma como un guiño a su herencia, un reflejo de quién es y de dónde viene; pero aquí es un escudo. Y en la seguridad de ese espacio, hace dos confesiones →

ILUSTRACIÓN POR
Bijou Karmanlisten

→ OMAR APOLLO

contradictorias: "*No quiero verte*", seguida inmediatamente de "*Quiero tenerte*".

Apollo tiene ambas verdades muy presentes en su corazón a través de *God Said No*. La colección de 14 pistas llora –a partes iguales– a la persona que solía ser y a la relación que lo dejó irrevocablemente cambiado. Ya estaba cambiando mientras ascendía después de *Ivory,* un álbum ecléctico que mezcla el tierno R&B con el radiante carisma de toda una estrella, y que incluía 'Evergreen', su lanzamiento más popular hasta la fecha y el que lo llevó a ser telonero de SZA. Con la extensa producción dirigida por Teo Halm, Apollo lucha en el disco por liberarse del peso de una comunicación deteriorada, estilos de apego ansiosos y una codependencia abrumadora.

"*Intenté ser alguien que te gustara, pero es demasiada responsabilidad*", canta Apollo con una voz aguda sobre las cuerdas punteadas de una guitarra acústica en la primera pista, 'Be Careful With Me'. Lo que dice es un hecho presentado como prueba de que hizo todo lo que pudo para que una relación fallida funcionara. En 'How' y en el amargo sencillo 'Spite' destaca las señales de advertencia que hubo, como la constante falta de seguridad. La máscara de rabia de Apollo cae en la balada 'Dispose of Me', donde se lamenta: "*Me haces sentir inseguro por cosas en las que no he pensado en años*". Y se genera una herida silenciosa durante su examen del poder que concedemos a las personas que amamos y cómo deciden ejercerlo.

A través de sintetizadores distorsionados en 'While U Can', Apollo recrimina a una pareja por robarle "*la luz que llevo dentro*", pero aun así se queda, transmitiendo la sensación de que no quiere dejar nada sin decir, ni experimentar el dolor irresoluble del arrepentimiento. Derrama confesiones y confusiones vulnerables en la sorprendente 'Less of You' sobre un propulsivo ritmo tecno: "*¿Es ésta la última vez que te veré?*", pregunta; "*¿Es un adiós?*". Y retoma el sonido europop en 'Drifting', donde contempla: "*Quizá debería dejarte ir*".

Apollo empieza a hacerlo, pero decirlo es muy fácil. 'Life's Unfair' le hace confesar "*Me habría casado contigo*" sobre suaves sintetizadores antes de que la producción se desvanezca por completo, como el final de una conversación cuando no queda nada por decir.

En las dos colaboraciones del álbum, Apollo encuentra esperanza, consuelo y seguridad en la amistad. En la orquestal 'Plane Trees', el malhumorado cantante Mustafa promete: "*Tus brazos abiertos volverán a abrir puertas*". Y en 'Pedro', el actor Pedro Pascal refleja la vulnerabilidad del cantante con una incoherente entrada hablada que concluye con "No puedo creer que te esté enviando esto". Cuando Apollo cierra *God Said No* con la maravillosa balada en piano 'Glow', reconoce que el tiempo es demasiado valioso para correr el riesgo de quedarse sin oportunidades para descargar todo lo que pesa en su mente y su corazón.

God Said No es una mirada emocionalmente desgarradora al interior de la psique de un músico que exprime hasta la última gota de lo que significa el viejo dicho de que el gran arte proviene del gran dolor. Como letrista y vocalista, Apollo emerge como un artista no torturado, sino transformado. ®

EL SALVAJE VIAJE DE BOWIE HASTA *ZIGGY STARDUST*

***Este boxset explora el viaje de David Bowie desde febrero de 1971, a través de la creación de Ziggy Stardust y la grabación del icónico* The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars**

Por KORY GROW

El registro incluye temas del show del 1 de octubre de 1972 en el Boston Music Hall.

La genialidad de David Bowie no solo estaba en cómo reinventaba constantemente su personalidad, sino también en cómo ocultaba sus cambios al mundo. El nuevo set recopilatorio *Rock 'n' Roll Star!* revela el origen del clásico de 1972 *Ziggy Stardust* con grabaciones de demos inéditos, tomas descartadas y copias de cuadernos y letras manuscritas de Bowie. Podremos escuchar cómo 'So Long 60s', un demo poco memorable que grabó en 1971, se convirtió en el éxito de *Moonage Daydream*, y cómo se le ocurrió el riff grunge de 'Ziggy Stardust' con la guitarra acústica. También vemos cómo se deshizo inteligentemente de la lamentable letra sobre *Ziggy* como un "superhombre"

David Bowie

Rock 'n' Roll Star!

★★★★

nietzscheano en favor de "Ziggy se convirtió en el hombre especial" en su cuaderno. La colección narra cómo Ziggy dejó de ser un álbum conceptual imperfecto sobre lo que Bowie llamaba "el arquetipo de estrella de rock mesiánica" y se volvió un faro andrógino para la inclusión.

Sin embargo, la mejor parte son las grabaciones raras, como una interpretación íntima de 'Lady Stardust', que contiene una voz sorprendentemente reservada de Bowie, que casi parece como si te estuviera cantando solo a ti en vez de estar en el personaje de Ziggy, y una interpretación más contundente de 'Looking for a Friend', que originalmente estaba destinada a un proyecto paralelo con el desafortunado nombre de Arnold Corns. Más raros aún son los demos, incluyendo al conmovedor e introspectivo 'Shadow Man' y la rareza psicodélica que evoca a Buddy Holly, 'It's Gonna Rain Again'. La caja recopilatoria de Hunky Dory *A Divine Symmetry* tenía mejores curiosidades, pero *Rock 'n' Roll Star!* ofrece una imagen más rica de la forma en que nació una estrella desde su propio interior. ®

GETTY IMAGES.

Umberto Eco, todo un amante de la "memoria vegetal".

Cine

EL ECO DE LOS LIBROS

Umberto Eco: la biblioteca del mundo

DIRECTOR
Davide Ferrarios

★★★★★

Más que un documental sobre la vida y obra del historiador, semiólogo y novelista, este es un homenaje a los libros y al placer suscitado por la lectura Por ANDRÉ DIDYME-DÔME

Umberto Eco, uno de los intelectuales más influyentes de las últimas décadas, fue un apasionado de la lectura y un ávido coleccionista de libros. Su amor por los libros no solo se reflejaba en su prolífica escritura, sino también en su impresionante biblioteca personal, que albergaba más de 30.000 volúmenes.

En el documental *Umberto Eco:la biblioteca del mundo,* su director, Davide Ferrario, toma la decisión de no contar sobre la vida y obra de este intelectual que nos dejó el 16 de febrero de 2016 a los 84 años, sino enfocarse en la lectura, una actividad esencial de la vida intelectual y personal. Eco consideraba que los libros eran ventanas a diferentes mundos y tiempos, ofreciendo una perspectiva única y valiosa sobre la humanidad y su historia.

El documental nos muestra cómo Eco tenía una fascinación especial por lo que él llamaba "libros mentirosos", aquellos que contenían falsedades deliberadas, errores, teorías conspirativas y pseudociencia. Este interés no solo era académico sino también personal, ya que Eco disfrutaba del desafío intelectual que representaba discernir la verdad de la mentira ("La iglesia Católica continúa debatiendo sobre el origen del Espíritu Santo, pero nadie duda de que Clark Kent sea Superman") y explorar cómo la información errónea se propaga y afecta la percepción pública.

Asimismo, se cuentan con mucho humor anécdotas, cuentos y reflexiones que es mejor no revelar aquí (en su ensayo *De los espejos y otros ensayos,* Eco discute sobre los *spoilers*, advirtiendo sobre cómo la revelación prematura sobre una obra puede afectar la experiencia estética y emocional). Estas son narradas por actores, eruditos, amigos y familiares, combinadas con unas hermosas e increíbles tomas de bibliotecas de todo el mundo y una serie de reveladoras entrevistas de archivo ("¡Odio *El Nombre de la Rosa*!", exclama sobre su novela más famosa y en otro momento, habla sobre el autor de *El código Da Vinci* diciendo con sorna "Dan Brown y yo leímos los mismos libros; solo que él les creyó").

Eco solía hablar sobre el placer de leer como una experiencia profundamente personal y enriquecedora. Según él, la lectura es una herramienta para adquirir conocimientos, pero también una fuente de placer estético y emocional. En sus propias palabras, Eco afirmó: "El placer de leer reside en la capacidad de los libros para sorprendernos, para hacernos pensar y para transportarnos a otros mundos".

Sin embargo, lo más sorprendente de esta cinta es ver cómo Eco se adelantaba al futuro, comentando sobre cómo el conocimiento fabricado puede ser letal y cómo los chips de silicio en nuestros teléfonos y computadoras representan una "memoria mineral", diferente a la orgánica (nuestro cerebro) y a la vegetal (los libros), que posee tanto cualidades como defectos. Eco cita a otro de sus escritores favoritos, Jorge Luis Borges, y su relato *Funes, el memorioso*, para advertir sobre los peligros de esos insondables bancos de memoria y propone que la educación del mañana debería centrarse no en acumular información, sino en cómo seleccionarla y administrarla. Charles Sanders Peirce, el padre de la semiótica, decía que los signos le permiten al ser humano predecir e inferir; Eco decía que un signo es todo aquello que puede ser usado para mentir.

Al igual que Eco definía la lectura, este documental es una forma de diálogo con el autor, una conversación silenciosa en la que el lector/espectador no solo recibe información, sino que también pone a su memoria orgánica a interactuar activamente con las ideas presentadas. Esta interacción provoca cuestionamientos, inspira nuevas ideas, contribuye al crecimiento personal, al entendimiento del mundo y, en última instancia, genera un irresistible deseo por llegar a la casa para disfrutar de un buen libro.

CINEMATECA DE BOGOTÁ.

POWELL Y PRESSBURGER, INSPIRACIÓN PARA SCORSESE

Siendo su ferviente admirador, nos cuenta sobre la vida y obra de dos de las más importantes figuras en la historia del cine británico

Por ANDRÉ DIDYME-DÔME

Made in England: The Films of Powell and Pressburger

DIRECTOR
David Hinton

★★★★★

Scorsese nos revela cómo el trabajo de Powell y Pressburger quedó enclavado en su insconsciente cinematográfico.

Michael Powell se introdujo en el mundo del cine a los 20 años, cuando, con la ayuda de su padre, consiguió un trabajo en la unidad cinematográfica de Rex Ingram en Niza, Francia. A finales de la década de 1920 trabajó en los estudios Elstree para Harry Lachman y Alfred Hitchcock. Durante los primeros años de la década de 1930, Powell se inició como director con una serie de *quota quickies*, nombre dado en Inglaterra a las cintas de bajo presupuesto y olvidables para compañías de producción independientes.

Algunos de los logros más notables de Powell y Pressburger incluyen *49th Parallel* (1941), una estupenda cinta de propaganda bélica acerca de un grupo de nazis que invade las costas del Canadá; *The Life and Death of Colonel Blimp* (1943), una visión satírica del ejército británico que enfureció a Winston Churchill; la conmovedora actualización del relato de Chaucer *A Canterbury Tale* (1944); y *I Know Where I'm Going!* (1945), una de las películas más románticas en la historia del cine. Las cintas de Powell y Pressburger eran líricas, pero agudas.

Y es precisamente el director de *Taxi Driver* y *Raging Bull* quien narra con el fervor de un gran admirador este hermoso y revelador documental del veterano David Hinton. Como sucede en sus propios documentales sobre cine, *A personal Journey Through American Movies* (1995) o *My Voyage To Italy* (1999), Scorsese deja a un lado la mirada objetiva y distante de un historiador del cine, para compartir con calidez y cercanía sus pensamientos, recuerdos y anécdotas subjetivas y personales sobre dos de los directores que más admira.

Aquí, Scorsese nos cuenta cómo, preocupado por la técnica, Michael Powell se esforzó por lograr lo que él llamaba "la unidad del arte". La esencia de su estilo visual y su actitud hacia el arte y la vida se evidencian en un control total sobre el color, el escenario, la música y la atmósfera, al servicio de los complejos personajes y los temas confeccionados por Pressburger. Con sus constantes trasfondos de sexualidad reprimida y el poder místico de la naturaleza, Scorsese nos revela la filosofía pagana de Powell y los intentos junto con Pressburger de fusionar todas las artes en la forma cinematográfica. Quizás su único rival en este contexto sea *Fantasia* (1940) de Disney.

Después de que Powell y Pressburger disolvieran su sociedad en 1956, llegó la obra más notoria de Powell, la controvertida *Peeping Tom* (1960), una brillante, escabrosa y constantemente autorreflexiva película sobre un asesino en serie que acecha a sus víctimas femeninas con una cámara equipada con una daga y un espejo, para filmarlas mientras se ven morir. Las críticas a esta cinta, que se adelantó a *Psycho* de Hitchcock y a los videos digitales sobre muertes y torturas, fueron tan feroces y extremas que virtualmente terminaron con la carrera de Powell. Esta obra singularmente inquietante fue precisamente revivida y elogiada por Martin Scorsese como una de las más grandes películas sobre la psicología del cine y la visualización cinematográfica.

En gran parte gracias a Scorsese, a Powell y a Pressburger se les reconoce como dos de los principales cineastas de Inglaterra. Tristemente, Michael Powell pagó un precio enorme por cultivar su visión personal dentro del contexto de un cine casi totalmente en desacuerdo con sus preocupaciones artísticas. Su énfasis en los usos audaces de la imagen y el color inspiró no solo a Scorsese sino a toda una generación de cineastas, incluyendo a Ken Russell, Nicolas Roeg, John Boorman y Derek Jarman.

Y como si se tratara de una película con un final feliz, en la vida real Scorsese rescató literalmente a Powell del olvido, quien vivía en los años 70 en un lugar humilde y solitario, y efectivamente lo llevó de vuelta a Hollywood, donde terminó casándose con la editora y mano derecha de Scorsese, Thelma Schoonmaker, hasta que este falleciera en 1990. El cine imita al arte y el arte imita a la vida. ®

ALTITUDE FILM DISTRIBUTION; COURTESY OF PARK.

RESIDENTE

TOUR LAS LETRAS YA NO IMPORTAN

12 OCTUBRE
BOGOTA
(movistar arena)

ENTRADAS EN

Tuboleta

www.tuboleta.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PULEP : XHZ177

BIZARRO LIVE ENTERTAINMENT · la buena fortuna · 5020 RCRDS · Rock 97.9FM · LOS 40 · sayco · Banco Falabella

myke towers

POR VALENTINA VILLAMIL

entre el equilibrio y el contraste

Empezó en las calles de Puerto Rico y hoy domina las listas de éxitos con prominentes números uno; ahora está más seguro que nunca de que este destino fue escrito para él

—

4

FOTOGRAFÍAS POR SQUID

FOTOGRAFÍA/DIRECTOR CREATIVO: SQUID @_IMSQUID; PRODUCTOR EJECUTIVO: ALEJANDRO ORTIZ @XALEJANDRO.ORTIZ, PRODUCTORA GENERAL: ANA CAROLINA GONZALEZ BORTOT @008ANADMODA800; DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: SAL MADRIZ @SALMADRIZZZ; ESTILISTA: AVIGAIL COLLINS @AVIGAIL.COLLINS; MAQUILLAJE Y PEINADO: SERGIO OVEJERO @SERGIOOVEJERO_; EDITOR DE VIDEO: SQUID @_IMSQUID; ASISTENTE DE DIRECCIÓN: DANIELA MARTIN @SHESDANIELA; ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA 1: RUBEN ZABALA @RUBZABALA; ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: FELIPE WALLIS @FELIPEWALLIS; RETOCADOR FOTOGRÁFICO: ANGEL JIRO @ANGEL_JIRO @ ONIRICFX; ARTISTA 3D/CGI: DARIA KOCHNEVA @ TASHISMIND; EDITORA DE MODA: ANA CAROLINA GONZALEZ BORTOT @008ANADMODA800; TÉCNICO DIGITAL: RITA FEREGRINO @ RITAFEREGRINO; TÉCNICO EN ILUMINACIÓN: BRILEY GARGIS @BRILEYGARGIS; GRIP: CARLOS BRICEÑO @CARLOSBRIC18; GRIP 2: ALEJANDRO LOPEZ @ALEJANDRO.LOPEZ.CAVALIERIS; 1ER CA: ÁREN ROSALES @ARENROSALESFILMS; VIDEO DE BTS: JOSE J JAIMES @JOSEJJAIMES; ESTUDIO DE EFECTOS VISUALES: CAJA59 @ CAJA59; COMPOSITOR VFX: JUAN ROSARIO @ CAJA59; ASISTENTE DE ESTILISMO: ISABELLA GREEB @TRUFFLEMAMI; DISEÑADOR DE ESCENA: GABRIEL DUQUE @NOTDUQUE; ASISTENTE DE DISEÑO DE ESCENA 1: PAO LOPEZ @PAO.LOPEZ. ART, ASISTENTE DE DISEÑO DE ESCENA 2: JESUS DOMINGUEZ @JESUSDOMINGZ; PRODUCTOR DE LINEA 1: YEVGENIYA LOPATINA @_THEYEV; PRODUCTOR DE LINEA 2: ISABELLA MORINELLI @ ISAMORINELLITORRES; PRODUCTOR ASOCIADO: TRAVERS ROBERTSON @MEDIAMONSTERS; PRODUCTOR ASOCIADO: BRYAN DILLARD @ MEDIAMONSTERS; ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1: MATTHEW BISHOP @MATTBISHOPMEDIA; ESTUDIO: MMCOLLECTIVE @MMCOLLECTIVE.STUDIO; COLORISTA DE VIDEO: SQUID @_IMSQUID.

La escena del reggaetón y el trap ha encontrado en Myke Towers a su poeta moderno. Con su característica voz e ingenio lírico, Towers se ha convertido en el cronista de una generación que vive y respira música urbana.

Sin necesidad de cumplir con estándares, y a su propio ritmo, el intérprete ha sabido esculpir una carrera llena de éxitos que cuentan tanto la crudeza de la vida callejera, como la intimidad de sus experiencias personales.

Antes de que Michael Anthony Torres Monge diera vida a Myke Towers, había un joven curioso y apasionado que crecía en las calles de Río Piedras, Puerto Rico. "Sinceramente, yo siempre fui un chamaco que se la pasaba con gente mayor. Iba a las *partys* antes de tiempo. Antes de los 14 años ya estaba viendo mucho cantante, pero nunca pensé que yo iba a ser parte de eso", recuerda sobre sus primeros acercamientos a la escena, a pesar de que no suele detallar mucho las memorias de su pasado.

Durante su infancia vivió en el barrio de Caimito, hacia la zona montañosa de San Juan, en un hogar sin lujos, pero sin carencias. Criado por su madre, junto a sus hermanos y abuela, Torres se formó al ritmo de géneros como la salsa, el merengue y la bachata. Estas primeras influencias, además de sentar las bases de su interés por la música, también le permitieron navegar entre distintas corrientes que, hasta el sol de hoy, se ven reflejadas en cada una de sus creaciones.

"Mi familia siempre ha sido apasionada por la música, del lado de mi madre y del lado de mi padre. Y esa combinación me hizo enamorarme de la música de estos tiempos, de mi generación", confiesa. "Yo siempre quise trabajar haciendo algo tras bastidores, pero no pensé que iba a ser, tú sabes, el que cantaba".

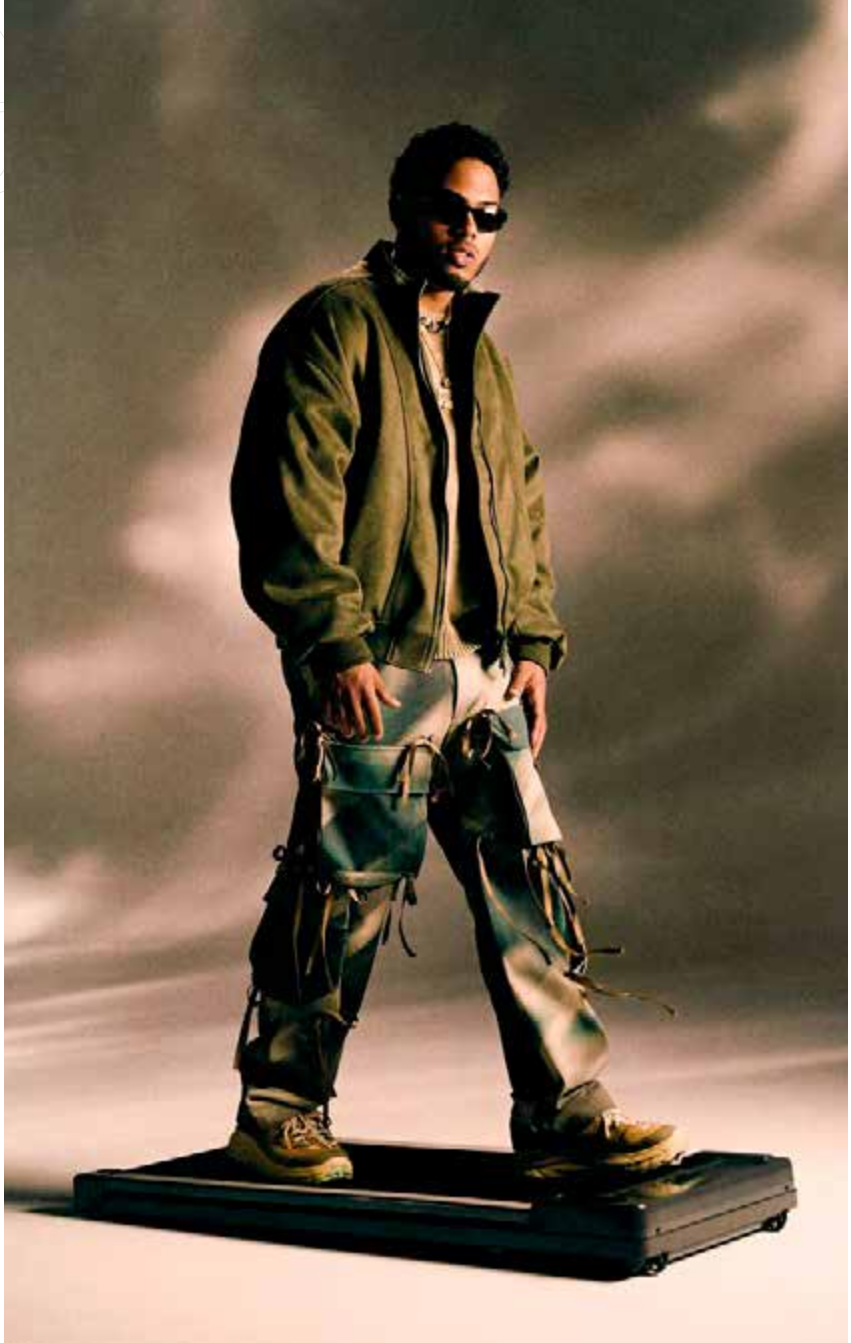
No es secreto para nadie que Puerto Rico ha visto nacer a grandes estrellas del urbano, con íconos como Don Omar y Tego Calderón liderando la escena, por mencionar solo algunos. Y aunque sus raíces siempre estarán arraigadas a la cultura de su isla, Towers no deja de lado su admiración por artistas internacionales. Fascinado por los gigantes del hip hop, como Jay-Z, Biggie y Drake, Towers encontró en sus propuestas una nueva dimensión que trazaría el norte de sus primeras composiciones.

"Tenía 16 años cuando empecé a tener más uso de razón sobre mi música", recuerda. "Empecé a estudiar lo que me gustaba. Jay-Z cantaba sobre las calles de Brooklyn y Biggie tiraba sobre la vida urbana. Desde chamaquito siempre tuve respeto por artistas como ellos".

Con un oído afinado para todo tipo de matices musicales, el lado salsero de Towers sale a relucir cuando habla de quien es conocido como "Caballero de la salsa": "Gilberto Santa Rosa es uno de los que más recuerdo a nivel musical", comenta. "Nunca lo he conocido, pero siempre he estudiado lo que él hizo en su estilo, en su época, en su momento, y trato de aplicarlo a mí y a mi *flow* de calle. Tú sabes, yo todavía no dejo de ser fanático, por más artista que sea, siempre he mantenido ese lado de ser fan".

En un principio, Michael, quien por entonces aún no se transformaba en Myke, se matriculó para estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico.

towers

“Yo no era un intérprete, yo no cantaba. Lo mío era el negocio y la composición”.

A simple vista parece un camino opuesto a lo que es hoy día, pero no para el joven boricua que proyectaba su talento como el puente entre los artistas y el éxito. “Yo no era un intérprete, yo no cantaba. Lo mío era el negocio y la composición”.

Rodeado de amigos y conocidos que se dedicaban de lleno a la música, Michael iba desarrollándose como un joven promesa. Comenzó a experimentar, mezclando los ritmos tradicionales de su tierra con las cadencias del rap norteamericano, buscando la manera de entretejer esas influencias y traducirlas a su propio estilo.

Fara x Fly fueron los primeros productores con los que Towers se codeó en el estudio. Mientras uno grababa y el otro creaba ritmos, Michael aportaba con su habilidad innata para tirar barras durante estas sesiones. “Eso tú lo tienes escrito”, decía Fly, a lo que Towers respondía: “No, no. Eso lo estoy haciendo ahora”. “Y ahí empecé a darme cuenta de que yo quería hacer música. Ya no pensaba mucho en las clases, siempre quería ir al estudio. Pero no tenía esa seguridad de aprenderme muchos versos”.

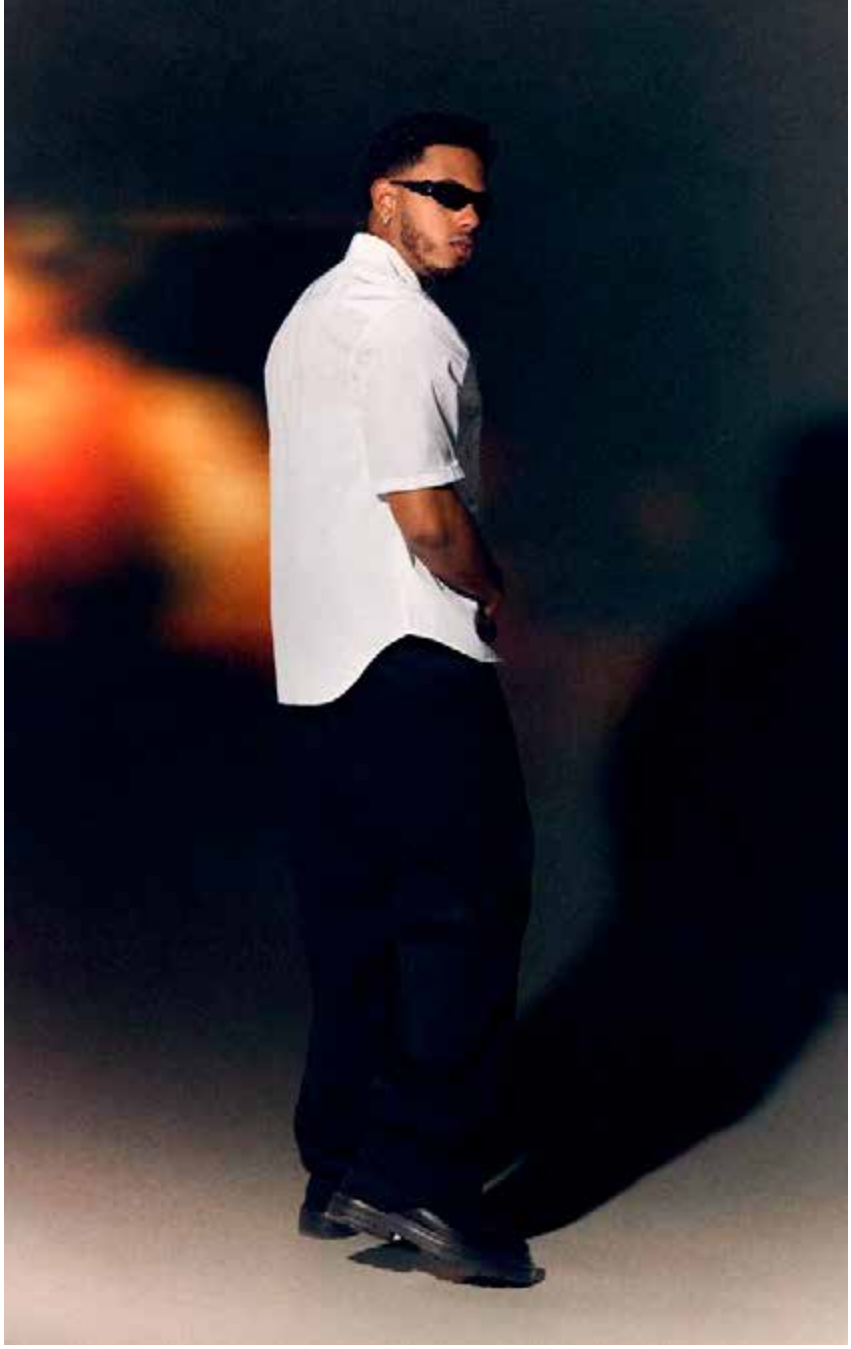
Así es como SoundCloud entra en el cuadro como la plataforma que sería testigo de las primeras mezclas de Michael como Mike, con ‘i’ latina. En 2013 se publicó ‘Transformers (Freestyle)’, el primer sencillo de Towers, con el que se presentó a un pequeño grupo de oyentes, sin formalizarse como artista. Sus grabaciones, llenas de sampleos de temas como ‘Young and Gettin It’ de Meek Mill, o ‘We Made It’ de Soulja Boy, fueron el producto de un experimento con el que Towers pretendía tantear tanto el terreno, como a su público.

“Yo esperaba que la música corriera. Mis amigos la pasaban por grupos, porque yo no tenía ninguna red social abierta. Todo fue a través del tiempo, porque al principio hacer música era un hobby para mí. Y después fue poco a poco cuando empecé a ver la movida y me di cuenta de que tenía que crecer”, confiesa. “Al principio había mucha gente que se estaba adelantando y que estaba trabajando profesionalmente. Yo todavía estaba inventando cosas, hasta que dije: ‘No, tengo que hacerlo ahora, estructurar todo bien y que no sea un simple hobby. Es un negocio’. Obviamente, sin perder ese interés por hacer arte y el amor por la música”.

En 2016, el trap cobró tracción en Puerto Rico y luego se extendió a toda Latinoamérica, con grandes exponentes boricuas como Anuel AA, Ozuna y Bad Bunny. Este subgénero ofrecía una narrativa cruda y oscura, que reflejaba la realidad de muchos jóvenes de la región.

En este contexto finalmente llegaría *El final del principio*, la primera entrega discográfica de Mike (seguía con la ‘i’ latina), que exaltaba la esencia de la movida urbana del momento y se acercaba más a la idea de una *mixtape*. A lo largo de 10 pistas, Towers se presentaba de manera vulnerable, e, irónicamente, poderosa, con rimas que desentrañaban sus batallas, exponiendo sus añoranzas, mientras daban señales de su potencial.

Al igual que sus mezclas de SoundCloud, este álbum se trataba nada más de una prueba en la que el público decidiría por él su futuro como artista. Y aunque en las calles ya empezaba a sonar su nombre, Towers ya representaba muchas cosas como para ser

encasillado en un solo género. “Un día me pregunté, ‘¿Qué puedo hacer para llamar la atención de la gente musicalmente?’. Ya tenía más confianza, ya me había lanzado a cantar, ¿qué seguía?”.

En septiembre de 2017, el Huracán María azotó Puerto Rico, convirtiéndose en una de las catástrofes más devastadoras que ha enfrentado la isla. La crisis humanitaria que siguió expuso las profundas desigualdades y las fallas en la respuesta del gobierno, un hecho que, para Mike, logró darle una nueva perspectiva en su papel como artista.

“Cuando ocurre algo malo, como dicen, el que es duro se deja sentir y el que es flojo se deja derrumbar. En medio de todo lo que ocurrió en mi país, siento que di un salto. Subí un escalón más. Fue un momento de reconstrucción, y me di cuenta de que a la gente le gustaba mucho esa línea trap, pero debía trabajar dos en uno. Estaba Mike Towers que hace música para la calle, el rap para la gente que me apoyaba. Pero debía empezar a hacer otra música, como esa de la que le gusta a todo el mundo”.

Su nombre finalmente sufrió un último cambio, transmutando de Mike a Myke, y bajo esta “identidad” mucho más desarrollada, el boricua le apostó a un concepto más digerible. Ya no solo tendría canciones hablando de la superación personal, la vida o la muerte en los barrios más difíciles de Puerto Rico, sino que se dedicaría a crear himnos de verano, de esos con los que “las nenas se graban, cantando y bailando”. Y sí que lo logró.

Towers ya conocía lo suficiente a la industria como para lograr esta nueva meta a lo grande, y empezó a colaborar con un sinfín de artistas que no pusieron en duda su talento para incursionar en otros géneros. Desde intérpretes ya posicionados, como Becky G y Bryant Myers, hasta otros connacionales emergentes con quienes creció y ahora comparten la cima de las listas de éxitos, como Mora, Rauw Alejandro y Álvaro Díaz; Myke le estaba dando una probada a otra cara del urbano sin fallar en el intento.

‘Si se da’ fue la piedra angular de esta nueva etapa musical, un tema colaborativo junto a Farruko, que cambiaría para siempre su carrera. Al ritmo de la base clásica del reggaetón, ambos artistas puertorriqueños apelaron a su experiencia con el trap, y crearon un sencillo pegajoso con algunos vistos oscuros que predominan en dicho subgénero. Durante las primeras 24 horas, su clip oficial alcanzó el millón de vistas y, hoy por hoy, cuenta con poco más de 500 millones de reproducciones solo en YouTube.

Un nuevo capítulo había llegado, y se habían abierto las puertas a otras oportunidades con la buena recepción del tema. Pero no contentos con esto, ‘Si se da (Remix)’ llegaría tan solo unos meses después, invitando a grandes colaboradores, como Arcángel, Sech y Zion. Esta nueva entrega duplicó su éxito en números e hizo de Myke Towers, oficialmente, la nueva voz del género.

El 2020 llegó y, sin duda alguna, fue un año que marcó un antes y un después para la humanidad. Inaugurando aquel año y aprovechando su racha como *hitmaker*, Towers estaba listo para introducir su primer álbum de estudio en todo el sentido de la palabra: *Easy Money Baby*. En un esfuerzo por crear una obra completa en solitario, el puertorriqueño ofreció 18 pistas completamente interpretadas por él, a excepción de la infalible ‘Si se da’.

Su debut fusiona su visión artística con las intimidades de su vida personal, en un álbum que, en sus propias palabras “sorprendió al mundo”. Desde la portada del álbum, *Easy Money Baby* cobra valor coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo, llegando, además, en un momento donde el reggaetón estaba empezando a conquistar a un público no hispano.

“Ese álbum se creó al mismo tiempo que mi hijo”, comenta, entre risas, admitiendo cómo la paternidad fue un impulso que dio como resultado un merecido Número Uno en la lista de

towers

Top Latin Albums de Billboard de aquel año. "*Easy Money Baby* fue mucho trabajo, mucho sacrificio. Tiene temas que había hecho años antes, y no lo hice por salir del paso. Fue una caja de pandora, subí de nivel".

Un par de meses más tarde, en marzo de 2020, el mundo se enfrentó al COVID-19, una pandemia que paralizó la vida tal como la conocíamos. Para Myke, este período trajo consigo tanto retos como oportunidades. Con el confinamiento global y la imposibilidad de realizar giras o presentaciones en vivo, Towers, como muchos otros artistas, tuvo que adaptarse a una nueva realidad donde la creación y promoción de música dependían casi exclusivamente del entorno digital. Sin embargo, esta situación no frenó su impulso creativo; en su lugar, lo motivó a explorar nuevas formas de conectar con sus seguidores y a profundizar en su trabajo.

"La pandemia se convirtió en un multiverso en el que todo el mundo estaba tirando música porque nadie podía hacer shows en vivo, ni siquiera podíamos juntarnos con otra gente. Yo estaba haciendo música desde mi casa, con mis amigos personales. Pero la situación no daba para estar haciendo música de estar celebrando, o de estar en discotecas de *hangeo*", recuerda.

Durante el encierro, el ahora reggaetonero encontró tiempo para reflexionar sobre su carrera y la dirección en la que se había aventurado. La pandemia, aunque devastadora en muchos aspectos, le permitió concentrarse en la producción de música, lanzando nuevos proyectos y colaboraciones que todo el mundo bailaba desde sus casas. Temas como 'La curiosidad' junto a Jay Wheeler y DJ Nelson, 'La jeepeta (Remix)' con Nio García, Anuel AA, Juanka & Brray, o 'Bandido' de la mano con su connacional Juhn, sostuvieron la presencia de Towers en la escena urbana contra viento y marea. Finalmente, una estrella mundial había nacido.

"En verdad la pandemia fue una etapa que para mucha gente fue negativa, inclusive para nosotros, porque a mí me dio COVID también. Pero yo siento que me hacía falta esa pausa. Llevaba mucho en el corre corre. La pandemia fue lamentable, pero fue otra de esas cosas que, te convertía en más fuerte o te derrumbaba. Eso fue lo que me pasó en esa época", afirma.

Al mismo tiempo, los focos de la industria musical cayeron sobre Latinoamérica y el talento escondido que albergaba la región. El género urbano experimentó una transformación monumental, catapultando el reggaetón y el trap latino a niveles de popularidad sin precedentes. La globalización de estos estilos, que tuvieron sus raíces más firmes en las calles de Puerto Rico, se aceleró gracias a la era digital y el auge de las plataformas de streaming.

Artistas latinos comenzaron a dominar las listas de éxitos internacionales, impulsados por el consumo masivo de música en línea. Redes como TikTok e Instagram se convirtieron en el medio predilecto para que los artistas conectaran con su público, y viceversa. Mientras tanto, el mundo se planteaba cómo digerir esa nueva realidad. Y aunque figuras como Maluma, Shakira o J Balvin ya tenían cierto reconocimiento en países como Estados Unidos, el creciente interés por la cultura latinoamericana por parte de un público global nos permitió exponer nuestra esencia, más allá de los estereotipos de toda la vida.

"Llega un punto en el que solo quieres crecer, crecer y crecer, pero no puedes crecer tanto que se olvida quién fue el primer público que te apoyó y qué fue eso que a la gente le gustó de ti".

El reggaetón ahora sonaba en cada rincón del mundo, y los artistas empezaban a replantearse cómo experimentar con nuevos sonidos que mantuvieran a la escena viva y flameante. La salsa, el merengue, la bachata y hasta lo alternativo empezaron a modificar el ADN del reggaetón para dar vida a híbridos que transmiten orgullo por nuestras raíces en cada beat. Era innegable el mundo de posibilidades que ahora existía para los intérpretes y una nueva generación de talentos. Sin embargo, Towers no quería nadar muy lejos y pretendía apostarle, una vez más, al sonido de sus comienzos.

Llega abril de 2021 y Towers lanza otra bomba musical, *LYKE MIKE*. Este proyecto marca un retorno a sus raíces en el hip hop y el trap, explorando su identidad como artista, alejándose del enfoque comercial de *Easy Money Baby*. A lo largo de 23 pistas, Towers exalta el deseo por "contar su historia" impulsado por su amor al género que le dio el tiquete dorado para empezar a hacer música. Aquí, el boricua no escatima en incluir talentos como Miky Woods, Sahir, Jon Z y Ñengo Flow para crear un trabajo lleno de rimas con visos de pop urbano, ofreciendo lo que él mismo denomina como "un álbum para la calle".

"Siempre estoy tirando lo opuesto. Soy como el Yin y el Yang", explica. "Llega un punto en el que solo quieres crecer, crecer y crecer, pero no puedes crecer tanto que se olvida quién fue el primer público que te apoyó y qué fue eso que a la gente le gustó de ti. Y eso me ha pasado, que tal vez tú quieres ser tan diferente que la gente ni te entiende. Uno tiene que mantenerse, como dicen, con los pies en la tierra, pero en la música, en tu esencia, no irte muy lejos de lo que tú sabes hacer. Hay veces en que yo, envuelto en querer crecer, me he ido lejos de lo que me gusta hacer. Es como todo, uno siempre va a otras aguas, pero cuando vuelve a la orilla, siempre vuelve mejor".

Finalmente parecía que Myke podía tomar un momento para contemplar el camino recorrido y la carrera que había labrado desde cero. Su nombre ya figuraba dentro de las nominaciones al Latin GRAMMY, y su nombre no dejaba de sonar en las radios, ni en las pistas de baile. En 2022, Towers pasó más tiempo sobre las tarimas, cruzándose con algunos estudios para continuar colaborando con artistas. Durante este año, el boricua no solo conquistó escenarios de grandes festivales, sino que finalmente coronó en el "Choli", el célebre coliseo de San Juan, Puerto Rico, luego de varios contratiempos que retrasaron el desarrollo del evento.

Towers no es un artista que titubee a la hora de direccionar su talento. Su característica versatilidad le permite ser "dos en uno", y aunque sus producciones de estudio han sido coherentes en su sonido, cada etapa de su carrera refleja el personaje que elige mostrar; puede ser el Myke de los charts, dominando las listas con éxitos comerciales, o el Myke de la calle, crudo y real. En medio de esta dualidad nace *LA VIDA ES UNA*, un proyecto retador en el que pretendía tomar lo mejor de sí para reinventarse.

Ya no se trataba solo de trap o reggaetón, sino de fusionar estas corrientes con otros sonidos, como el rock y el reggae. Con este álbum, Towers declara que es mucho más,

sale de su zona para incursionar en ritmos que a simple vista parecen no poder coexistir. "Yo nací en la cuna del reggaetón, pero siento que domino varias áreas. No todo me sale bien, no todo me sale perfecto, porque uno trabaja para eso. Pero, musicalmente, me gustan muchos géneros", explica.

"*LA VIDA ES UNA* tuvo que madurar para ser entendido. Es mi hijo incomprendido", admite. En un principio, este trabajo cambió las reglas del juego para Myke, y temas como 'LALA' reclamaron su protagonismo sobre favoritos como 'TU REHÉN'. Pero dio en el blanco, y, lejos de ser un desacierto, el álbum logró cosechar reconocimientos, al mismo tiempo que impulsaba al intérprete hacia un nuevo capítulo.

Meses más tarde llegaría *LVEU: VIVE LA TUYA... NO LA MÍA*, como la segunda parte de este trabajo, en el que recopiló todas las composiciones que no lograron abrirse camino hasta el producto final. A diferencia de su antecesor, en el que figuras como Ozuna, Arcángel, J Balvin y Daddy Yankee hacen parte del reparto, esta continuación muestra el trabajo en solitario de Towers en su forma más pura, sin la necesidad de incluir algún otro nombre que le garantice el éxito.

Pero sus decisiones no son producto del azar, se basan en sus convicción de no seguir las tendencias. "No me gusta estar en la ola. Cuando ya todo el mundo lo suelta por ahí, puede que llegue yo, pero siempre, siempre trato de irme, no contra la corriente, pero por el lado opuesto para entrar y que se me haga mucho más fácil". Towers es irreverente sin necesidad de dejar atrás su humildad y su sencillez, y aunque ahora está en la cima, tampoco olvida de dónde viene.

De momento se encuentra en medio de su gira VIVE LA TUYA... NO LA MÍA TOUR, con la que ha llevado su música a Europa y agotado algunos recintos en España. "He ido a lugares donde no había ido antes, y la vibra se siente igual o mejor". Ciudades como Murcia, Sevilla, Valencia y Madrid le han abierto las puertas a Towers una vez más, mientras que países como Portugal, Países Bajos e Italia le dan la bienvenida por primera vez. "Siempre da lo que daba desde el día uno. Esa ansiedad y ese cosquilleo. Esas mariposas que tú dices, 'Diantre, ¿cómo me recibirán?'".

Esta gira, con la que ya se cataloga oficialmente como un artista global, prepara el terreno para la llegada de su próximo trabajo discográfico, *La pantera negra*. "Este álbum, si te lo describo, es como... el juego que yo tenía, lo elevé a otro nivel. Me estudié a mí mismo y dije, 'Me hace falta esto, tengo que apretarle a esto, la gente está esperando esto de mí...'. Hice lo que me gusta hacer, también hice lo que la gente ya está acostumbrada a ver de mi parte", revela.

Cuando estrenó *LYKE MIKE*, Towers aseguraba que aquel disco sería el último con el que lo escucharían haciendo rap. Sin embargo, parece ser que han bastado tres años para hacerle cambiar de opinión. Por el momento, Towers ha hecho de *La pantera negra* un secreto bien guardado, pero de antemano sabemos que hay unas cuantas colaboraciones en el álbum con el que se espera llegue una bocanada de aire fresco al género.

'ADIVINO' es el primer vistazo a la nueva era que está por llegar. Junto a Bad Bunny, Myke recuerda a un viejo amor al ritmo de algunos sintetizadores y sonidos distorsionados, e incluso se atreve a tirar versos en inglés. Nos ha revelado que el álbum llegará en agosto, siendo este un proyecto que nos habla de "su poder". "Yo sé que va a ser un álbum que va a darle a entender a la gente que yo sí nací para hacer música", afirma con seguridad.

"Hay muchas cosas que he aprendido con los años y seguro que me falta por aprender. Todo este proceso, desde el principio, me lo he disfrutado".

La pantera negra podría tratarse de un nuevo ciclo de su constante metamorfosis. "Cuando yo empecé mi carrera, cuando tenía 19 años por ahí, en mi barrio, en Caimito, en Puerto Rico, había gente de la calle que tenía panteras de mascotas. Fue una historia que nos contaron de chamaquitos. Y una vez, en un *freestyle* dije: 'La pantera de Caimito se zafó', y me autodenominé como esa pantera. Y la gente a partir de ahí me identifica así".

Aunque para él aún falta camino por recorrer, Towers ya se encuentra muy alto, casi llegando al pico de la montaña. *La pantera negra* promete ser revolucionario, con otros colaboradores como Benny Blanco y Peso Pluma. Por su parte, Blanco ha apoyado también la producción, rescatando sonidos pop noventeros, mientras que Pluma es un invitado al que Towers admira por su estilo sin igual.

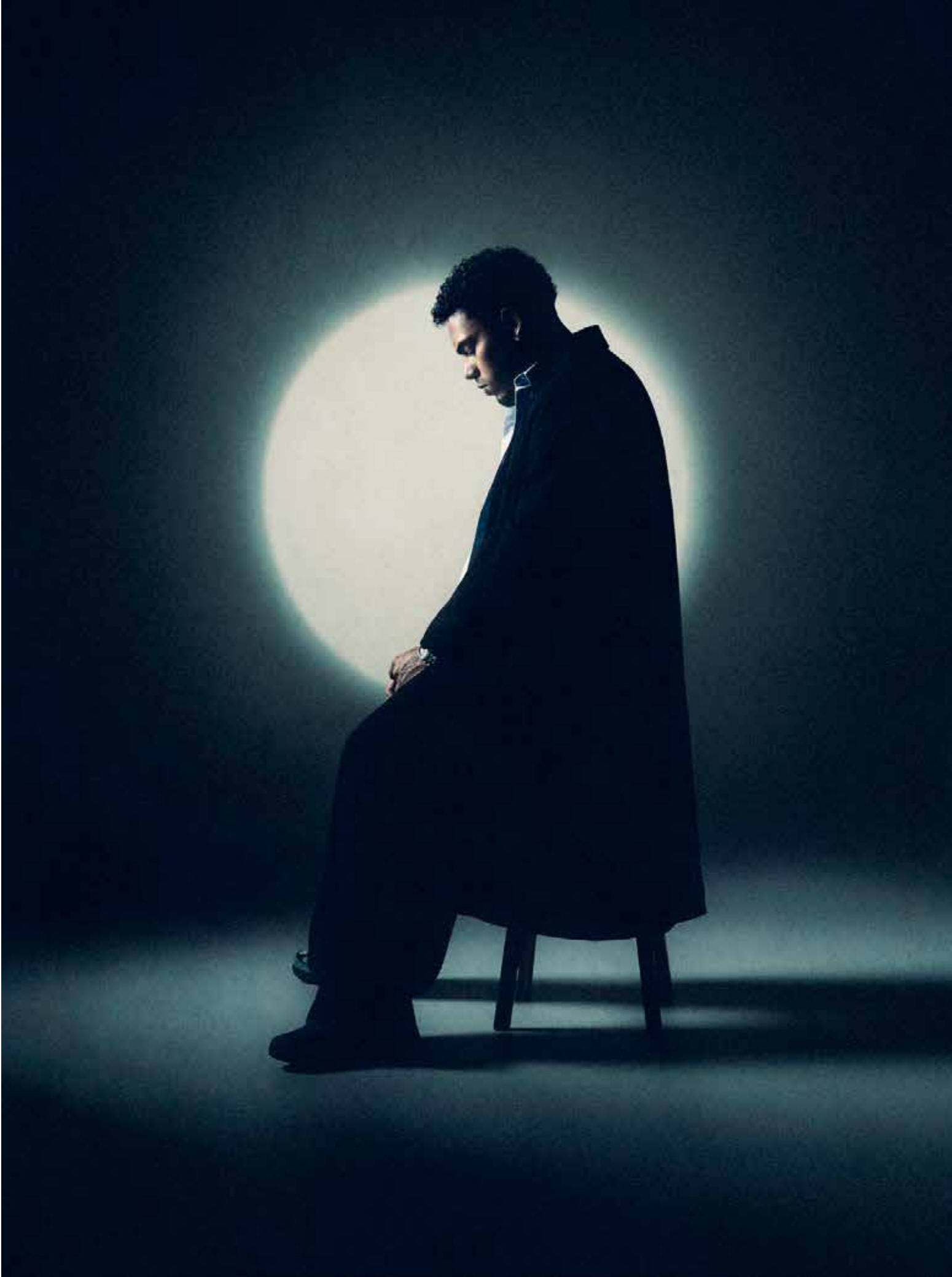
Por supuesto que la presión por continuar escalando supone un gran peso en su espalda, pero no lo detiene, y tampoco le teme. "Sí, asusta un poco, pero ya quería llegar a esa etapa en mi carrera en la que yo me sintiera como esa pantera negra. Y siento que este es el momento perfecto para eso".

Con poco más de una década en el juego, Myke Towers ha crecido a través de sus miedos y batallas, pero aún se mantiene fiel a ese "chamaquito" que soñaba con la música y en grande. "He aprendido a escuchar a la gente correcta. Las personas siempre hablan y hablan, y te confunden. Es algo tedioso, pero hay que ser persistente".

Ahora, mientras continúa creciendo, es consciente del valor de los procesos por los que ha atravesado. Y a pesar de que lleva varios años en esto, hasta ahora siente que ha tocado el cielo. "Uno tampoco puede esperar que todo pase tan rápido. Hay cosas que pasan rápido, hay cosas que toman tiempo. A mí me costó entender eso. Tampoco es tan fácil saberlo todo. Hay muchas cosas que he aprendido con los años y seguro que me falta por aprender. Todo este proceso, desde el principio, me lo he disfrutado, pero poco a poco".

Realmente Michael Anthony Torres Monge no ha desaparecido, él aún existe entre quienes ama y le conocen de toda la vida. Incluso, Myke Towers es "su traje de superhéroe", pues es el personaje que presenta al público, el que llena recintos y encabeza las listas de éxitos. Pero Michael es el músico soñador que ama de dónde viene y no se deja cegar por el brillo de la fama.

De cara al futuro, Towers está poniendo toda su fe en *La pantera negra*, el álbum con el que "busca establecerse por completo en la música" y quizá probar otros proyectos. En múltiples ocasiones nos ha demostrado que su versatilidad es su mayor virtud, y en algún momento ha mencionado su interés por incursionar en la industria cinematográfica. Pero esta es apenas una de sus aspiraciones. "Por ahora quiero darle a la gente lo que quiere y lo que pide. También visitar lugares que nunca he pisado. Me faltan muchos escenarios que debo conquistar para hacerme sentir".

MOVICH
HOTELS

Hoteles increíbles para viajes de negocios o placer.

DIFERENTES CIUDADES, UN SOLO DESTINO

Cómodas Habitaciones

Restaurantes y Bares

Salones de eventos

Piscina

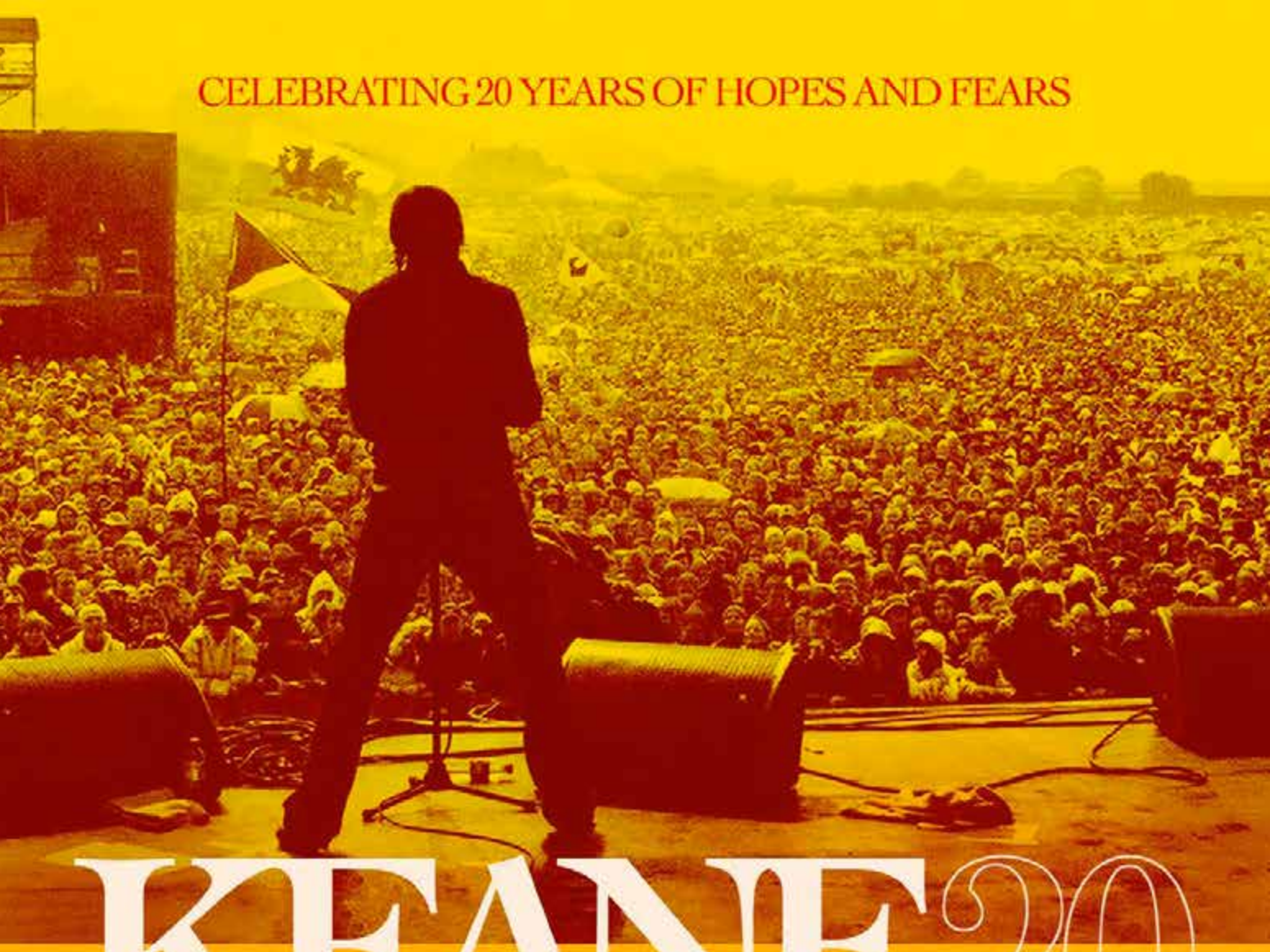
Spa y Gimnasio

Planes de turismo

RESERVA AHORA EN
WWW.MOVICHHOTELS.COM
+57 (601) 482 4466 | +57 316 289 3777

BOGOTÁ • CALI • MEDELLÍN • PEREIRA • CARTAGENA • BARRANQUILLA

CELEBRATING 20 YEARS OF HOPES AND FEARS

KEANE20

SOUTH AMERICA 2024

BOGOTÁ
23 DE NOVIEMBRE
CHAMORRO CITY HALL

ENTRADAS EN WWW.TUBOLETA.COM

ENTRADAS: Tuboleta

MEDIOS ALIADOS: Radio Uno · publimetro · RollingStone · emmedio

PRODUCE: MOVE

KEANEMUSIC.COM

PULEP HTG283

AGO 2024
RSEE035

Rolling Stone

en ESPAÑOL

Myke Towers

Contraste y equilibrio