

plástica

Lidia Damunt

PLÁSTICA 13

Colaboradores

Nerea López

Nerea López no es una desconocida, si repasamos su portfolio nos damos cuenta de que ya conocíamos muchas de sus fotografías. El “problema” es su mirada tras el objetivo. Nerea posee una visión honesta y exquisita como pocos tienen, virtudes que en ocasiones le hacen pasar desapercibida en favor de la imagen que ella misma crea, aunque se trata de eso, ¿no?, de alcanzar la excelencia por tu obra.

La portada de este número ha sido fotografiada por la Nerea cerca de la calle Atocha de Madrid. Contó con la compañía de Lidia Damunt frente al objetivo y la inspiración de su último disco *Vigila el Fuego* para conseguir esa gama de colores cálidos, con un retrato de inspiración nórdica, lugar de residencia actual de Lidia (Suecia).

Óscar Romero

O. Romero, u Oscaromi -así firma sus obras- es uno de los mayores talentos españoles en la fotografía de eventos en directo, sus imágenes siempre impresionan por la calidad de composición y definición de las mismas. Sin embargo, en esta ocasión lo citamos con artistas americanos para unas fotografías de estudio.

Bravo Paradies (Juan de Marcos - Martina Hemm)

Colectivo fotográfico madrileño de reciente formación con dos fotógrafos madrileños como fundadores. No es la primera vez que J. de Marcos colabora con nosotros, ya lo hizo en varias ocasiones con trabajos para artículos de Lüger o Soledad Vélez, entre otros.

Andy Prodanov

Más de 30 años de experiencia como fotógrafo, realizando trabajos para importantes marcas nacionales e internacionales. En sus primeros años como profesional desarrolla su carrera en

su país natal, Bulgaria, donde funda su propia agencia de publicidad y fotografía en 1997. En la actualidad es Manager de fotografía en Alan Photostudio.

Albert Manau

Habitual de Plástica, Manau retrató a Joe Crepúsculo para nuestra primera portada. Fotógrafo barcelonés de amplia trayectoria artística con un punto en común en toda su obra, el rock; rock como estilo o como carácter, como estética y forma de vida. Lejos de modas, las fotografías de Albert son fácilmente reconocibles en un ambiente artístico como el barcelonés, tan repetitivo en algunos aspectos.

Javier Jubera García

Ilustrador residente en Madrid de incansable tenacidad e ímpetu. Puedes ver trabajos suyos en publicaciones como Humanize Mag, o Babylon.

Mamen López

Artista dedicada tanto al mundo fotográfico como al de la ilustración. López dedica su vida profesional y casi personal desde que tiene uso de razón al mundo de la moda gracias a su familia -de casta le viene al galgo-, y eso se nota en su obra, que aunque a priori pueda parecer cruda por el tratamiento, el principal aspecto a destacar es la textura casi textil que presenta en sus imágenes.

Rosa Ponce

Fotógrafa sevillana residente en Madrid que, al igual que M. López, presenta más de una faceta artística en su CV (baterista en varias bandas españolas como Tigres Leones o Hazte Lapón). Su fotografía, no por estética pero sí por intensidad, nos recuerda a la de fotógrafos sumergidos en la movida de los '80 de Madrid totalmente influenciados por su entorno.

EDITORIAL

Escapar a la singlemanía

La crisis de las industrias suelen dar extraños fenómenos. El resurgir del 3D, por ejemplo, apareció como la salvación para la maltrecha industria cinematográfica. Una inteligente argucia que trajo de vuelta un juguete ya inventado, básicamente como forma de entorpecer las maniobras de los piratas.

Como resultado relevante, al menos en lo comercial, esta vuelta de tuerca dio una obra, Avatar, que rompió en taquilla y que, desde luego, tiene poca enjundia cuando uno la ve en la tele o en la pantalla de un ordenador. A la espera de la anunciada incursión de Scorsese en tan farragoso terreno, no parece sin embargo que los derroteros del cine vayan necesariamente a pasar por la tercera dimensión, al menos no de todo tipo de cine. Cuesta mucho imaginar, por ejemplo, una película de Kaurismäki en 3D, ni aunque pasen 60 años.

La industria discográfica afronta una crisis aún mayor que la del cine. Internet prácticamente ha destruido el formato físico, relegando el CD a un objeto casi de usar y tirar. Ahora la red es el gigantesco escaparate donde regalar tu música a la espera de que de alguna manera mágica, esta genere ingresos de un momento a otro. Una de las consecuencias que ha tenido este hecho ha sido el resurgir del vinilo. En el mercado global, la presencia de este quizá siga siendo anecdótica, pero en la música aún llamada independiente (y quizá hoy más independiente que nunca), estos objetos han cobrado un valor inesperado. Es el producto ideal para melómanos y coleccionistas, quizá los únicos que aún tienen interés en comprar música en formato físico y

que son, al menos en teoría, el oyente potencial de un grupo minoritario. Con el regreso del vinilo, más vistoso y con un halo de clasicismo, se ha encontrado una forma de ofrecer un producto que aporte ese extra de calidad que no puede dar el etéreo mp3, y con este ha reaparecido con fuerza otro viejo conocido: el single.

Esto ha traído una curiosa consecuencia en la producción artística, hay grupos que se han centrado básicamente en generar singles. Elephant, por ejemplo, ha tratado de revitalizar este mercado con una nueva hornada de bandas de pop como Ed Wood Lovers, Ultranol, Los Bonsáis o Capitán Sunrise. Algo similar ha hecho Jabalina, con grupos como Klaus & Kinski, Parade, o Pumuky, con la importante diferencia de que estos no son nuevos, sino grupos establecidos que hacen algo especial sólo para el formato single. La diferencia es importante, porque algunos de los nuevos grupos, con carreras aún no asentadas, podrían parir discos extraordinarios, y sin embargo, no les ha quedado otro camino que “singuelizar” su repertorio y renunciar a aquellas canciones a las que no se les puede dar tal uso. Lo que ocurre es que tal vez no es single todo lo que reluce, tal vez no toda gran canción es un buen single.

Sin desdeñar discos que son pura recopilación de singles pero que a veces superan las obras originales de los artistas, como “The Look of Love” de Burt Bacharach, “Back to Mono” de Spector, o “Single going steady” de Buzzcocks, y algún raro caso de disco cuyo principal valor es precisamente estar plagado de singles potenciales, la mayoría de las obras maestras de la historia de la música han sido obras difíciles, que descolocaban de primeras y precisaban atentas escuchas posteriores. Uno de los casos más llamativos es el Pet Sounds de los Beach Boys, uno de los discos globalmente más aclamados por la crítica que, aún hoy, está muy lejos en ventas de los discos más exitosos de la banda. No siempre, por tanto, un buen disco es una buena colección de singles.

Luego está la situación de la música en España. Hay que pensar que los nuevos grupos han afrontado este periodo de crisis de la industria musical (no sólo discográfica, también de la prensa musical, que otras veces ha sido motor para la escucha de la música menos evidente)

bastante huérfanos en muchos sentidos. A las carencias inherentes a las circunstancias se ha sumado que sus hermanos mayores les han negado cualquier tipo de derecho a queja, puesto que se supone que internet y la grabación digital han hecho las cosas mucho más fáciles. Como una vez oí decir a Corcobado, “quizá internet sirva para que se haga cada vez peor música, pero en más cantidad y que las bandas buenas se pierdan en la sobresaturación de propuestas”. Hoy hacer música es más más fácil, pero que ésta sea escuchada puede ser más difícil que nunca. Las canciones con pegada parecen a veces la única tabla de salvación.

Quizá por eso obras excelentes como “7 picos”, de Cosmen Adelaida, “Disco Póstumo” de Dolores o “Adorno” de Ornamento y Delito, con alguna canción anzuelo que introduce al oyente en un todo de digestión difícil, al principio decepcionen. Es posible que vayan a necesitar tiempo para que puedan valorarse en su justa medida. Son obras sin singles claros, donde la auténtica fuerza de las canciones está en un conjunto con un sentido y un orden. No están planteadas para el consumo inmediato y aleatorio, y ese es su principal valor. Otro riesgo es que una canción exitosa de un grupo novel, como puede ser el caso de “Música para cerrar las discotecas”, de Doble Pletina o incluso una parte de ella, como la famosa frase “Nosotras no llevamos chandal” de la canción “Supermodelo” de Rusos blancos, acaben eclipsando un canonero no exento de interés.

Por otro lado, también quizá pese la necesidad actual de los grupos de recibir recompensas inmediatas en un época donde algunos artistas no sólo disfrutaban de éxitos en vida, sino que, a través de internet, a veces obtienen éste al minuto de publicar su música. Puede que esto haga difícil que aparezcan obras que renuncien a esa especie de singlemanía frenética, porque requieren la paciencia suficiente como para esperar un reconocimiento que tal vez sea tardío. Puede que tengamos todos, músicos y oyentes, que devolver un poco de paciencia a la música porque, si lo pensamos ¿cuántos de nuestros discos favoritos no nos han gustado en una primera escucha? En mi caso, casi todos.

Bomba Estéreo por Oscaromi. Sevilla, septiembre de 2011
bombaestereo.com · oscaromi.com

SOLLETICO

El color de las palabras

Fotografía: Bravo Paradies (Juan de Marcos - Martina Hemm)

Solletico son una rareza lírica. Uno de esos pocos grupos actuales reconocibles solo con oír la forma de enlazar las frases. Desde su primera referencia (Los óxidos metálicos), de un surrealismo alegre que escarbaba de forma alocada en la tradición española, hasta su celebrado Ep. ¡Arre!, con el que, esquivando toda obviedad, han entregado cuatro paisajes sonoros inconfundibles, donde recrear cuatro historias abiertas a giros inesperados y sugerentes sinestesias. El lote se cierra con B612, que aparece en Plásticos y Eléreos 2012, y que tiene como única fuente de inspiración El Principito, de Saint-Exupéry. Aprovechando tanta literatura, proponemos un viaje por los libros que han inspirado algunos pasajes de las canciones, que tiene como ambicioso fin llegar al centro del universo Solletico.

Para ello hablamos con Marta en una cafetería cerca de calle Pez, en el madrileño barrio de Malasaña, conocido por ser hogar de bohemios, artistas e intelectuales de postín. Antes de empezar me mira y dice *“igual me sobreestimas”*. Esa ansiedad anticipatoria, ese trema, me gusta. También que haya llegado gritando *“¡Oh, no! ¡Examen de literatura!”*, con nerviosismo casi adolescente. Me dice que esta extraña entrevista no puede salir mal. Se justifica con una sonrisa: *“reconozco que me sorprendió que la entrevista fuera a girar en al rededor de los libros, al mismo tiempo que me pareció bastante lógico, dadas las referencias obvias. Lo cierto es que cuando hago canciones no suelo tener en mente referencias literarias. Mi fuente de inspiración tampoco es musical, son las artes plásticas. El ejemplo perfecto es la cerámica de puente de arzobispo. Es algo me fascina a un nivel estético, hace que mi cabeza eche a volar, que empiece divagar y escribir cosas absurdas, como en Los óxidos metálicos. Claro, al final las canciones son el compendio de muchas cosas.*

Empiezas contando algo, luego tiras por otra cosa y no sabes por qué salen otras referencias". Pero la idea, le explico, no es hablar de libros sino dejar que estos sean la guía. Claro, al final hablamos de muchas cosas. De libros también. *"De adolescente por ejemplo, leí mucha narrativa épica, de espadas y elfos, generalmente libros bastante malos, pero me encantaban. Leí el 'Señor de los anillos' 50 veces, que no me parece terrorífico, me parece fetén. Me da rabia, porque es como un guilty pleasure, en parte porque ciertos estilos musicales se han apropiado de la estética y entonces da reparo reconocerlo, pero creo que sí que puede verse en algunas canciones de Solletico, quizá no tanto en las letras como en las melodías medievalistas. Me pareció genial cuando Ana María Matute escribió 'Olvidado Rey Gudú', que era una novela de este tipo, pero con una estética diferente, escrito por una mujer española, tenía otro color. Al final siempre acabo viendo colores*". Confiesa Marta. Valiéndonos entonces de las referencias literarias que aparecen en sus canciones, intentamos expresar ese mundo de colores.

Lo primero que le preguntamos es por qué eligieron a la protagonista femenina de Hamlet (W. Shakespeare, 1603) para protagonizar una historia de resurrección y liberación femenina. *"El caso de Ofelia es muy curioso y muy concreto. Recuerdo que estaba en la cocina cuando empecé a canturrearla, pero parte de una cosa que me pasó en Roma, donde hicimos erasmus Mar (Mar Rojo, también miembro del grupo) y yo. Fuimos a ver una obra de teatro que se llamaba 'Las obras completas de Shakespeare resumidas', y era una obra cómica. Era un teatro muy pequeño, yo estaba en una esquina en la primera fila y pensé que algo me iba a pasar. Llevaba poco tiempo en Roma y mi italiano era pésimo. Lo que pasó es que me sacaron al escenario, en la parte de Hamlet a hacer de Ofelia. Mi papel era muy complicado: tenía que pegar un alarido, simplemente. Pero el alarido venía seguido de varias frases que tenía que repetir el público, para hacer un mantra. La frase era 'il mio orologio biologico fa tic tac tic tac'. Lo consideré muy apropiado porque cada vez que*

he tenido en mi vida una ruptura sentimental, que parece que te vas a morir y todo eso, repetía en mi cabeza 'Ofelia, Ofelia, Ofelia' porque lo de Ofelia si que fue un martirio chino. Por eso se me ocurrió hacer esa canción, para hablar de un montón de procesos que creo que se activan, sobre todo en la mujer, cuando rompes con alguien y empiezas a buscar desesperadamente sexo y cosas así. Piensas si eso está relacionado o no con el reloj biológico, con confundir sensaciones, no sabes si buscas amor, sexo, desarrollar tu vida... Pensé que era genial sacar a Ofelia de ataúd y darle otra oportunidad. Hamlet es, lo reconozco, de lo poco que he leído de Shakespeare, porque cometí el error de comprarle las obras completas en inglés (sonríe al confesarlo), pero me gusta. Ofelia, además, está detrás de Trovadores, y siempre la he visto una canción trovadoresca. En el trasfondo hay una historia de una mujer que intenta superar un momento jodido, pero a la vez intenta ser crítica con ella, con esa dependencia sentimental. Quería que sonara ultra-feminista, me hacía gracia decir que si por Hamlet hubiera sido nos hubiéramos extinguido. Yo me he encontrado unos cuantos Hamlets en mi vida, atrapados siempre en la duda. Por eso también lo del campo de "amapolas", fue una discusión hasta el momento justo de grabar la voz, ¡pero es que tiene que estar ahí!, es como la broma del huerto de nabos al que alguna vez añoras para olvidarte de los hombres. ¡Pollas sin hombres! En este sentido, lo que intento es decir lo que me apetece y no estar condicionada por chorradas y prejuicios que tenía antes a la hora de escribir una canción"

¿Es esa una máxima en Solletico?, ¿hablar de cualquier tema en las canciones, sea cual sea, sin prejuicios? Parece que sí. *"Trovadores, por ejemplo, tiene esa motivación. No tiene referencia literaria expresa, más que la figura del trovador, que era la forma de comunicar los escritos y las historias cuando la mayoría de la población era analfabeta, pero me apetece mucho contar la historia de la música popular, y al mismo tiempo pensaba 'a mucha gente esto le va a dar una grima tremenda' "* Diferente es el caso de B612, la canción apare-

cida en PYE2012. Aquí no se usa un personaje existente para protagonizar una nueva historia. Lo que hay es un sentido homenaje a El Principito (A. Saint-Exupéry 1947) y su asteroide natal, a través de una desnuda composición de piano y voces. *"La compositora de esta canción es Nausica. La conozco desde los 14 años y desde entonces la he oído hablar de El Principito. Si quieres regalarle algo en su cumpleaños buscas algo del Principito. Yo creo que roza la obsesión. Le gusta por muchos motivos, pero lo que más le atrae, creo yo, es la melancolía del libro, esa tristeza que da como gustito sentirla, la idea de la soledad, la muerte, todo eso. Al mismo tiempo que es una lectura bonita, es descorazonadora, tiene un punto que te deja mal."*

¿Y las referencias homéricas?, ¿qué pintan en esa aguda reflexión de la joven adultez que es 'Quiero que me pidas que me case contigo'? *"Bueno, a veces soy presa de querer decir demasiadas cosas en una canción. La idea surge cuando un amigo nuestro le pidió a su chica que se casase con él de una forma super-romántica, con un micrófono, con todo el mundo delante, y por un momento me dio un poco de envidia, aunque yo nunca me he querido casar ni creo que me case, y si me caso es porque ponga sobre la mesa los pros y los contras y racionalmente decida que lo hago porque me conviene. La idea era sobre como a veces el amor te hace desear cosas de las que has renegado toda tu vida, quería hablar de como el amor te hace contradecirte y eso no es malo. Al margen de eso, me parecía muy romántico que el amor sea un interruptor que te hace platearte esas cosas, que una persona que nunca ha querido tener hijos se plantee tener hijos, cosas así. A veces asusta, es como si estuviéramos programados. En ese contexto, Homero aparece porque aparece el mar, que es de algo de lo que siempre me apetece hablar. Tengo una melancolía constante con el tema del mar a pesar de que nunca he vivido cerca del mar, mi familia es totalmente de secano, soy madrileña de tercera generación. El agua, el brillo, lo transparente me emociona, y como estoy hablando de mi historia con Alberto, de los veranos, de las fotos que le saco con la sombrilla, que está tan*

guapo, y pienso en algunos de nuestros amigos que ganan mucho dinero y se hacen unos viajes de aúpa, pero yo puedo estar durante años recorriendo el mediterráneo y soy feliz. Me encanta la idea del Mediterráneo como ese sitio donde han pasado tantas cosas y se ha desarrollado tantas culturas, que además tienen como un poso común. Yo además soy muy fan del paréntesis en las canciones, de interrumpir la canción y luego seguir. En principio no sabía que meter, pero quería que tuviese un eco del coro griego, entonces empecé a mirar a ver si podía encajar algunos versos de tragedias griegas y de repente pensé en Homero. Resultó que si quitaba una palabra de cada verso, encajaba perfectamente la melodía. Así que cogí el principio de la Iliada que no me he leído y el principio de la Odisea, que sí me he leído y los usé. Además, me parece muy bonito que aparezca esa referencia en una canción nuestra porque Nausica (Teclista, entre otras funciones, de Solletico) se llama Nausica porque su padre es escritor y le llamó así por el personaje de la Odisea. Así, es como cerrar el círculo".

Al final, parece que cada imagen del círculo está compuesta por infinitas piezas de colores, como en un caleidoscopio, porque hay algo en Solletico profundamente policromático. Marta lo ve claro *"a mi me pasa mucho. Me ocurre al hacer canciones, quiero que tengan cierto color. A veces sin embargo, quiero que las canciones tengan un color concreto y luego me sale otro. El color que a mi me obsesiona es el azul y el verde turquesa ¡sin embargo últimamente me salen marrones todas! ¡Ves, al final, todo lo plástico está detrás! Tendrá que ver con que toda mi vida profesional la he desarrollado en museos. Me interesan conceptos como el de 'patrimonio histórico', que suena tan rancio (ríe), pero intento que esas cosas aparezcan en las canciones porque es lo que es realmente mío. La primera letra que escribí en español y con la que me sentí satisfecha es Los óxidos metálicos. Comparte cosas con Mejunjes, aunque la letra esa es de Mar, que es muy buena letrista. Creo que en ambas, por primera vez, dijimos todo lo que queríamos decir"*. Amén.

FRANCISCA VALENZUELA

Altos vuelos

Fotografía: Alan PhotoStudio

En España tenemos una expresión que viene a decir algo como “Cuidado con lo que deseas porque puede cumplirse”. ¿Tomaste medida en eso? ¿Porque a día de hoy parece que tus metas artísticas cada vez son más y llegas a todas!

Jajaja. Qué gran halago, creo, gracias! Supongo que simplemente me entusiasmo y comprometo muchísimo con lo que me gusta, me interesa, me motiva y trabajo mucho con el fin de desarrollar el contenido o proyecto que sea, tirarlo hacia adelante independiente de las circunstancias. Ha habido un crecimiento y aprendizaje muy fuerte y muy emocionante y cada día se abren nuevas puertas.

Con el éxito, ¿crece la presión de los que te rodean?

No particularmente. Yo soy bastante trabajadora –o trabajólica quizás?- tanto a nivel artístico, como a nivel de emprendimiento y gestión, y no hay tanta presión como más bien las ganas de seguir haciendo más y más cosas y hacerlas bien. Yo misma me autoimpongo bastante presión para aprender, crecer, trabajar, perfeccionar! Pero alrededor mío, nada. Afortunadamente he estado rodeada de seres queridos y un equipo de trabajo increíble, por los cuales estoy muy agradecida, y he escogido la gente correcta con quien colaborar. Me enorgullece poder tener estas familias personal y profesionalmente.

¿Y las internas? ¿Dónde notas más el aumento de tu popularidad? ¿Tal vez, en una visita fugaz a España con un showcase cuyo acceso es codiciado por muchos?

Creo que sí he visto mayor interés y visibilidad de mi proyecto; del contenido que genero, lo que comunico. Eso ya es un privilegio en sí.

Simplemente trato de mantenerme activa y a la altura de lo que yo deseo ver en un artista, músico o trabajador del arte.

¿Alguna mala experiencia o sensación hasta la fecha?

Nada que valdría la pena mencionar.

Perdona si insistimos con el éxito, pero, imaginamos que a cada paso, los recursos con los que cuentes para desarrollar tu propuesta cada vez serán mayores y mejores, ¿es esto una ventaja, una desventaja o hay parte de los dos casos?

Es una ventaja en mi caso porque es un proyecto independiente donde el grueso del contenido e inversión ha sido de parte mía. Es importante estar constantemente evaluando cómo un crece y va incorporando a otros. Es paulatino y hay que ser cuidadoso y saber dónde concentrarse, en qué invertir, qué es lo prioritario y quién trabaja qué cosa contigo y de qué manera....

Se percibe de ti un espíritu luchador, guiado por el sentimiento que le provoca el amor a su tierra, tu música huele a desierto recién mojado, a campo recién abonado, a proyecto fértil en constante evolución natural, siempre existe vida y vigor hasta en el más mínimo detalle, ¿tienes claro como debe sonar una canción triste de Francisca Valenzuela a pesar de que el adjetivo en un primer momento parezca no hacerte justicia?

WOW! Qué descripción! Me hacen emocionarme a la distancia. Antes que nada, GRACIAS. Respondiendo tu pregunta, yo creo que una canción triste –quizás mi canción Corazón clasifica como triste?- hecha por mí es una canción solitaria, silenciosa (versus la verborreica y rampante voz que me sale cuando estoy

Vestido de H&M
Jersey de Tequila Solo
Collar de Patricia Nicolás

cantando canciones más intensas, upbeat, jajaja), insegura, temerosa. Existe ese lado, como en todos, obviamente; es más difícil para mí encontrarme con esa pura pena y poder plasmarla en una canción que con lujuria, reclamo – cualquier cosa enérgica. La pena y la tristeza es muy sola y muy lenta para mí y esas son 2 cosas que, afortunadamente, no siento que están presente de sobremanera en mí, pero que cuando se presentan, me aprietan las visceras.

¿Crees que tu carrera y propuesta cambiará radicalmente en un futuro?

Todo cambio es posible en la medida que me parezca cómodo, natural y auténtico para mí.

¿Hacia donde se dirige la Francisca Valenzuela artista? ¿Es pronto para saberlo o eres una de esas artistas que a cada paso sabe lo que quiere?

Lo único que sé: quiero desarrollar una carrera creativa, contundente, llena de contenido y proyectos en múltiples formatos –música, letras,

composición, cine, videos, escrituras, texto, poesía, gestión, política- que sea larga, próspera, entretenida y dinámica y que pueda aprender y colaborar con personas inspiradoras de diversos rubros y areas.

¿Existe la Francisca Valenzuela insegura a pesar de que nosotros no la veamos?

Yo creo que existe tal como existe en todos una inseguridad respecto a algunas cosas, a uno mismo, la comodidad y confianza que uno tiene, los temores, etc.

¿Qué te puede dar tu próxima gira europea que no te pueda dar una actual americana?

UF! Historia, gastronomía, sofisticación, entretención, misterio, emoción, belleza, vida peatonal, vida nocturna, vida callejera, mercados y tiendas llenas de productos nacionales, identidades fuertes, tradición, sociedades autonomas, resilientes. Todavía conozco muy poco de Europa y me encantaría conocer muchísimo más.

Fotógrafo: Andy Prodanov
Estilista: Nina Prodanova
Ayudante: Natalia Garrido
Maquillaje: Mamen Galisteo

CAPITÁN SUNRISE

El pop es cosa muy seria

El pop es una cosa muy seria, aunque a veces parezca la mayor de las tonterías. De nada parece servir que Phil Spector dijera que sus discos eran como las operas de Wagner, por muy complejo que sea hacerlo, suena sencillo y como tal se considera. Encima, en estos tiempos que corren se hacen canciones como churros, y nadie parece darse cuenta de que las joyas de pop suelen brillar por su ausencia. Por eso no es raro que la irrupción de la maqueta de Capitán Sunrise supusiera un soplo de aire fresco en los oráculos del pop azucarado que son el sello Elefant y el festival Contempopranea. Hubo entusiasmo, y con motivo. Y es importante, porque a veces se confunden churras con merinas, hype con miga. Y los Sunrise tienen miga. Miga pop, claro.

Ahora presentan con Elefant su primera referencia oficial, un single de cuatro canciones que puede pasar por tontipop, si uno no se percata de que algo no cuadra. De repente aquí citan a Schopenhauer, allí a Murakami y más allá guiñan al mítico sello Motown. Hay gato encerrado. Y es que, de repente, un grupo de pop, pop, no suena (o intenta sonar) a La Casa Azul, y si lo hace en algún momento es porque comparten reminiscencias sixties, amor por el soul blanco, romanticismo naïf y redondez melódica. No hay gato por liebre, no hay casaazulización forzada (o forzosa), porque no hace falta y eso, claro, se nos hace raro.

Quizá eso es lo que los diferencia de otros miembros de la legión twee, que sólo toman prestada su carcasa y suelen abusar del mimetismo y la adhesión talibán a la etiqueta. Aquí el sonido se debe a las nutridas influencias de toda la banda, las letras huyen de tópicos y gracias bobas, y en ellas aparece la personalidad de Santi Diego, que llena las historias de sus gustos personales, sus angustias genuinas, sus nostalgias y sus anhelos.

Eso los convierte en una delicia al oído, porque cada una de las piezas del puzzle viene de un músico, y encajan a la perfección. Guitarras cristalinas que revelan un gusto por Johny Marr, frondosos juegos de coros femeninos, teclados, palmas, baterías (¡baterías, no ritmos programados!) y posiblemente la voz más naturalmente hermosa del pop reciente, que llena por sí sola cualquier canción con un simple pa pa pa. Capitán Sunrise trata de hacer como nunca el pop de siempre y ahí estriba la diferencia. Habrá que ver si superan el mal endémico de estos tiempos y no acaban desapareciendo dejando sólo unos pocas maquetas y singles maltrechos. Si Elefant se anima a grabarles un disco, posiblemente podrán desplegar un abanico variado de estilos y referencias que sorprenderá a propios y extraños. Veremos.

MAIKA MAKOVSKI

Rockea como ella si te atreves

Fotografía: Albert Manau

Sabemos que las mujeres no tenían un gran peso artístico en el Renacimiento pero, ¿qué sentirías si te calificaran como un “hombre del Renacimiento” en pleno siglo XXI? ¿Eres consciente de esa faceta multiartística o para ti solo es la forma de sacar lo que llevas dentro? Si empezamos con las etiquetas, nos cuesta no ver en ti a Nico.

Lo cierto es que pintar y hacer música, por ejemplo, son para mí la misma cosa, y nunca tuve una disciplina férrea como la que tenían que tener los verdaderos hombres del Renacimiento para aprender sus artes. Aprovecho un poco mi potencial, y mi potencial se aprovecha mucho de mí.

¿Sientes una especie de malestar si notas que estás parada mientras el mundo sigue girando? ¿Automáticamente tu mente empieza a trazar nuevos caminos cuando eso pasa?

Mientras la creatividad siga siendo un juego y no una obligación, está todo bien. A veces me impaciento si siento que estoy perdiendo el tiempo, y algunas de esas veces no debería hacerlo porque tienen que haber momentos de reposo también, pero es difícil huír de este siglo!

¿Cuál es la sensación al estar frente al público y bajo los focus entre canción y canción? ¿Existe una imperiosa necesidad de “rematar la faena” o por dentro saboreas el momento meditadamente?

Saborear el momento es el objetivo, pero no es tan fácil! Intento sobre todo concentrarme dentro, estar dentro para poder extraer, porque si estoy demasiado pendiente del público, la relación se vuelve muy neurótica, sus ojos se convierten en espías de tu autocrítica y hay que tirarlo porque no sirve.

¿No es mucha presión bautizar dos nuevos proyectos casi a la par? ¿Obra de teatro y Nuevo disco? Háblanos un poco de ello, y ya que esta entrevista se está centrando en tus sensaciones y percepción artística, cuéntanos como se siente esta doble concepción.

Bueno, estoy descubriendo que es la mejor forma de trabajar para mí. A veces me quejo de no tener suficiente tiempo para madurar las canciones, pero hay, además de una frescura muy bella, una claridad en el hilo conductor de algo que se ha creado en un espacio de tiempo corto, que me reconforta y me reafirma. Aprendo muy rápido de trabajar rápido, de producir mucho, y el momento es fértil. Por otro lado, escribí y grabé dos discos el año pasado (Desaparecer, que ya salió, y thank you for the boots, que sale ahora), y he estado de gira con el teatro y con la banda, dos experiencias muy distintas pero a la vez muy complementarias...

No sé si podemos hablar de celebridad, sobretodo porque para el público español las celebridades son de un corte distinto (mucho aparición pública no relacionada con sus propuestas), pero en el caso de qué pudiéramos, me pregunto quién podría interpretar a Maika Makovski en un futuro “Lluvia de Estrellas” o en algún film biográfico.

Yo también! Pero ahora que me he parado a pensarlo un poco más en serio... celebridad es una palabra muy alienígena para mí, qué extraña es... No me siento muy cómoda siendo el centro de atención más allá del escenario.

Realmente nos puede la necesidad de que todo quede históricamente reflejado, ya sea en cine o literatura incluyendo el paso de artistas como tú.

E incluyendo también a los reflejados... Somos

la peor calaña de nostálgicos, los que nos dedicamos a esto. Casi todos sentimos una necesidad imperiosa de dejar el momento registrado.

Tal vez te guste saber que para preparar esta entrevista, además de las preguntas más relacionadas con tu obra o tu talento, nos hemos leído unas cuantas a Patti Smith y a la antes mencionada, Nico. Y, además, tras escuchar tu nuevo disco unas tres veces, hemos empezado a intercalar canciones a modo de experimento con las del 'Horses' de Patti, y oye, ¡Gloria bendita!. Dicen de ella que es algo así como una versión femenina de Jim Morrison. ¿Quién sería la versión masculina de Maika Makovski? Se aceptan cohetáneos, pero también algún ilustre de décadas pasadas, músicos o no.

Xarim Aresté, sin duda. Por suerte, le conozco y puedo trabajar con él. No necesitamos palabras, tenemos la misma ética del sonido, solo que él es mejor que yo.

¿Alguna vez te sientes desubicada dentro del panorama musical español actual?

No. No necesito pertenecer a una escena, y hay suficientes artistas a los que admiro a mi alrededor como para no sentirme sola... por otro lado no hago música por hacerla, y confío en mi criterio. Mi criterio me sirve para mí y eso me da la seguridad que necesito para no tener que mirar a mi alrededor en busca de compañía.

Supongo que no sabrás, que en Plástica somos amantes de Bristol y Bath, hasta el punto de que volvemos a ellas cada par de meses. Nos alegró mucho saber que han sido las ciudades elegidas para la grabación del disco con John Parish. De PJ Harvey no hay nada de nada, pero, ¿cuanto hay de Jane Austen en 'Thank You For The Boots', y cuanto de Tricky y Massive Attack?

Pues en Thank you for the Boots hay poco Bristol! Fue Maika Makovski, el tercero, el que grabamos con Parish... un placer enorme, por cierto.

Hemos estirado bien estos 30 minutos de audiencia con The Queen, ¡gracias Maika!

¡Gracias a vosotros!

ROCK OSCURO

Negras las intenciones

La tradición del rock oscuro no es precisamente reciente. De los ochenta, tan revisionados, la gente parece haberse quedado con la laca, la hombrera y el pe-tardeo. Pero además de Almodóvar cantando a los calamares con pendientes de folclórica, hubo una nueva modernidad que estuvo en gran medida fundada sobre esos sonidos siniestros que desembarcaban en una España imberbe provenientes de Inglaterra.

No hay nada como el tiempo para mezclar churras con merinas. En un reciente documental sobre la mítica sala Rockola, sus habituales recordaban como en la discoteca jamás habían sonado grupos como Los Secretos. No, no era pop dulce y melancólico lo que allí se escuchaba, lo que hacía las delicias del personal era el Bela Lugosi is Dead de Bauhaus, y en ese siniestro caldo de cultivo surgieron algunos de los grupos más importantes de la historia de España. Sin embargo, solo aquellos que supieron abrirse a sonidos más brillantes se llevaron el gato al agua, mientras que los más afines a la oscuridad quedaron como hermosas rarezas. El salvajismo sardónico de Polanski y el Ardor, la sobria melancolía de Décima Víctima o el dadaísmo burlón de Derribos Arias son hoy rememorados con cariño y admiración, pero el calado popular ha sido escaso. Sin embargo, si uno rastrea en canciones pinoneras como “El signo de la cruz”, “Depredador” o “Vírgenes al Matadero”, puede hallar las guitarras retorcidas de Joy Division o Echo & the

Bunnymen.

En los noventa, la nueva escena quiso olvidar a la década anterior, adquiriendo el inglés como lengua preferida y estableciendo nuevas referencias como los Pixies o Sonic Youth, sin caer quizá en la cuenta de que al final, ambos referentes tenían varios puntales comunes: los Stooges, los Sonics o la Velvet Underground, por ejemplo. Por eso, el crugir de las guitarras de Cancer Moon o El Inquilino Comunista ha acabado hermanándose de alguna manera con aquella onda siniestra. Ese tipo de sonido suele ir soltando perlas que se esparcen, aisladas, sin llegar a establecer tendencia. Recientemente, sin embargo, tres discos muy diferentes, pero con un palpito común, han decidido, quizá azarosamente, confluír en el tiempo.

El primero en llegar fue “Adorno” de Ornamento y Delito. Tras el relativo éxito de su primer disco, que consiguió un reconocimiento unánime de la crítica, esta continuación, más salvaje, más imperfecta, más real, parece haber pillado a todo el mundo a contrapié. Sin embargo, los excelentes textos, cargados como de costumbre de críticas mordaces y bromas macabras, están maravillosamente acompañados de un magma hirviente de guitarras de una crudeza que no se oía desde hacía mucho. La influencia de Bauhaus no hay que intuirlo, la confiesa el propio Gari en “Bono es Dios”, y su gusto por los primeros Gabinete Caligari tampoco es secreto, puesto que los versionan en

directo. Más interesante quizá es repasar discos seminales de noise rock vasco de los noventa para ver en ellos a sus dignos herederos.

“Disco pústimo” de Dolores vino poco después, presentado por el estupendo single “Cortafuegos”, un caramelo envenenado que abre un disco de guitarras brillantemente sucias, que crean una atmósfera de belleza turbia, perfecta para desplegar un imaginario plagado de religiosidad, sexo y castigo. La voz femenina y unas melodías con más concesión al pop dulcifican la propuesta, acercándolos a veces a Cocteau Twins y ayudando a la buena acogida de este debut, que ha acabado situándolos como candidatos a continuar los pasos de Los Punsetes, y dar

el salto al éxito masivo.

“Sángrala” de los toledanos La Débil es la última maravilla urdida con estos mimbres. Tan centrado en la electricidad como en una polirritmia espasmódica, igual recuerda a Birthday Party como a los también manchegos PAL, con los que comparten cierta idiosincrasia post-punk castiza. El disco es un ejercicio de rock musculado y salvaje, sin apenas concesiones, lleno de sacudidas y gritos que escupen imágenes de una agresividad extraña, llana y brutal como la coza de una mula.

Ahora que el futuro pinta negro, tenemos aquí tres buenos ejemplos de que las guitarras oscuras tienen una salud de hierro. Habrá que ver si están los ánimos como para degustar tan exquisita negrura.

LIDIA DAMUNT

Más fuego, por favor

Fotografía: Nerea López

Vigila el fuego, ¿advertencia o petición?

Puede ser las dos cosas. Se trata de no echar demasiados troncos al fuego porque se te acaban, y tampoco puedes echar muy pocos porque entonces el fuego se apaga. Cuando digo esta frase pienso en cosas como prudencia, contención, atención... y al mismo tiempo estar alerta. Pero también es esto: la historia de una relación entre dos personas, que aparecen en tres situaciones diferentes a lo largo de la canción, con la frase “vigila el fuego” como hilo conector entre las tres.

En 4 años, desde 2008, llevas 5 mudanzas. Lucinda, Subterfuge, Austrohúngaro. Y eso, por no hablar de ciudades. ¿Eres “culo inquieto” o simplemente te dejas llevar por la intuición en cada momento?

Pesa a estas idas y venidas -que no a todo el mundo le sienta bien-, y más teniendo en cuenta una ya más que magnífica trayectoria, nos da la impresión de verte mucho mejor en todos los aspectos. Has conseguido renovar tu propuesta conservando la rabia del directo y el alma en las grabaciones, has afianzado un séquito de lujo que te rodea, abriga, y vigila el fuego...

Soy un poco veleta, me encanta cambiar de contexto. No me importa conocer y recorrer el camino a casa con los ojos cerrados pero a veces me apetece empezar de cero. Digamos que te des-robotizas de muchas maneras, te fijas más en los detalles y en las cosas pequeñas... y el tiempo parece que se mueve más despacio en el buen sentido. Pero tampoco es que haya ido planeando estos cambios, he hecho un poco lo que me pedía el momento... igual que con los cambios de sello discográfico. Cuando en 2009 me fui de Madrid me apetecía no tener ningún contrato pendiente, quería estar un poco a mi aire. Lo hablé con Subterfuge y lo entendieron perfectamente. Cuando un tiempo después

cuando empecé a colaborar con Hidrogenesse ya se veía que lo más lógico era sacar el disco en Austrohúngaro.

Estructuralmente vemos un disco de country, cercano a momentos brillantes de la historia musical country folk como Walk the line o Ring of Fire. Algo muy sonoro, cadencioso, lleno de arpeggios, y punteos largos y efectivos como en Lengua de Lava o Esperándote, los dos temas que abren el disco.

Por otro lado vemos los arreglos de Austrohúngaro aportando un punto Sparks o Magnetic Fields, pero siempre respetando tu autoridad, es decir, sin que eso afecte a tu voz o a las guitarras rasgadas y rápidas que siempre lucen en primer plano, nada estorba, no existen las baterías, sí existen riffs precisos y sencillos. Pocos arreglos que abrigan todo el disco y lo hacen totalmente reconocible porque tú guías todas las canciones. Para nosotros, tu disco más potente. Esto sinceramente, es una alivio, porque muchos fans no estaban seguros de esta unión, que por otro lado siempre vieron como una buena nueva.

Lo cierto es que a la hora de hacer estas canciones nuevas, decidí olvidarme de mi concepto anterior de one-woman-band, y dedicarme a componer de una forma más libre, es decir, sabiendo que después podría arreglarlas, que se añadirían ritmos, etc.

Para mí este disco es un poco menos country y más pop, o al menos “pop” de la vieja escuela, claro. Me parece normal que salgan nombres como Magnetic Fields o Sparks.

Se han usado los sonidos de una caja de ritmos de los 70, la Seeburg “Select-A-Rhythm” que también han usado Magnetic Fields en alguna canción. Tanto ellos como Sparks son grupos que a Hidrogenesse y a mí nos gustan.

A Sparks no he dejado de escucharlos desde hace tres años. Propaganda, Kimono my house, Indiscreet, Angst in my pants.. por nombrar

sólo algunos de sus discos que están entre mis favoritos, así que entiendo perfectamente que encuentres influencias sparksianas... como los riffs de “Vigila el fuego” o los pianos de Genís en esa canción.

Como productores, Hidrogenesse han intentado no alterar mucho las canciones, simplemente hacer resaltar unas cosas u otras, pero siempre respetando la idea que ellos tienen de lo que es mi música. Todo ha ido saliendo sobre la marcha, de una forma muy natural.

¿Cómo se ha llevado a cabo el trabajo con Carlos y Genís? ¿Ya habíais decidido lo que queríais o lo fuísteis descubriendo sobre la marcha? ¿Cuánto hay en Vigila el Fuego de aquella primera colaboración pública en el Primavera Sound de 2010 junto a Hidrogenesse?

Pues todo empezó después de un concierto de Hello Cuca, en agosto de 2009. Recuerdo que estuvimos hablando del primer disco de Suicide. Yo por entonces no dejaba de escucharlo, y les preguntaba con qué máquinatas podría yo hacer esos sonidos. Al final acabamos diciendo, medio en serio medio en broma, que haríamos un disco juntos “en plan Suicide”. Pasaron los meses y no hablamos mucho más del tema. Yo llegué a comprarme una caja de ritmos y todo, pero no le saqué mucho partido. ¡Era de hip hop! Lo cierto es que cuando me la compré estaba en plena fase Afrika Bambaataa y De la Soul. Me imaginaba a una especie de Tormina con un collar de oro rapeando junto a una hoguera.. ja ja ja. Bueno, me dió por ahí. En 2010 tenía que tocar en el Primavera Sound y no me apetecía hacerlo sola así que me puse en contacto con Hidrogenesse y les propuse que hiciéramos ese concierto juntos. La idea era rehacer las canciones con bases, samplers... Empezamos a pensarlo con tiempo. Nos enviábamos trocitos de canciones por correo electrónico. Me acuerdo que probé a cantar “En el cementerio peligroso” encima del principio de “Good Morning” de Sparks, y quedaba guay, así que lo propuse como sampler. Y después ellos me mandaron una canción de Whodini que también sampleamos para “En el fondo del mar”... Puede que fuera “Hounted house of rock”, aunque no sé si al final la llegamos a usar, era un poco locura de más. En directo fue un concierto raro e interesante. Por un lado me

encantaba poder cantar a mis anchas. Al mismo tiempo, era la primera vez que tocaba con una base grabada, y el tener que empezar y acabar en un momento fijo me estresaba un poco. Después de aquel concierto hablamos de qué sería lo siguiente y al final llegamos a la conclusión de que lo mejor sería que yo hiciera mis canciones sola con mi guitarra (nada de cajas de ritmos de hip hop, ja ja ja) y que después las grabaría con ellos en el estudio de Austrohúngaro.

¿Cuánto hay del concierto del Primavera en Vigila el Fuego?

Bueno, supongo que de ahí viene la idea de sacarle más partido a la voz, que es algo que sí se ha hecho en este disco. Y también el volver a los riffs de guitarra. En aquel concierto fui consciente de lo limitada que había estado hasta entonces a la hora de cantar, por el hecho de tener que tocar la guitarra acústica a la vez que llevaba el ritmo con la pandereta en el tobillo... es divertido pero también agotador.

“La gente” decimos mucho todo esto de los Sparks, los Magnetic Fields... Pero, ¿cuánto hay de verdad o de intencionado en todo eso? Es decir, y por poner un ejemplo, tú como artista me has influido enormemente, sobretudo desde el día que por primera vez pude verte en directo en Madrid, una noche con una extraña pero placentera mezcla entre Joe Crepúsculo, Espanto y tú. ¿Qué artistas te han influido más recientemente y han dejado su reflejo en tus nuevas canciones? ¿Algún cohetáneo? No necesariamete han de ser músicos, claro.

Yo creo que además de Sparks, supongo que me ha influido Kate Bush. “Hounds of love” y “Never for Ever” pero sobre todo “The Dreaming”. Me parece un disco perfecto, música y letra. Para mí Kate Bush es, en el mundo de la música, un mundo aparte. Me encanta porque siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Quizás en “Somos Islas Mágicas” y en “Esperándote” es donde más se puede ver una posible influencia de Kate Bush en mi música. También he escuchado mucho a Best Coast. Por supuesto me llevé el disco a casa por el gatazo de la portada, me encanta. Y es un disco muy resultón, lo he escuchado mucho la verdad. También a Dum

Dum Girls, Single...

Respecto a tus letras, tienden a la sinceridad y al reflejo del artista pero sin caer en el tópico, creando muy diversos accidentados geográficos ¿cómo se hace para componer así? ¿hay que vivirlo, fotografiarlo, dibujarlo...?

Normalmente el punto de partida siempre es una historia que quiero contar. A veces me sirvo de la literatura y de la poesía para encontrar el personaje que necesito (como en “La Escritora”) o para encontrar una imagen desde la que empezar. En “Ay Pena”, por ejemplo, ya tenía la idea de la canción en la cabeza, pero me sirvió de inspiración la copla de Lola Flores, que me encanta y que está llena de imágenes muy potentes: ciclones, tinieblas, desiertos de arena, firmamentos. Le robé un par de frases del estribillo y ahí se puso mi canción en marcha. Otras veces simplemente sale todo de golpe, como en “Esperándote”, que escribí a la vuelta a casa después de pasar la noche en el bosque. En algunos casos cuando voy a escribir ya tengo una especie de story-board en mi cabeza. En “Vigila el Fuego” fue un poco así.

¿Qué queda de la Lidia ilustradora del ‘Informe Pirineis’? Para quien lo desconozca, decir que era una sección realizada por Lidia dentro del fanzine Miau! allá por los ‘90.

Ja, ja, ese informe es la risa. Y todo cierto, basado en hechos reales.

Siempre me ha encantado dibujar pero un día decidí que tenía que elegir entre dedicar mi tiempo a la música o a dibujar cómics, y elegí lo primero. Me encanta inventarme dilemas absurdos en los que tengo que renunciar a algo para quedarme con lo otro. A veces soy un poco medieval.

¿Fue Miau! lo que te enganchó a Hello Cuca, y Hello Cuca lo que te enganchó a Austrohúngaro?

En realidad Hello Cuca empezó porque Mabel y yo queríamos hacer un grupo, sí o sí. Yo siempre he querido hacer música. Antes de Hello Cuca tuve un par de grupos, iba probando, pero es que hacer un grupo es algo muy complicado, tienes que encontrar a las personas adecuadas y

eso es difícil, es cuestión de suerte creo. Una noche en Murcia conocimos a Alfonso de Meteoro en una fiesta. Intercambiamos fanzines, hablamos de música, y resultó ser el batería que íbamos buscando. Así nació Hello Cuca.

Al igual que la trayectoria artística, ¿existe en ti una trayectoria como consumidora de cualquier tipo de arte (música, pintura, literatura...)? Qué evolución has seguido en ese sentido.

Sí, claro, pero sería muy complicado describir aquí toda esa trayectoria, es una misión imposible. Pero bueno, si tuviera que resumirlo en fases, Mojácar sería la “fase psicodélica”. Mucho 15th floor Elevators, Spacemen 3, los Byrds. Durante los años que estuve en Madrid escuché mucho folk acústico, country primitivo y cantautores. Sería la fase “singer-songwriter”. Y ya en Suecia pues he escuchado más pop, he visto menos cine de autor, he oído más música electrónica que antes, he comido más chuches, he seleccionado menos discos para escuchar pero los elegidos han sido repetidos hasta la saciedad. Esta fase la llamaré “fase palomitas”. Supongo que estilo de vida de aquí y las menos horas de luz han propiciado estos cambios, que no sé si son buenos o malos pero el caso es que han quedado seguro reflejados en mis nuevas canciones.

La isla de las bufandas, El cementerio peligroso, Vigila el fuego. A juzgar por los títulos, a priori parece que el sitio ha dejado de importar para simplemente disfrutar plácidamente de la estancia, solo preocuparnos de que todo se quede tal y como está, de cuidarlo. ¿En lo personal o en lo profesional, con los miedos que todos podemos tener, vives un buen momento donde tienen cabida los planes de futuro?

¿Planes de futuro? Por supuesto, hay Tormina para rato, ¡no me voy a retirar tan pronto! Ja, ja.

¿Quién vigila el fuego mientras contestas a estas preguntas?

Mi gato Linus. Siempre le digo que no se acerque demasiado o se le quemarán los bigotes.

RAÚL QUERIDO

Arte Punk

Fotografía: Juan de Marcos

Raúl Querido es sobre todo, y mal que le pese, conocido por sus canciones con sorna sobre celebridades de la música y sus vitriólicos Eps dedicados al panorama político y religioso. Sin embargo, desde que se armara de sus sintetizadores y comenzara a dar rienda suelta a la incontenencia creativa que le caracteriza, ha hablado de casi todo. Su profusa obra está plagada de crítica mordaz, costumbrismo lo-fi e irredento romanticismo. Ahora, además de seguir con su cada vez más estimada labor como productor, ha montado Raúl Querido y El Talento, una sorprendente puesta en escena de su material, junto a lo que bien podría ser una superbanda underground (con miembros de Alborotador Gomasio, Hazte Lapón, Computadora o Solletico), con el liviano objetivo de tener el mejor directo de guitarras de Madrid. Para mear y no echar gota.

Raúl Querido es un personaje que suscita opiniones encontradas, desde la profunda simpatía hasta el odio más cerval. Esto, hablando del artista, claro está. Lo cierto es que es difícil tener sentimientos hostiles hacia Raúl Díaz, el individuo. Un tipo sonriente y afable, que es capaz de convencerte sin mucho esfuerzo de la importancia del activismo antitaurino, de la ética vegetariana o de por qué hay pocas cosas más excitantes que la unión entre Sparks y Giorgio Moroder. La razón por la que su presencia artística genera sentimientos tan encontrados es por la idiosincrasia de su música, que se me ocurre definirla, valga la osadía, como art punk. Le preguntamos a él. “Sí, me siento cómodo con la parte “art”. Pienso que la voluntad artística ha estado muy denostada por toda una generación de músicos de los noventa, y otros de herencia noventera, que decían que lo ideal era ser un arrastrado y hablar de una serie de cosas turbias. Sin embargo estos mismos músicos, como puede ser el caso de Los Planetas, luego han mantenido un predicamento artístico muy grande, aunque al principio les diera vergüenza reconocerlo. Yo me siento cómodo en esa pretensión artística, porque la hay” ¿Y lo punk? “¡Lo punk también, claro! Yo contextualizo el punk como el movimiento que ha definido todo lo que ha venido después. Fue un estallido necesario, un estallido que, claro, por su propia época y fenomenología, al inicio estaba compuesto no sólo por unos grupos que hacían música y una gente que se sentía liberada con ella, sino también por unos publicistas que se acercaban y lo utilizaban, por eso al principio era un movimiento un poco informe. Lo más interesante es que luego tirara por un lado hacia lo que hoy la gente entiende como punk, que es un rock rápido, mejor o peor tocado y con una estética determinada,

y luego lo que yo entiendo como punk, en el sentido amplio, que es cuando ese momento ruptura se llena de contenido, lo que se llamó el post-punk. Es para mí la época más gloriosa de la música del siglo veinte, de la que viene prácticamente todo lo que me gusta”. Para entender entonces tanto su dilatado discurso musical, como su actual metamorfosis en directo, le propongo hacerlo repasando la vida y obras de algunos líderes de grupos asociados al punk con quienes tiene algún que otro punto en común. El acepta el reto. Pues vamos allá.

Jello Biafra.

Nacido en Colorado en 1958, el cantante y fundador de Dead Kennedys es considerado uno de los líderes ideológicos del punk y el hardcore americanos. Comparte con Raúl una vocación por transgredir en lo político y lo social a través de un humor cafre e irreverente así como una férrea idea de independencia, que le llevó a publicar casi toda su obra en el sello que el mismo creó, Alternative Tentacles, para mantener su mensaje fuera del peligro de reblandecimiento propuesto por la industria.

“Jello Biafra me genera la mayor de las simpatías. Es un personaje muy curioso, gracioso a la par que comprometido. Ahora, en las acciones de ocupación que se han realizado en Estados Unidos, a ido a apoyarla, pero no en plan estrella, a lo U2, sino como uno más, montando su tienda, hablando con la gente... Luego me gusta mucho su presencia, me parece un frontman extraordinario, con una manera inconfundible de chillar. Sobre el punk, el defiende algo que me parece muy interesante: dice que movimientos rupturistas previos, como los beatniks o los hippies, no lo fueron realmente. Comparto parte de esa visión. Los beatniks hacen una ruptura desde lo íntimo, que no puede calar nada más que en la gente que está metida en ese núcleo, que es reducido y selectivo. Los hippies me parece la ruptura más patética, porque es asimilada por es sistema de manera casi inmediata. Puede ser muy noble en cuanto a los sentimientos, pero como ruptura me parece insulsa. La prueba es que el hippismo se identifica luego en la publicidad estrictamente capitalista como una serie de valores etéreos que a todo el mundo

le llegan y les parecen bien. Jello Biafra es lo contrario, es punk, y representa una ruptura y una confrontación real, y algo que me gusta mucho es que lo hace sin rehuir a meterse de lleno en el medio en que esa confrontación se puede jugar, decía ‘no luches contra el medio, convierte en él’, por eso no tiene problema en ir al programa de contertulios fachas y, sin ser el progre estándar, es capaz de generar una confrontación real. Me gusta que, además, lo haga siempre desde el humor, que entienda el humor como fuerza de erosión. Es una persona a la que tener como modelo”

Henry Rollins

Henry Rollins, (nacido en 1961) se trasladó desde Washington DC hasta California para ser vocalista oficial de Black Flag, una de las formaciones claves para entender la ideología del hardcore americano de los 80 y la red que, en torno a este movimiento, se construyó a lo largo de todo el país. Como dice Raúl, son un ejemplo de grupo que no vivía “de la música” sino “para la música”, lo que a veces significaba pasar meses en la carretera haciendo giras larguísimas o dormir en las oficinas de su sello (SST records). Con Raúl comparte esa idea de crecimiento en red como única forma posible de supervivencia de la música independiente, así como una energía rocosa en directo, donde ambos se retuercen y gritan como si no hubiera mañana.

“supongo que la comparación viene de que ambos cantamos así, achepados y cargados de hombro (risa). Yo no conozco la ideología hardcore o el movimiento situacionista en profundidad, he estado más interesado por otros fundamentos más asociadas al post punk y el art punk, como el Dadá, que me parece un movimiento artístico de ruptura absolutamente consecuente, pero sí que me ha interesado esa segunda oleada del punk americano por lo que ha tenido de cultura de organización. Antes de que se asimilase por el sistema de manera descafeinada, con lo que luego se llamó el rock alternativo, hubo años en los que se construyó una red, donde además los grupos veteranos daban paso a grupos nuevos, a los que invitaban a tocar, ayudaban a grabar, etc. Black Flag fue posiblemente, detrás de Dead Kennedys, el grupo más importante en este sentido.

También comparto ese interés por llevar una vida saludable (cafeinomanía a parte) hacer deporte... Lo que menos me convence es que es un frontman muy masculino, le falta cierta sensibilidad femenina. La primera vez que toqué con banda me compararon mucho con él, porque llevaba una camiseta blanca, hacía movimientos extraños y me quedé afónico cantando solo dos canciones (ríe)”.

Genesis P-Orridge

Nacido en 1949 o 1950, no queda claro, fue una de las figuras más controvertidas de la música underground británica, primero con el colectivo artístico COUM transmission, luego con la banda seminal de música industrial y electrónica punk Throbbing Gristles y posteriormente con Psychic TV, con quienes sigue actuando. Inició un proceso de transformación física a través de operaciones, para convertir su cuerpo en el de su difunta mujer. Ahora puede enseñar los pechos en un concierto en el que toca con su propia hija. Comparte con Raúl un intento de coherencia artística hasta sus últimas consecuencias (no sabemos si nuestro entrevistado llegará a la transexualidad) y la idea de que no saber tocar un instrumento no es un impedimento a la hora de hacer música.

“Bueno, es el extremo contrario en cuanto a rol masculino a Henry Rollins. Me gusta Throbbing Gristle, dentro de lo disfrutable que pueda ser, que no lo es en cualquier momento, porque me parece que su obra nunca es aleatoria. Dentro de la electrónica post-punk hay grupos muy melódicos, como Human League, cuyos primeros discos eran abstractos y rupturistas, con canciones compuestas sobre percusiones metálicas y cosas así. A mi ese tratamiento de la electrónica como fuerza sonora me interesa mucho, donde las cajas de ritmo, los sintetizadores y las máquinas de ruido hacen un entorno arisco donde meter un mensaje. En el caso de Genesis es tan coherente que es capaz de utilizar su propio cuerpo como una performance inacabada en la que se aproxima a los rasgos físicos de una persona de otro sexo, y que explicado por él resulta absolutamente coherente y romántico, aunque sea algo tan extraño. Yo en la electrónica es

en el terreno en el que más he profundizado, porque efectivamente, sin tener conocimiento previo, investigando cuestiones sonoras, llegas a hacer un entorno en el que te puedes expresar. Mi intención siempre ha sido que lo que yo hiciera se pudiera hacer mejor o peor, pero nunca igual, algo parecido a lo que hacen desde sus inicios Hydrogenesse”.

Dan Treacy

Dan Treacy, nacido en 1960, es tan conocido como autor de canciones formidables, como ‘Part time punk’ o ‘A sense o belonging’, llenas de humor y fragilidad, como por su azarosa vida, marcada por la psicosis, las adicciones y la indigencia. Comparte con Raúl una sensibilidad quebradiza, mucho más carente de ironía de lo que se pueda creer. Raúl le dedicó la emotiva canción “Dan Treacy, Lou Reed y yo”

“Dan Treacy es un personaje del que me interesa todo. Recientemente, además, ha salido del coma, y yo me he tenido que enterar a través del blog Alan McGee (fundador del sello Creation) porque a penas ha salido en ningún sitio. Me enfada mucho, porque cuando entró en coma fue anunciado en casi todos los medios de gran difusión, pero luego las buenas noticias no son noticia. Al parecer, ahora está con su hermana, tratando de recuperar el habla y ser lo más funcional posible. Sobre Television Personalities, simplemente creo que no tienen disco malo. Me gustan mucho sus canciones, aunque muchas son tristísimas. Me fascina la idea de que una persona que habitualmente ha vivido en ese absoluto desorden sea capaz de elaborar un discurso totalmente coherente. Consigue crear algo desbarajustado, pero que a la vez casa a la perfección. ‘My dark places’, que es de los últimos, me parece magnífico, diría que es mi disco favorito del grupo, tiene unos aciertos de producción gigantes, imposibles de encontrar en otros discos. Es como la canción ‘I know where Syd Barret lives’, es psicodelia que no es estéril, que dice mucho”

Alan Vega

Cantante y artista plástico, nacido en 1938, fundó junto al teclista Martin Rev uno de los

primeros grupos de vanguardia electrónica, Suicide. Su música, su estética y sus bailes suscitaban las reacciones más encontradas, como sucede con nuestro entrevistado. También comparten un profundo amor por la música rockabilly.

“Alan Vega me fascina, y eso que pertenece a la llamada No Wave neoyorquina, que reúne muchas cosas que me gustan y muchas que me disgustan profundamente. El movimiento apareció al rebufo de artistas que habían habitado Nueva York en épocas anteriores, como Warhol, Basquiat... gente que vive en un barrio depauperado donde la gente aprovecha los alquileres bajos para poderse dedicar al arte. Al final, pasa lo de siempre, se convierte en el barrio donde todo el mundo quiere vivir, suben los alquileres y pasa de ser un lugar de creación real a un lugar de creación artificial donde la gente cree ser un creador sólo por vivir ahí. Sin embargo, Alan Vega era un artista real, un artista plástico interesante y un cantante extraordinario. Con unos medios muy limitados, con una caja de ritmos para bodas judías y un farfisa medio desafinado, y siendo ambos (él y Martin Rev) notablemente mayores que los músicos con los que se mueven, Suicide generaban un tipo de rock, rockabilly o drone-rock totalmente original, donde sobre una base de ruido actuaba un vocalista excelente. Me encanta su iconografía y su gestualidad, solía salir con unas cadenas, con un look masculino clásico, pero a la vez haciendo unos bailes, unos gestos y unos amaneramientos raros, moviendo los brazos de forma extraña, con Martin Rev al lado, estático. Me encanta. Han sido muy influyentes en todo el pop electrónico que vino después, como confesaron Soft Cell. Cuando hicieron una gira con The Clash, los punkis les tiraban cerillas encendidas y vasos de pis. Generaban los sentimientos más encontrados en la heterodoxia punk.”

Mark E. Smith.

Es el único miembro fijo en la carrera del grupo inglés The Fall, aún en activo, y un representante del post-punk obrero y de taberna. Casi toda su obra se basa en canciones musculosas y repetitivas donde su rugosa voz y

sus incendiarios textos toman todo el protagonismo. Cuando aparece en el escenario, como dice Raúl “es prácticamente imposible mirar a otro lugar que no sea a él”

Somos personas muy opuestas en las costumbres, (Smith es un conocido alcohólico y Raúl Querido es abstemio, vegetariano y de costumbres que podrían pasar por Straight Edge). Es un tipo que con 50 años podría parecer de 70, pero como el le gusta contar, tiene esa dureza proletaria inglesa de hombre que va al pub desde la juventud, que fuma sin parar, y que luego aguanta un montón de años de vida, algo así como William Burrough o Santiago Carrillo. Desde que Mark E. Smith aparece borracho en el escenario estás pendiente de lo que va a hacer, que a lo mejor es cambiarle la ecualización al ampli y joderle el sonido al guitarrista o pegarle al bajista o quitarle el teclado a la teclista guapa, con la que suele estar casado, aunque nunca son la misma. Me gusta por algo que también intento que esté presente en mi música, que es construir la canción en torno a la repetición de elementos y articular un mensaje a veces hablado, a veces rimado o rapeado. Esta estructura limita menos el mensaje. Además incorpora a sus canciones electrónica y rockabilly. Después del primer concierto de Raúl Querido y El Talento, ha sido la comparación que más nos han hecho. Me sentí absolutamente halagado, porque me chifla, y ha sido casual, porque los miembros del grupo no tiran ninguno a eso en sus proyectos, pero al juntarse y tratar de recrear las canciones de forma muy distinta a como están grabadas, han acabado conduciendo a eso”

Cuando acaba la entrevista, a penas se ha inmutado aunque hayamos repasado un nada desdeñable fragmento de la historia de la música, y no pocas de sus intenciones musicales. Se ha bebido varios cafés. Me queda la sensación que aún queda mucho por entender. De su labor como promotor de conciertos, de la gestión de los distintos sellos en los que participa, de su activismo político o de las producciones de los discos de Algora, Hazte Lapón y Computadora, en las que anda ahora metido. Demasiado para una sola entrevista. De momento, creo haber podido entender algo, y con este hombre, creo que no es poca cosa.

FRENTE A FRENTE

Austin TV y Mamen López, Madrid, Enero de 2012

CHICO SONIDO

Trópico de México

Fotografía: Rosa Ponce

Chico Sonido A.K.A. Raúl Espinosa, es un productor y DJ mexicano a mitad de camino de L.A. y DF. Obra suya es uno de los cortes de PYE2011 y honestamente, no podemos describir con palabras todo lo bueno de su tropical e hipnótico sonido.

¿Es Chico Sonido tu proyecto musical definitivo o nos esperan sorpresas?

No es el proyecto definitivo, lo considero más bien mi proyecto en solitario y de DJ, siempre he colaborado con otros músicos y artistas, Chico Sonido fue el proyecto que me dio a conocer internacionalmente como dj y productor independiente en los primeros años de la fiebre de cumbia experimental y el que he venido desarrollando durante los últimos 6 años... si vienen varias sorpresas para el 2012, estoy trabajando en mi segundo álbum que incluirá algunas colaboraciones, también desde el verano pasado he hecho algunas presentaciones en vivo como banda con baterista y bajista, este año tengo planeado hacer mas presentaciones con esta formación, también estaré de tour presentando el live act electrónico de Chico Sonido que he estado desarrollando desde hace ya varios años, he tenido muy buena respuesta con esto que para mi es una nueva forma de tocar, experimentando cada vez mas con la tecnología disponible siempre hay mucho que aprender, me divierto mucho en el escenario jugando con botones y perillas, se me hace muy emocionante que la gente lo aprecie...

Además de esa apariencia tropical en carteles o fotos de promo, ¿qué decisiones se han de tomar para ser Chico Sonido?

La foto de apariencia tropical la tomo una muy buena fotógrafa que se llama Renata Raksha, es muy evidente que lo tropical ha sido retomado bastante tanto en la música como en la moda, una afecta a la otra, creo que son ciclos, hoy en día además de lo tropical viene mucho lo desértico y lo acuático, la foto de mi promo shoot esta inspirada en otra época tropical por allá de 1980, específicamente en un promo shoot de August Darnell de la sesión de fotos para el álbum "off the coast of me" de Kid Creole and the Coconuts, siempre me gusto la estética de Kid Creole y me llamaba mucho la atención que se hacían llamar "Tropical Gangsters"... Creo que parte de lo que hago musicalmente esta fuera de lo aceptable como música tropical, de hecho mi primer álbum lo consideraría casi desértico, desde que nací para mi lo tropical eran grupos como tropicalísimo apache de Mexico o los Joao de Brazil, creo que lo tropical se divide entre lo verdaderamente tropical y lo estéticamente tropical, tengo mucho respeto para lo que es genuino, para mi no hay diferencia entre lo tropical de antes y lo tropical de ahora con la excepción de que ahora esta muy de moda y nos podemos dar cuenta, también existen jugos y latas de preservas que aseguran en la etiqueta que esa fruta es tropical, siempre ha sido usado como estrategia de marketing, hoy en día el termino se ha convertido en un "buzz word", lo que Chico Sonido intenta básicamente es desafiar los limites entre lo tropicalmente mutante, romanticamente hip hop, autoctonamente rave o cosmicamente indígena, musica de discoteca en tu idioma y beats internacionales del ghetto, mexifuturismo para las masas, ese es el gospel.

¿Por qué no recibimos más material de Chico Sonido asiduamente? ¿Qué te lo impide, alguna otra ocupación musical diaria?

Me mantengo ocupado con la música y tocando como dj, no siempre enfocado solo en Chico Sonido, en este ultimo par de años he estado involucrado en un proyecto que se llama Freak City, es un proyecto de arte que tiene que ver con moda y música, también un documental,

esto me ha mantenido bastante ocupado, al mismo tiempo le he estado dando forma al segundo álbum, también hace unos meses edite un mixtape solo en cassette titulado "la cumbia mutante" yo mezcle el lado A, el lado B es mezclado por dj tropicaza que es el mejor coleccionista de vinilos y probablemente mi dj favorito de la ciudad de México, el tambien es mi baterista cuando he presentado el directo de Chico Sonido como banda... Mas recientemente he estado compartiendo algunos beats nuevos por medio de mi soundcloud...

¿Cómo ves el futuro de Chico Sonido para 2012 y 2013? ¿Algún disco a la vista?

Si, espero terminar el disco este verano y sacarlo antes de que termine el año, el plan es viajar por México y Sudamerica, regresar a Europa y volar a Japón, hacer colaboraciones y editar mas música, descubrir nuevo talento mexicano, producir algunos hits, trascender al siguiente plano, también esta en mis planes hacer películas...

¿En tu caso existe algún tipo de presión a la hora de componer o plantear plazos de lanzamientos? ¿Muchas peticiones para hacer remixes?

Siempre existe algún tipo de presión, sobre todo para sobrevivir en esta industria y mantenerte relevante, también estan los compromisos con las disqueras, para mi y para la disquera lo mas crucial es que el álbum este muy bueno, mi intención es superar mis propias expectativas, y poder aportar algo interesante a la música, podría tener un sencillo cada tres meses y no editar ningún álbum pero creo que moriría de la decepción, siempre me han influenciado los álbumes, me parece que es una obra completa, para mi es muy importante que el disco este bien masterizado y se edite propiamente, solo quiero compartir lo mejor a su debido tiempo en un album bien hecho... que bueno que mencionas lo de los remixes por que si me han pedido bastantes, he hecho muchos remixes anteriormente, algunos de ellos han marcado pauta, por lo general si me piden un remix respondo que no estoy haciendo remixes y me estoy enfocando en hacer mas música original, hoy en día estoy

mas interesado en colaboraciones, obviamente sigo remezclando, es parte esencial de lo que hago, pero los uso de otra forma, los hago para experimentar y poder proponer algo nuevo, a veces los comparto y los uso en mi live set, tambien hago muchos edits para mis dj sets, tampoco soy cerrado ni totalmente inaccesible para remezcla, si existe paga y me gusta el track valdrá la pena hacerlo, o para algún artista que respete demasiado, algo clásico, con mi primer álbum no edite remixes, para este segundo si pienso encomendar algunos, es muy común el intercambio de remixes entre productores, no descarto esa posibilidad.

¿Hacia donde va la música electrónica hispana? ¿Tiene buena salud y mejor futuro? ¿Algún nombre predilecto?

Yo creo que mas que nunca tiene buena salud y futuro, el 2012 es el año del mexifuturismo , es cuando el mundo voltea hacia México y todos los demás países de Latinoamerica, seguramente uno de los momentos mas emocionantes de la historia con toda la tecnología necesaria a nuestro alcance , en particular me ha emocionado ver a 3ball MTY en el numero 1 de latin billboard, un proyecto que tuve la oportunidad de dar a conocer internacionalmente por medio de mis mixes aun nivel underground y me toco conocer de cerca durante sus inicios y desarrollo, muchos los vimos dar ese salto del Internet al mainstream , esto se logro con la ayuda de Toy selectah que es un don de la música en México y autoridad del hip hop con el que he tenido el placer de trabajar en varios proyectos anteriormente y con quien he mantenido una amistad durante varios años, existen planes de alguna colaboración tanto con 3ball MTY como con Toy... otros de los representantes del tribal que vienen fuertes tambien son dj Alan Rosales y dj Mouse.. También otros de mis favoritos son DJ Lengua y Dj Tropicaza , colegas del crew conocido como Mas Exitos con los que también existen planes de colaboración para el siguiente disco... Me parece admirable lo que han logrado Rebolledo y Maloso en el ámbito del techno y la música disco, sobre todo me gusta apreciar el éxito merecido de los demás , es un buen momento para todos, siento que puedo tomar cualquier dirección con mi música, estoy muy ansioso por colaborar con talento y productores nuevos de México y latinoamerica este año.

La
TRADICIONAL
MUSICA DE
GOURMET
London Madrid

Una guía musical y gastronómica

PLÁSTICA&ALANPHOTOSTUDIO

-mmaxi-

Muy pronto en
REVISTAPLASTICA.COM

Fotografía de Alan PhotoStudio

Vestido de American Retro
Collar de Patricia Nicolás

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Plástica

PUBLICIDAD Y CONSULTAS
info@revistaplastica.com

London-Madrid
2012

Plástica 15 por Plástica se encuentra bajo una **Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported**.
Basada en una obra en revistaplastica.com
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en <http://revistaplastica.com>

Download PYE2012

Download PYE2012

Download PYE2012

Download PYE2012

*Download
now PYE2012
with your Bidi Code.*

*Or visit bit.ly/I1IqkJ
to obtain the complete
edition of 4 discs.*

*Both ways
FREE!*