PÁJARO THE NEPTUNE POWER FEDERATION MICAH P. HINSON THE BABOON SHOW TOM VERLAINE MOJOTHUNDER 1000MODS

"...we are ugly but we have the music".

ROCK BOTTOM MAGAZINE

Número 33. Marzo de 2023

The Neptune Power Federation

Shockrock desde Australia

Foto de Brendan Delavere

Rock Bottom Magazine

Staff:

Jefe de redacción, edición y diseño:
Javistone.

Redacción:
Javistone, Jesús Sánchez, Javier Sanabria, Dolphin Riot, Juan Torres.

Colaboradores: Jesús Sánchez, Txema Mañeru, Javier Sanabria, Óscar Perea, Dolphin Riot, El Ninja, Sob 2023, Tali Carreto, Pupilo Dilatado, Eduardo Izquierdo, María Canet, Juan Carlos León, JL. Crespo ZepiSoul.

Contacto:
javistone.rbm@gmail.com

Agradecimientos a HBO España por las imágenes cedidas de Los Soprano.

Rock Bottom Magazine no tiene fines lucrativos ni comerciales.

PROHIBIDA CUALQUIER REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL CONTENIDO DE ESTA REVISTA.

SI TE GUSTA LO QUE HAS LEÍDO O SI HAS COLABORADO Y QUIERES DARLE VISIBILIDAD, COMPARTE LA REVISTA COMPLETA A TRAVÉS DEL LINK DE DESCARGA, NO EXTRAYENDO ÚNICAMENTE UNA PARTE. ASÍ CONTRIBUYES A QUE SE VEA EL TRABAJO EN SU CONJUNTO.

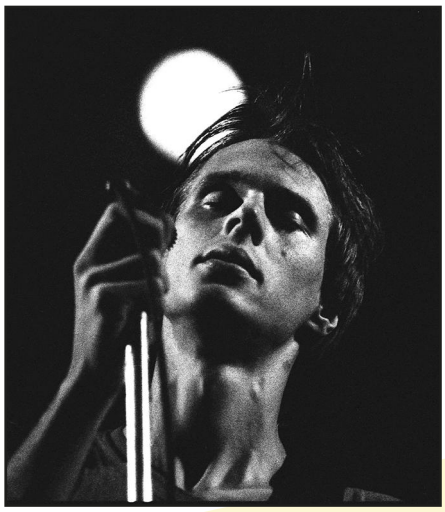
GRACIAS.

8
De Santa Leone al Gran Poder
Entrevista a Pájaro y Alfred Crespo

16
The Neptune Power Federation

20
Micah P. Hinson
Despedirse de los viejos fantasmas

30
The Baboon Show
Dios os bendiga a todos



32
Tom Verlaine: Marque Moon

46
Entrevista MojoThunder

58
1000MODS
Stoner and crazy rock from Greece

Foto de Agata Sandecor

Editorial
por javistone

PRIMERO

OÍDOS INQUIETOS

AVANCEMOS

Aún sentimos los últimos estertores del Año 5 resonando en nuestra polvorienta redacción. Tras la presentación en Madrid del pasado noviembre, decidimos realizar una más en mi Jerez natal e intentamos agitar un tanto el avispero con el objetivo de llamar un poco la atención de esto que estamos haciendo aquí. Una presentación en el céntrico Damajuana, pared con pared con la que fue mi casa y donde, como dije aquella tarde en el precioso patio del local jerezano, "*solo unos pocos metros más arriba descubrí una tarde a **Robert Johnson***", intentando darle cierta épica a mi discurso, aunque reconozco que, a mí, personalmente, me emocionó sobremanera. Al igual que me emocionó comprobar que fuimos capaces de atraer una afluencia más que notable de público a los que agradecí calurosamente su asistencia, al igual que agradecí una y otra vez a **Ada Salas** y **Juan Carlos León** por acompañarme en la presentación (también por sus amables palabras), así como a nuestro querido **Guillermo Alvah**, cuyas canciones elevaron la velada y sirvieron de magnífico colofón a una tarde perfecta.

Contaba esto porque a raíz de la presentación del evento la prensa local se hizo eco del mismo y a la vez de la existencia de Rock Bottom Magazine. Curioso llevar cinco años y comprobar cómo tantos se sorprenden al conocer un proyecto así que tienen al alcance de la mano, como si estuviéramos escondidos, o algo así (ay, el underground…). Pero nunca es tarde para propagar la palabra del rock & roll, ¿no? Precisamente por eso no rehúyo nunca una colaboración, la participación en cualquier evento… o una entrevista. No es el afán de protagonismo ni el ego (aunque uno tiene su corazoncito, eso es inevitable), lo que realmente me mueve es dar a conocer nuestra revista y a través suya todas las propuestas que entre sus páginas aparecen. Sí, no todo tiene un objetivo culturizante per se, hay mucho material hecho por y para la diversión, por supuesto. Pero servir de ventana, de trampolín, a artistas que no tienen apenas medios para amplificar sus propuestas nos apasiona. Remover la cultura, también. No pude evitar contestarle al presentador de la Tv local que, tras un video de un concierto de flamenco, comenzó a presentarme diciendo que lo que venía a continuación no tenía nada que ver con lo que acababan de poner. Mi respuesta fue sencilla: "Yo creo que no se diferencia en casi nada. Lo que presentamos, como el flamenco, es música, es arte, es cultura". Su reacción fue de reconocimiento a mi postulado, asombrado de que un roquero fuese a su programa a rebatirle como si fuera un partido de tenis. Es música, es arte, es cultura… eso es lo que nos traemos entre manos. Hablando con el gran Andrés Herrera, Pájaro, y nuestro querido Alfred Crespo (co-director del Ruta 66) comentábamos la importancia del arte y de la música, así como de la necesidad de hacernos notar a veces un poco, de demostrar que estamos ahí y que hay un espectro cultural al que se le ha de dar su importancia.

Rock on!

LA MÚSICA ES CULTURA

Angela Perley

"A veces floto entre géneros"

En 2019, Angela Perley nos sorprendía con "4:30", un álbum fantástico que suponía el inicio de su carrera en solitario al margen de los Howlin'Moons, banda que iba a seguir de alguna manera acompañándola, pero que dejaría todo el protagonismo de sus discos a la artista. La continuación de aquel, por motivos de sobras conocidos, ha tardado en llegar, pero recurriendo al tópico, la espera ha valido la pena. Porque "Turn Me Loose" nos muestra a una intérprete y compositora en estado de gracia, sin duda en el mejor momento de su carrera, y había que aprovecharlo para que nos contestara unas cuantas preguntas.

En 2019 te entrevisté por la publicación de "4:30". Han pasado muchas cosas en el mundo, desde entonces, ¿cómo ha influido eso en tu música?
Creo que lo más importante que ha influido en mi música ha sido el tiempo y el espacio para reflexionar sobre mi vida y cómo quiero vivirla. Me ha hecho sentir agradecida por mis fans, familiares y amigos, y me ha acercado a mi música.

¿Todavía vives en Ohio? ¿Cómo van las cosas para la música dónde vives?
Sí, vivo en Columbus, Ohio. La música es excelente en Ohio porque la gente apoya mucho las artes y la música aquí. También es un lugar muy asequible para vivir y es un estado fácil de recorrer debido a su ubicación en el campo.

Se te ubica en el country alternativo cósmico, pero te veo más cerca de la música pop en "Turn Me Loose", ¿qué opinas?
Creo que mis canciones son un poco más pop que el country alternativo, sí. Me gusta mantener la simplicidad en mi composición, me encanta escribir estribillos que sean pegadizos y cortos.

Tú compones todas las canciones, ¿qué te ha inspirado esta vez?
Me inspiran personas y situaciones de mi vida, y también mucho rock and roll de los 60 y 70.

Yo diría que es un álbum muy brillante, en cuanto a luminosidad ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que es un álbum brillante. Es un álbum esperanzador, y quería que eso brillara. Es un disco muy clásico, con pedal steel, twangs, el sonido de las Gibson, pero no suena para nada antiguo ¿cómo lo consigues?
Creo que con la forma en que lo grabamos. Las sensaciones, las tonalidades y lo que cada persona aporta con su propio sonido e influencias a las canciones. Eso hace que aún suene moderno.

El álbum ha sido producido por Brandon Bankes. Háblame de él, ¿qué aporta a tu música?
Brandon toca pedal steel en el disco y, a veces, cuando está disponible, en la banda en vivo. Creo que tener un músico como Brandon como productor, ingeniero e ingeniero de mezcla hizo que todo fuera realmente natural y cohesivo, porque él maneja todos esos aspectos de la grabación. Su energía es tan positiva y relajada que hizo que todos se sintieran realmente cómodos en el estudio.

Chris Connor, tu compañero en Howlin' Moons, también está ahí de nuevo. ¿Qué te llevó a volver a recurrir a él?
Chris me ayudó a arreglar las melodías de este disco desde el principio, antes de que las lleváramos a la banda, así que volvió a ser una parte esencial del proceso. Estoy realmente agradecida y contenta de que Chris haya estado en el disco porque me conoce muy bien, toca con muy buen gusto, y también fue de gran ayuda durante el proceso de mezcla y masterización.

Hace poco entrevisté a Jefferson Hyll y le hice también esta pregunta. Veo que sigues autoeditando tus discos, ¿es mala señal? ¿O es una decisión para mantener la independencia?
¡Esa es una buena pregunta! (Risas). Me encanta tener los derechos de mi música porque me ayuda a mantenerme como artista independiente y me da más opciones y libertad, pero si llega el equipo o el trato adecuado, no me opondría a explorar ese camino.

"No Depression" te definía como una mezcla de folk y americana, entre Bob Dylan y Procol Harum. ¿Cómo ves esa definición?
Creo que es una muy buena descripción de mí. Floto entre géneros a veces, pero tengo mis raíces en la música folk estadounidense.

Me gustaría saber qué música estás escuchando ahora.
Actualmente he estado escuchando repetidamente el álbum de Grin de 1971 con Nils Lofgren y también he estado indagando en The Deslondes y Riley Downing.

La otra vez que hablamos ya hablamos de la situación de la mujer en la música. El lanzamiento de tu disco ha coincidido con nuevos trabajos de Margo Price, Emily Nenni, etc. ¿Qué te parecen?
¡Adoro a **Margo Price** y **Emily Nenni**! Vi a Emily en el Americanafest el año pasado en Nashville y me encantó cada segundo de su set y su sonido. Todavía no he visto a Margo Price en vivo, pero me encantaría y he estado leyendo su libro.

¿Quiénes son tus nuevos artistas de música roots favoritos?
Amo a **Sierra Ferrell**, **Riley Downing** y **John R. Miller**.

Eduardo Izquierdo

Entrevista a Pájaro y a Alfred Crespo

Pájaro. De Santa Leone al Gran Poder El noble arte de ser rockero

Una tarde en casa de Tali Carreto me dijo "Javi, escucha esto que vas a flipar" y yo pensé que ya querría venderme alguna moto el bueno de Tali. Pero en cuanto comenzó a sonar "Santa Leone" me di cuenta de que aquello era serio. En Rock Bottom Magazine siempre hemos sentido una admiración reverencial por la música de Pájaro, el proyecto, y por Pájaro, Andrés Herrera, músico, cantante, artista y personaje vehicular del rock sevillano. Andrés ha sido entrevistado en estas páginas y entre estas páginas también se encuentran algunas colaboraciones majestuosas que espero algún día recupere para el disfrute de todos. Tras tres discos que son tres obras maestras, "Santa Leone" (2012), "He matado al ángel (2016) y "Gran Poder" (2018), con una pandemia de por medio y la recuperación de un susto que se quedó en eso, Andrés junto a su inseparable Raúl Fernández trabaja en su esperado nuevo trabajo, pero mientras esperamos hemos podido disfrutar de la biografía coral "Pájaro. De Santa Leone al Gran Poder" (Editorial 66 rpm), un formidable trabajo a cargo de Alfred Crespo (co-director de Ruta 66). Tan pronto como me llegó el ejemplar tenía claro que tenía que juntar a Alfred y a Andrés (Raúl acaba de estrenar paternidad y era más complicado) para hablar con ellos del libro y, para qué negarlo, me apetecía horrores simplemente charlar con ellos.

Como decía, "Pájaro. De Santa Leone al Gran Poder" es una entretenidísima biografía coral dirigida por Crespo que cuenta la apasionante vida de Andrés y su gente **(Raúl, Paco Lamato**, **Kiko Veneno**, **Julian Maeso**…) a través de todos aquellos que lo han acompañado estos años, un compendio de mil anécdotas, cada cual más alucinógena, junto a un retrato cercano y detallado de esa Sevilla que lo vio nacer, crecer y perderse entre sus innumerables calles en las que aprendió el noble arte de ser rockero. Rockero y sevillano, no veas.

Pájaro: Qué bien te veo, Coco (Alfred)… y mi Javi también.

Así nos saluda Andrés al aparecer en pantalla con su alegría habitual al tiempo que le enseño el dibujo que mi hija **Natalia** le ha hecho.

Andrés, cómo te encuentras, cómo va esa recuperación.

Andrés: Me encuentro muy bien. Lo único que no puedo tocar mucho tiempo la guitarra, porque me salen heridas en los dedos. Y ahora tengo un montón de bolos, justo ahora. Pero me estoy cuidando, solo me tomo mis cervezas y fumo esto (señala su tabaco de liar), que es una puta mierda (Risas).

Lo de las lesiones en los músicos es algo de lo que no se habla nunca.

Andrés: Además no están catalogadas como lesiones, sino como gajes del oficio. Una simple tendinitis te puede dejar fuera del trabajo al menos seis meses. Incluso te puede impedir realizar tu vida normal, porque el dolor puede ser enorme. Cuando viví en Estados Unidos descubrí la acupuntura. Yo me bajé del avión fumando caballo, imagínate, catorce horas de avión, pensaba que ya no iba a comprar más, ni a fumar más, así que me di el homenaje. Cuando me bajo del avión, que estaba toda la familia… a los dos días tenía unas cita con una china que se llamaba Celia, que tenía 50 y parecía que tenía 20, una tía súper guapa. Me hizo la acupuntura

para pasar el síndrome de abstinencia, y no me enteré de nada. Yo creo que vale para todo, pero para dolores musculares es fantástico. Yo ahora no me lo puedo hacer porque no me pueden pinchar con el Sintrom, que es un coñazo.
Alfred: ¿Tenéis muchos bolos ahora, Andrés?
Andrés: Empezamos el día 10 en Barcelona, Raúl y yo. Tocamos también en un pueblo cerca, luego estamos por Euskalerría, que allí nos están esperando siempre con los brazos abiertos en El Dorado, el bar de mi colega **Charlie**… Allí vamos toda la banda, estamos intentando que haya conciertos para toda la formación, porque está muy guay lo que hacemos Raúl y yo, pero lo que mola es lo que hace la banda al completo.

Alfred… ¿En qué momento surge la idea de escribir el libro?
Alfred: La verdad es que no lo recuerdo bien (Andrés se parte de la risa). Cuando hice la biografía de Burning, en la presentación, alguien se me acercó y me dijo "oye, esto es muy fácil, hacer una biografía coral no tiene ninguna dificultad, porque todo el mundo habla, cuenta su historia, luego solo tienes que juntarlo y ya tienes el libro hecho". Y una mierda (Risas). En realidad, es mucho más fácil ponerte tu solo y cuando te viene bien comienzas a escribir y a tu ritmo. Pero eso nunca me ha salido, no sé escribir así. Estuve cinco años haciendo el de Burning, a mi ritmo. Lo que sí recuerdo y se me quedó clavado fue cuando conocí a Andrés en el Monkey Week, que nos hicimos colegas enseguida. Además, yo soy muy fan de lo que hace y hubo un momento en el que algo en mi cabeza hizo click, y pensé "si algún día hago otro libro sobre una banda, y no voy a hacerlo… (Risas), tiene que ser sobre Pájaro". Y una noche de jarana escuchándoles les dije "joder, tenéis una de historias…". Cada vez que me junto con Andrés, con Raúl, Paco… además de pasarlo de fábula, de hacer el mal y el bien… de reírnos muchísimo… pues es que, joder, Andrés es un auténtico storyteller. Te explica una cosa y te mueres de la risa, pero la explica tres veces y las tres veces serán diferentes y te vas a reír igual. Creo que fue un día hablando contigo Andrés y con Raúl que os dije "todas estas historias hay que sacarlas en un libro, pero tiene que ir acompañado de un disco". Al final el disco no terminaba de llegar, pero decidimos tirar adelante. Y ha sido muy divertido hacerlo. Además, hay bandas que se merecen un libro y el formato tenía que ser este porque lo tenían que explicar ellos mismos, no podía ser de otra forma.

El libro es muy divertido y, por lo que conozco a Andrés, me parece un fiel reflejo de lo que es él, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Luego, como dice Alfred, encajar tantas piezas no ha debido ser fácil. En el epílogo haces referencia a lo lento del proceso. Entiendo que debe llevar tiempo sacar un libro en general y este en particular, porque si se terminó cuando se publicó "Gran poder", eso fue ¿hace cuatro años?
Alfred: No, después, mucho después. También vino la pandemia de por medio, que lo ralentizó bastante. De todas formas, yo sabía que ellos iban a explicar su verdad. Las biografías suelen ser muy blanquitas, todo el mundo quiere explicar lo que les interesa, solo la parte buena, suele haber mucho de falso. Y no había ninguna posibilidad de que estos elementos fueran a hacer algo así.

Sí, me parece un libro muy sincero por parte de todos, a veces parece que incluso demasiado, normalmente las biografías suelen ser más amables, pero en este libro parece que no hay problema en decir lo que se piensa sobre uno mismo, sobre los demás y sobre lo que les ha acontecido. ¿Hubo algún planteamiento inicial a la hora de determinar cómo hacerlo, cómo escribirlo?
Alfred: El planteamiento era como decía **Cruyff**, sal y diviértete. Alguna vez recuerdo haberle dicho a Andrés que si quería cortarse un poco y me contestaba "No" (Risas). "Esto yo lo he hecho, mi vida es esta y lo explico así". Yo sabía la respuesta, de todas formas, sabía que no se iba a autocensurar, porque conociéndolo no me imagino dando una versión edulcorada de las cosas que puedan ser un poco peliagudas, siempre es muy franco, siempre se explica así. Y Raúl también.
Andrés: Es que eso es importante, Coco… porque estás contando no solo tu vida, sino la vida de muchos. Estamos en una tesitura que a veces la gente se corta un poco respecto a lo pasó, pero todas las cosas que pasan en el libro, las cosas que se cuentan tienen que ver con la sociedad en la que vivíamos, del momento político en el que estábamos. Lo que estamos contando ahí es historia de la música, creo que he hablado en nombre de muchos compañeros que no están, como Juanjo Pizarro, como **Dogo y los Mercenarios**, muchos grupos y músicos, aunque no tenían que ser músicos necesariamente. Hemos tenido unas vivencias que hay que contarlas. Hay que ser puro en la vida, porque vas a vivir una única vez y la música que hacemos nos sale de alma. Si de repente te aparece alguien como Alfred, y ves que va por derecho, pues vamos a hablar por derecho, así es como se hace historia y como se han de contar las cosas. Endulzar las cosas es lo que puede provocarte enfermedades, la enfermedad de la mentira, que es la diabetes del músico.

¿Tenías en mente alguna biografía a la hora de prepararla?
Alfred: No, pero respeté el formato de Burning, en ese sentido hice lo mismo. No me interesa hablar de bandas que me vayan a contar su película sino, como dice Andrés, que te cuenten todo lo que rodea a la banda. En el caso de Burning todo lo que rodeaba a Madrid en los 70, o lo que ha sido Sevilla en una época super complicada. Andrés además parece que tiene la carrera de historia o de sociología, porque explica muy bien cómo era su barrio, cómo eran los chavales…

Sí, tiene una forma de contar las cosas muy gráfica.
Alfred: Yo lo he visto pasear por su barrio y es como un héroe, saludando a todo el mundo… yo quería transmitir eso. Pero realmente no tenía ningún planteamiento inicial.

> ***Cada vez que me junto con Andrés, con Raúl, Paco… además de pasarlo de fábula, de hacer el mal y el bien… de reírnos muchísimo… pues es que, joder, Andrés es un auténtico storyteller.***
>
> ***Alfred Crespo***

En ese momento suben mis hijas a saludar a Alfred y a Andrés y comenzamos a hablar de la educación musical de los niños.
Andrés: Para un rockero es muy importante que se empape de toda la música que hay, de toda. El más punki que ha habido nunca era Mozart. Hay músicos clásicos que flipas, luego está la ópera también, que es una pasada. El ser humano siempre ha buscado caminos, porque la vida es bonita pero también es dura y se necesitan cosas para salir adelante. Antes cuando no había tantas cervezas y tantos cubatas, la música o la literatura siempre estuvieron ahí para que el ser humano pudiera avanzar y comunicarse.
Alfred: Yo tengo dos, la niña me ha salido rockera y el pequeño, que tiene ya 19, no ha puesto un vinilo en su vida.
Andrés: Los vinilos son la vida, huelen… recuerdo los domingos que mi padre, que trabajaba el pobre muchísimo y el domingo por la mañana era el único momento que tenía para estar con su hijo. Entonces se levantaba y ponía un pick up de Philips, en mono total, y nos la pasábamos la mañana entera escuchando a **Glenn Miller**, **Louis Armstrong**, **Ella Fitzgerald**… el hombre no era una persona de estudios, pero era de cine, porque se había pasado toda la vida trabajando en un cine. Y tuve la suerte de tener un padre como tú, Javi, o como Alfred, que me enseñó tantísima música.

Mi padre nunca me transmitió su pasión por la música, que lo suyo era la música clásica y la ópera, pero mi primer recuerdo en la vida son los discos rojo y azul de los Beatles, un par de discos de Pink Floyd y un recopilatorio de Otis Redding que tenían mis padres en mi casa, y aunque mis padres no me influenciaron de forma directa, esos discos son el origen de todo lo que ha venido después.
Alfred: Claro, eso es así.

Hay una cosa que en el libro se transmite a la perfección es que la escena sevillana parecía realmente una locura, ¿era tan efervescente como parece en el libro?
Andrés: ¡Era más! ¡Mucho más! Yo lo he vivido, y solo cuento una parte. En Sevilla te ibas de cervezas y de repente pasabas por un bar y te encuentras a **Raimundo** y a **Rafaelillo**, con una guitarra tocando, con unos banquitos… ¡y era como escuchar a **Jimi Hendrix** y a **Otis Redding**! Era algo que estaba en la calle,

tuvimos la suerte de que así nos llegamos a conocer todos y que estábamos siempre muy tiesos… más tiesos que el futuro de un punki (Risas). Yo recuerdo cuando mi padre me metió en el conservatorio, que entré con diez años y salí con diez años (Risas). Porque es que si le llaman conservatorio por algo será, y yo ya era muy punki a esa edad, el punki nace. Pues una vez en la casa Damas, había dos tíos tocando allí, unos gitanos tocando y bailando. Y me quedé con la cara de uno, que era evidentemente Raimundo, una especie de **Mowgli**, no solo se parecía al personaje, sino que era tan salvaje tocando que mi padre me decía "has visto la suerte que tienen esos chiquillos… porque han estudiado en un conservatorio" (carcajadas). Me habría gustado decirle a mi padre que esos habían aprendido en su casa chupando la teta a su madre y dejándose crecer las uñas para pegarle puñaladas de arte a los bordones de las guitaras. Aquella escena no se me va a olvidar, esa gente se estaba buscando la vida en las calles y eso era Sevilla a principio de los 70, habían salido de las 3.000 viviendas y salían a buscarse la vida. Yo tuve la suerte de ser guitarrista, y al ver a esa gente… Pues luego me metes en un conservatorio a solfear y no. Que además llegué una semana tarde y ya habían dicho dónde estaban las notas en el pentagrama y yo no me enteraba. Al final seguía las clases porque las pillaba de oído.

Las clases de música en el colegio eran una tortura china, cuando debía ser algo estimulante. La flauta Hohner era instrumento de tortura (Risas). Mira, en este país siempre se está hablando de la movida madrileña de la que se ha contado todo lo que tenía que contarse y se exprime y se vuelve a exprimir, parece que ha sido la única movida cultural de este país…

Andrés: Que lo llamen movida ya me da mosqueo. Movida es ir a pillar droga a las 3.000 viviendas con dos cojones y que no te quiten el dinero (Risas).

Bueno, eso no es una movida, eso es un milagro (Risas). Lo que te decía, el tiempo pone a todos en su sitio y las movidas, o llámalo escenas, la madrileña eclipsa al resto de escenas que ha habido en los últimos treinta o cuarenta años. Todo se focaliza en Madrid, y si me apuras Barcelona y Euskadi, pero ha habido movimientos fascinantes que nadie parece recordar o que nadie quiso enterarse. El hecho de que tenga que recurrir a tu libro para saber de aquella escena quiere decir que falta mucha información, ¿no crees? Una vez conocí a los hermanos de The Storm y me contaron cosas que yo desconocía por completo, y eran buenísimos.

Andrés: Y tocaban en Londres, que entonces era impensable.

Pues que de The Storm no sepamos nada, pero sigamos escuchando hablar de Kaka de Luxe…

Andrés: Sevilla es muy facha, no les interesaban uno gitanos tocando, gitanos de las 3.000 viviendas, además. Incluso los periodistas se interesaban más por los grupos de música hortera. No voy a decir que **María Jiménez** fuera hortera, que era la **Tina Turner** de aquí… Pero aquí había una música… piensa en Triana, cuando **Jesús de la Rosa** el pobre tuvo el accidente estaban comenzando a ser famosos. La primera vez que un ser humano escucha a **Triana**, es brutal. Triana, Silvio… había un montón de grupos de aquí no se han conocido hasta mucho más tarde, es lo que tú dices, Javi, el centralismo ha hecho mucho daño en ese sentido. Euskadi es lugar increíble, muy cool. Y Barcelona también, menos mal que salieron también grandes bandas de allí contando además lo que estaba pasando, no se pusieron a cantar tonterías. De hecho, la mitad ya están muertos.

Alfred: Casi todos.

¿A quién os referís?

Andrés: Aquí hubo un holocausto de una generación. Igual holocausto no es la mejor forma de llamarlo, un "quitar de en medio a un montón de gente" que podían haber aportado un montón de cosas, que se les temía porque venían con la cultura por derecho. Y los quitaron de en medio con la heroína, que ha sido el covid de los 80 pero a lo bestia. Los 80 fueron complicados… en España de repente se muere el hijo de puta del caudillo, pero ves que siguen estando los mismos jueces, los mismos policías… la misma mierda de libertad.

Andrés, a ti te gustaría un libro "Todo el odio que llevo dentro", de Servando Rocha.

Alfred: Sí, con **Dum Dum Pacheco**.

Eso es. Es un libro fascinante en el que a través de la figura del famoso Dum Dum Pacheco te cuentan la época tan brutal que fue desde que acabó la guerra civil con un Madrid devastado hasta finales de los 80.

Alfred: Es una salvajada de libro. Servando es un tío que sabe situar muy bien las cosas en la época, sabe contar cómo eran los barrios marginales de Madrid.

Aúna una historia fascinante sobre boxeo, aunque no te interese, con una clase de historia sobre Madrid y la política nacional. Lo que cuentan del edificio de la plaza de Sol, que cualquiera lo referencia ahora a las campanadas, era un edificio de tortura del Estado, y realmente hiela la sangre leer aquello. Aparte de la parte musical que también es muy interesante, la relación de pandillas tan peligrosas como los Ojos negros con gente como Camilo Sesto, o los primeros cantantes de rock & roll, que hoy nadie recuerda. Volvamos al tema de las escenas. Ahora mismo parece que hay un hervidero en Sevilla, ¿no? Entiendo que hoy en día lo que hay en Sevilla es digna heredera de aquella. Yo miro para Sevilla y te veo a ti, a Riverboy y a sus The Milkyway Express, los Derby Motoreta…

Andrés: **Los Motoreta** están arrasando, es increíble. Y le gustan hasta a personas mayores.

¿Cómo ves la escena en Sevilla ahora?

Andrés: Yo veo que ahora hay una generación de músicos nuevos que de entrada no han tenido los mismos problemas que tuvimos nosotros cuando comenzamos a tocar, que teníamos que pillarnos los Guitar player que salían los jueves, en inglés, y buscar a algún colega que supiera "guiri". Ahora hay muchos tutoriales, hay muchos medios, es más sencillo poder sacarle sonidos a una guitarra… Eso ha influido mucho, aparte de que la gente joven se ha empapado de sus anteriores. Grupos como **Goma**, Triana…

Alfred: **Smash**… yo creo que hay mucho de Smash hoy en día.

Andrés: Sí, tío, Smash. Muy buenas bandas en Sevilla ahora, muy buenas bandas, musicazos increíbles, profesionalidad… Los conciertos de **Pata Negra** eran la mitad afinando y la otra mitad tomándose algo. Pero había cuarenta minutos de gloria que era una locura. Recuerdo verlos cuando eran niños y era una locura. ¡Y el público eran guiris! Eso también ha cambiado, ahora el público es de aquí.

Son bandas además muy respetuosas con sus predecesores.

Andrés: Absolutamente, se han basado en cosas pretéritas muy buenas. Mira, con Silvio musicalmente a veces había momentos que eran para cogernos y pasarnos a todos por

guillotina. El hijo puta era como **Julio César**, se subía al escenario y ni necesitaba cantar, la gente cantaba por él (Risas). Eso es arte. Pero la nueva ola de músicos que hay ahora no se fijan en las locuras que hacíamos, sino en los giros, en las letras… en las músicas, y ahí sí que hay un rock sevillano, que me encanta.

> ***Silvio musicalmente a veces había momentos que eran para cogernos y pasarnos a todos por guillotina. El hijo puta era como Julio César, se subía al escenario y ni necesitaba cantar, la gente cantaba por él (Risas). Eso es arte.***
>
> ***Pájaro***

En Cádiz nos da envidia sana de la escena de Sevilla.
Andrés: Tú no sabes cuánto he aprendido yo de los guitarristas de las comparsas, esa forma de tocar bordones es una locura.

Eso me recuerda a La Big Rabia, que Vaniv es uno de los guitarristas que más me ha sorprendido. Los vi en directo trabajando yo de stage manager, y aparecieron ellos, que no son muy simpáticos…
Andrés: Hombre, es que si has tenido a Pinochet hasta hace dos días no te queda el cuerpo para un tocino de cielo (Risas).

Pues verlo tocar en directo fue alucinante, los dos son músicos brutales. Puñete (Sebastián Orellana) como baterista es una locura y Vaniv, como decía, con la guitarra es un maestro, toca sin púa y es capaz de hacer sonar la guitarra como si hubiera bajo.
Andrés: Toca como los rockabilly.

Es increíble cómo descubrir estilos y técnicas de los sitios más insospechados, como decías antes, hay que escuchar muchas cosas. En el libro hacéis referencias a algunos conciertos importantes, al comienzo del proyecto. Habláis del concierto en el Monkey Week en la alameda de Hércules, y el del Territorios, también en Sevilla, que en ese yo estuve, que fui a veros a vosotros y a los Stooges. ¿Por qué lo citas en el libro, qué tuvo de especial? La verdad es que fue un concierto increíble
Andrés: Que de pronto sales al escenario y que antes de empezar sientes que ya te habías ganado al público, no sé qué pasó. Igual la gente, con la vida que he tenido, se pensaba que en cualquier momento me iba a tomar por culo, que me cabe un ave (carcajadas). Eso se lo dijeron una vez aquí a Javier Gurruchaga y se ve que no le hizo demasiada gracia. Claro que era la época del Arnie y no lo estaban pasando bien. Me acuerdo una gira que hicimos con Dulce Venganza por todos los Pachá de España, el cartel era Dulce Venganza, Almodóvar y McNamara más Alaska y los Pegamoides. Cuando los conocí yo era muy punki y me encuentro a esos dos maricones, que es como se decía entonces… Dos maricones que no veas, sobre todo McNamara, pero vamos, tú no te lo puedes imaginar, que te cogía de espalda y el nota te cogía los huevos (Risas). Pero había un mal rollo… la homosexualidad estaba aún mal visto. Y Sevilla es muy hija de puta con eso, si ves el documental sobre el caso del Arnie, y cómo había gente esperando como si fuera la época de la inquisición queriendo quemarlos… Ahora veo que le dan un premio a Almodóvar, que me parece un tipo enorme, un genio… y lo ves llorando de corazón, que le habían sacado una foto de su madre… qué bonito es el amor. Es increíble, pero incluso en mi propio barrio se les sigue tratando como si tuvieran la peste. Comparan la homosexualidad con la pederastia o la pedofilia.

En el libro hay muchas anécdotas, pero hay dos que me han dejado KO. Me parece demencial la anécdota de tu primera noche en Estados Unidos, ¿no hay fotos saliendo de la limusina del iraní aquel?
Andrés: Hay muchas, claro (Risas). Tú piensa que yo me fui a Estados Unidos con mi cuñado, el marido de mi mujer, y llegando me dice que me va a llevar a un sitio que se llamaba Café Madrid. Y llegando allí me encuentro a dos chavales tocando el "porompompero" y con un cartel que ponía "concierto de flamenco", que uno era de Madrid y el otro de Albacete, imagínate. Y le digo "¿no os sabéis nada de Pata Negra?". Y uno de los camareros que resultó ser el dueño me dijo que me conocía. "¿Tú eres de Sevilla?", y yo le digo que con ese acento no iba a ser de Checoslovaquia… (Risas). Tenía allí el disco de Pata Negra, de Silvio y Sacramento, Camarón… y uno de Kiko Veneno, y le digo "tú sabes que ese disco lo he grabado yo", y el nota me dice "tú… eres el pájaro"… y le contesto "… yes" (Risas), y ya está, me invitaron a todo esa noche, mi cuñado con tres copas ya cayó, se me fue y yo me quedé en la fiesta. Me puse claro a tocar, acompañado de uno de los dos chavales, el que tenía un poco más de compás, a tocar canciones de **Pata Negra**. Y en esa me llega un hombre y me dice "oiga, ¿usted le gustaría venirse a una fiesta?", hablaba bastante bien español, iba todo trajeado y tenía una limusina. Pues resulta que se dedicaba a vender cocaína en esa limusina y su trabajo era venderle farlopa a toda la gente de pasta de California que se subía al coche. De repente me enseña un bolón enorme y aparecen dos rubias guapísimas dentro de la limusina y me dice, ¿"te quieres venir?", y claro, vámonos corriendo. Me pregunta "¿qué te gusta beber?". "De todo", le contesto, así que se para en una tienda de licores y se nos acerca un negro de dos metros pidiéndonos un dólar. Yo cojo la guitarra y les digo "si tienes cojones de bailar esto como hay que bailarlo te doy el dólar" y me pongo a tocar el "Volando voy" en la puerta de una limusina y los negros flipando. No me cobraron el dólar (Risas). Mientras el otro aparece con cinco cajas de coronitas y dos botellas de Johnny Walker, así, para empezar la noche. Que cuando llegamos la casa olía a muerto, seguro que guardaba allí algún cadáver. Pero nos quedamos tres días allí, no veas… Tuve que llamar a mi mujer desde el teléfono de la limusina, porque yo además es que ni sabía la dirección de donde íbamos a vivir, que podría haber acabado en Canadá (Risas). "Niña, sal al balcón cuando escuches un claxon que vas a flipar". Claro, yo le conté que había conocido a un productor, que me quería ver tocar, contándole un poco la batalla para que no me matara (Risas). Además, da la casualidad de que estaba allí el padre, que era quien financiaba todo aquello y de repente me ve que me abren la puerta de una limusina, el hombre flipó, pensaba que yo venía de Hollywood…

La otra anécdota surrealista es la historia del tanatorio… aunque puede parecer frívolo, tal y como lo cuentas es inevitable reírte.
Andrés: No está exagerada, ¿eh? Yo tenía una novia y le dije "vete a Madrid, porque tu marido nos va a matar", que además se llamaba también Pájaro y me metía con ella diciéndole que era muy aficionada a la ornitología (Risas). Hacía como quince días que no la veía, y llegamos al tanatorio, lloramos un poco, que yo soy de llorar poco… y allí había como cinco o seis notas que tenían lo más grande. Y claro, ya cuando estábamos a gustito se nos olvidó que el Tele estaba ahí y yo, la verdad, no quería llevarme esa imagen de él, además me daba miedo, no te podías fiar de él ni muerto (Risas). Pues nos fuimos al baño y ya nos pusimos a follar a lo loco.
Alfred: Lo normal que se hace en un tanatorio (Risas).
Andrés: Salimos cada uno por un lado para que no cantase, pero en realidad nos había escuchado todo el mundo (Risas). Me acerqué al **Tele** y de repente escuché un ronquido y pegué un salto… y era el manager que se había quedado dormido y no veas cómo roncaba (Risas). Pasó de todo allí…

Contáis también que abristeis una vez para Bob Dylan y que al final de vuestra actuación los músicos de la banda de Dylan os aplaudieron…
Andrés: Fue en Zaragoza. Fue brutal aquello, muy bonito, aunque no podíamos movernos de nuestras zonas marcadas. Mira, sobre es te voy a contar algo que me pasó con **Loquillo**, cuando fui a presentar mi disco en Sevilla teníamos los camerinos uno enfrente del otro. Él no me conocía a mí, y bueno, yo me puse a hablar por teléfono y yo cuando hablo por teléfono me pongo a andar, de aquí para allá. Y sin darme cuenta pasé la frontera que había entre mi camerino y el suyo. Y claro, el tipo este se debió pensar que yo me quería hacer una foto con él o algo así. Va el Loquillo y me dice muy serio: "haría usted el favor de no entrar en mi territorio". Yo le dije que había sido sin querer. Pero ahora, ese otro día cuando vamos a tocar con Dylan, estaba por allí Loquillo y el manager, que yo me llevaba bien con el manager. Entonces cuando terminamos el concierto y todo el mundo emocionado, los de la banda de Dylan, el mánager… y veo que el Loquillo está por ahí, se acerca de depente y me da un abrazo y le digo "oiga, haga usted el favor de no empujar" (Risas).

Foto de Javier Rosa

¿Y qué te dijo?
Andrés: Se quedó súper cortado. Debe estar acostumbrado que todo el mundo se la chupe y yo obviamente no.

Pero el gesto de los músicos de Dylan debió ser emocionante.
Andrés: Eso fue… Cuando yo tenía catorce años y veraneaba en Chipiona yo me ponía las gafas de un tío mío y tenía un aire a Dylan, me ponía a cantar el "Lady lay" pensando que algún día cruzaría esa línea y tocaría con Dylan. Y haber estado allí y que el manager de Dylan nos dijese "A Bob le habéis gustado muchísimo", eso fue enorme.
Alfred: Mira, Dylan tenía un concierto en Barcelona y era el día de San Juan, hubo un accidente con un tren en una verbena y murieron once chavales, que salieron borrachos por detrás en lugar de por delante, una tragedia enorme. Entonces se planteó si se cancelaba el concierto y al final se decidió que no, que había mucha gente que había venido de muchos lados. Entonces el promotor fue a hablar con el tour manager, que llevaba dieciocho años con Dylan y le contó que vale, no se cancelaba pero que sería un detalle que Dylan dijese unas palabras sobre el accidente, y el tour manager contesta que estaría bien, en efecto. "¿Se lo dices entonces?", y contesta el tour manager que llevaba dieciocho años con Bob Dylan… "Es que yo no le he hablado en mi vida a Bob Dylan" (Risas). "Dylan me pregunta cosas y yo le contesto, pero yo jamás le comento nada ni le doy conversación".

Andrés, he de que decirte que tengo muchas ganas de veros con toda la banda.
Alfred: Yo tengo muchas ganas de ver la nueva banda, con **Candela**, con **Lomas**…
Andrés: Son músicos muy diferentes, Lomas es muy estudioso, el otro más golfo, más Rolling Stone, pero hemos conseguido un equilibrio fantástico, entre el golferío de mi amigo Candela, y el toque del batería, que le levanta el culo a cualquiera. La banda está muy engrasada, nos ha costado, pero hemos estado ensayando mucho y amenazamos con presentar temas nuevos.
Alfred: Muchas ganas de escuchar eso.

Pero con lo que os cuesta grabar…
Andrés: Cuando fuimos a grabar el primero engañamos un poco a Paco Lamato, le dijimos que teníamos muchas canciones…

Un poco dice, solo teniais una canción (Risas).
Andrés: Le vendimos un poco de aire, totalmente. Pero oye, de un día a otro salió "Santa Leone", que era algo que yo tenía en la cabeza. Y con Raúl es muy sencillo trabajar, tiene una sapiencia musical brutal.

Me gustaría acabar preguntándote por algunas personas que aparecen en el libro y siempre he relacionado contigo, me gustaría que me hablaras de ellos. El primero es Julián Maeso, me parece uno de los grandes músicos de este país.
Andrés: Es un genio, el problema es que le falta un Raulito. Cada vez que veo a un artista así, como yo, un poco desastre pienso eso, que necesita al lado a alguien. Es muy emprendedor, pero luego se mete en unos líos... Y tiene un problema de peso, que es el hammond, cada vez que viene necesita a seis o siete tíos para bajar de la furgoneta el hammond. ¡Porque va con el p… hammond a todas partes! (Risas). Yo muchas veces le digo "Julián, por qué no hablamos con alguna cuadrilla de costaleros de aquí de Sevilla y cada vez que vayamos a hacer un bolo aquí los llamamos" (Risas). A Julián le debo mucho, los teclados de "las criaturas", el tío tiene el toque que debe tener, hay momentos en los que parece que estoy con la banda de Don **Antonio Machín**. A parte de ser súper rockero tiene una cultura musical brutal, toca como toca, es muy Django. Me habría gustado que hubiese nacido en otro país, España no trata bien a sus artistas.

Te quería preguntar sobre Silvio, pero no te voy a hacer la típica pregunta que todos te hacemos de forma recurrente. Quiero que me recomiendes algún disco para comenzar a escucharlo para alguien que no lo conozca.
Andrés: Lo primero que recomendaría seria "Al este del Edén", que yo lo de descubrí teniendo quince años. Es el que más me gusta de Silvio y Luzbel. Yo he grabado con los Sacramento, pero "Al este del Edén" fue lo que hizo que yo amase a Silvio, ese era su mejor momento, más joven. Ahí hay mucho guitarrazo, sin cantar en inglés, aunque la producción sea mala y las guitarras estén desafinadas… pero todo eso hace que el disco sea tan especial. Luego está el disco que hicimos, "Fantasía Occidental" y también está "Barra libre", que no se le ha dado nunca el valor que creo que tiene, que las letras son de Miguel Angel Iglesias, ese disco es la polla. El problema es que los guitarristas eran de Madrid y le faltaba el sonido del guitarrista sevillano.

Por último, qué te traes entre manos ahora. La última vez que hablamos, que creo que fue en El Puerto de Santa María, me dijiste que el siguiente trabajo iba a estar más relacionado con el flamenco. ¿Es así? ¿Por dónde van los tiros?
Andrés: Hemos sacado la patita, yo la guitarra que mejor sé tocar es la flamenca. No para tocar flamenco, sino como rockero, la guitarra flamenca tiene un tono que en las canciones les da un punto de liturgia de aquí, pero con el acompañamiento de banda de rock. Tengo mogollón de cosas ahí, pero con el problema de los dedos que tengo, con el tratamiento que están poniendo no puedo tocar todos los días. Me he comprado un equipo fantástico para grabar, pero tengo miedo de que, si me paso de tiempo tocando, que con el Sintrom se me hacen heridas en las manos, me afecte para tocar en directo, ahora que nos están saliendo tantos bolos. Estoy escribiendo mucho, más que nunca, he escrito muchas letras y ahora les estoy metiendo música. Hemos sacado tres discos y ahora va a salir la parte mestiza, el mestizaje entre el flamenco, el rock, el blues y el swing.

Javistone

KEEP THE SOUL ALiVE

BY JL. CRESPO ZEPiSOUL

The Honey Cone

Desde que tengo uso de razón musical (puede que a partir de los diez años), he sentido especial predilección por los girl groups o grupos vocales de chicas, cuya actividad principalmente se desarrolló desde finales de los cincuenta hasta mitad de la década de 1970. A las clásicas, The Supremes, The Ronettes, The Crystals o The Shangri-Las, tengo que añadir tres que han viajado conmigo desde el momento en que las descubrí: The Marvelettes ("Too Many Fish in the Sea", "Destination Anywhere" o la explosiva, "The Hunter Gets Captured by the the Game"); The Velvelettes y su inmortal, "These Things Will Keep Me Loving You", sin dudarlo ni un solo instante, una de las canciones de mi vida, junto a himnos para la historia como "He Was Really Sayin' Somethin'", "Lonely Lonely Girl Am I" o esa canción perfecta llamada, "Needle in a Haystack". Y, quizás por encima de las dos, Martha and the Vandellas con su batería de eternas emociones ("Live Wire", "Honey Chile", "Heat Wave" o "Jimmy Mack). Pero hace bien poco, en uno de mis buceos por fanzines, libros y redes, en busca de tesoros "souleros" para pinchar y compartir en mi podcast, he descubierto a un trío que puede disputar el trono a cualquiera de las tres anteriores, las magníficas, The Honey Cone.

Se forman en 1968 con tres geniales cantantes con un amplio bagaje en grupos y estudios de grabación: **Edna Wright**, **Carolyn Willis** y **Shelly Clark**. Edna, nacida en Los Angeles, en 1945, pasó su niñez cantando en la iglesia en la que oficiaba su padre (**J.W. Wright**) como pastor, King's Holiness Chapel. El primer paso importante en su temprana andadura musical es formar parte, en 1960, del grupo de góspel, The COGIC, acrónimo de "Church of God in Christ". Tras unos años, decide dar el paso a la música secular, momento en el que gracias a su hermana, la también cantante, **Darlene Love** (**The Blossoms**, **The Crystals**), entra en contacto con el inefable, por decirle algo bonito, **Phil Spector**; su mano derecha, el legendario, Jack Nitzsche, produce la primera grabación en la que participa al formar parte de, posiblemente, uno de los primeros supergrupos de la historia de la música Pop, **Hale and the Hushabyes**, entre cuyas filas se encuentra su hermana **Darlene**, la extraordinaria **Jackie DeShannon**, **Sonny Bonno**, **Cher** y el mismísimo **Brian Wilson**; el tema es la epopeya casi Doo-wop, "Yes Sir, That's My Baby", en la que sobresale su excelso poderío vocal. En ese mismo año (1964), lanza su primer single en solitario, con el pseudónimo de **Sandy Wynns**, una delicada pieza de orfebrería pop, dotada de alma "norteña" (era uno de los highlights del Wigan Casino), "A Touch of Venus", que la embarca en una gira de clubes nocturnos por todo el país, mientras que entre 1964 y 1967 sigue grabando deliciosas piezas con ese nombre. Su siguiente paso la convierte en corista de **The Righteous Brothers**, **Johnny Rivers**… y su coronación como apoyo vocal al formar parte del coro de **Ray Charles**, **The Raelettes**.

Nuestra siguiente protagonista, Carolyn Willlis, nace también en LA en 1946. Empieza a forjar su voz con el grupo góspel, **Brothers and Sisters**, para continuar su andadura en el negocio musical a los dieciséis años formando parte del girl group **The Girlfriends**, con quienes lanza el sencillo, "My One and Only Jimmy Boy", en Colpix Records (1963), puro sonido Phil Spector ya que las otras dos componentes del trío, **Gloria Jones** y **Nanette Williams**, habían formado parte de uno de los grupos protegidos del productor, The Blossoms. Sin duda, una de las grandes canciones de la primera década de los sesenta. Ya como corista trabaja con pesos pesados de la época como **Lou Rawls**, **O.C. Smith** y **Bob B. Soxx & the Blue Jeans**.

Originaria de Brooklyn, **Shelly Clark** es la más precoz del conjunto vocal ya que inicia su carrera a los seis años junto a su hermano mayor, lanzando un álbum en Columbia Records, "Calypso Songs for Children" (1957). Al año siguiente debuta en Broadway, gracias a su dominio de las tablas, en el exitoso musical, "House of Flowers"; al poco tiempo, su familia se muda a Los Angeles donde consigue una beca en la Universidad del Sur de California gracias a su talentosa voz de soprano. Paso a paso se va labrando una reputada carrera como corista acompañando al maestro, **Cab Calloway**, en su renombrada gira, Cotton Club Revue, para después formar parte de las famosas **Ikettes del Ike & Tina Turner Revue**, con unas actuaciones en vivo de alto voltaje, sólo comparables en esa época a las de **James Brown** y sus Famous Flames. Sin embargo deja el coro en 1966 al sufrir un accidente automovilístico. Ya recuperada, se enrola como bailarina y cantante de apoyo en

las giras de **Little Richard**, **Tom Jones** y **Dusty Springfield**.

Vuelvo al año en el que comienza nuestra historia, 1968. Darlene Love tiene programada una actuación en el programa televisivo de Andy Williams, pero no puede acudir y le cede el testigo a su hermana, Edna. Esta necesita apoyo para la actuación y llama a sus compañeras de grabación, Shelly y Carolyn; también le recomienda a **Edward Holland Jr.** (componente del equipo compositivo y de producción, **Holland, Dozier & Holland**, que acaban de dejar Motown por disputas económicas con **Berry Gordy Jr.**), para que asista al show. Queda impresionado por el talento exhibido y le ofrece un contrato a Edna aunque ella quiere que se comprometa con el resto de sus compañeras. Holland acepta y las ficha para el sello discográfico que acaba de crear junto con sus dos compañeros, Hot Wax Records. Ahora sólo falta un nombre, él sugiere el de su helado favorito, pero a las chicas no les hace gracia aunque ante la gran oportunidad que se les presenta, lo aceptan y nace de esta forma, un tanto casual, The Honey Cone.

Sus grabaciones se realizan en Detroit, con dos compositores principales: **General Johnson** (líder de los imprescindibles, **Chairmen of the Board**), y **Greg Perry**, cantante, compositor y productor. En 1969 se lanza el primer sencillo del grupo y una de las primeras referencias de Hot Wax , "While You're Out Looking for Sugar", un huracanado arrebato de dance soul, que alcanza el puesto número veintiséis en las lista R&B de Billboard. Más reposado, pero no por ello menos emotivo, es el siguiente single, el fantástico, "Girls it Ain´t Easy", con las tres cantantes al unísono, formando una única voz que nos eleva unos cuantos metros por encima del suelo, y que llega al lugar ocho en el mismo chart. Sinceramente, estos dos singles justifican toda una carrera musical, pero como en cualquier historia, lo mejor está por llegar…

Comenzamos con la salida de su mítico primer álbum, "Take Me With You", en abril de 1970; a las dos gemas ya editadas, se añaden magistrales tonadas de poderío arrasador como "Sunday Morning People", con un ardiente riff deudor del mejor **Eddie Hazel** (guitarrista de los excelsos **Funkadelic**), la excelsa relectura del "Song of a Preacher Man", de Dusty Springfield, que hace palidecer peligrosamente a la original, el escalofriante, "Aquarius", del film "Hair", la demoledora, "Take Me With You", en fin, una enciclopédica colección de canciones, una absoluta obra maestra, treinta minutos de SOUL en estado puro. Si pensábamos que habían alcanzado el cielo con este disco, estamos muy equivocados ya que al año siguiente, llega su siguiente single, el tema perfecto que muestras sus cartas, si no estaban ya claras, al público: armonías vocales de ensueño a tres bandas, orquestación y producción sin fisuras y una voz principal que, cuando toma la delantera, nos abre su corazón en cada estrofa; y esa canción es "Want Ads", su mayor éxito, directo al número uno, en todas las listas con cerca de un millón de copias vendidas, publicada en marzo de 1971 como anticipo de su nuevo trabajo, "Sweet Replies"; se mantiene en este puesto durante una semana y es el primer éxito para un grupo de chicas en siete años ya que **The Supremes** habían copado hasta entonces todos los primeros puestos.

El trío sigue con su imparable ascenso con giras como cabeza de cartel y una serie de noches en el clásico Apollo Theater de Harlem, New York. Y en esta explosión de creatividad, llega otro hit, "Stick Up", con un comienzo orquestado de aire casi "rumbero" que abre camino a esas voces que ya tienen el mundo a sus pies, tres gargantas dinamitando la melodía para entrar directamente en nuestro interior, otra masterpiece para añadir a su carrera, con más de un millón de ejemplares vendidos, directa al número uno. En este revelador año, son nombradas "mejor grupo vocal femenino" por la Asociación de Locutores de Radio y Televisión (NATRA). También aparecen en la portada de la prestigiosa revista Jet, en septiembre de1971, y en el número sesenta y cuatro de la académica, Blues & Soul.

Finalizando el año, se lanza su tercer álbum, "Soulful Tapestry" (basado e inspirado en el aclamado trabajo de **Carole King**, "Tapestry"), y llegan otras dos canciones para la eternidad: "One Monkey Don´t Stop no Show" y "The Day I Found Myself", que si bien merecen todos los honores, sólo llega al puesto cinco la primera, y al octavo la segunda: "Monkey" es una cover de **Stick McGhee and his Budies** de 1950, y su título hace alusión a una frase afroamericana que significa que "un contratiempo no debe impedir el progreso"; otras versiones del tema, fueron lanzadas por **Joe Tex** (1965) y **The Animals** (1966), pero, como ya podéis imaginar, Honey Cone la hicieron prácticamente suya, además de ser uno de sus temas más recordados. "The Day" es una arrebatadora balada de deep soul por la que hubiera matado la mismísima **Dionne Warwick,** emoción en estado puro. Pese a que no se alcanza el nivel de las anteriores colecciones de canciones, es un disco excepcional.

Un título definitorio para el cuarto y último trabajo de estudio de Wright, Clark y Willis, "Love, Peace & Soul", editado ya en 1972. En este momento, Hot Wax comienza a tener problemas en su funcionamiento, causados principalmente por asuntos financieros, motivados por la dificultad para recibir pagos de los distribuidores, a los que hay que añadir el costoso proceso judicial con el sello de Gordy por la "huida" del sello de los tres escritores. Por otro lado, el álbum resulta ser el mayor fracaso del grupo, tanto desde el punto de vista de la crítica, como comercial. Pese a esto, tiene grandes momentos como la sublime versión de **The Dells** (1965), "Stay in My Corner" o una de las grandes interpretaciones de Edna y de la historia del trío vocal, "A Woman´s Prayer", una emotiva epopeya soul. Es su disco más bajo en los charts, y la llama del grupo se va apagando poco a poco.

Con estas premisas, todo apunta al declive total del combo que comienza con el abandono de Willis en 1973, no contenta con el material que están grabando, aspecto del que no estoy del todo de acuerdo ya que alguno de sus últimos singles en el sello tienen un valor innegable ("If I Can´t Fly"). Se intenta reemplazar su baja, pero no se logra la química adecuada y se produce la disolución del grupo a finales de año. Hot Wax quiebra también poco después, debido al aumento de su deuda, aunque en 1976 se intenta reactivar la discográfica con la edición de un sencillo del grupo, pero sin ninguna de las componentes originales, no hace falta contaros el éxito que tuvo…

Edna Wrigt lanza en 1977 su fastuoso disco de debut, "Oops! Here I Go Again", de obligada escucha para después volver al estudio y escenarios con **Annie Lennox**, **Whitney Houston** y **Ray Charles**. Carolyn Willis colaboró con Seals and Crofts y grabó importantes jingles publicitarios para Toyota o American Airlines. Clark cambió su rumbo al mundo cinematográfico como coordinadora de producción y casting.

Las tres componentes originales intentan reunirse en los noventa para rememorar su legendario legado, pero Willis abandona el proyecto que lo vuelve a recoger Edna, junto a su hija Melodye, en 2014 para dos conciertos en los que incluyen todos sus éxitos. Tras una fructífera y excitante carrera, fallece el 12 de septiembre de 2020, tras una larga enfermedad respiratoria. Su legado lo continúa su amiga y eterna compañera, Shelly Clark, con giras llenas de nostalgia y canciones que pertenecen, por derecho propio, a la historia de la música Soul.

Y esta es la historia de un grupo que se fue demasiado pronto… Love, Peace & Soul.

The Neptune Power Federation

“Alice Cooper es un artista al que admiro mucho y al que he estado escuchando atentamente mientras escribía. Él o ellos tenían un gran oído para la música pop oculto bajo la sordidez del sonido y esos riffs, algo que me encanta y que me esfuerzo por emular. Y, por supuesto, su personaje en el escenario es una especie de padrino de todos los looks teatrales, ¡así que tenemos una gran deuda con él! ”.

Dudo mucho que hayan salido en muchos medios de nuestro país, pero desde que conocí a The Neptune Power Federation, no me los quito de la cabeza. Una banda de la lejana Sidney que publicó su primer disco, con el extravagante título “Mano a Satano”, en 2012, un extraño cruce de cables a medio camino entre unos Wolfmother pseudo satánicos y el metal ochentas, pero que en 2015 tienen la suerte de cambiar de vocalista e incorporar a la grandiosa sacerdotisa Imperial Screaming Loz Sutch. La misteriosa Loz se convirtió en el foco de atención de la banda al instante. Una gran voz, unas letras inquietantes y, sobre todo, una puesta en escena de las que no dejan indiferentes. Grandilocuentes, teatrales y excesivos, The Neptune Power Federation son una de las bandas más excitantes que hay hoy en día. Son como unos Ghost del underground con cantante femenina al frente (un mano a mano entre la gran sacerdotisa imperial y Tobias sería ENORME), un componente visual impactante, pero, sobre todo, y lo que es más importante, un puñado de grandes canciones que te atrapan al instante. Tanto es así que su último disco, “Le Demon de L’Amour”, se coló entre los mejores discos de 2022 de Rock Bottom Magazine. Esperando que den el paso para venir por nuestro país, hemos tenido la oportunidad de hablar con Inverted CruciFox, guitarrista de la formación australiana.

¿Cómo se formó The Neptune Power Federation?

La banda comenzó como un proyecto de estudio en 2012, pero en aquel momento no me imaginaba que se convertiría en un grupo que tocaría en directo.

Solo querías dar rienda suelta a tu pasión, pero los proyectos evolucionan, ¿verdad? Dejar que eso suceda de forma natural es fascinante.

Sí, al principio estaba muy influenciado por el sonido proto metal de principios de los 70, pero eso cambió con el tiempo y nos gustó dejar que el sonido de la banda evolucionara orgánicamente en lugar de seguir un plan

estricto. Empezamos a incorporar un montón de influencias diferentes, hasta el punto de que ahora es casi nuestra misión principal. Teníamos mucho en mente a **Queen**, son una gran influencia… me encantaba cómo mezclaban estilos tan diferentes en sus álbumes.

Me encanta el nombre de la banda, ¿qué significa?
El nombre lo inventé para tratar de evocar algo con cierto nivel épico con algunos elementos del espacio exterior. Un nombre que capturara el tipo de sonido que comenzaba a tener en mente.

En 2012 publicabais vuestro debut, "Mano a satano". Os relacionaron con Wolfmother, pero vuestro sonido era más metal.
Nuestro cantante en el primer álbum era nuestro amigo Craig, que vive en Estados Unidos. A todos nos gustaba la NWOBHM y hacia allí nos llevó su voz, aunque por aquel entonces yo estaba obsesionado con el proto metal de principios de los 70 (**Budgie, Sir Lord Baltimore**, **Highway Robbery**... ese tipo de cosas), así que supongo que la música reflejaba ambas cosas.

¿Qué significaba "Mano a satano"?
"Mano a Satano" era una frase que me inventé basada en el latín "Mano a Mano", que significa hombre contra hombre. Así que en mi mente "Mano a Satano" significa hombre contra Satán. Probablemente no sea así, ¡no hablo latín! Sólo suena bien cuando lo dices (Risas).

En 2015, cuando la sacerdotisa Imperial Screaming Loz Sutch se une a la banda y publicáis "Lucifer's universe" el sonido cambia, se orienta hacia una vertiente esotérica y adquiere una nueva dimensión, sin duda Black Sabbath debieron ser una gran influencia aquellos días. ¿Cómo diríais que afectó al sonido y al concepto de la banda?
Sí, Loz aportó un ambiente mucho más grandioso y clásico con su increíble voz y presencia en el escenario. **Black Sabbath** es uno de los temas favoritos de la banda y sin duda intentamos captar parte de su magia. Pero bueno… ¿pero ¿quién no? (Risas). Casi al instante, la banda giró en torno a ella y le dio un enfoque distinto y, por supuesto, una energía femenina que creo que siempre es bienvenida en la música heavy.

¿Cómo se crea el personaje y sacerdotisa 'Screaming Loz Sutch'?
Loz concibió el aspecto del personaje ella sola, ¡los demás no tuvimos nada que ver! Ella misma construye los trajes y todo sucede de forma muy orgánica. Es increíble, dado lo importante que es ahora para la imagen del grupo. Creo que una vez que surgió empecé a escribir cosas sobre su personaje y a crear una historia de fondo, etc... y, por supuesto, se convirtió en el centro de atención del material gráfico asociado a la banda.

¿Te planteas cada concierto como una liturgia para reclutar nuevos "creyentes"?
Curiosamente, el público "entiende" que es una especie de reina extraterrestre sin necesidad de explicárselo. En mi opinión, es una de las partes más mágicas de la banda: puedes ir a cualquier lugar del mundo y la gente se inclina respetuosamente ante ella o le permite que apoye la mano sobre su cabeza. Es todo muy real, pagano, extraño y divertido.

¿Qué significa Screaming Loz Sutch?
"Screaming Lord Sutch" es un sencillo homenaje a la legendaria cantante británica **Screaming Lord Sutch**, aunque creo que hoy en día la mayoría de la gente se refiere a ella como la Sacerdotisa Imperial.

En 2019 sale "Memoirs of a rat queen", mi disco favorito hasta que publicasteis finalmente en 2022 "Le Demon de L'Amour", uno de los discos favoritos del año entre los redactores de Rock Bottom Magazine. ¿Qué diferencias encontráis entre este disco y los anteriores?
"Memoirs" fue el primer álbum que grabamos sabiendo que Loz formaba parte del grupo. Al principio de las sesiones de "Lucifers Universe" aún éramos una banda de estudio, pero decidimos que queríamos empezar a tocar en conciertos, de forma que su majestad se incorporó al grupo. Así que supongo

que “Memoirs” se escribió deliberadamente pensando en ella, desde el tema hasta los arreglos más amplios de las canciones, etc. Intentaba capturar algo de la energía de los primeros Queen con elementos operísticos combinados con el rock pesado de principios de los 70. “Le Demon De L’Amour” es más o menos una continuación de eso, aunque quizá tenga un poco más de energía reprimida por debajo. Fue concebido y grabado durante un encierro, ¡así que eso podría explicar por qué!

Vuestra música me parece muy personal y siempre llena de matices y giros estilísticos, ¿habéis querido llevar esa línea en vuestra nueva obra? Considero que, como decía antes, es vuestro mejor disco en tanto al tratamiento vocal y la propuesta diferencial de estilos…
Sí, sin duda lo tenemos en mente. Es muy difícil crear algo original con el hardrock o el heavy metal, así que intentamos que la mayoría de nuestras canciones combinen elementos o géneros para crear algo nuevo. Todos venimos del punk rock, así que nos gusta mantener ese toque en alguna parte, aunque la música sea cada vez más elaborada y detallada. Hay que ser capaz de cantar en un bar de mala muerte.

¿Quién o qué es Le Demon de L’Amour? En la portada hay una figura que es una especie de cupido zombie.
El título se traduce como “el demonio del amor”, ya que el álbum es una colección de retorcidas canciones de amor. Y sí, el personaje es básicamente un Cupido trastornado.

Sois unos claros representantes del Vintage Occult Rock y del Shock Rock, ¿qué bandas os han influido e influyen para componer y también para subiros encima de un escenario?
Hablando de shock rock, **Alice Cooper** es un artista al que admiro mucho y al que he estado escuchando atentamente mientras escribía. Él o ellos tenían un gran oído para la música pop oculto bajo la sordidez del sonido y esos riffs, algo que me encanta y que me esfuerzo por emular. Y, por supuesto, su personaje en el escenario es una especie de padrino de todos los looks teatrales, ¡así que tenemos una gran deuda con él! Otros grupos que han influido en nuestro sonido y que no he mencionado son **AC/DC** y **Motorhead**, imprescindibles los dos. También **T-Rex**, **Heart** e **Ian Hunter**.

¿Cuántas veces os han relacionado con Ghost? ¿Veis semejanzas entre ambas propuestas? Yo creo que un dueto entre Tobias y Screaming Loz Sutch sería algo demencial, menudo hijo saldría de semejante relación… ¿Lo habéis pensado? En Europa Ghost son posiblemente la banda más popular hoy en día.
Por extraño que parezca, Ghost ni siquiera estaban en mi radar cuando empezamos este grupo, ¡pero tanta gente me ha dicho “tenéis que tocar con **Ghost**” a lo largo de los años! Cuando los vi, recuerdo que pensé en la cantidad de elementos geniales que tienen en su espectáculo, que es el tipo de cosas que imaginábamos hacer en nuestros comienzos. Pero ellos llegaron primero, así que intentamos no copiarles.

En los paisajes más oscuros de “Le Demon de L’Amour” me recordáis a la Velvet Underground con Nico, ¿son una influencia?
Me encanta la escena del rock underground de finales de los 60 y principios de los 70, y el trabajo de **Nico** con **Velvet Underground** tiene mucho que ver con nuestras vibraciones. Además, fue uno de los primeros grupos en incorporar conscientemente elementos visuales a su música. Fíjate que es el grupo en el que siempre pienso cuando oigo “art rock”, así que también fue muy importante en ese sentido. Para mí, la música y el arte de nuestra banda van de la mano y se informan mutuamente.

Habéis manifestado vuestro deseo de volver a Europa, ¿tendremos algunas fechas en España para cuando esto se produzca? Te aseguro que os recibiríamos con gran entusiasmo.
¡Gracias! La verdad es que Australia tiene una historia de apoyo de España a nuestras bandas underground, así que ¡intentemos que suceda! Espero que 2024 sea el año en que volvamos a Europa.

Hablando de directos, ¿alguna anécdota “Spinal Tap” que os haya ocurrido en la carretera o encima de un escenario?
“Spinal Tap” es una película increíble, cada elemento de “Spinal Tap” refleja al 100% lo que significa estar en una banda. La última vez que pensé en ello fue en nuestro último concierto. Empezamos nuestros conciertos con la sacerdotisa saliendo de algún lugar del local y abriéndose paso lentamente entre el público hasta el escenario. La otra noche tocábamos en un local muy pequeño sin vestuarios, así que tuvo que prepararse en la tienda de unos amigos, a una manzana de distancia, caminar la manzana hasta el local y entrar por la puerta principal. Empezamos la primera canción, que es esencialmente su tema de introducción, y duró una eternidad. Todos estábamos pendientes de la puerta principal esperando a que apareciera, pero el camino era bastante largo y habíamos empezado a tocar demasiado pronto. En mi mente pensaba en **Derek Smalls** intentando desesperadamente escapar de la cápsula “Rock & Roll Creation” mientras la banda tocaba a su alrededor (Risas).

Javistone/César Sastre

Micah P. Hinson
Despedirse de los viejos fantasmas

Micah P. Hinson se ha despojado del traje oscuro de cantautor maldito. Tras un ingreso en prisión, un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida y una turbulenta relación con las drogas, el compositor de voz fantasmagórica y profunda a lo Johnny Cash o Nick Cave ha hecho las paces consigo mismo y contempla un futuro repleto de luz y esperanza. El músico texano nos recibe en su piso del madrileño barrio de Carabanchel, en el que reside desde hace dos años junto a su pareja, para hablar de su nuevo trabajo, I Lie To You (Ponderosa Music Records, 2023). Grabado en Italia, el disco se aproxima a composiciones impregnadas de la oscuridad del pasado (la mayoría son canciones que compuso con 20 años) desde el prisma luminoso y sereno de su vida actual. Sobre este nuevo elepé, su carrera y los cambios en su vida hablamos antes de que inicie su gira española que tendrá lugar este mes de marzo.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales?
Cuando era pequeño, mi padre era psicólogo y mi madre estaba centrada en criarnos a mi hermano y a mí, así que no recuerdo que fuéramos una familia preocupada por la música cuando era niño. El artista que verdaderamente sonaba en casa era **John Denver**. Mi padre tenía una guitarra y tocaba canciones de John Denver. Cuando murió fue como perder a un miembro de la familia. Siempre ha sido una constante en mi casa, la única. **Neil Diamond** un poco también, pero la fotografía que tengo de mi hogar en Texas durante la infancia no se corresponde con una familia que escuchaba a **Johnny Cash** o **a Hank Williams**. Luego en la adolescencia **Michael Jackson**, **Vanilla Ice**, **The Cure**… Nada country ni hillbilly. Sí que recuerdo a mi abuela como una persona muy vinculada a la música.

¿Algún miembro de tu familia te transmitió amor por la música o fue algo que fue surgiendo a medida que crecías?
A mi abuela le encantaba la música. Si hubiese vivido en otro momento, seguro que se habría dedicado a ello, pero se casó con 13 años con un tipo de 40, pasó su vida criando niños, luego cayó en las drogas, tuvo aventuras con curas… ¡Era todo un personaje!

¿Ha sido una de tus grandes influencias en la vida?
Diría que sí. La familia de mi madre era muy religiosa, llena de predicadores, la madre de mi madre tocaba el piano; por el lado de mi padre eran vaqueros, tenían ranchos, bebían mucho, eran otro tipo de hillbillys y siempre fue la más musical. Incluso en mis días más oscuros sumido en las drogas, mi padre me decía “eres como tu abuela”, refiriéndose a su madre; yo lo veía como un piropo.

¿A qué edad empezaste a tocar y a componer tus propias canciones?
Creo que con ocho o nueve años empecé a tocar la guitarra. Con doce años di mi primer concierto. Mi hermano enfermó cuando éramos niños y me hacía tocar para entretenerle; el muy cabrón me chantajeaba con que iba a morir, ¡no era cierto! Pero sí, por aquel entonces, con 13 años empecé a componer mis primeras canciones.

Hablabas del fuerte vínculo de una parte de tu familia con el cristianismo ortodoxo. ¿Te ha influenciado esa relación con la religión en tu forma de escuchar o hacer música?
No creo que mi música tenga influencia de la religión, no creo que sea algo espiritual, pero definitivamente me ha influenciado, sobre todo en mi forma de ser. El cristianismo ha marcado mi existencia: la culpa, el sentir vergüenza. Yo concibo a **Jesucristo** como una parte de Dios y es imposible vivir sin asumir que vas a estar pecando constantemente. Creces y te das cuenta de que somos individuos y que no podemos ser tan puros como Jesucristo. A mí me marcó especialmente con la vergüenza, me avergonzaba constantemente y no vas a dejar de pecar porque somos jodidos humanos y la vamos a cagar constantemente. No te permite expresarte naturalmente, como realmente eres por la culpa, y eso es una mierda. Afortunadamente, he superado eso y ahora es lo que quiero que mis hijos entiendan. Así que sí, me ha influenciado musicalmente porque ha influenciado mi vida.

Tu vida ha estado marcada por muchos episodios complicados: estuviste en prisión, tuviste un accidente de tráfico en el que casi mueres, has tenido un grave problema con las drogas, ¿la música te ha ayudado en estos momentos? No me refiero únicamente a componer tus propias

canciones y que eso sea terapéutico, sino puede que también te haya ayudado, más bien como oyente, el escuchar a otros artistas.
La cosa con mi jodida música es que siempre remueve mi relación con las personas. Creo que nunca he lidiado con las letras o la música en ese sentido, no ha sido nada premeditado. Viene lo que viene, estoy pensando en canciones, pero no pienso en transformar, por ejemplo, ese accidente en una canción. Antes de este disco estaba muy jodido, pensaba, ¿cuándo va a terminar todo esto?, pero ahora mi actitud ha cambiado.

¿Este disco ha supuesto una inyección de ilusión para ti?
Creo que ha sido más un empujón hacia algo nuevo, el cerrar un capítulo en mi vida.

También te has mudado a Madrid, eso conlleva el vivir lejos de tus tres hijos, ¿cómo lidias con esos cambios y esta nueva situación?
La cantidad de veces que veo a mis hijos no depende de mí. Tampoco cuándo les veo, me lo dictan. Es algo muy duro. Hay una relación muy especial entre ellos y yo y cuando estamos juntos se olvida todo lo malo, pero llevo tres jodidos años envuelto en este maldito proceso de divorcio y está siendo duro…

¿El disco te ha ayudado a soltar el lastre relativo a este asunto?
Ha coincidido con un momento de ruptura en mi vida. Fui a Italia en 2019 para grabar el disco. Por aquel entonces tenía una relación pésima con mi agente, acababa de dejar el sello discográfico con el que estaba, conocí a Samantha, una mujer nativa americana que me ayudó a componer nuevos temas y después de mi disco junto a los Músicos del Apocalipsis ("Whe I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You"), que ahora odio, no sé en qué estaba pensando cuando escribí eso, no entiendo nada, necesitaba romper con muchas cosas en mi vida. Así que me fui a grabar a Italia con **Asso Stefano**, que es un gilipollas. No tenía un equipo, así que por eso lo grabé a pequeñas tomas, con la guitarra, yo cantando por encima en cinco días. Luego pasamos un año y medio trabajando a distancia, mezclando, grabando cuerdas… La mayoría de este disco son canciones antiguas. Me he dado cuenta, durante todo este proceso, que igual la razón por la que era tan miserable era porque estaba escribiendo sobre el pasado: muerte, relaciones rotas, depresión, gente que ya no está en mi vida.

¿Hacer este disco te ha ayudado a reconciliarte con tu pasado?
Bueno, si vives sumergido en tu pasado quiere decir que no estás lidiando con tu presente y, por tanto, tu futuro ni existe. Pero sí, canciones como "Ignore the Days", "The Days of my Youth" o "Wasted Days and Wasted Nights" son nuevas, sólo las podía escribir desde el presente y pensando hacia dónde quería ir en el futuro, dejando de lado el pasado, tentativas de suicidio, toda esa mierda… Creo que he tomado la decisión adecuada y que ahora soy capaz de ver lo positivo.

Escuchando el disco queda patente ese contraste entre el mensaje de las letras y las melodías. Por ejemplo, "Ignore the Days" o "People" son temas críticos y duros, pero las melodías son luminosas.
Creo que eso es fascinante, el hablar de una cosa y transmitir otra sensación con lo que suena. "People" es un tema folk que suena muy alegre, pero su letra es triste. Obviamente, las letras no son felices, pero sí quiero transmitir algo de esperanza. Tenemos que aceptar para alcanzar un estado más positivo, para que lleguen los buenos tiempos. Supongo que ese es el mensaje. Pasa con "Days of my Youth", no quiero que la gente la escuche y se sienta miserable, quiero que contemplen lo que hay en sus vidas para avanzar, que se planteen lo que están haciendo con su tiempo. Es natural que a veces nos encontremos perdidos, nadie nos ha preparado para la vida.

El sonido del álbum es crudo, sin embargo, es también muy sofisticado gracias a los arreglos de cuerdas. "Carelessly" es un vals, por ejemplo.
Absolutamente. Los arreglos de cuerdas son una pasada. Creo que ha sido el disco en el que más tiempo he dedicado a pensar en qué quería, hay muchos detalles, diferentes melodías, instrumentos… Al empezar a grabar el disco sentía que mi carrera había terminado y ahora siento que estoy en mi mejor momento.Estoy muy orgulloso de este disco, ¡el siguiente va a ser mejor aún!

En "People" haces una retrospectiva analizando la evolución de las relaciones humanas: has pasado de ver gente que amaba a otra gente a ver a gente odiando a otra gente, incluso ignorando al resto. ¿Qué opinión te merece esto?
Estás hablando con un tipo de Estados Unidos… Los malditas fascistas están viviendo un momento glorioso, alguien les ha alentado para esparcir su mierda por ahí. Crecí en los 80 en los putos Estados Unidos, que es como lo peor de lo peor. No quiero sonar nostálgico en esta canción, no echo nada de menos vivir allí, el cristianismo, la situación de la mujer allí, el capitalismo… Hay muchas formas de controlar a la gente en nombre de Jesucristo y es asqueroso. Cuando vuelvo allí veo cómo se mata al pequeño comercio, la naturaleza… No juzgo a esas personas, pero es extraño volver y ver a gente que no actúa como personas humanas, no hay humanidad. Se supone que uno es cristiano por sus actos, no por sus palabras, y allí la gente hace lo contrario a lo que dice, se convierten en monstruos, ese es el análisis que hago en la canción. Estoy volviendo a evaluar todo lo que me contaron sobre la vida ahora en la edad adulta, sobre todo desde que tengo hijos, y es algo que me asusta. La última vez que fui a Texas, mi hija me dijo ¡mira este lago que hizo Dios! e intenté explicarle que no era una creación de Dios, pero es complicado, la religión lo envuelve todo allí, y no quiero que crean esas cosas. Lo único que me consuela es poder enseñarles a mis hijos que hay una forma alternativa de existir.

> ***"La cosa con mi jodida música es que siempre remueve mi relación con las personas. Creo que nunca he lidiado con las letras o la música en ese sentido, no ha sido nada premeditado."***

En "The Days of my Youth", la guitarra que suena tiene cierto aire flamenco…
Puede ser, en el instituto di clases de guitarra clásica, siempre me ha obsesionado ese sonido tex-mex porque me crié en México: **Roy Orbison**, **Ry Cooder**…

Hablábamos de la influencia flamenca, pero "Find Your Way Out" tiene percusión tribal y un toque grunge; "Please Daddy, Don't Get Drunk This Christmas" es un villancico country o "Walking on Eggshells" tiene un aire folk a lo John Prine. Es decir, ser percibe mucha variedad estilística en el álbum.
El hecho de que creciera en la frontera tiene que ver, nunca he percibido esa influencia folk o country como algo verdaderamente consciente, sino que estaba ahí. '"Please Daddy…" sí que tiene mucha influencia de John Denver. Su música muchas veces podía parecer alegre, pero estaba narrando cosas realmente duras, como para evadirse o soltar algo que no se atrevía a comunicar.

¿Te ocurre algo parecido? ¿Escribes sobre cosas de las que no te atreves a hablar o no es tu caso?
Joder… (se queda pensativo un rato largo)… buena pregunta. Imagino que en el fondo sí, por esa influencia cristiana de la que hablábamos antes, es mejor mantener tu boca cerrada, así que imagino que me habrá ayudado a expresar ciertas cosas. Me ha costado mucho expresarme, decir lo que pienso.

Hablando de transmitir, en "What Does It Matter Now?" tu voz parece temblar cuando cantas…
Sí, es una canción muy dura, una de las primeras que compuse y quizás la primera con la que verdaderamente estaba satisfecho de lo que había escrito y me dije, ¡joder!, he sido capaz de transmitir con palabras exactamente cómo me sentía.

¿Te sientes raro al cantar canciones que compusiste hace tanto tiempo?
No, lo siento como algo natural. Me permite entender mejor por lo que estaba pasando en ese momento, el tipo de amor o la pérdida en la que estaba sumido por entonces.

¿"500 Miles" y "You and Me" hablan de situaciones concretas?
"500 Miles" es un clásico del folk que

versionarion **Peter**, **Paul and Mary** y **Joan Baez**. La versión de Baez me voló la cabeza y quise hacer la mía. Es una canción folk que me gusta sin más. A veces la gente se cree que hablas de amor, pero puedes estar hablándote a ti mismo, o de Dios… Respecto a "You and Me", no iba a entrar en el disco, iba a sacar un vídeo como extra con la canción de cara al inicio de la gira, pero la metieron sin avisar.

Arrancas la gira ahora en marzo, ¿cómo te sientes? ¿girarás solo en formato acústico como las últimas veces o tendrás una banda que te acompañe?
Estoy muy emocionado. Por primera vez tengo un sello que confía en mí y voy a girar por España con una banda pequeña de músicos italianos y **Julián Mayorga**, que me ha ayudado tanto. La gente debería hablar de él, es la voz de una generación, contiene la belleza y la violencia, es de Colombia y es un puto milagro. Tengo mucha fe en él.

¿Escuchas música en español desde que vives aquí?
¡Sí! (se levanta y muestra unos vinilos) **Rocío Dúrcal**, **Juan Gabriel**, ¿qué maravilla es esta? Le descubrí hace poco y es una locura. Lina (su pareja) y su padre me están enseñando mucha música latinoamericana, la diferencia entre cumbia, tango… ¡me encanta!

Para terminar, tengo que preguntarte por ¿cómo has acabado viviendo en Madrid?
Por amor, mi pareja, Lina se instaló aquí por trabajo y ya llevamos dos años aquí. Está siendo increíble, porque hace unos años no pensaba que pudiera alcanzar la estabilidad que tengo ahora, ser tan feliz. No importa lo jodida que haya sido la vida a veces, puedo ser feliz y, joder, sí, esa es la razón por la que estoy aquí.

¿Te gusta vivir aquí?
Sí, absolutamente. No soy la persona más social del mundo, pero me encanta asomarme al balcón y ver a gente andando por las calles, yendo a la zapatería, frutería, cosas bonitas de lo habitual, el sentido de comunidad. En Texas eso no pasa. Me encanta ser el "gringo local", soy el único aquí (risas). Estoy muy feliz de estar aquí, ¡ya veréis, el próximo disco va a ser un disco de pop luminoso! (risas),

María Canet
Fotos de Teresa Rodríguez

El Faro Cultural Para Mentes Inquietas
CARRETERA PERDIDA
carreteraperdida.com

Juan Carlos León

Poca imaginación... o ninguna: Nombres repetidos

¿Casualidad, poca originalidad, desconocimiento? Por una u otra razón hemos asistido a lo largo de la historia del Pop a la duplicidad, o multiplicidad en algunos casos, de nombres de grupos o intérpretes. En la mayoría de casos de nombres repetidos, siempre ha habido una banda o intérprete que se lleve "el gato al agua", o sea, que haga que su formación sea la más reconocida bajo ese nombre, haciendo valer su antigüedad o su éxito en el mercado, quedando sus competidores bien en el casi anonimato, bien viéndose forzados a cambiar su nombre. Esta controversia, con nombres de banda bien currados como Nitty Gritty Dirt Band, The Pains of Being Pure at Heart o Half Man, Half Biscuit, no ocurriría, claro está, pero no todo el mundo llega a esos niveles de sofisticación en el branding musical. Veamos algunos casos.

Nirvana

A principios de los noventa explotó el fenómeno Nirvana en todo el mundo. La desaliñada banda de Washington se hizo abanderada del movimiento grunge, vendió millones de discos y su líder subió por derecho propio al olimpo de la música popular. Según cuenta **Kurt Cobain**, eligió ese nombre porque quería un nombre de banda que sonara bonito y agradable. Viniendo de un grupo llamado **Fecal Matter**, eso le honra. Pero ya en los años sesenta existió otra banda del mismo nombre, formada en Londres, que jugaba con la psicodelia. Suya es la bonita y lisérgica canción "Rainbow Chaser", de 1968. Una vez que los norteamericanos se hicieron famosos, los británicos interpusieron un pleito por el nombre del grupo, aunque todo fue resuelto amigablemente, hasta el punto de que los originales versionaron "Lithium", de Cobain, en 1996.

Los Nirvana sixties

The Beat, una banda multirracial

The Beat

Aquí se da otro caso de dualidad anglo-americana, pero esta vez coincidente en el tiempo y sin rencillas aparentes, convivencia pacífica. De las cenizas de los añorados **Nerves** formó **Paul Collins** en San Francisco The Beat en 1978, cambiando las baquetas por la guitarra. Como cuarteto de power pop dejaron estupendas canciones, aunque nunca tuvieron resonancia comercial, un sino que ha perseguido al bueno de Paul durante toda su carrera. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, aprovechando la ola de revivalismo ska, se formaba The Beat, una banda multirracial cuyo mayor éxito fue "Mirror in the bathroom", lo que no es poco teniendo en cuenta que peleaban con **Madness**, **The Specials**, **The Selecter**… Mientras los ingleses se cambiaban el nombre en USA por The English Beat, los americanos se hacían llamar **Paul Collin's Beat**, para evitar las confusiones.

Sonny Boy Williamson

John Lee Williamson

Bajo este seudónimo encontramos a dos bluesman con carreras paralelas. El primero (nacido **John Lee Williamson**) nació en Tennessee, fue el autor del clásico "Good morning little schoolgirl" y murió el 1 de junio 1948 asesinado en una pelea durante un atraco cuando volvía de un bolo.

El segundo (nacido **Aleck Ford Miller**) nació en Mississippi, también tocaba la armónica y, tras tocar a lo largo de su carrera con gente como **Robert Johnson**, **Elmore James**, **Eric Clapton** o **Robbie Robertson**, murió plácidamente en

Aleck Ford Miller

su cama el 24 de mayo de 1965 de un ataque al corazón. Para rizar el rizo, el pianista de jazz Enoch Williams grabó durante 1947 para la Decca bajo el nombre de Sonny Boy Williams…

Wings

Aunque bastante desconocida, a finales de los años sesenta se formó el grupo de folk-rock americano Wings, con exmiembros de **Spanky & Our Gang** y de los **Serendipity Singers**, a los que se unió inicialmente Eddie Simon (hermano a la sazón de Paul), cuyo planteamiento era suceder a **The Mamas & the Papas**. Solo llegaron a publicar un delicioso elepé, de título homónimo, en 1968, producido por **Steve Barri**, carne de Flor de Pasión. Tres años más tarde, **Paul McCartney**, después de publicar dos álbumes en solitario tras la disolución de los **Beatles**, formaría en Inglaterra su célebre banda Wings. Una década exacta sería la vida útil de la banda. A principios de los ochenta se desmembró la formación y McCartney seguiría en solitario.

The Wailers

Es oír el nombre de The Wailers y aspirar el olor a marihuana y evocar inmediatamente a la banda jamaicana que acompañó a **Bob Marley** durante toda su carrera, y en la que se formaron gigantes del reggae como **Peter Tosh** o **Bunny Wailer**. El grupo se creó en Kingston en 1963 y aún hoy, tras numerosos cambios de formación, sigue en activo y ha generado diversos spin-offs. Pero unos cinco años antes de que esto ocurriera, nacía en Tacoma, Washington, un grupo del mismo nombre.

Los Wailers, también conocidos como los Fabulous Wailers, fueron una oscura banda americana de rock and roll que evolucionaría hacia el garage con el paso de los años, sirviendo de inspiración a grupos como los Sonics o los Kingsmen. Consiguieron su mayor éxito versionando "Louie Louie" de **Richard Berry** en 1961. Carne de Nuggets.

The Boys

En plena gestación del fenómeno de la "British Invasion", nació en Londres The Boys, encabezados por **Reg King**, conjugando soul y rythm and blues al amparo de la voz rasgada de su líder, al más puro estilo **Rod Stewart** o **Steve Marriot**. Era el año 1963. Tras editar un single en el sello Pye, se cambiaron el nombre a los más conocidos The Action, referencia obligada del movimiento mod.

Los Boys mod

Pero los Boys más conocidos son, sin duda, los que surgieron en 1976 en plena efervescencia punk, también en Londres, curiosamente. La carrera "oficial" del quinteto duraría hasta 1981, cinco años en los que publicarían cuatro discos. En 1999 volvieron a la carga con la formación original casi al completo y en 2014 publicaron su quinto y último álbum hasta la fecha. El día menos pensado actúan al lado de tu casa.

Los Boys punkarras

The Barracudas

Los Barracudas fue la banda en la que depositaron sus esperanzas todos los seguidores de los **Flamin' Groovies** una vez que estos hacían aguas, gracias a la incorporación de **Chris Wilson** tras la publicación de su primer elepé, "Drop Out with The Barracudas" (1981). Pero su carrera fue bastante irregular, y en 1984, seis años después de su creación, se disolvieron, con tres discos de estudio a sus espaldas.

Drop Out with The Barracudas

Pero si rebuscamos en el baúl del garage-rock americano en los sesenta, encontramos también a The Barracudas, quinteto surgido a mediados de la década en Richmond, Virginia, versionando clásicos como "Gloria", "I'm a man" o "Not Fade away" en su único elepé editado en Justice Records, "A plane view of The Barracudas", de 1968.

The Barracudas

Johnny Thunders

Este ejemplo puede no valer si no aceptan por igual Thunders que Thunder. Pero no deja de ser curioso que ya en los años sesenta un tal **Gil Hamilton** --intérprete original del "Tell Him" de los Exciters-- se bautizase artísticamente como Johnny Thunder para obtener su mayor éxito con "Loop de Loop", un tema con reminiscencias de **Sam Cooke**, rematado con un coro infantil nada acertado, pero que llegó al número 4 de las listas de éxitos. No sabemos si Johnny Thunders (nacido **John Anthony Genzale**), el descarriado ídolo punk neoyorquino, conocía la existencia de su homónimo cuando se bautizó por segunda vez en 1971 --en sus inicios había actuado bajo el nombre de **Johnny Volume**--, lo cierto es que cualquier parecido entre ambos sería pura coincidencia.

Johnny Thunder

Hot Chocolate

Los ingleses Hot Chocolate, aunque lograron la fama a mediados de los 70, fueron revividos a finales de siglo XX gracias a la incorporación de su mayor éxito, "You Sexy Thing", a la banda sonora de la aclamada "Full Monty" (1997). Debutaron en 1969 de la mano de Apple, gracias a una versión en clave de reggae de "Give Peace a Chance", y grabaron nueve elepés entre 1974 y 1983, recreando una mezcla de funk-disco-soul. En la misma década coexistieron durante un breve lapso de tiempo con los Hot Chocolate norteamericanos, power funk trio de Cleveland

que practicaban una música semejante (aunque más cercana a bandas como **The Meters** o **Sly & the Family Stone**), con menos éxito comercial y más arraigo funk. Después de publicar su primer y único elepé se cambiaron el nombre a **Seven Miles High**.

James Taylor

The James Taylor Quartet

También encontramos a varios músicos con este nombre en la jungla del pop. Quizá el más conocido sea el cantautor folk de Boston, reconocido mundialmente al vender más de dos millones de copias de "You've got a friend" en 1971. Por otra vertiente totalmente distinta ha transcurrido la carrera del otro James Taylor más popular. Nacido en Londres, comenzó a principios de los ochenta tocando el órgano Hammond al frente de la banda de revival garage-mod **The Prisoners** para cambiar su orientación en 1985 hacia el jazz-funk, formando The James Taylor Quartet, la banda con la que actualmente graba. Otro músico con el mismo nombre fue componente del dúo electrónico londinense **Swayzack**, formado a mediados de los noventa.

New Order

Bajo este nombre también encontramos a dos grupos distintos. Uno, mundialmente conocido y otro no tan conocido, pero con un miembro ilustre. El primero formado en Manchester a principios de los ochenta y el segundo formado en Los Ángeles a mediados de los setenta. Los británicos, autores de himnos como "Blue Monday" (1983), se formaron en 1980 con el núcleo de **Joy Division** tras la muerte de su líder **Ian Curtis** y siguen en activo, y los angelinos, bautizados como The New Order, fueron creados a mediados de los setenta por el guitarrista de los **Stooges**, **Ron Asheton** y sólo duraron un año, en el que contribuyeron a perpetuar sin concesiones el sonido Detroit gracias a su única grabación, "Declaration of War" (1977).

The Radiators

Dependiendo de tus gustos, tienes tres opciones: a) te puedes decantar bien por unos Radiators blues-rockeros de New Orleans que llevan en la carretera desde 1978, descritos por alguna publicación como "la banda más longeva y más exitosa de New Orleans"; b) puedes optar por unos Radiators dublineses --también conocidos como The Radiators from Space--, punkies de corta vida, que grabaron para el icónico sello Chiswick; c) si te va más el rollo pub-rock y new wave, tus Radiators serán los australianos, con nueve discos publicados y aún en activo. Las tres bandas surgieron en la segunda mitad de la década de los setenta y yo, personalmente, me quedo con la opción B.

The Pretenders

Oscuros donde los haya, durante los sesenta The Pretenders, tres chicos y una chica de color, grabaron un puñado de canciones de soul sedoso y rythm and blues para el sello Carnival Records, que montó en 1961 **Joe Evans**, aplicando todo lo aprendido en la Motown. Los Pretenders famosos, que iniciaron su andadura en 1978 también fueron inicialmente una chica ohioana (de Ohio) y tres chicos ingleses, pero todos blancos, algunos de mala vida, y con escasa relación con el soul. Lo que no tenían de souleros lo tuvieron de nueva oleros y llegaron a casi lo más alto a principios de los ochenta, como todos ya sabréis.

The Charlatans

The Charlatans de USA

También han existido en la historia del rock, como mínimo, dos bandas de charlatanes. Los más antiguos, con una pinta fabulosa de forajidos victorianos, surgieron en el San Francisco de la segunda mitad de los sesenta, por lo que destilaron folk, garage y psicodelia en el único y notable elepé que grabaron cuando la década agonizaba. Montar un grupo en los sesenta en Haight Ashbury es lo que tiene, o tenía.

Los charlatanes más contemporáneos surgieron durante el movimiento Madchester a finales de los ochenta. Su irrupción fue arrolladora ya que llegaron al número 1 en Reino Unido con su primer elepé, "Some Friendly", hito que repitieron con el cuarto y el quinto, en la segunda mitad de los noventa. A comienzos de su carrera, durante una gira americana, tuvieron que añadir las siglas U.K. a su nombre para evitar confusiones y problemas legales con los Charlatans originales.

Oasis

Los Oasis USA

Tampoco los lacios e insolentes hermanos **Gallagher** fueron originales a la hora de elegir el nombre de su grupo. Es más, podrían haberse quedado con el nombre original, **The Rain**. Pero mucho antes de que se hicieran millonarios sin que muchos nos expliquemos cómo, ya había existido en Inglaterra una banda de efímera vida llamada Oasis, haciendo un pop mucho más suave, e integrada, entre otros, por **Julian Lloyd Webber**, hermano del famosísimo compositor, y **Mary Hopkin**, sí, la chica de "Those Were The Days". Este proyecto duró un año escaso, 1984, y editaron un sólo álbum para WEA, llamado "Oasis". Pero a principios de los setenta, mucho antes de que Mary Hopkin se embarcara en esa aventura, ya había surgido de la escena californiana una banda, imbuida por el espíritu de Laurel Canyon, también llamada Oasis. Bajo el auspicio inicial de **David Crosby,** llegaron a grabar en 1973 un elepé --también llamado "Oasis", esto es un no parar-- para el desconocido sello Cranbus. Tras el fracaso de este lanzamiento, la banda se desmembró.

Hubo unos Oasis "classy"

The Eagles

Aquí van tres afirmaciones igual de válidas: 1. Los Eagles fueron una banda de doo wop surgida en Washington D.C. en los años cincuenta, intérpretes originales del clásico "Tryin' to Get to You" (el mismísimo **Elvis**, el gran ladrón, se lo robó en 1955, un año después de su publicación). 2. Los Eagles fueron uno de los grupos más representativos del rock instrumental británico, en la línea de los Shadows, durante la primera mitad de los sesenta, y llegaron a grabar para el sello Pye. 3. Lo más lógico: los Eagles han sido uno de los grupos norteamericanos más emblemáticos y vendedores de la historia, gracias a su "Hotel California". Todo vale.

The Avalanches

Casi cuarenta años antes de que los australianos The Avalanches obtuviesen una gran acogida mundial por su trabajo "Since I Left You", con el que llegaron en los albores del siglo XXI al número 2 de las listas de indie del Reino Unido, existió en California un grupo del mismo nombre, formado principalmente por músicos de sesión (**Tommy Tedesco**, **Billy Strange** y **Hal Blaine** de los imprescindibles **Wrecking Crew** y **Dave Gates**, que posteriormente se enrolaría en las filas de Bread), dedicados a la música surf, y que grabaron un solo elepé en el año 1963, titulado, "Ski Surfin'".

El Rincón del Ninja

“Amor a quemarropa” (“True romance”)

Comenzamos el año marchándonos treinta años atrás en el tiempo y lo hacemos con una película que no fue un éxito de taquilla pero que sí se convirtió al momento en un film de culto. “True Romance”, “Amor a quemarropa” aquí en España, cuenta la historia de un joven amante de Elvis Presley y de las cintas de artes marciales, una prostituta llamada Alabama, una maleta llena de coca, una panda de mafiosos y un grupo de policías.

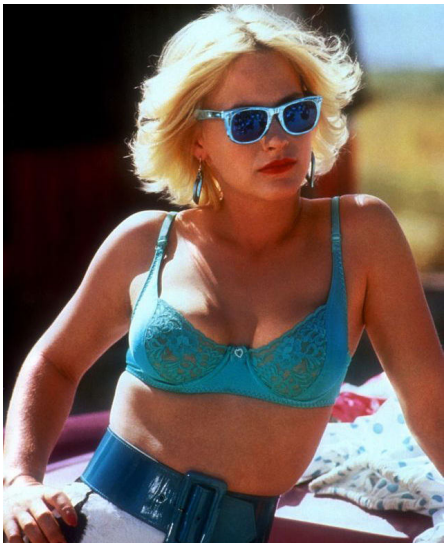
Película surgida de la calenturienta mente de **Quentin Tarantino**, un guion que llevaba años ofreciendo a medio Hollywood pero que nadie se terminaba de atrever a grabar hasta que **Morgan Creek** compró los derechos y se hizo al momento con **Tony Scott** como director. Un Scott idóneo para rodar la película, conocidas eran sus habilidades como director para realizar films de acción sin respiro, recordemos que venía de facturar “El ultimo Boy Scout”.

Scott se puso manos a la obra y se encontró con un plantel de intérpretes espectacular encabezado por **Christian Slater**, quien tuvo más de un enfrentamiento con el director porque quería interpretar su papel de otra manera. Teníamos además a **Patricia Arquette** como chica de la cinta, guapísima por entonces. No fue la primera opción Patricia, ya que Scott estuvo varios meses tentando a actrices como **Bridget Fonda**, **Diane Lane**, **Kyra Sedwgwick**, **Drew Barrymore** o **Jennifer Jason Leigh**, que rechazó el papel ya que lo veía demasiado parecido al que había hecho poco antes en “Miami Blues”.

Teníamos además a gente como **Val Kilmer**, que se postuló como interprete principal, pero acabó haciendo un pequeño papel como **Elvis**. A destacar también a **Dennis Hopper**, que se las acaba viendo con el gran **Christopher Walken** en una de las mejores escenas del film. Cabe recordar que el papel de Walken fue rechazado por **Liam Neeson**. Hay que citar además a la pareja de polis encarnada por **Tom Sizemore** y **Chris Penn**, a **Bronson Pinchot** (**Balky** de “Primos lejanos”). No podemos dejar de mencionar a un incipiente **Samuel L. Jackson** o a un sensacional **Gary Oldman** haciendo el papel de **Drexl**, un chuloputas muy peculiar. Por cierto, el propio Oldman ha declarado más de una vez que ese es uno de sus papeles favoritos y que tentó a Tarantino para crear un guion basado en Drexl y rodar una historia basada en él. No nos podemos olvidar de **James Gandolfini,** conocidísimo posteriormente por “Los Soprano” que aquí tiene una escena tremenda con la Arquette, una escena que tardaron casi una semana en terminar de rodar. Gandolfini venía recomendado, por cierto, por **Tom Sizemore**.

Tony Scott sabía el reparto que tenía entre manos y dejó manga ancha a sus actores en varias escenas, así hay tomas como el interrogatorio de la pareja de policías a **Bronson Pinchot** que fue totalmente improvisado por los tres intérpretes. No nos olvidemos de **Brad Pitt**, quien comenzaba a destacar en la industria del cine y que aquí hace el papel de un junkie colgado completamente colocado. Pues bien, el amigo Pitt improvisó la mayoría de sus apariciones.

Tarantino escribió un guion tan extenso que no todo entró en “True Romance”, así que partes que sobraron, que fueron abundantes, las usó para proyectos posteriores como “Pulp Fiction” o “Asesinos Natos”. Un Tarantino que al menos yo disfruto mucho más como guionista que como director y que no pisó el set de rodaje durante la filmación de la película porque era de los que creen que el guionista no pinta nada en la grabación del film.



Como comentamos al inicio, “Amor a quemarropa” no fue un éxito de taquilla, ya que recaudó mundialmente poco más de lo que costó su producción, que fueron 12 millones de dólares. Eso no quita que fuera un éxito en el mercado del videoclub y que se convirtiera con el paso de los años en una película muy reivindicada. En cuanto a la banda sonora tenemos cositas interesantes de gente como **Chris Isaak**, **John Waite**, **Billy idol**, **Aerosmith**, **Soundgarden**….

En definitiva, una de mis cintas de cabecera de los años 90, disfrutable al máximo. Solo con recordar esa escena final en la que nos encontramos en una habitación de hotel a la mafia, la policía y los protagonistas me motivan a verla de nuevo.

Jefferson Hyll
"Prefiero una visión de la música a largo plazo"

Ubicar a Jefferson Hyll es relativamente fácil, con la ayuda de Internet, claro. Su currículum, por eso, sorprende. Porque a pesar de Chastworth, Georgia, en él consta el premio ganador de la categoría abierta del concurso de composición de canciones de Reino Unido en 2021. Hasta 2018 fue Phillip E. Mitchell, y a partir de ahí creo el alter ego por el que ahora le conocemos y que en el ya citado 2021 nos sorprendía gratamente con el espléndido "Good Future". Tras un año y medio sin saber de él (algo excesivo en tiempos actuales de bombardeo de lanzamientos) Hyll nos entrega un trabajo de orfebrería hecho, casi por completo, por él mismo. "Dark" es ya uno de los grandes discos de 2023. Y si no quieren enterarse de ello es porque no quieren.

Sé que esta es la típica pregunta de entrevista para salir del paso, pero noto cierta linealidad entre tus dos últimos discos que antes me parecía menos evidente en tu discografía ¿es así? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre "Dark" y "Good Future"?
Intento crecer con cada disco. Hay una diferencia drástica entre "Drive All Night" (2019) y "Good Future" (2021). La diferencia, en cambio, no es tan pronunciada entre el nuevo y "Good Future", excepto que yo estaba un poco más concentrado en un sonido en particular. Estaba tratando de lograr texturas más oscuras, consistentes con el título. Usé "Oh Mercy" y "Time Out of Mind" de Dylan como puntos de referencia. Quería muchos toms contundentes y guitarras ambientales. Líricamente, de nuevo, traté de dejar que las cosas sucedieran en lugar de preocuparme por historias o conceptos líricos afinados. La génesis de muchas de las canciones surgió con una frase, como "City Inside" o "Black Car from Avalon". Y, supongo que no hace falta decirlo, pero canté más bajo y pausado durante todo el álbum.

Continúas autoeditando tus discos ¿Es una decisión personal o es que no logras encontrar una compañía discográfica con la que te apetezca trabajar?
Lo que siempre me ha importado más es hacer mi música. Tengo el control total y, aunque no tengo un gran presupuesto y no puedo lograr que mi sonido esté a la altura de los grandes, me gusta manejar los controles y tomar todas las decisiones creativas. Si un sello mostrara interés en mí y entendiera mi visión, lo consideraría. Aunque la música es mi mayor prioridad, también tengo otras obligaciones (dos trabajos), por lo que estoy bastante ocupado. Eso es lo que me hizo necesitar tanto tiempo finalmente para lanzar este álbum. Pero siempre estuvo hirviendo en mi cerebro y corazón.

En este mundo en el que muchos apuestan por el single, sigues sacando discos, a la vieja escuela. ¿Crees en esa forma de hacer música?
Esta es una gran pregunta. Crecí con álbumes. Recuerdo que **Jackson Browne** dijo una vez que estaba "manteniendo un registro" haciendo discos. Crecí con ellos. Hay algo más sustancial sobre un cuerpo de trabajo en lugar de una sola canción que me emociona. Conoces más a un artista de esa manera, su versatilidad, su interés en diferentes temas. Un álbum es más como una novela que un cuento. Yo también prefiero leer novelas. Supongo que prefiero la visión a largo plazo.

Haces música esencialmente americana, aunque tu sonido está repleto de sensibilidad pop, ¿cuáles son tus referentes de ese estilo?
Curiosamente, en los últimos dos discos he intentado alejarme un poco de la etiqueta americana, pero es tan amplia que supongo que es difícil no categorizar la música en este sentido. Nací en el 79, lo que me dio la oportunidad de ver el brillo de la producción de los 80 mientras crecía. Siempre me han gustado los sonidos de Lanois y Landau, e incluso me gustan algunos de los discos de Jackson Browne de los 80. También escucho mucho rock. Me gusta **Nada Surf**, **The War on Drugs**, **R.E.M.**, **U2** y otros, y creo que de ahí viene gran parte de esa influencia más pop.

Obviamente ahora tengo que preguntarte sobre los músicos de Americana. Supongo que los nombres de Jackson Browne, Warrem Zevon, etc estarán entre tus referencias, pero ¿alguna sorpresa?
Me sorprendió leer que me comparaban con Zevon cuando lo vi por primera vez escrito porque no era consciente. Sin embargo, he escuchado mucha de su música, y "Excitable Boy" es uno de mis discos favoritos de siempre. Al volver a escuchar mi álbum, me di cuenta de que la canción principal suena como algo sacado directamente de ese álbum en términos de composición. Jackson Browne es uno de mis favoritos, por supuesto. Además de ellos y **Dylan**, creo que hay algo de los **Wallflowers** por ahí, así como de **Roger Waters** o **David Gilmour** (prefiero su material en solitario a **Pink Floyd**). Por supuesto, otra buena referencia es **Jimmy Webb**, quien también ha estado siempre en esa línea entre el pop y el americana la mayor parte de su carrera. Hay muchos más que estoy omitiendo, como **Springsteen**, pero el espacio es limitado ¡Paro!

Este es un disco en el que has hecho prácticamente de todo, desde grabar todos los instrumentos hasta la mezcla o masterización ¿Por qué?
Tenía un sonido particular en mi cabeza que provenía del típico ensayo prueba y error. Eso no habría sucedido si otros cerebros hubieran estado en la habitación. ¿Quién sabe? ¡Podría haber sido mejor! Estoy demasiado ocupado con mi vida cotidiana para trabajar mucho con otros músicos. Después del trabajo, o los fines de semana, quiero sentarme y tocar.

¿Cuál dirías que es la canción de "Dark" que mejor representa tu actual momento y por qué?
Creo que, líricamente, "Human Heart", aunque es un tema profundo, representa mucho de lo que he estado tratando de hacer. Tomé la poesía, tomé mis influencias e intenté construir algo que "significara" algo importante para mí y también importante para los demás. No tengo ni idea de qué trata esa canción. Creo que tal vez es una canción sobre Dios, o de cómo vamos tratando de pasar la vida. La mujer tal vez sea mi musa. Aquí estoy en la calle, mirando por la ventana, a lo lejos, pero intentando enamorarme. Todo eso. Plasmar esta idea, a través de la música. Y espero que tengamos la capacidad de hacer eso en nuestros corazones.

Imagino que desde la independencia y con esos trabajos será difícil verte en España, ¿no?
Hay un viaje en proceso a Barcelona para verano ¿Quién sabe? Si hay una banda que me apoye y un sitio para tocar ¡hagámoslo!

Eduardo Izquierdo

BABESLE OFIZIALAK / PATROCINADORES OFICIALES

Bilbao bbk

BBK BILBAO MUSIC LEGENDS FEST

BI EGUN MITOEKIN · DOS DÍAS DE LEYENDA

BILBAO ARENA

EKAINAK 23-24 JUNIO 2023

VIERNES 23 OSTIRALA

THE CULT

ULI JON ROTH

NIKKI HILL · WILLIS DRUMMOND

VARGAS BLUES BAND

SUA · THE DALTONICS

SÁBADO 24 LARUNBATA

CHRIS ISAAK

THE WATERBOYS

CANNED HEAT

NIKKI LANE · LUKE WINSLOW-KING

FEAT. ROBERTO LUTI

LORELEI GREEN

WWW.MUSICLEGENDSFESTIVAL.COM

@BBKBILBAOMUSICLEGENDSFEST

KOLABORATZAILEAK / COLABORADORES

ARÁNZAZU HOTELES · fnac · mondo sonoro · Ruta 66 · Rock fm · metro bilbao · etb · euskotren · EL CORREO

ANTOLATZAILEA / ORGANIZADOR

DEKKER EVENTS

The Baboon Show
Dios os bendiga a todos

He cambiado de ciudad y de país en varias ocasiones y lo más complicado es dar con la gente adecuada para montar bandas. Cuesta mucho dar con gente con la que entenderse y durante un tiempo describía el estilo de música que me interesa como "Whole Lotta Rosie kind of music". Ni siquiera decía rock and roll, solo música estilo Whole Lotta Rosie. De un tiempo a esta parte hay una banda que me sirve para especificar aún mejor lo que quiero: The Baboon Show. Porque además de rock and roll del que te empuja a las calles a beber tienen principios morales y éticos con los que me siento identificado. Acaban de lanzar al mercado "God Bless You All", una joya de disco, y tuvimos la oportunidad de hablar al respecto con su batería, Niclas Svensson.

Felicidades por el álbum, me encanta.
¡Muchas gracias! Quedó genial, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de él.

¿Cómo fue el proceso de escritura y cómo lo afectó la pandemia?
El proceso de escritura comenzó durante el tiempo en que aún estábamos de gira con Radio Rebelde. Cuando sentimos que teníamos suficiente material comenzamos a ensayar y luego a grabar. Después llegó la pandemia. Lo único positivo de la pandemia fue que tuvimos mucho tiempo para trabajar en las canciones y hacerlas lo mejores y más fuertes. El nuevo disco es el resultado de tres sesiones de estudio y mucho trabajo duro. La pandemia no afectó tanto a las canciones, excepto por algunas letras sobre el anhelo de fiestas y estar juntos (Risas).

¿Cómo fue trabajar con Johan Gustafsson? ¿Cuán profundo se adentró en las canciones?
Habíamos trabajado con él muchas veces antes, así que sabíamos que iba a ser fluido y productivo. Toda su personalidad aporta una atmósfera pacífica y sin estrés al estudio de grabación. Siempre te sientes seguro y relajado, es fácil trabajar con él. No cambió las canciones en sí de ninguna manera, pero tiene muy buen oído para los detalles. Puede tener grandes ideas pero también pequeñas, sobre una línea de bajo, o alguna otra cosa, que al final le dan a la canción un verdadero impulso. Tuvo muchas de esas ideas.

Habéis hecho conciertos durante la "nueva normalidad", como en el Iradier Arena de Vitoria en 2021, con asientos y distancia social, ¿cómo fue la experiencia?
¡Ah, sí, los shows en el Iradier Arena! Hicimos tres shows en el mismo lugar. Fue algo especial, por supuesto. No habíamos tocado en directo durante mucho tiempo y lo extrañábamos. Si todavía estuviéramos en la "nueva normalidad", sería totalmente deprimente, pero en ese momento nos encantó. Fue la primera vez en mucho tiempo que pudimos ver a nuestro público y pasar tiempo con nuestro encantador equipo nuevamente. ¡Y qué público! Algunos de ellos tuvieron dificultades para permanecer sentados en su lugar (Risas). Esos shows también fueron muy emotivos. Algunas personas lloraron de felicidad al final del show cuando tocamos la canción Radio Rebelde; algunos de nosotros también. Tuve un momento muy especial, había un hombre

y su hijo en la parte delantera del escenario después de uno de los shows. El padre me hizo la señal de que quería una baqueta para su hijo, que tenía quizás ocho o nueve años. Lancé una baqueta y el niño la cogió perfectamente con las manos. Empezó a llorar de felicidad y el padre lo levantó y se abrazaron y lloraron juntos. Mis ojos estaban totalmente llenos de lágrimas al ver esto y nunca olvidaré ese momento. ¡La música puede ser algo muy poderoso y maravilloso!

¡Qué bonita historia! El disco se está vendiendo muy bien, ¿verdad?
¡Sí, el disco está yendo bien y aquí en Suecia fue el segundo vinilo más vendido la primera semana! En Alemania llegó al número nueve. Agotamos entradas en los conciertos para celebrar el lanzamiento en Estocolmo y Gotemburgo, finalmente pudimos tocar varias de las nuevas canciones por primera vez. ¡Fue muy divertido! Habrá muchas giras este año, ¡estamos muy emocionados por ello!

Vuestros discos son una fiesta inacabable de rock and roll, pero también hay mensajes importantes en las letras, ¿crees que llega a la gente?
En primer lugar, The Baboon Show es, justo como dices, todo acerca de una gran fiesta de rock and roll, pero también tenemos algo que decir. A veces recibimos correos electrónicos de personas que dicen cómo una de nuestras canciones cambió su vida para mejor. En momentos como ese, entiendes que no es una tontería lo que estamos haciendo. Realmente significa mucho para la gente. Así que sí, creo que a veces el mensaje realmente llega a la gente.

Me encanta la canción Gold, ¿Cuál es la idea detrás de ella?
¡Gracias! Es una de mis favoritas en el disco. Se trata de que no necesitas tener todo el oro para sentir felicidad en la vida. Mira a tu alrededor, valora a tus seres queridos por lo que son y aprecia lo que realmente tienes. Esto te hace mucho más feliz que una búsqueda constante de dinero y oro.

"Prisoners" es un gran himno de british pub rock, ¿la letra es una metáfora sobre la alienación o estáis hablando de prisioneros reales?
En cierto sentido, todos somos prisioneros dentro de este orden mundial capitalista neoliberal. Creo que se puede entender la canción de las dos maneras que describiste y, finalmente, ¡escribimos nuestra propia balada a lo **Lynyrd Skynyrd**! (Risas),

Hay un concepto cínico que repiten mucho en este álbum, como que no hay nada nuevo, que ya han oído todo antes, que ya lo han visto todo antes, que no necesitan nada nuevo y, por supuesto, ¡vámonos de fiesta! ¿Es ese el mensaje que están transmitiendo?
En muchos sentidos, el mundo y la política están retrocediendo en ciertos países. La historia se repite y la gente tiene menos derechos para expresarse. El fascismo está creciendo en muchos lugares y ya lo hemos visto antes. La gente está comprando la propaganda de la derecha y ya lo hemos visto antes. ¿Cuándo aprenderá la humanidad y verá la verdad?

Han sido una banda feminista desde el primer día, ¿cómo se sienten acerca del mundo ahora mismo? ¿Las cosas han estado cambiando para bien o todo sigue igual?
Algunas cosas están mejor, por supuesto, pero aún tenemos un largo camino por recorrer. El feminismo es naturalmente parte de ser socialista, viene con el paquete completo. Los hombres y las mujeres deberían tener los mismos derechos en todas partes. Aquí, en el mundo secularizado occidental, tenemos una situación mejor que en países con un régimen de liderazgo religioso. La religión nunca debería estar conectada con el poder. También es algo que estamos criticando en el nuevo álbum. "Dios" ya ha causado suficientes problemas.

> ***"El fascismo está creciendo en muchos lugares y ya lo hemos visto antes. La gente está comprando la propaganda de la derecha y ya lo hemos visto antes. ¿Cuándo aprenderá la humanidad y verá la verdad?"***

¿Todavía apoyan el comunismo? ¿Eso les está causando problemas?
Apoyamos cualquier cosa que traiga igualdad a la humanidad y que nos aleje del pensamiento en términos de "ellos y nosotros". Debería haber solo "nosotros". Si no estás de acuerdo con el egoísta orden mundial capitalista neoliberal, entonces tiene total sentido ser parte de la lucha contra ese sistema. Por la humanidad, los animales y el planeta que compartimos. Llámalo comunismo, socialismo, izquierdismo o como quieras. Para mí es sentido común.

Hay algo que me encanta de The Baboon Show y es que puedo poner vuestras canciones a mi hija de cinco años sin sentirme mal. Estoy orgulloso de que ella esté aprendiendo a hablar y expresarse a través de letras como las de "Radio Rebelde" o "God Bless You All", discos que a ella le gustan mucho. Tengo dos preguntas al respecto: ¿Es algo que les importa? ¿Qué piensan de las canciones clásicas de rock and roll y el significado que suelen tener?
¡Es genial escuchar eso! Saludos a tú hija de nuestra parte. En realidad, tenemos muchos fans y seguidores con hijos a quienes también les encanta The Baboon Show. A veces vemos familias enteras venir a nuestros shows, todos con camisetas de The Baboon Show. A veces la gente nos escribe pidiendo que grabemos un pequeño video de cumpleaños o algo así para sus hijos. A menudo hacemos este tipo de cosas. Hay tantas personas geniales por ahí y cuando tenemos tiempo, hacemos lo que podemos para hacer feliz a alguien en su cumpleaños, boda o lo que sea. Para responder a su segunda pregunta, simplemente diré que me encanta muchas cosas clásicas de rock'n'roll, especialmente las bandas clásicas de hard rock de los años setenta y principios de los ochenta. Muchas gracias por esta entrevista. ¡Nos vemos en la carretera, gente!

Dolphin Riot

Tom Verlaine: Marque Moon

Cuenta la leyenda que cierta mañana de un día primaveral de 1974 un tipo grueso y barbudo se encontraba encaramado en una escalera en su nuevo local, en Bowery con Bleecker. Colocaba un cartel en el que se leía CBGB & OMFUG, y su intención era programar conciertos de Country, Bluegrass y Blues (and Other Music For Uplifting Gormanziders). El caso es que por allí pasaban dos chavales flacos, macilentos y con pinta de consumir anfetaminas, que le preguntaron si admitía bandas nuevas. El tipo de las barbas (Hilly Kristal) les preguntó si tocaban country, a lo que los dos chavales (Tom Verlaine y Richard Lloyd. O Richard Hell según quien cuente la historia) le contestaron: "Claro, tío". Esta mentira dio pie a una de las pocas, si no la única, parábola rockera de absoluta auto-creación, un movimiento sísmico que cambió las reglas del juego desde el underground más recalcitrante y que se auto generó desde el interior de un garito donde apenas cabían trescientas personas. Sus estiletes (Television, Ramones, Talking Heads y Blondie) fueron metidos en el mismo saco cuando, como veremos, se parecían entre sí como un huevo a una castaña.

Consideremos, pues, a Television como la chispa que prendió la mecha de la bomba que cambió el asunto. Por supuesto, las historias difieren, y como en todo movimiento hay quien se atribuye todo el mérito. Añade a la ecuación a jóvenes con ínfulas artísticas y afición a las drogas y verás cómo la verdad se diluye en un torbellino de egos y mentiras. Pero para la historia que contamos hoy, nos vale la leyenda del inicio.

Y antes de seguir, permitidme una anécdota: el fin de semana en el que me enteré de la muerte de Verlaine me encontraba de viaje, y la noche antes de salir había estado escuchando el "Marquee Moon" en el tocadiscos. La portada, colocada encima del plato, mostraba esa imagen casi fantasmagórica de la banda, con Verlaine en primer término, ojeroso, cadavérico, inquietante, mostrando algo con la mano derecha: bueno, no, solo es el gesto, no hay nada, solo el vacío: ¿una broma?, ¿un simbolismo oculto? El caso es que al salir de viaje por la mañana pasé por delante del disco otra vez y le eché un último vistazo a la jeta de Verlaine, y de nuevo a la mano, esperando, no sé, que esta vez hubiese algo (¡una púa, tío, lo que sea!). Me marché con desasosiego, puto Verlaine. Y, claro, esa noche en el hotel me meto un rato en redes sociales y todo el mundo hablando de lo muchísimo que les gustaba Television, aunque hiciese seis años que no los pinchaban. No me hizo falta leer más, sabía que Verlaine había palmado (no se me pasó por la mente que fuese **Richard Lloyd**, fíjate) Claro, al volver a casa lo primero que vi fue la portada, y volví a fijarme en la maldita mano derecha, y ¿sabéis lo que sostenía? Nada, en efecto.

Verlaine fue un compositor fabuloso, un guitarrista sorprendente y un cantante… bueno, peculiar. Nos deja una decena de álbums en solitario que discurren entre lo funcionarial y lo sublime, tropecientas colaboraciones y tres discos con Television, pero es una obviedad decir que todo el mundo le recuerda por "Marquee Moon", uno de esos debuts que hacen que el planeta salte ligeramente sobre su eje. Uno de los discos que más me han obsesionado y que desde el fallecimiento de Verlaine no me abandona (esa escala de guitarra de "Friction", ob-se-si-va),

Hablemos, pues, de "Marquee Moon" y los orígenes de la banda. No se puede entender la trascendencia del disco o la breve historia de Television sin la fricción (otra vez la escala obsesiva) entre Verlaine y Richard Hell, personaje clave en el relato: fue él el que montó la banda junto a Tom, el que le dio un sentido y una estética y el que definió el sonido

por omisión: cuando se marchó de la banda sus temas, más primitivos, desaparecieron y el sonido viró a derroteros más complejos, dando como resultado ese rock neurótico y enrevesado que todos conocemos. Tanto Verlaine (nacido **Tom Miller**) como Hell (nacido **Richard Meyer**) acudieron a Sandford, una escuela privada en Delaware, donde se conocieron y dieron rienda suelta a su afición a la poesía francesa y el rock n roll. No debe ser Delaware el sitio más divertido del mundo, así que sin graduarse ambos pusieron rumbo a Manhattan para ser poetas. No, los nombres de guerra no son casuales. Miller se decantó por el poeta francés Paul Verlaine y Meyer eligió Hell por **Arthur Rimbaud** y "Una temporada en el Infierno". Es de sobras conocida la relación sentimental y tempestuosa entre ambos poetas (los franceses), cuyas discusiones a gritos pasaban a desgarrarse las ropas hasta el día que Verlaine disparó (sin mayores consecuencias) a Rimbaud, que pensó que ya estaba bien y cortó la relación. Con la elección de sus pseudónimos quedaba claro que su amistad no podría ser fructífera.

Desde el 72 a finales del 73 tocaron como **The Neon Boys**, junto al batería Billy Ficca, y a principios del 74 cambiaron el nombre a Television tras la entrada en la banda de Richard Lloyd. Hell es el creador de la estética punk: fue el primero en cortarse el pelo y rasgarse literalmente la ropa, epítome de lo que estaba por llegar. Además de diseñar la icónica camiseta con la leyenda: Please Kill Me. **Malcom McClaren**, ojo avizor, le copió hasta los andares para modelar a los Sex Pistols.

Llega 1975 e Island Records decide pescar en el bullicioso underground neoyorquino, donde el bullicio creado en el CBGC se escuchaba hasta en Reino Unido. Mandaron a (nada más y nada menos) Brian Eno para grabar una maqueta con Television, pero los resultados no agradaron a nadie. Si se puede relacionar a la banda con la escena punk es solamente en esta embrionario versión, con Verlaine y Hell repartiendo composiciones (aunque el tema más emblemático de Hell, "Blank Generation" quedó fuera) y un sonido más cercano a la Velvet y al garage sesentero de la Costa Oeste. Temas que luego aparecieron en "Marquee Moon" como "Friction", "Prove It" o la epopeya homónima suenan aquí con nervio, pero lejos de la majestuosidad posterior. El caso es que Verlaine no se llevó bien con **Eno** (destinado a llevarse mejor con **David Byrne**) y rechazó la grabación, cosa que no hizo gracia ni a Lloyd ni a Hell. Este último se veía por una parte relegado de líder a comparsa y por otra superado ampliamente por la capacidad técnica de Verlaine y Lloyd, así que decidió probar por su cuenta, con resultados dispares. Los reproches posteriores fueron sonados y cualquiera puede encontrarlos en "Por favor, mátame", lectura obligada para los fans del Hola y también los del punk.

Mientras el resto de grupos afines firmaban contratos con discográficas potentes (**Ramones** y **Talking Heads** con Sire, **Blondie** con Chrysalis, **Patti Smith** con Arista) Television perfeccionaban su sonido como grupo residente del CBGB: siempre se les había considerado como cabeza de león, y se estaban quedando en cola de ratón. En 1977, dos años después de componer los temas, aceptan la oferta de Elektra y se meten a grabar "Marquee Moon" con **Andy Johns**, productor de **Free** o **Led Zeppelin**. Curiosa mezcla. Y más curioso es que funcionase tan bien. No es que Johns entendiese bien la peculiar idiosincrasia de la banda, pero les dejó trabajar a su aire y les proporcionó esa sensación de espacio que tan bien le funcionó en discos como "Highway" de Free. Johns de hecho era considerado como ingeniero de sonido, Elektra le prometió a Verlaine que él sería el productor del disco, pero le impusieron la presencia de Johns para guardarse las espaldas. Al final la jugada salió redonda para todas las partes implicadas y ambos aparecen como productores en los créditos. Y el sonido que consiguieron es excepcional.

"Marquee Moon" es el disco que me viene a la cabeza cuando veo imágenes del landscape nocturno de Manhattan; la quintaesencia del Lower East Side, la amalgama de juventud, arte, poesía y guitarras que sacudieron el sur de la isla a finales de los setenta. Y, sin embargo, "Marquee Moon" es un disco que no pertenece a New York, ni a 1977, ni siquiera al movimiento punk: y no pertenece a ninguno de estas categorías porque es absolutamente atemporal. Escúchalo hoy y sigue perteneciendo al futuro. Es breve pero expansivo. Es directo pero está repleto de recovecos. Lo que no se puede considerar es como música punk, ni como reminiscente de las bandas del CBGB. Está lejos del art-rock de Talking Heads, es mucho más directo y clásico. Puedes encontrar algún rastro de la Patti Smith Band, pero las letras de Verlaine no son historias en cascada con imágenes simbolistas: él parte de la abstracción para sugerir, no para ocultar. Y además se permite la chulería y distanciamiento tan propio de New York. Tomemos el estribillo de "Venus", por ejemplo: una frase: "And I fell". La respuesta en plan gang macarra: "Did ya feel low?" Y el remate: "Nah, not at all". Y por encima de todo ese "Huh?" prepotente, displicente y perdonavidas para dar cierre a esa maravillosa línea de "I fell right into the arms of Venus De Milo". Los que hicisteis el bachillerato de arte os acordareis de los brazos de la Venus de Milo. Alta cultura de los arrabales. Pero las comparaciones no se pueden quedar ahí. Me encantan Blondie, pero ¿te los puedes imaginar concibiendo e interpretando algo tan desesperado como "Torn Curtain"? Y todavía amo más a los Ramones, que en el tiempo que Television se tiran dándole a la intro de "Elevation" ellos se ventilan medio disco usando tres acordes menos.

Television jugaban a otra cosa, y solo la repentina deflagración de la banda al año siguiente nos impidió saber a qué puñetas jugaban (el disco de 1978, "Adventure" aporta pocas pistas al respecto, aun siendo otra maravilla). En Elektra consideraron que las ventas eran pobres y les retiraron el apoyo promocional, a pesar de que el grupo había logrado un notable éxito en Reino Unido, donde los cachorros del post punk tomaron

> ***"Marquee Moon" es el disco que me viene a la cabeza cuando veo imágenes del landscape nocturno de Manhattan; la quintaesencia del Lower East Side, la amalgama de juventud, arte, poesía y guitarras que sacudieron el sur de la isla a finales de los setenta.***

debida nota del lenguaje de Verlaine y Lloyd. Pensaban en Elektra que les había fallado el instinto, como les pasó con **MC5** o los **Stooges**, y se quejaron de la voz de Verlaine: necios. Todo aquel que pregona su amor por la banda habla de las guitarras, de esas cascadas de escalas, esos sonidos fríos y angulosos, pero nada de eso serviría sin la voz de Verlaine. Sí, es frágil y desesperada, y la mitad del disco parece que alguien le apoya un pincho de cocina en la yugular, pero es el cimiento del sonido de la banda. Por cierto, que a los pocos años Elektra pegaron el Gran Pelotazo con **Vince Neil** en **Mötley Crüe**. A lo que voy: no puedes cantar esas letras sin esa voz de tenor, estrangulada e inestable. El inicio del disco con "See No Evil": "What I want, I want NOW, and it's a lot whole more than anyhow" Está reclamando todo, pero no desde una posición de poder, es una rata callejera peleando por el borde mordisqueado de una porción de pizza: es perfecto.

El disco está claramente dividido en dos partes: la movida (ejem) y la melancólica. La primera cara empieza como decía con esa explosión neurótica que es "See No Evil", quizá la única que podemos relacionar con el movimiento punk, y más por la forma agonizante de cantar el estribillo de Verlaine que por otra cosa. Hablemos un segundo de **Billy Ficca** a la batería y **Fred Smith** al bajo: hormigón armado en los pies, cimbreo tropical en la cintura, formidables. Pero cualquier punk que escuchase el segundo tema, "Venus" se preguntaría perplejo qué puñetas es eso. Pues eso, querido amigo, es New York por la noche. Una historia auto-referencial para cualquier joven que haya vivido esas noches en Broadway, que según Verlaine, "parecía tan medieval": el mejor oxímoron de la historia del rock. No es mi intención repasar cada uno de los temas, (son solo ocho, 45 minutos, deja de leer esto y hazlo sonar) pero sí quiero terminar con esa epopeya, ese colosal logro que es "Marquee Moon", el tema. Da igual las veces que lo escuche, me sigue cautivando hasta extremos monomaníacos. Ese inicio

con las dos guitarras conversando, cada una a su bola, sin un beat que las sujete, hasta que entra el bajo de Smith y al contrario de lo que necesito, lo embrolla todo más hasta que finalmente el sencillo beat de Ficca logra que todo se conjugue en un ritmo fracturado pero incisivo. Joder, ¿qué es esto, música de cámara? Lo que no es, te lo aseguro, es punk descerebrado. Y qué decir de la historia: antes hablaba de los símbolos en las letras de Verlaine, y aquí hay para exportar. Al fin y al cabo, ¿qué es esa luna de marquesina? La frase inicial me pone los pelos como **Scorpions**: "I remeeeenbeeer" con la voz de Verlaine en plena exasperación para pasar a contar una versión del mito de **Robert Johnson**: el cruce de caminos, la noche, el Cadillac, y ese consejo que le da el hombre misterioso: "look here, junior, don't you be so happy / And for heaven's sake, don't you be so sad". Pero la frase que me cautiva desde la primera vez que escuché el tema es esa inquietante anadiplosis (sí, soy de letras): "I was listening / Listening to the rain".

"I was hearing / Hearing something else". Siempre me he preguntado que sería eso que oía Verlaine, y por qué lo cantaba con esa congoja. Y, sí, el solo de guitarra. El solo de guitarra de cinco minutos (casi, del 04:27 al 09:20) que comienza con notas dubitativas, como evitando arrancar y va creciendo hasta una intensidad que hace que afloren las lágrimas, y todo ello sin una sola nota de más, sin correr por el mástil, te ataca en el centro de la emoción que te embargue en ese momento y te deja tiritando. Personalmente me trae a la memoria el "Mountain Jam" de los **Allman Brothers** (¿me estoy flipando?) con ese ascender penoso para llegar a la cima y contemplar desde ahí lo que sea que Verlaine pudo observar, con esas cascadas de notas finales que se apagan para dar entrada, otra vez, al riff inicial, pero esta vez con el bajo y la batería marcando el camino de las guitarras que, por dios bendito, bastante han hecho en los minutos previos.

Tom Verlaine, Thomas Miller, allá donde estés, gracias por tanto.

Javier Sanabria

El rincón del Capi

The Capaces, "All that is"

Hay bandas a las que, pese que las adoras, piensas que jamás van a poder sorprenderte ya. Pero luego vienen los catalanes The Capaces y te rompen todos los esquemas. Y es que la octava criatura de la banda sorprende sobre todo por el mestizaje y por la mayor inclusión de ritmos Soul en el desbocado Punk'n'Roll al que nos tienen acostumbrados. Los de Barcelona nos deleitan con diez nuevos temas en los que a los habituales ecos a bandas como New Bomb Turks, Stooges o V8 Wankers, se les unen perfumes a gente como Scott Morgan, aunque realmente tampoco es de extrañar cuando sabemos que tanto Cleve como Martillo forman parte de ese estupendo combo de soul llamado "Shake", donde se adentran en el espíritu más negroide con grandes y apetecibles resultados.

Pero no te dejes engañar por esta introducción, puesto que en este "All That Is" la banda continúa igual de salvaje y contundente que siempre, con la furia y la velocidad a la orden del día. Eso sí, la experiencia de sus músicos y la madurez vocal de **Marta**, consiguen que el resultado de sus nuevos temas sea mucho más dinámico que en sus inicios. El disco lo abre como suele ser normal en la banda un corte instrumental de claro perfume western fronterizo llamado "At Dawn", dando pie al primer temón del álbum, en concreto el que le da nombre, "All That Is", donde el ROCK con mayúsculas es lo que prima y donde las guitarras brillan con luz propia.

"Out Of My Head" es el tercer corte del octavo disco de estos animalicos y en los que el Action Rock toma el relevo, y donde es Marta la que reluce sobre unas, de nuevo, enormes guitarras. Hay que hacer hincapié en lo de Marta, porque sin duda esta mujer ha llegado a un momento de auténtica exuberancia como cantante y nos obsequia con un auténtico recital de registros sin despeinarse en ningún momento. Aunque los que la conocemos sabemos muy bien que otra cosa no, pero desmelenarse tanto sobre los escenarios como en el estudio no falta nunca, aquí vuelve a darlo todo.

Continúan con puro rock 'n roll desbocado en el corte "Sudden Burst", uno de mis temas preferidos del álbum por lo divertido y efectivo, canción que en directo ha de ser un auténtico disfrute cerveza en mano. En "Witch" es el soul el que brilla con, de nuevo, una Martillo en auténtico estado de gracia, y en el que es el anteriormente mencionado **Scott Morgan** el que asoma entre sus acordes, dejando claro que no son solo una banda asalvajada que basa todo en la contundencia.

Turno del sexto corte del disco, "Monsters", donde nos obsequian con un gran corte de Rock con perfumes a clásicos y donde se nota las manos de los grandes **Santi Garcia**, **Claudio Stonebox** y **Mauricio Schneider** en el estudio de grabación, donde sacan petróleo de las grandes maneras que por si tiene ya la banda. Y no aflojan, todo lo contrario, ya que para el siguiente tema sacan toda la artillería que la banda atesora. "Danger", es el corte más salvaje del disco, puro action rock salvaje, pero aderezado con vientos que le quedan de pura maravilla.

En el comienzo de "Aimlessly" dejan tiempo para que brille Martillo, desbocada una vez más junto a grandes vientos y guitarras, otro de los temones de este estupendo "All That Is", corte que pone la piel de gallina y con el que dejan claro por qué esta banda tiene el reconocimiento que tiene en toda Europa. Tiempo para "No Turning Back", quizás el tema en el que hay cabida para todas las influencias de la banda y muchos de sus registros. Otro tornado de dimensiones devastadoras, pero con una melodía de lo más certera.

La banda quiere cerrar el nuevo disco a lo grande, y a fe que lo consigue. "Alone" es un medio tiempo en el que toda la banda brilla en conjunto, tema que es como una caída en un pozo sin fondo y con el que dejan claro que no necesitan de la contundencia para brillar. Perfecta en lo musical y en lo vocal, con ciertos perfumes southern y que, como os decía, cierra de manera magistral el para mi mejor disco de The Capaces.

Sin duda cada fan tendrá sus preferencias, y habrá muchos que prefieran sus discos más punks, pero yo me quedo con este octavo disco de los catalanes donde, como os decía al principio, han sido capaces de volver a sorprenderme cuando ya pensaba que conocía de sobras de lo que eran capaces de facturar. Y es que, pese a que siguen básicamente fieles a sus formas, en este nuevo álbum se superaran y nos presentan sus nuevas credenciales para conquistar Europa de manera definitiva.

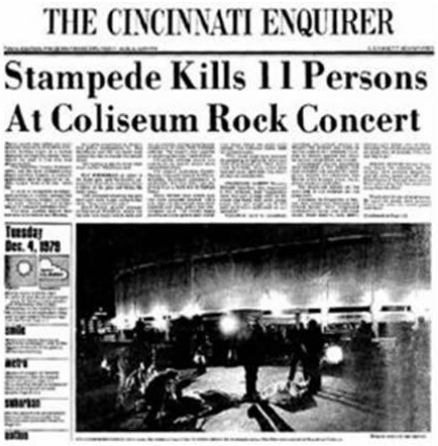
SERiE BOOTLEGS

Por Sob 2022

Hoy me ha venido a la memoria una pequeña historia que me hizo recordar dónde radica la magia y dónde se escribe la historia del Rock and Roll. Hace un par de meses quedé con los editores de esta maravillosa publicación para la presentación de la edición en papel en una espectacular sala multiusos en el barrio de Lavapiés de Madrid. Allí nos dimos cita y mientras se preparaban las cosas para la presentación me acerqué a una tienda de vinilos, muy cercana, donde encontré una pieza muy chula, el "Live in Ámsterdam" de 1969 de The Who, edición del sello TSP (The Swinning Pig), del que ya os he hablado anteriormente. Un doble vinilo épico, con una presentación de lujo y un sonido espectacular, es una emisión radiofónica de le época.

Como bien podéis imaginar me lo llevé a casa, semejante maravilla no podía dejarla pasar. Al poco tiempo en el dichoso Spotify me puse a buscar cosas de la banda de **Pete Townshend**, con lo que veo que han añadido el famoso show de 1969 de Ámsterdam, esperando que no hayan hecho la misma chapuza que Pink Floyd con la gira de 1971-1972 y que, por lo menos, la hayan tratado con cariño. Cuál fue mi sorpresa, cuando al ponerlo en el reproductor de casa escucho horrorizado que no se han molestado ni en limpiar el arrastre de la cinta, de forma que las partes más tranquilas del show son inaudibles. El sonido del hiss de la cinta es inhumano, nada que ver con la edición que TSP sacó a primeros de los años 90. Esto me dio que pensar que muchos de los conciertos míticos de los grandes grupos seguro que se han perdido y que seguramente ni las propias bandas, ni los managements ni los sellos discográficos deben tener nada, sino que estos conciertos están en manos de aficionados que los grabaron. Hilando un poquito veo que este año el grupo de excelentes tapers de la costa Oeste de USA están sacando a la luz la gira completa de 1979 de The Who, con un cariño y una calidad que no podría ni soñar la compañía poseedora de los derechos.

Este grupo de tapers de la costa Oeste se fueron al este y al medio-este al inicio de la segunda parte de la gira de The Who en 1979 para grabar toda la gira. Ya habían hecho lo propio en los primeros shows de la tanda americana de este tour, solo ocho fechas en septiembre entre las cuales hubo cinco noches seguidas en el MSG de NY. Recordad, este es el primer tour después de la muerte de **Keith**


THE CINCINNATI ENQUIRER

Stampede Kills 11 Persons At Coliseum Rock Concert

Tuesday Dec. 4, 1979

Moon. Este grupo de tapers seguían a la banda día a día, show a show, la calidad de esas grabaciones es excelente a pesar de que los medios no eran los óptimos, las dificultades eran máximas. Tened en cuenta que esta parte del tour americano dio comienzo a finales de noviembre, es decir carreteras nevadas, frío en el cuerpo, hacer colas eternas para conseguir las entradas para los sitios idóneos para poder registrarlo convenientemente... Los dos primeros shows se llevaron a cabo sin ningún incidente destacable, pero en el tercero, en Cincinnati, la tragedia apareció. Desde emisoras locales se informaba que las puertas para las entradas de admisión sin asiento reservado se abrirían a las tres de la tarde. A esa hora solo dos puertas abrieron. El estadio tenía capacidad para 18.000 asistentes pero a las cinco muy pocos sitios estaban ocupados, la entrada era muy lenta. A las siete sonó por megafonía parte de la película de "Quadrophenia", lo cual hizo pensar a la multitud que se agolpaba fuera que la banda había empezado el show con antelación, lo que provocó que se desatara gran avalancha. Once personas perdieron la vida y veintiséis heridos graves en la maldita fila para la entrada a lo que debería haber sido una noche espectacular de música. El show se debió cancelar, pero el promotor convenció a las autoridades de que sería peor cancelarlo, llevándose a cabo sin que ningún músico supiera nada. Daltrey y Townsend no dieron crédito a lo que pasó aquella noche. La gira continuó y en las sucesivas ciudades se llevaron a cabo actos de homenaje a los afectados. En Cincinnati a partir de aquella noche todo el aforo de sus espectáculos sería bajo estrictas medidas de seguridad. La noche siguiente el cuatro de septiembre de 1979 en Buffalo, Pete paró el concierto ya que asistentes arrojaron petardos recordando lo que podría pasar y lo que había pasado el día anterior.

Seguimos en 1979, nadie sabía si el tour seguiría en pie, las noticias no se difundían con la velocidad de hoy en día, nuestros queridos tapers viajaban de ciudad en ciudad sin saber si al llegar al siguiente recinto habría o no show, todo era incertidumbre y las medidas de seguridad se multiplicaron haciendo que todo el esfuerzo para conseguir grabaciones de calidad fuera cada vez mayor.

En la imagen podéis ver el Winter Tour que se usó para la grabación, introducir este equipo en las arenas del Este de USA fue muy complicado, y hacían falta la combinación de varias personas para lograr que la grabación quedara lo mejor posible. Ahora cualquier cosa ya vale, el mundo de la inmediatez nos ha agarrado y con tal de sacar material hasta las discográficas son capaces de editar cualquier chapuza.

Si alguno de nuestros seguidores quiere alguna de esta grabaciones, que como digo tienen una calidad excepcional y seguro mejor que cualquier chapuza que pueda sacar la discográfica antes de 2029 cuando los derechos de la misma estén a punto de expirar, solo tiene que ponerse en contacto conmigo y gustosamente os las mando.

"¡Quiero que los 80 vuelvan de la manera más auténtica!"
Sonia Anubis

Aquí tenemos una entrevista con Sonia Anubis, Jovencísima guitarrista que ya lleva años dando guerra en bandas como Burning witches o Crypta. Sonia desde hace ya un tiempo afincada en Barcelona formó una banda llamada Cobra Spell que es el proyecto al que está entregada en cuerpo y alma, intentando traer de nuevo el hardrock que tanto triunfó en los 80.

Sonia, eres muy joven y llevamos unos cuantos años viéndote tocar la guitarra en bandas como Burning witches. ¿A qué edad comenzaste a tocar la guitarra? ¿Qué guitarristas te motivaron para decidirte a ser guitarrista?
Comencé a tocar el bajo cuando tenía catorce años, la guitarra eléctrica un poco más tarde cuanto tenía unos dieciséis años. Músicos que me inspiraron son muchos, **Gene Simmons** de **KISS**, **Blackie Lawless** de **W.A.S.P.**, **Marty Friedman**, **Tony Macalpine**, **Yngwie Malmsteen**... y muchos más.

Estuviste un tiempo en la banda brasileña Crypta. Tu marcha, ¿a qué se debió? ¿Querías centrarte en tu proyecto personal Cobra spell? ¿Era complicado para ti estar en una banda que tenía su sede en Brasil? ¿O las dos cosas a la vez?
Sí, me marché de Crypta para centrarme en mi propia banda Cobra Spell. Poner 100% energía en dos bandas era muy difícil para mí, me agotaba mucho física y mentalmente. Y Cobra Spell me hace mucho más feliz ya que es mi sueño desde muchos años crear una banda en el estilo de 80s heavy/rock.

¿Con que idea fundas Cobra Spell? Hemos leído que querías fundar una banda netamente ochentera. ¿Qué balance haces de la trayectoria de la banda hasta ahora? Por cierto, ¿cómo se te ocurrió ese nombre tan chulo para la banda?
¡Exacto! ¡Fundé Cobra Spell porque quiero que los 80 vuelvan de la manera más auténtica! Me encanta esa década, estoy obsesionada con la música, coches, películas, arquitectura, etc… todo lo de los 80s. Cobra Spell para mi es como una máquina del tiempo que me hace revivir una década que no he vivido. ¡El nombre se me ocurrió a mí misma! Me sonaba muy cool, no tengo mucha explicación (Risas). Y las cobras son muy cool la verdad.

Cobra Spell en los últimos meses se ha reformado casi por completo, ¿qué nos puedes contar de esos cambios? Parece que vais a ser una banda netamente femenina, como lo eran por ejemplo Phantom blue. ¿Puedes contar algo? ¿O es aún secreto de sumario?
Los cambios ocurrieron porque los miembros anteriores no podían comprometerse al 100% con la banda de la misma manera que Angelina, Kristina y yo queremos comprometernos, así como por falta de mentalidad 'team-spirit'. Es importante que todos pensemos como un equipo y tengamos la misma pasión y transparencia en la comunicación en la banda. Al querer inspirar a más mujeres en este género considero que es mi responsabilidad ayudar a otras mujeres músicas que tienen el mismo sueño que yo. Por eso que me encanta trabajar con mujeres con la misma pasión. Hay una conexión de mujer a mujer que no se puede comparar. Es por eso por lo que hemos decidido ser una banda all-female. Las nuevas miembras Jess y Noelle son increíbles, super talentosas, trabajadoras y super cariñosas. Love them!

Estamos viendo que estas liada con un nuevo cd de Cobra spell. ¿Como será ese disco? ¿Habrá cambios o va ser parecido al anterior EP que editaste?
¡Eso es un secreto! (Risas).

Eres una artista muy activa en redes sociales, publicando fotos, subiendo vídeos tocando la guitarra... ¿Qué importancia le concedes a las redes sociales? Suponemos que para ti serán un instrumento importante para dar a conocer a más gente a Cobra Spell.
Hoy en día es importante usar las redes sociales como medio de promoción ya que es la mejor manera de comunicarse con el público que queremos alcanzar. A mí me encanta compartir mis experiencias musicales, y mis pasiones con mis seguidores, ya que… ¡veo que les hace feliz a muchas personas observar lo que hago!

En tu perfil de Instagram pones que vives como si estuvieras en 1986. De aquella época de los 80, ¿qué películas te gustan? ¿Qué bandas y artistas escuchas de aquella época? ¿Tanto en música rock como otro estilo de música?
Mi peli favorita de los 80 es "The Shining". Bandas me gusta **KISS**, **RATT**, **WASP**, **Dokken**, **Van Halen**, **David lee Roth**, **Vinnie Vincent Invasion**, **Def Leppard**, **Alice Cooper** y muchos más. También me gusta mucho la música synth wave, synth pop, soul 80s, ítalo disco 80s…

¿Cómo una artista tan joven como tu con poco más de 20 años esta tan seducida por los 80? ¿Qué o quién influyó en ti para haber caído tan enamorada de los 80??
Totalmente sola (Risas). Pero la primera banda con la que me obsesioné fue KISS. Me paso horas mirando videos de ellos por YouTube. Y así descubrí que había muchas bandas de rock de los 80s. Esa fue mi introducción.

Hoy en día hay muchas mujeres dentro del rock y del metal. ¿Quiénes son tus artistas favoritas dentro del mundo del rock y del metal?
Para mí las mujeres/bandas femeninas favoritas de rock/metal son **Doro**, **Lita Ford**, **Vixen**, **Thundermother** y **Nita Strauss**.

Hablas perfectamente español, por lo que sabemos tienes vínculos familiares con Barcelona, ¿que nos puedes contar de eso?
He vivido en Barcelona unos once o doce años en el pasado (me mudé a Holanda después), mi madre es española y mi padre es holandés, soy half-blooded. Echaba mucho de menos vivir en Barcelona, y es por eso por lo que he retornado.

Metal & Rock

Arde, psicodelia en ebullición

Isaac Mangas se mueve como pez en un mar de lava. Arde, proyecto en solitario que ha creado tras su paso por Jysus o Gamónides, tiene el pop psicodélico como eje central y la inconfundible huella de Íñigo Bregel (Los Estanques) en la producción. Media hora en la que las melodías trasladan al oyente por derroteros terrestres, marítimos y oníricos, con constantes sorpresas sonoras y letras ancladas en la realidad que dan lugar a un interesante y sugerente contraste. Uno de los discos sorpresa del pasado 2022.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales?
Yo vivía en una vivienda obrera de 65 metros cuadrados en Mieres (Asturias) en la que vivíamos seis personas: mis padres, a los que siempre les ha gustado la música, aunque ya eran mayores cuando yo nací ys eran más de rancheras, de canción asturiana; mi hermano mayor que me llevaba 10 años con el que dormía, me ponía **Nacha Pop**; en otra habitación dormían mi hermana y mi abuela: ahí convivían los crucifijos de mi abuela con posters de los **Sex Pistols** o **Bowie**, ¡en una habitación de ocho metros cuadrados! Mi hermana y yo nos pasábamos las tardes escuchando Radio 3; recuerdo escuchar Disco Grande con ocho años.

¿La vena más rockera por dónde te viene?
La música rock me viene por mi hermana. Con once años me hizo elegir ser punki o rocker, porque por aquel entonces en Mieres sólo había dos tribus, primero fui rocker (me gustaba **Gran Bola de Fuego**, **Loquillo**), y cuando cumplí catorce años, me regaló el "Never Mind The Blocks" de los Sex Pistols; me puso en la dedicatoria "naciste a la vez que los Sex Pistols". A día de hoy, puede que sea de mis discos favoritos.

¿A qué edad empiezas a tocar?
Yo empecé a tocar en un grupo de garage, Los **Honeys**, hacíamos versiones de los **Sonics** y toda esta escena. Con 17 años, cuando iba al instituto. En Mieres había una escena musical tremenda, había cuatro o cinco grupos que siendo chavales ya giraban.

Posteriormente empiezas a formar parte de bandas como Jysus o Gamónides, ¿cierto?
Yo llegué a Madrid en 2010 con unos temas medio maquetados. En Asturias era muy difícil encontrar gente. Pasé lo que había grabado a un par de colegas y a la semana tenía una banda. Sacamos dos discos; era un grupo con mucha influencia de la música norteamericana y la psicodelia.

Ahora decides montar ARDE, tu proyecto en solitario. ¿Por qué tomas esa decisión?
Se fue **Marco**, el batería, y me daba mucha pereza buscar otro batería, creía que me había hecho mayor, pero no (risas). En paralelo a **Jysus** tenía una banda un poco de coña, **Gamónides**, que acabó gustando a la gente. Luego iba haciendo canciones sin ningún tipo de presión, quería volver a montar una banda, pero nadie me hacía caso, así que decidí montármelo yo solo. Ahí fue cuando encontré a **Íñigo** (**Bregel**, **Los Estanques**) y me ayudó un montón. Sabía que iba a entender lo que tenía en la cabeza.

¿Cómo diste con él y cómo surgió el trabajar juntos?
La primera vez no existían ni Los Estanques; estaba en Crayolaser. Telonearon a Jysus en Santander y flipamos. Años después, volvimos a coincidir, empezamos a hablar después de un concierto, intercambiamos teléfonos y me dijo que él podría grabarme el disco.

¿Cuándo empezasteis a grabar?
Ha sido un proceso largo porque yo soy una persona de cerebro excesivamente rumiante y procastino mucho. Empezamos a grabar en 2018, le robaron a Íñigo el ordenador con todas las pistas que llevábamos grabadas, esperamos a que comprara nuevo equipo, volvimos a grabar, llegó la pandemia… Fue

largo de cojones.

¿Cómo ha sido vuestra relación en el estudio?
Los dos tenemos un carácter fuerte, fluyó perfectamente, había torbellino de ideas todo el rato. Íñigo es un tío con una cabeza brutal, tiene las cosas muy claras porque antes de hacer las cosas ya es capaz de verlas; yo soy todo lo contrario, un desastre, lo grabé todo por cabezonería, no por virtuosismo. Lo grabamos en su estudio; es increíble el sonido que saca a todo con las 4 cosas que tiene, nunca se ha hecho tanto con tampoco. Es un genio.

El disco es muy psicodélico, pero también se ve una impronta fuerte de la música popular (pasodoble, el folk rollo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán o Vainica Doble…).
No sé si es música popular porque cada vez que hago una entrevista me sacan una historia que me deja muy pensativo. Intento hacer cosas raras que me pasan por la cabeza y luego resulta que ya existe. Es verdad que 'Choque' es una historia de amor, esa letra lorquiana…

"El Mar", por ejemplo tiene una guitarra al principio que parece sacada de un romance…
Yo tropiezo y caigo de pie; hago del error virtud. Creo que mi lenguaje sale de tirar para adelante. Me gusta hacer lo que quiero y me gusta que vosotros veáis esas referencias, porque luego no recuerdo lo que quería hacer… Con "El Mar" recuerdo que quería hacer una base electrónica e Íñigo al final metió un hammond, tenía claro que quería terminar con la fanfarria, me parecía que un tema con esa melodía tenía que acabar arriba… Es una metáfora un poco naïve de la vida, de las adversidades, de las recompensas, pero también de que hay que relajarse, que no sólo puede haber lucha.

Escuchando el disco, hay como tres atmósferas: primero el mundo del agua con temas como "El Mar", "La Tormenta" y "Bossa de Gata"; luego te vas a la Tierra con "Cuenca Minera" o "Himno a la Clase Media"; el fuego con "Arde" y "Choque", que es más carnal, pasional y cierras en el mundo de los sueños, lo onírico con "Mejor Soñar". No sé si es algo premeditado.
Por tierra, mar y aire (Risas). Puede que sean tres partes de mi personalidad, hay que decir lo que quieres decir, hay momentos más poéticos pero también hay que contar historias reales para no parecer gilipollas del todo (Risas).

En "La Tormenta" tienen mucho protagonismo el bajo y las guitarras, son casi como caballos al galope…
Esa fue la primera canción que compuse para el proyecto. Habla sobre lo tormentosa que puede ser la mente para una persona, te enfrentas a ti mismo constantemente. No soy nostálgico, no me gusta pararme a pensar en lo que ya no hay, pero soy bastante práctico.

Le dedicas una canción al Cabo de Gata, "Bossa de Gata". ¿Qué tiene de especial este sitio para ti?
Me encanta, voy casi todos los años, es un sitio donde me encuentro con la naturaleza y me inspira. Tiene la fuerza de los volcanes, la tranquilidad del mar, la serenidad de los matojos bajos, es un paisaje casi lunar… La portada también está inspirada en este lugar.

Es una canción muy relajante con los sintetizadores que parecen casi sumergidos…
Ahí discutí un poco con Íñigo porque no lo acababa de ver, decía que era muy raro, pero ¿cuando he sido académico yo? Me gustan los toques fuertes, que el tema te cuente una historia y que haya una intrahistoria a través de la melodía o de pinceladas así… Es lo que tiene estar loco (Risas).

"Himno a la Clase Media" es una sátira, un retrato social con el fuerte protagonismo de la precariedad. Creas un contraste interesante entre la letra y una melodía que es muy alegre con esas trompetas a lo "Penny Lane".
Sí, porque al final es a lo que aspiramos. Todo el mundo parece que camina alegre por los centros comerciales, por las urbanizaciones, está muy bien, incluso a veces me reflejo, aunque otras no, pero pertenezco a una generación que ha vivido varias crisis: hemos visto cómo cae todo, no somos dueños de nada, con un piso que es del banco durante casi toda la vida, un trabajo que pertenece a alguien que puede dejarte tirado en cualquier momento… Me alegro por la gente que vive feliz en eso, pero al menos quiero plantear esa reflexión. Nos gusta la estabilidad, pero todo es circunstancial. Sigue habiendo esa forma de pensar tan anticuada y "yupi" del trabajo, piso, perro, familia, hoy en día. No hago una crítica, es un cuestionamiento que me hago.

"Cuenca Minera" es lo contrario, un homenaje a tus orígenes obreros.
Ahí sí que me puse nostálgico, hay guiños a mi pueblo, hay mensajes ocultos para la gente de mi generación, era un sitio en el que convivías con yonkis a los que saludabas, ver cómo terminó la lucha obrera de los mineros, porque se vendió a la industria, conseguimos becas para estudiar… Los abuelos y los padres de los que vivieron la reconversión en los 90 lucharon mucho, pero la paz social se vendió muy temprano. Hay lucha, pero al final se cedió en futuro porque había un exceso de paternalismo.

¿Qué es lo que más echas de menos de vivir en Asturias?
La montaña y la sidra (Risas).

"Arde" tiene vientos que le dan un aire un poco ska; hay una guitarra que suena al "Revolution" de lo Beatles, el estribillo es muy épico…
Sí, un poco **Pink Floyd**, tampoco quiero decir nada, simplemente son referencias que me gusta. Quiero que haya sorpresa, no me gusta que se sepa lo que va a pasar. Me gusta por ejemplo **Ty Sygall**, cuando está tocando una tranquila y de repente te mete un fuzz que lo cambia todo. Hay que meter lo que puedas, pero si no estás convencido, sácalo. Prefiero que no sobre nada.

> ***"Íñigo es un tío con una cabeza brutal, tiene las cosas muy claras porque antes de hacer las cosas ya es capaz de verlas; yo soy todo lo contrario, un desastre, lo grabé todo por cabezonería, no por virtuosismo."***

La letra de "Vergüenza" tiene mucho de Vainica Doble, con esa crítica social y esa estructura folk, pero también hay vientos a lo big band…
Sí, mezclado con lo country, que me gusta mucho también. De Vainica Doble me gustaba mucho la forma que tenían de decir las cosas, sin rabia pero sin callarse, la manera que tenían de ver la naturaleza.

En "Choque" abordas el melón de las relaciones de pareja…
Estamos muy perdidos, parece que hay que tener pareja sí o sí, ves gente que se desespera y se ilusiona desesperadamente con alguien…

De hecho, en la letra hablas de "pasear por la calle mirando a parejas normales con una sensación entre la envidia y la pereza"...
Mucha gente no encaja con otra persona, y a lo mejor esa pareja que estás mirando se lleva a matar o está muerta y en realidad querrían estar solos como tú… Al final todo es aspiracional, una ansiedad en lo laboral, amoroso en llegar a un estado en el que ni siquiera se plantean si quieren estar. ¡Todo es un puto caos! (risas)

"Mejor Soñar", es el tema que cierra el disco. La letra es súper psicodélica e introduces un sitar…
Tuve la suerte de engañar a **Dani Fernández** que ahora está con **Maika Makowski** y metió sitar, bajo… Meto un poco de experimentación, sueños que tienes, hablo de que es muy cómodo tener la cabeza en otra parte, yo me alejo mucho de la realidad, viajo mucho con la cabeza, pero hay que estar presente y luchando, aunque tener sueños sea necesario y bonito.

¿Qué planes tienes próximamente?
La cosa está muy fastidiada, estoy intentando cerrar cosas, estoy preparando algún temilla nuevo, pero voy a seguir trabajando con calma, no me voy a meter prisa: ¡tardé cuatro años en grabar este disco! (Risas).

María Canet

ELEMENTAL MUSIC: "Vinilos Clásicos en Ediciones Limitadas de 180 Gramos"

Txema Mañeru

¡LPs obligatorios para los seguidores de los artistas y de sus discos más clásicos y esenciales de los 60 y los 70! Trabajos de sellos como Verve, Polydor, Motown, Chess, MGM, Mercury, Impulse o Capitol. Mucho rock en todas sus facetas, pero también soul, funk, jazz, rhythm and blues, disco, música brasileña, blues o folk. Comenzaron con discos clave de The Allman Brothers Band y Ike & Tina Turner. De hecho, los Allman pasaron por estas páginas de Rock Bottom con su imbatible directo "At Fillmore East". Además, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Caetano Veloso, Chet Baker, Donna Summer, Grand Funk Railroad, Jackson 5 o Chet Baker. Ahora suman un repóker con maestros de la música negra como The Temptations, Smokey Robinson & The Miracles y Kool & The Gang. A ellos se suman la gran Astrud Gilberto y Tim Hardin.

The Temptations: "Masterpiece"

Su título fue muy ambicioso. Su contenido musical y literario todavía más. Cumple ahora 50 años y sigue siendo una de las obras cumbres del soul orquestal y también del concienciado en temas políticos y sociales. Norman Whitfield creó una obra maestra más que sucedía a una canción como 'Papa Was A Rollin' Stone'. La riqueza instrumental vestía las maravillas vocales. La obra cumbre son los 14 minutos del tema titular que tienen absolutamente de todo. En la obra trabajaron hasta 6 guitarristas y 4 bateristas. También 2 organistas y un pianista (sublime Earl Van Dyke), pero mucho ojo también con el trabajo de percusiones o la magnífica trompeta de Maurice Davis. Pero antes del tema titular, el disco se abría con otro rotundo single de éxito como fue 'Hey Girl (I Like Your Style)', una inquietante balada de puro soul. La segunda cara tenía joyas literarias como 'Law Of The Land', funk galáctico que se adelantaba a Funkadelic / Parliament con los 6 minutos de 'Plastic Man' y otro final lleno de riqueza y con destellos hasta psicodélicos en los más de 8 minutos de Hurry Tomorrow'. ¡Uno de los 10 mejores LPs de la historia del soul!

Smokey Robinson & The Miracles: "Going To A Go-Go"

Al igual que el "Masterpiece", yo también incluiría este disco de los Miracles en el Top 10. Llegó al número 8 del Billboard y al número 1 en la lista de discos de R&B. No es extraño al tener un comienzo encadenando 4 singles de rotundo éxito con la variedad y la calidad de 'The Track Of My Tears' (mi balada favorita, por cierto), el alegre tema titular, la pegadiza 'Ooo Baby Baby', con sus aires doo wop y la hermosa y romántica 'My Girl Has Gone'. Eso sin olvidar otras gemas como 'Since You Won My Heart', que abría

la cara B o ese gran final con 'A Fork In The Road'. El trabajo de composición conjunto entre Smokey Robinson y Warren "Pete" Moore fue impecable. Un Moore que además se encargó de los prodigiosos arreglos vocales. En otras destacadas composiciones fue también muy importante la aportación del guitarrista Marv Tarplin y la de Bobby Rogers. Luego está la gran producción de Smokey Robinson que decidió contar con The Funk Brothers, como en muchos discos de la Motown de la época, pero también con la rica The Detroit Symphony Orchestra. Lleva décadas situado en la lista con los mejores 500 LPs de la historia de Rolling Stone.

Kool & The Gang: "Live At P.L.s Hollywood California"

Fueron una de las bandas más grandes del funk de los años 70 y fueron, también, precursores de rap y hip-hop. Quizás su mejor disco fue el aclamado "Spirit Of The Boogie" del año 75. Pero ya unos años antes crearon este magnífico trabajo en directo que además viene con lujosa portada gatefold que se abre. Comentar que esta portada abierta también se repite en el también recomendable vinilo recién rescatado en la colección de Astrud Gilberto, titulado "Beach Samba" y que gozó de los impecables arreglos de Don Sebesky y Eumir Deodato, además de renombrados músicos como Ron Carter, Toots Thielemans, Marcos valle o Claudio Sion.

En estos comienzos de Kool & The Gang, además de caliente funk, teníamos también destacadas florituras de aromas jazz. Buenas joyas instrumentales con momentos realmente destacados para sus 3 músicos de viento, pero también para su destacado guitarrista y compositor Claydes Smith. Él compuso, por ejemplo, la destacada 'Lucky For Me'. Además, algunos temas vocales realmente poderosos como el Medley 'Ike's Mood' compuesto por el gigante Isaac Hayes y que abre la cara B. Le sigue otro rotundo y romántico single como es la composición de Mann, Weil y Spector, 'You Lost That Lovin' Feeling'. Muy buenos también los casi 7 minutos del 'Sombrero Sam', compuesto por Charles Lloyd, o el arranque con 'N.T. (No Title)', también por encima de los 6 minutos y cuya batería ha sido sampleada en destacadas canciones de Public Enemy, Niggers With Attitude (N.W.A.), Nas, Q-Tip o Blue Boy. ¡Y es que fueron unos auténticos precursores en más de un sentido!

Tim Hardin: "Tim Hardin 2"

Se sale del panorama negro de los discos anteriores esta gran reválida del año 67 de uno de los mejores artistas folk de toda la década de los 60, y por consiguiente también de la historia. Una gran pena fue su prematura desaparición a los 40 años en 1980. Por sus arreglos jazzísticos se le comparó a menudo con Tim Buckley o Janis Ian. Por su gran utilización de la melancolía y de la tristeza se le comparó, a menudo, con Nick Drake. Su sonido especial sería utilizado por genios posteriores como John Martyn. Aquí estaba su tema más popular, 'If I Were A Carpenter'. Tema especialmente conocido e impulsado por la exitosa versión

que hizo de él, Bobby Darin, aunque en el 68 también triunfaron con ella los Four Tops. Es el tema que abre este gran disco producido por Charles Koppelman y Don Rubin. Por cierto que Hardin es también compositor de la preciosa 'Misty Roses' presente en el LP anteriormente citado de Astrud Gilberto. Por cierto, que a mitad de los 70 volvió a resurgir un poco su prestigio por la gran versión que hizo de su 'Reason To Believe', un Rod Stewart que estaba en lo más alto de su carrera musical en cuanto a calidad de la misma.

Aquí teníamos otro destacado single como 'The Lady Came From Baltimore'. Junto a ellas breves joyitas que no alcanzaban los 2 minutos de duración como 'Baby Close Its Eyes' o 'You Upset The Grace Of Living When You Lie'. Sorprendente y destacado final con un 'Tribute To Hank Williams' cuyo título habla por sí solo. Un disco y un artista que mereció mucha mayor repercusión comercial y un trabajo que se hace muy corto y te proporciona las ganas para volverlo a pinchar, algo siempre positivo.

Allman Brothers Band: "Idlewild South"

Primero nos trajeron, como ya te hemos dicho ese legendario doble LP en directo que es "At Fillmore East". Ahora llega este genial "Idlewild South" que quizás no sea tan famoso como el "Brothers & Sisters". Sin embargo yo lo considero uno de sus trabajos más grandes e indispensables. Limitar a los Allman al rock sureño o al fenómeno de las jam bands es perdernos gran parte de sus esencias. Blues y country, más algunas gotas de jazz pueden saborearse tanto en su buena discografía como, sobre todo, en sus impresionantes muestras de directo.

"Idlewild South" fue su esperado segundo disco y su título viene de una remota cabaña en la que ensayaban y se montaban sus jolgorios. El disco está brillantemente remasterizado y así gozamos con el inicio espectacular de la contagiosa 'Revival'. Gran arranque instrumental marca de la casa y luego esas voces y ambientes hippies de primera. Duane se sale con la slide en 'Don't Keep Me Wanderin'' con guapos aires southern rock. Además tenemos éxitos como la popular y mil veces

versionada 'Midnight Rider' con su acústico country-folk. Una joya que han versionado con desigual, pero bastante, acierto, Bob Seger, Joe Cocker, Willie Nelson o Waylon Jennings, entre bastantes más. Le sigue el tema más largo del disco, y el más popular. 'In Memory of Elizabeth Reed' es otro fijo en sus fulgurantes conciertos y uno de sus mejores instrumentales con versiones que han llegado a sobrepasar la media hora de duración.

La cara B comienza con su buena versión del 'Hoochie Coochie Man' de Muddy Waters, pero compuesta por el gran Willie Dixon. Luego llegaba el estupendo y emocionante lento 'Please Call Home', con sentida voz y finísimos punteos. Quizás no sea tan famosa, pero es una de mis indiscutibles favoritas. El colosal final para el disco original es con 'Leave My Blues At Home' y esos dobles punteos expansivos entre Duane y Dickey Betts. ¿Veis como es realmente genial e imprescindible?

Ike & Tina Turner: "River Deep – Mountain High"

Despedimos repaso con otro de los discos fijos en las listas con los mejores discos de soul de la historia, pero también de la música rock en general. Fue polémica en su día esta joya por la cuidada producción de Phil

Spector y su Wall of Sound. Claro que era 1966 y no se hacían producciones ni arreglos tan sofisticados. El tiempo le dio la razón. Como ya hemos dicho al principio no fue comprendido y tardo hasta 3 años en entrar en listas en Estados Unidos. En Europa sí que triunfó en su salida. Gustó también ese sonido repleto de bajos, guitarras, percusiones, teclados y esa orquesta llena de vientos y cuerdas. Comienza con el legendario e imbatible tema titular. Puro rhythm and blues y soul-rock incandescente impulsado también por la orquesta. Luego llegan composiciones de éxito del propio Ike Turner como ese 'I Idolize You' que es soul caliente con vientos tórridos. Tremendos coros y también destacado piano. En este capítulo de temas de Ike también destaca el single 'A Fool In Love', el contagioso con fascinantes vientos 'Make'Em Wait' o el 'Such A Fool For You'.

A eso hay que sumar fantásticas versiones como esa balada de Holland y Dozier titulada 'A Love Like Yours'. Aquí las cuerdas campan y brillan a sus anchas. El final de la cara A es para un 'Hold On Baby' en el que demuestra Tina que era el equivalente a James Brown en mujer. Se salen también con el clásico lento de Pomus y Shuman, 'Save The Last Dance For Me'. Un clásico elevado a otra dimensión con esa producción grandiosa y una apoteósica orquesta. Se adelantaban al funk-rock con propulsión a chorro en 'Oh Baby!'La preciosidad de Arthur Alexander, 'Every Day I Have To Cry'. Coros majestuosos casi con aires góspel. Final brutal con más R&B con arrebatos funk en 'It's Gonna Work Out Fine'. Buenos coros y hasta sensual voz masculina hablada. ¡Todo un justo hito! ¡Ojalá sigan trayéndonos vinilos así de cuidados la gente de Elemental Music!

MojoThunder

“Nos definimos como rock and roll. La pesadez y la actitud son el rock, y el roll es el ritmo y el groove. Mucha gente se olvida del ritmo. Se necesitan ambos, y nosotros hacemos todo lo posible por equilibrarlos”.

MojoThunder no han inventado nada, pero con un único disco, de título tan sugerente como “Hymns From The Electric Church”, han regurgitado todo lo que nos gusta de esto llamado rock & roll. Cuatro chavales de Kentucky empapados de los grandes clásicos como AC/DC, ZZ Top, The Black Crowes, Led Zeppelin y todas esas bandas que podáis tener en mente y que consiguieron sorprendernos el año pasado a la redacción de Rock Bottom Magazine, hasta el punto de elegirlos entre los mejores discos del año (aunque técnicamente es de 2021). Desde la promotora The Mad Note nos daban la enorme alegría hace unas semanas al contarnos que venían de gira por nuestro país, una gira de las de verdad, rock and roll y carretera, como debería ser, demostrando una devoción absoluta por la música del diablo. Hemos hablado con ellos de su fantástico disco, de sus influencias, de su inminente gira y de todo lo relacionado con su incipiente vida como banda. No os perdáis a los MojoThunder, prometen una fiesta tras otra de rock & roll, unos tipos cuyos discos de referencia son el “Exile on main Street” y el “Powerage” los puedes considerar tu familia.

En primer lugar, quiero felicitaros por vuestra música.
Saludos Javi… ¡y gracias!

Nos gustaría que os presentarais a los lectores de Rock Bottom Magazine. ¿Quiénes sois? ¿Cómo se formó la banda?
Somos una banda de rock and roll de cuatro miembros formada por **Bryson Willoughby** (guitarra solista), **Sean Sullivan** (voz, guitarra rítmica), **Zac Shoopman** (batería) y **Andrew Brockman** (bajo). Zac y yo éramos almas gemelas que tuvimos suerte de encontrarnos. Cuando nos conocimos en la escena local abundaban los músicos de metal, pop-country y hardcore, así que encontrar a un tipo al que le gustaban **Cream**, **Tame Impala**, **John Prine** o **Led Zeppelin** fue increíble. Realmente

no tuvimos que probarnos porque éramos los únicos disponibles (Risas). Andrew fue el siguiente en llegar a través de un amigo común. Empezamos a improvisar y encajamos al instante. Aportó mucha personalidad al grupo. Sean llegó el último y era la pieza que nos faltaba. Todos los cantantes que habíamos probado antes nos hacían sonar más hardrock y eso no era lo que queríamos. Vimos un vídeo suyo cantando en Internet y fuimos a ver uno de sus conciertos en solitario. Después nos tomamos unas copas juntos, todo el mundo congenió y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra.

> ***No conocía el catálogo de Georgia Satellites hasta que hicimos algunas comparaciones con ellos. Gran banda, pero siempre me he sentido más afín a Drivin' n' Cryin' y a los Black Crowes en lo que a grupos de Georgia se refiere.***

Sois de Kentucky, ¿hay escena rock o musical allí?
Sí, no es popular en las tendencias actuales, pero definitivamente está viva y coleando. Kentucky es el hogar de **My Morning Jacket, Cage the Elephant**, **White Reaper** y **Black Stone Cherry**. Incluso artistas como **Chris Stapleton** y **Sturgill Simpson**, posiblemente más conocidos como músicos de roots/country, han hecho discos de rock and roll muy logrados, Chris con los Jompson Brothers también y ese increíble "Sound & Fury" de Sturgill. Creo que, al proceder de una zona más rural y obrera, la gente de Kentucky hace lo que quiere sin tomarse demasiado en serio ningún posible juicio externo, por lo que encontrarás artistas que se sumergen en múltiples géneros. Mis discos de **Merle Haggard** están junto a los de **Wu-Tang Clan** y Led Zeppelin. Creo que eso es habitual en nuestro país.

Sois muy jóvenes pero vuestro sonido bebe de los grandes clásicos y está empapado de riff pesados, grasientos, suciedad y diversión, sabor a carretera… ¿cómo os definiríais?
Nos definimos como rock and roll. La pesadez y la actitud son el rock, y el roll es el ritmo y el groove. Mucha gente se olvida del ritmo. Se necesitan ambos, y nosotros hacemos todo lo posible por equilibrarlos. Hay una entrevista a Keith Richards en la que lo explica todo perfectamente. Desde **Springsteen**, **The Who**, **The Killers**, **Stones** o **Funkadelic**, todos tienen ambas cosas.

Vuestro disco se publicó en 2021 pero en Rock Bottom Magazine lo descubrimos en 2022 y lo hemos puesto entre los mejores discos del año pasado. Nos encanta el título, "Hymns From The Electric Church" es una declaración de intenciones, ¿no? ¿Es eso lo que pretendíais, reflejar una especie de adoración por el rock and roll? ¿Qué supone el Rock and roll para vosotros? Porque para nosotros es una religión, sin duda alguna.
¡Muchas gracias por palabras tan amables! Lo del himno… es una llamada a ser uno mismo sin reservas y la idea principal era hacer algo para alabar la vida en general. Los himnos en el sentido tradicional se utilizan para alabar, celebrar, llorar y recordar, así que nuestra esperanza era que estas canciones pudieran acompañar a la gente en distintas etapas de su vida y que pudieran encontrarse a sí mismos en los distintos temas del disco. Iglesia significa personas, lo eléctrico hace referencia al movimiento... Crecimos en torno a ese lenguaje y esas imágenes, así que nos pareció apropiado utilizarlas en este contexto. El título también es un guiño a **Jimi Hendrix**, que creo que tenía un grupo llamado **Electric Church**.

Me encanta la foto en la que se os ve bebiendo y con el "Exile on main Street" a vuestro lado, es posiblemente mi disco favorito de la historia, representa todo lo que creo que es el rock and roll.
Gracias, tío... Agradecemos de inmediato a la gente que se fija en ese tipo de detalles (Risas). Evidentemente el "Exile on Main Street" es increíblemente importante. Como has dicho, representa todo lo relacionado con el rock and roll. Los **Stones** tienen esa manera de tocar diferentes estilos y siempre salen sonando como los Stones. Hay algo que decir al respecto. Además de ser tan agradable de escuchar, el "Exile" es una gran parte de nuestra educación musical. Ese y "Powerage" de **AC/DC** son probablemente nuestros discos más escuchados colectivamente. Todo el mundo pasa por fases, pero nosotros volvemos mucho a esos dos.

Precisamente, comenzáis con un tema como "Jack's Axe" que suena a AC/DC, pero luego cambiáis y sonáis a muchas más cosas. ¿Cuáles serían vuestras principales influencias?
Creo que los **Black Crowes** son una gran influencia para nosotros, **AC/DC** sin duda, los **Stones**, **Faces**, **Humble Pie**, **Jet, Thin Lizzy**, **Kings of Leon**, **Lynyrd Skynyrd**, los **Allman Brothers** y un largo etcétera. En "Hymns" nos inclinamos por esos momentos de puro rock and roll. Escribimos muchas canciones durante esa época, algunas tenían un sonido más alternativo que decidimos dejar para el futuro, de forma que "Hymns" pudiera ser un disco de rock and roll tradicional. Yo escuchaba a **los Replacements**, **Prince** y **Marvin Gaye** tanto como a los Black Crowes cuando era joven, pero por alguna razón los riffs y las canciones de sonido más clásico fueron lo que definió a "Hymns". A medida que avanzamos, estoy deseando que la gente escuche nuestros próximos pasos. El año pasado decidimos que, si tocábamos algo, tenía que sonar como MojoThunder. Así que ningún sonido está fuera de los límites, y no nos preocupa sonar como "se supone" que tenemos que sonar. Los géneros no son más que una forma que tienen las compañías de encasillarte y facilitar que la gente te elija. En el fondo, tocamos la música que nos gusta escuchar.

Vuestro sonido suena fresco, pero como decía antes, a la vez tiene elementos clásicos, del rock de raíces. Hay boogie, incluso aires funk (como en "Rising sun"), sois una especie de Grand Funk Railroad del nuevo milenio, mezclados por la clase de los Black Crowes y la energía de Georgia Satellites, una banda de rock versátil, potente y bien engrasada. ¿Os sentís cercanos a esas bandas? ¿Creéis que siguen teniendo peso en la cultura musical americana?
Mi colección de discos se inclina mucho hacia el rock and roll de finales de los 60 y los 70. No conocía el catálogo de **Georgia Satellites** hasta que hicimos algunas comparaciones con ellos. Gran banda, pero siempre me he sentido más afín a **Drivin' n' Cryin'** y a los Black Crowes en lo que a grupos de Georgia se refiere. Aparte de eso, The Replacements, Kings of Leon, My Morning Jacket, The Black Keys, The Killers, Jet, Pearl Jam… y así sucesivamente con bandas que me encantan que no formen parte de la era "clásica". Estamos tan influenciados por ellos como por lo que vino antes. La cultura musical estadounidense es difícil de definir. Varía de un estado a otro y es difícil definir su relevancia e importancia. En resumen, no es la forma de música más popular, pero incluso en su apogeo hubo diferentes movimientos como el soul, el funk, la música disco y el punk. En los años 90 se añadieron la música alternativa y el hip hop, y el pop siempre ha tenido el mayor atractivo para las masas. Dicho esto, el rock and roll tiene tanto peso como siempre, pero los medios de comunicación y las discográficas no le dan tanta publicidad. Los Stones han tenido una de las diez giras más taquilleras en EE.UU. en cada década desde que empezaron, así que es difícil argumentar que no tenga cierto peso. La gente no va a ver a **Guns n' Roses** a un estadio por caridad.

Los trabajos vocales son espectaculares, en "Soul", por ejemplo, nos poneis la piel de gallina.
"Soul" fue la primera canción que escribimos juntos. Zac, Andrew y yo teníamos la música y Sean había estado trabajando en una canción que sonaba parecida, así que las unimos y ha sido un pilar desde entonces. Sean se esforzó mucho en la parte vocal. A lo largo de la composición del disco, la mayoría de las canciones se escribían juntos en la misma habitación. Andrew, Sean o yo llegábamos con un arreglo suelto y algunas ideas de riffs que construíamos en las canciones que se convirtieron en "Hymns from the Electric Church". Zac tiene oído para ayudar a mover lo que traemos y sacar cosas de las canciones que ni siquiera sabías que existían. De hecho, Zac y yo co-escribimos una canción que esperamos que acabe en nuestro próximo disco y que hace referencia a España.

THE MAD NOTE CO. & TEENAGE HEAD MUSIC PRESENTS

MOJO THUNDER

21 DE MARZO. URBAN ROCK CONCEPT, VITORIA-GASTEIZ
22 DE MARZO. KAFE ANTZOKIA-KUTXA BELTZA, BILBAO
23 DE MARZO. SALA NIÁGARA, SANTANDER
24 DE MARZO. FACTORÍA CULTURAL, AVILÉS
25 DE MARZO. MARDI GRAS, A CORUÑA
26 DE MARZO. CAFÉ CULTURAL AURIENSE, OURENSE
28 DE MARZO. LA GUARIDA DEL ÁNGEL, JEREZ DE LA FRONTERA
29 DE MARZO. LOUIE LOUIE, ESTEPONA
30 DE MARZO. SALA CLAMORES, MADRID
31 DE MARZO. ROCK & BLUES CAFÉ, ZARAGOZA
1 DE ABRIL. PUB DUBLÍN, GANDÍA
2 DE ABRIL. LA TEXTIL, BARCELONA

"A new Damm" es un temazo tremendo, con una línea de bajo abrasadora, de nuevo la sombra de los Grand Funk Railroad, ¡qué forma de acabar el disco!
Musicalmente quería crear una canción sin estribillo, y hacer algo que se construyera continuamente sobre sí misma. En realidad, tiene más influencia de los Beatles de lo que parece. Me inspiré en "Octopus's Garden" y en "Day in the Life". Me encantó cómo esta última crecía y se expandía musicalmente. La parte central de la canción era una especie de reto para nosotros mismos: crear ese tipo de sonido usando sólo bajo, guitarras y batería. No se utilizaron sintetizadores, teclas ni producción para crear el caos. Así que pasó de ser algo que yo creía que sonaba a Jimmy Page o My Morning Jacket a ser algo totalmente propio. Sean escribió la letra, pero creo que en parte era fantasía y hacia el final englobaba la idea del álbum.

Nos recordáis a otras bandas como The Sheepdogs en cuanto a la frescura a la hora de traer sonidos clásicos, ¿alguna banda que nos recomendéis o con la que tengáis cosas en común?
The Sheepdogs son increíbles, así que es un gran cumplido para nosotros. Hay un grupo de Nueva York que me encanta llamado Bona Roba. Llevan mucho tiempo en activo y creo que nunca han tenido la notoriedad que merecían. Son geniales, una mezcla de Rolling Stones y Ramones. Los **Chats from Australia** son fantásticos. **Shooter Jennings** estará siempre en mi top ten. El single de **Kendrick Lamar** "The heart part 5" es mi canción de hip hop favorita ahora mismo. De nuestro estado natal de Kentucky, Justin Wells es el mejor de todos, sin excepción. Creo que algo que tienen en común todos los grupos o personas que he mencionado es la autenticidad y la integridad. No hay nadie en esa lista que intente ser otra persona que no sea él mismo.

Vais a estar de gira por Europa y vais a venir por varias ciudades españolas, ¿habéis estado en España? ¿Qué esperáis de la gira por aquí?
En general, siempre intentamos no tener expectativas de ningún país o ciudad a donde viajamos. Creo que a veces, si lees demasiado sobre un lugar, te pierdes la verdadera historia que tienes delante de los ojos. Nuestra esperanza es ofrecer grandes espectáculos y que la gente venga a pasar un rato con nosotros. **Hemingway** dijo: "Si quieres conocer una cultura, pasa una noche en sus bares", así que estamos deseando conocer los locales y a la gente que venga a vernos.

¿Estáis habituados a girar tanto por vuestro país?
Mantenemos una agenda bastante apretada en nuestro país, pero la gira que estamos haciendo por Europa es la más consistente que hemos hecho nunca en menos tiempo, en unos treinta o cuarenta días sólo nos vamos a tomar un día o dos de descanso, lo que es realmente emocionante para nosotros. Tocar música es el mejor trabajo del planeta y ha sido maravilloso trabajar con **Teenage Head Music**. Son muy profesionales y esperamos seguir manteniendo esa relación a lo largo de los años.

A veces parece que se ha perdido la cultura del girar y girar en la furgoneta, pero luego aparecen bandas como la vuestra que recupera ese espíritu original del rock and roll… ¿Os gusta girar? A veces es duro e ingrato, pero los alicientes son grandes, mucha diversión, conocer gente, conocer sitios, vibrar y hacer vibrar con tu música… eso no tiene precio.
No podría estar más de acuerdo. Nos encantan las giras. Es una parte fundamental de nuestro ADN y no creo que nunca seamos una de esas bandas que dejan de tocar en directo. Lemmy, de Motörhead, decía que un grupo tiene que demostrar su valía en la carretera y ante el público para ser grande. Es difícil discutirlo, y es muy divertido. Nuestros repertorios cambian de noche en noche, tenemos largas jams, algunos momentos de improvisación y de vez en cuando añadimos versiones que nos gustan. La idea es que puedas venir a 7 conciertos seguidos y que cada noche sea diferente. No creemos en ese "setlist único" por gira, haciendo lo mismo una y otra vez. Vivimos para el directo, ya sabes.

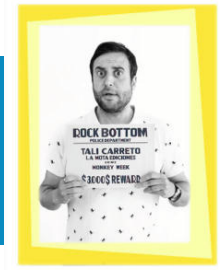
¿Qué les diríais a los que se estén pensando si ir o no a vuestros conciertos en España?
Te invito a que vengas a celebrar la vida con nosotros. Nos encanta tocar, conocer gente nueva, escuchar historias y pasar el rato, así que, si tienes pensado pasártelo bien… ¡ven con nosotros!

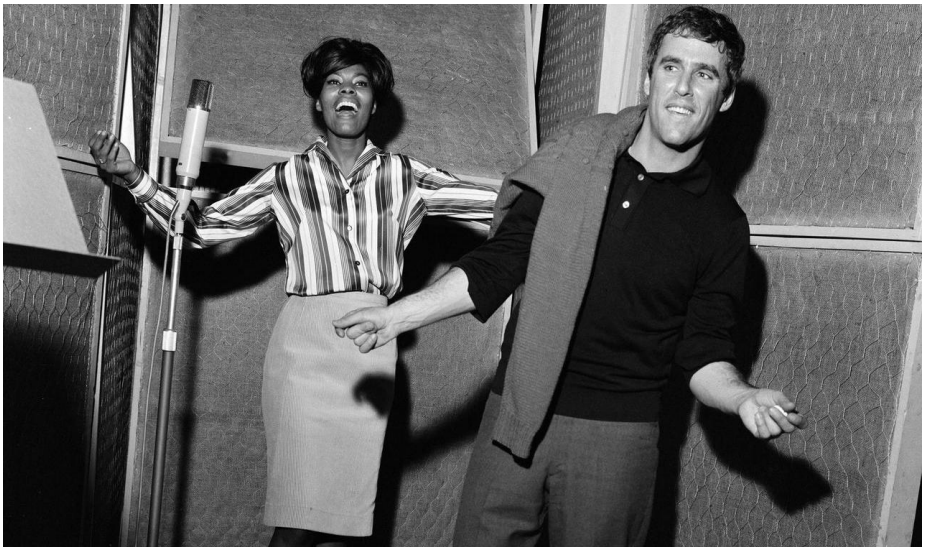
Muchas gracias, chicos… ¡nos vemos en vuestros conciertos!
Gracias por recibirnos y dejarnos compartir nuestra música con todos ustedes. Estamos deseando conoceros en persona. ¡Mucho amor y paz hasta entonces!

Javistone

SPOTIFILM

BY TALÍ CARRETO





El pasado 8 de febrero nos dejaba Burt Bacharach, el genio que parió joyas del calibre de "Raindrops Keep Fallin' On My Head", "The Look of Love" o "Alfie". Aun con los 94 años cumplidos, colaboraba una vez más con su amigo Elvis Costello en una nueva edición de "Painted from Memory", su álbum conjunto de 1998, y que nos llegará precisamente este marzo, casi como un homenaje póstumo, uno más, al que para muchos es el mejor compositor del siglo XX. No fue el único reconocimiento merecido por Bacharach. A él también se le atribuye ser el padre del easy listening y el padrino de movimientos como el Chamber Pop —ese que ejemplifican desde The Divine Comedy a Rufus Wainwright— o el Shibuya-kei, fenómeno pop nipón que internacionalizaran hace años nombres como Pizzicato Five o Towa Tei.

Bacharach aborrecía esa expresión de easy listening. Pese a la inmediata conexión con el oyente, sus canciones son cualquier cosa menos fácil. Cambios de compás, acordes inusuales, arreglos exquisitos, métricas cambiantes, instrumentación cuidada al milímetro… Todo en pos de "un desafío para cantantes y músicos", según el crítico Mark Voger. No han sido pocos los artistas que aceptaron ese desafío: The Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, The Carpenters, Barbra Streisand, Aretha Franklin, Tom Jones, The Drifters, Elton John, Stevie Wonder, Neil Diamond, The White Stripes ¡y hasta Faith No More!

"Todo cuenta, no hay relleno en una canción de tres minutos y medio", llegó a afirmar el compositor en su día. A esa facilidad pasmosa para hilvanar ingredientes musicales dispares sin que se notaran las costuras le venía, sin duda, de su educación, tan cercana al jazz. Bacharach estudió música desde pequeño con la intención de no defraudar jamás a su madre, a la sazón pianista. Y tomó buena nota del consejo de uno de sus maestros, el marsellés Darius Milhaud, amigo de Erik Satie y mentor también de Dave Brubeck: "Nunca tengas miedo de la melodía". Bacharach llevaría esa lección bien aprendida desde sus comienzos hasta el final de sus días.

Pocos músicos pueden presumir de una carrera tan endiabladamente extensa. Con apenas 23 años ya giraba como músico de acompañamiento para Vic Damone. Poco después, pasaría de pianista, arreglador y director de orquesta para Marlene Dietrich a formar tándem creativo con el letrista Hal David, una amistad que les cambiaría la vida a ambos. Tras facturar juntos su primer hit en 1958, "Magic Moments", interpretado por Perry Como, los dos encontrarían al tercer vértice de su particular triángulo del éxito: la cantante Dionne Warwick. En apenas veinte años, los tres auparían a lo más alto de las listas nada más y nada menos que treinta y ocho sencillos, incluyendo canciones que hoy día perduran en el imaginario popular como las dos que hoy nos ocupan, "Walk On By" y "What The World Needs Now Is Love".

La primera de ellas vería la luz en abril de 1964. "Walk On By" alcanzó el número 6 en el U.S. Billboard Hot 100 y acabaría nominada al Grammy a la Mejor Grabación de Rhythm & Blues. De su vigencia a lo largo de los años dan buena muestra sus múltiples versiones, de artistas tan diferentes como Gloria Gaynor, Cyndi Lauper o The Stranglers. O Isaac Hayes, que tan solo cinco años después de su lanzamiento convertiría ese "Walk On By" de apenas tres minutos en una odisea funk y orquestal ¡de doce! Con el tiempo, el tema de Hayes sería carne de sample: The Notorious B.I.G., MF DOOM, Wu-Tang Clan o Beyoncé, entre otras stars, han hecho acopio de él. En la pantalla, grande y pequeña, también ha sido notable ese acopio: películas tan recientes como "Los Fabelmans" y "¡Nop!" o ya algo más lejanas como "Bridget Jones' Baby", "The Interview" o "Bandits", y series como "Them" y "Caso abierto" la han incluido entre sus créditos.

Más habitual es aún encontrarse "What The World Needs Now Is Love" colándose en una banda sonora tras otra. Bacharach y David se la ofrecieron originalmente a su musa Warwick, que la rechazaría alegando que sonaba "demasiado sermonadora y country", a pesar de que como sus propios autores reconocerían, su melodía principal se basa en un tempo de vals. Denostada también por Gene Pitney por desavenencias económicas, finalmente la canción fue a parar a manos (y voz) de Jackie DeShannon. Lanzada en abril de 1965, tres meses después aún seguiría en el puesto número 7 de la lista Hot 100, alcanzando también el número 1 en Canadá y convirtiéndose, de la noche a la mañana, en todo un clásico. Arrepentida, Dionne Warwick grabaría la canción para su álbum de 1966 "Here Where There Is Love". Iconos como Santana, Dusty Springfield, Sergio Mendes o Cat Power no han dudado tampoco en versionarla. Y aún en plena década de los dosmiles, era el tema que abría y cerraba los espectáculos de Bacharach en directo. En cine y televisión su presencia también ha sido de lo más recurrente. Desde que apareciera en la opera prima de Paul Mazursky, "Bob, Carol, Ted y Alice", considerada por el pope Tarantino como "la mejor comedia sexual de los 60", esta hermosísima balada se ha paseado por películas como "Forrest Gump", "Amanecer de los muertos", "El pequeño Tate", "Hot Shots!", "Bridget Jones: Sobreviviré", "El bebé jefazo" o "DC Liga de Supermascotas" y por una infinidad de series, entre las que destacan "The Deuce", "Masters of Sex", "Rockefeller Plaza", "The Newsroom", "Scrubs" o "The Muppets Show". Mención especial merece la saga de Austin Powers: además de sonar en dos de las entregas, el mismísimo Bacharach, que sirvió de inspiración a Mike Myers para su personaje y su contexto sixties, se dejaba ver también interpretándose a si mismo en ellas, "La mayoría de los compositores se sientan solos en una habitación y nadie sabe cómo se ven", confesó en su día Bacharach en una entrevista. "La gente puede haber escuchado algunas de sus canciones, pero nunca llegan a verlas en el escenario o en la televisión. Yo en cambio puedo establecer una conexión directa con la gente". Y así será para la eternidad, Burt.

La utopía acuchillada.

California, el epicentro sociocultural de la segunda parte de los 60, fue asimismo testigo de las dos salvajes tragedias que dieron carpetazo al sueño hippie: los asesinatos del clan Manson y el festival de Altamont. Si el verano del 67 fue el verano del amor, el del 69 fue el del final de la utopía. El hipismo alcanza su cúspide en Woodstock, el hombre pisa la luna por primera vez y pocos días después Charles Manson ordena los asesinatos que acabaron con los sueños de paz y amor el mismo día que los Beatles cruzaban Abbey Road.

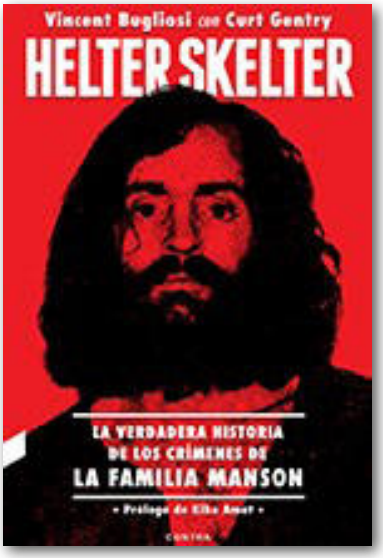
Dieciséis puñaladas

Los 60 supusieron un conflicto generacional inédito hasta entonces, la adolescencia (término recién acuñado en los prósperos años 50) se escabullía de las manos de los poderes fácticos, que ya se mostraban preocupados con el incremento de la delincuencia juvenil y la influencia del pacifismo en una generación que se negaba a morir por su patria en una jungla asiática. El clima de confrontación que vivía Norteamérica en aquellos días propiciaba un choque entre generaciones prácticamente sin precedentes en la historia del país. Los años posteriores a la II Guerra Mundial habían proporcionado bienestar, comodidad y consumismo; los americanos descubrían que les resultaba más cómodo pensar dónde habían estado y cómo llegaron allí que reflexionar hacia dónde caminaban; se habían acomodado felizmente y sin discusión en una mentalidad eminentemente pasiva. La década de los sesenta y su contracultura iban a revertir esa situación de manera dramática. Y se iba a empezar a mirar con autentica desconfianza a los más jóvenes.

"Helter Skelter" (Editorial Contra) es el testimonio definitivo de aquel verano convulso y un estudio concienzudo a más no poder sobre la maléfica personalidad de **Charles Manson** y el juicio más mediático hasta aquel momento. En el prólogo, **Kiko Amat** afirma que los adolescentes dan miedo, y cualquier acción es más terrible cuando son ellos protagonistas. Aquí radica una de las claves de este turbio asunto. Manson representa la fascinación por el mal que tan arraigado esta en el ADN yanqui, y se sirve de la debilidad y la ingenuidad de una juventud indolente. Símbolo de todo lo que salió mal en los 60, fue un manipulador de primera, con un carisma arrebatador, y supo detectar la desesperación y la congoja de decenas de chavales desarraigados y enfrentados a sus padres. Después de pasar la mayor parte de su adolescencia y vida adulta en prisión, abraza temporalmente la Cienciología, de la que utilizará con siniestro acierto el método de captación y lavado de cerebros. En 1967 sus vagabundeos le llevan a Los Ángeles, donde encuentra el caldo de cultivo ideal para sus mangoneos. La utopía empieza aquí a tomar tintes siniestros. De sobra son sabidos los acontecimientos que llevaron a cabo cuatro miembros de la familia Manson en la casa de los Polanski; las trascripciones del juicio de "Helter Skelter" hielan la sangre.

"Helter Skelter" está escrito por el fiscal **Vincent Bugliosi**, que fue el encargado de meter a Manson y a sus acólitos en la trena, y es también el que narra con una precisión milimétrica los infinitos recovecos del caso. Vamos por partes: a diferencia de muchos descerebrados, a mi Manson me parece un cabrón execrable, no siento ninguna fascinación por él y nunca me hizo gracia ni entendí bien el culto que se le procesa. Y desde luego, sus discos me parecen una mierda. Todo lo que rodea a sus actos sí que me parece apasionante, la época de finales de los sesenta, lo que supusieron sus acciones (básicamente, el final de la utopía hippie) y las conexiones con el mundo del cine y la música. Que se convirtiese en icono de muchos tarados hippies solo refuerza mi idea de que había infinidad de idiotas que no sabían por donde les daba el viento.

La historia ya la conocéis: el 9 de agosto de 1969 cuatro miembros de la familia Manson se cuelan en la mansión de **Roman Polanski,** que se encontraba en esos momentos en Londres y acuchillan a los cuatro ocupantes, entre ellos **Sharon Tate**, embarazada de ocho meses. Al día siguiente, el matrimonio LaBianca es asesinado en su casa en Los Feliz en circunstancias muy similares; en ambos casos aparecen pintadas en las paredes con la sangre de las víctimas. Hay muchos elementos que sorprenden del caso, como que durante varias semanas no se relacionasen a pesar de las evidentes similitudes. La incompetencia de los cuerpos policiales de Los Angeles es casi enternecedora, si no fuese por lo terrible de los hechos. "Helter Skelter" hila finísimo esta investigación, que toma cuerpo y sentido cuando entra Bugliosi en escena; el tipo es un manipulador de cuidado y un ególatra indisimulado, pero es que enfrente tiene a Manson, así que mis simpatías son claras: ninguno, pero Manson menos. Desde el principio Bugliosi tiene dos cosas en mente: la pena de muerte para Manson y los cuatro autores materiales de los asesinatos, y dar con un motivo que justifique dichos asesinatos: la famosa teoría del Helter Skelter, un galimatías que no hay por donde pillar. Tratemos de darle contexto: Manson, un tipo que como decía se había pasado más de la mitad de su vida en prisión, se ve



liberado contra su voluntad a los 32 años, en 1967, y se marcha a San Francisco. Allí se encuentra con el ganado perfecto, miles de chavales desarraigados, desamparados y ciegos de ácido. Siendo un excelente manipulador, no le cuesta mucho engatusar a una recua de chavalas que le tienen por Jesucristo (y es que por mucha contracultura y rechazo a las tradiciones los hippies no eran muy imaginativos). Después de dar varios tumbos acaban en un rancho donde se rodaban antiguos westerns y entre viajes de LSD y sexo chungo en grupo, les mete en la cabeza unos disparates sobre el apocalipsis que él ha deducido por escuchas del disco blanco de los Beatles. El caso es que los angelitos ya se habían cargado a un pobre tipo y Manson en persona había disparado a un camello, dándole por muerto, no dudaban a la hora de hacer daño. En agosto del 69 cometen los asesinatos que le dieron fama y ahí da comienzo la investigación.

Hay muchos puntos oscuros: por lo visto el FBI era consciente de los planes de Manson, tardaron semanas en detenerle (por un robo de coches) y como decíamos los dos asesinatos no se relacionaron hasta que ya estaban en prisión. Cuando el relato coge fuerza es cuando se prepara el juicio, los tejemanejes de los fiscales, y sobre las historia paralelas: el padre de Sharon Tate, un antiguo militar, disfrazándose de jipi para infiltrarse no se sabe bien dónde; Roman Polanski en plan enano aturdido haciéndose fotos en los escenarios del crimen con cara compungida (ya he hablado de mis sentimientos hacia Polanski en estas páginas, menudo cretino malvado), y sobre todo la relación de Charles Manson con **Dennis Wilson** de los **Beach Boys** y **Terry Melcher**, productor de estos, hijo de Doris Day y personaje turbio donde los haya. Sabemos que el motivo ulterior que dirigió a Manson contra la casa de Cielo Drive es que Melcher vivía antes ahí y Manson le culpaba por haberle engañado sobre un posible contrato discográfico y para colmo los Beach Boys grabaron un tema suyo sin darle crédito alguno.

Como decía las ramificaciones del tema son infinitas; podríamos detenernos en las famosas "Chicas Manson" que se dedicaron a apuñalar a inocentes sin remordimientos -menudas pájaras- o en los enfrentamientos de Bugliosi con el abogado defensor **Irving Kanarek**, que son desopilantes. En fin, son 800 páginas que se pasan en un suspiro, entre el horror la incredulidad y la fascinación. Después de "Helter Skelter" y por supuesto "Once Upon A Time in Hollywood" de **Tarantino**, aprovechando el tirón se publicó en 2019 "Manson: La Historia Real", escrito por **Tim O'Brien**, que ofrece otro punto de vista: le da la vuelta a las tesis de Bugliosi, enfrentándose a él, y tras una breve investigación de apenas veinte años al hombre se le va un poco de madre el asunto y bueno, ofrece interrogantes interesantes (por ejemplo los experimentos del FBI en suelo americano con drogas y condicionamiento mental, en plan "El Candidato de Manchuria", o las omisiones y mentiras de Bugliosi en el juicio) pero luego se le va un poquito con agentes infiltrados entre los jipis, conspiraciones grotescas con la mafia por medio y por supuesto, el asesinato de **Kennedy**. Un divertido, aunque mareante dislate.

Así es el mundo del true crime y la mórbida fascinación que siente el público (y, bueno, nosotros) por la sangre y la tragedia. Pero aquello le dio un vuelco definitivo a una forma de vida que parecía capaz de cambiar las bases de la sociedad yanqui. El hecho de que los crímenes de Cielo Drive fuesen cometidos por muchachas jóvenes extremó la paranoia de una ciudad, primero, y todo el país después. Había miedo a este nuevo concepto de familia, había miedo a los jóvenes y había miedo al sexo, que Manson utilizó como cebo y moneda de cambio. Y esto se publicitó enfermizamente durante el juicio más famoso de aquella década. De poco sirvieron las condenas de casi todos los juzgados y de que se probase como un hecho aislado. La desconfianza era total y los propios hippies, que en gran parte apoyaron a Manson como una víctima del sistema durante el juicio, se preguntaban qué habían hecho mal, aparte de los bongos y su estupidez inherente. Pero las dieciséis puñaladas que recibió Sharon Tate no fueron las últimas, faltaba una más, la definitiva.

La puñalada final

El convulso 1969 no podía terminar sin una traca postrera que pusiese el panorama boca abajo. Después de un verano sobrecargado de efemérides los EEUU recibían el anuncio de la primera gira americana en más de tres años los Rolling Stones, después de la muerte de ***Brian Jones*** y no pocos líos con la justicia británica. Como colofón se proponían dar la réplica en modo Costa Oeste a Woodstock, con un festival gratuito en la ciudad de San Francisco. Los Stones habían ofrecido un concierto gratuito en Hyde Park en Londres, unos meses antes, el 5 de julio de 1969, que se desarrolló sin incidentes, con motociclistas locales como cuerpos de seguridad; una solución barata (cosa que **Jagger** siempre agradece) y acorde a los tiempos. La realidad en Altamont demostró

> ***Bugliosi tiene dos cosas en mente: la pena de muerte para Manson y los cuatro autores materiales de los asesinatos, y dar con un motivo que justifique dichos asesinatos: la famosa teoría del Helter Skelter, un galimatías que no hay por donde pillar.***

ser bastante diferente. Un desmadre en la organización, absolutamente opuesto a la armonía reinante en Woodstock, causó varios cambios de recinto, y la aspiración de que el buen rollo cubriese las deficiencias estructurales pronto demostró ser trágicamente ilusa. Auspiciados por los buenos resultados de Hyde Park, los Stones contrataron a los Hell Angels aconsejados por los **Grateful Dead**, cuya relación con las pandas moteras se remontaban a los tiempos de los Acid Tests con **Ken Kesey** y compañía. Admiraban el ramalazo anarquista de los Ángeles y sobrevaloraron su capacidad de manera infausta. Altamont no solo fue mancillado por la muerte a puñaladas de **Meredith Hunter**, la luctuosa lista se completó con otras tres muertes de carácter accidental (dos por un atropello y otra por un ahogamiento en un canal de riego de un chaval en pleno viaje de LSD).

Michael Lydon, periodista, músico y escritor, fue testigo de excepción de aquel fatídico día. Miembro fundador de la revista Rolling Stone, formaba parte del séquito de los Stones en la gira del 69, y escribió "Los Rolling Stones Descubren América", publicado en nuestro idioma por El Hombre Bombilla. Lydon recuerda esos días de inocencia perdida: "El idealismo hippie se ayudó de los grandes festivales para extender su filosofía, y realmente creyeron que iban a conseguir cambiar la sociedad, durante el verano del 67 y el año 68 todo era optimismo. Y entonces llegó Altamont. Los Stones no eran Paz y Amor, ponían el dardo en el lado oscuro, cínico y sucio. Su look era político: qué pasa con Vietnam y los bombardeos con napalm, qué hay del sur y la segregación, no todo es "All You Need Is Love", hay "Sympathy For The Devil". Querían demostrar a los hippies que no todo era pacífico e idílico, pero se equivocaron aceptando a los Ángeles del Infierno como seguridad. Pensaron que molaban, eran tan malos que tenían que molar, pero la realidad es que eran unos camellos gilipollas, unos cabrones

Los Stones en Altamont cargándose de un plumazo lo que quedaba de la era de acuario

que te podían matar solo por mirarles".

La no-logística de Altamont contribuyó al caos y la tragedia. El evento fue en gran parte improvisado y ni siquiera tenía una localización definitiva unos días antes del evento. La prisa y la desorganización preveían la catástrofe, pero la posibilidad de ver gratis a los Stones (junto a **Jefferson Airplane**, **Grateful Dead** o **Santana**) atrajo a más de 300.000 jóvenes al inhóspito circuito de Altamont.

"Nada más llegar tuve un encontronazo con un Hell Angel al bajar del escenario; simplemente me miró y me pegó un puñetazo en la cara. Era todo tan terrible, tan feo, tan salvaje y triste. La gente puso su fe en ellos, eran la policía en el recinto, pero estaban fuera de control. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que se acababa todo, yo ya había tenido suficiente, me dedicaría desde entones a escribir y publicar. El asesinato de Meredith Hunter solo me hizo reafirmarme en esa idea".

Es una de las imágenes más terribles y a su vez icónicas de la crónica de los 60, que puede ser observada en "Gimme Shelter" (la película de la infausta gira): un joven de color vestido con un traje verde se aproxima a saltos al escenario blandiendo un arma, y es salvajemente apaleado y apuñalado por varios Ángeles del Infierno ante el pasmo y el pánico de los presentes. "No puedo decir que viese el apuñalamiento, pero estaba en el escenario, al lado de Jagger y vi como Keith se tensaba y dejaba de tocar gritando: "Parad, parad ¿qué estáis haciendo?". Vi como la gente trataba de huir de los Ángeles del Infierno, como cuando arrojas una piedra a un lago y ves a los peces alejarse. Se encaramaban al escenario presas del pánico y el stage manager nos pidió a todos los que no formásemos parte de la banda que nos marchásemos de escena. Entonces pensé: 'No voy a contribuir a esto. Me marcho' Y me largué".

Preguntado sobre la reacción de los Stones y si significó el fin de una era, Lydon es categórico. "No se lo podían creer, habían planeado una recreación de Woodstock, en San Francisco, cuna del hipismo. La idea era devolver a la ciudad todo lo que había dado, y acabó de esa manera tan horrible. Estaban sorprendidos y horrorizados, pero la culpa se tiene repartir entre muchos responsables. Sí supuso un fin simbólico de la década y de sus ideales, la causante fue la combinación de paz y amor con dinero y comercio. Fuimos unos ingenuos".

El horror y el escándalo propiciado por la hecatombe en Altamont puso en tela de juicio para siempre la capacidad de la generación del Flower Power para evolucionar e ir más allá de soflamas y eslóganes. El posterior juicio a la Familia Manson durante los primeros meses de 1971 terminó por espeluznar a la opinión pública, dada la atroz naturaleza de los crímenes. Los 70 nacían con un estigma indeleble e ignominioso, y buscaron en el hedonismo y la superficialidad sus vías de escape, aunque esta historia no pertenece a esta crónica y debe ser contada en otra ocasión.

Javier Sanabria

¡VIVA SANTO FEST!
8 ABR. '23 TEATRO MUNICIPAL SANLÚCAR DE BARRAMEDA
BURNING
THE ELECTRIC ALLEY
bourbon
KING SAPO
los FARELLI
ENTRADAS E INFO:
ENTRADA ANTICIPADA DESDE: 10€ TAQUILLA: 15€
APERTURA DE PUERTAS 12:00
todo ticket .es
tu entrada online
SANTOFEST@GMAIL.COM
@LISERGIASANTOFEST
1€ DE TU ENTRADA SERÁ DONADO A AECC SANLÚCAR
A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer
Junta local de Sanlúcar de Barrameda
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar de Barrameda CIUDAD GASTRONÓMICA
lisergia
Autocares Zambrano
LA HOGUERA
trabe
los Angeles discoteca
ELEMENTS
PLAGRON

"Happy Valley"

Algo que se nos pega a la piel y que nos horroriza

¿Qué sería de nuestros visionados compulsivos de series sin ese soplo que, cada cierto tiempo, y procedente de la Pérfida Albión, nos hace detenernos y disfrutar, con verdadero deleite, de historias mucho menos convencionales de lo habitual? A lo mejor no en el fondo, o no necesariamente, pero si en el estilo y envoltorio final, mucho menos colorido y edulcorado que a lo que acostumbran a ofrecernos series cortadas por el patrón del consumo voraz e instantáneo. En estas cuestiones, los ingleses no juegan con las mismas reglas que el resto de mercados; anteponen la calidad ante cualquier otra cuestión; pueden aparcar sus historias durante años, retomarlas cuando así lo creen oportuno, y cerrarlas o no a su antojo; no parecen vivir oprimidos por las premuras de sus análogos estadounidenses, con sus showrunners, sus equipos de veinte guionistas y sus shares semanales.

También es cierto que muchas veces se cuenta con el estilo de producción de la BBC, que resulta una bendición para quien quiera trabajar sus ideas y mimarlas hasta convertirlas en un producto que transcienda del concepto de serie de consumo inmediato. Por eso, como es habitual en la mayoría de las ficciones británicas, "Happy valley" nos ha mantenido en vilo, merced a un ritmo de producción y a un timing de emisión no aptos para impacientes, hasta llegar a la hora de cerrar una historia que arrancaba nada menos que nueve años atrás.

Tres temporadas. Nueve años, sí. No llega ni a veinte episodios, pero dicha dosificación es parte de su encanto. Personajes que vemos crecer, algunos en sentido estricto, o evolucionar conforme se desarrolla una historia. Me detengo en esto, la historia. Aquí no hay nada nuevo que contar, la premisa era hacer una serie criminal, pero a partir de ahí, "Happy valley" deviene en muchas otras cosas. No es sólo eso, en realidad estamos ante una serie que muestra a una sociedad concreta (algo aislada, casi rural), que pone en solfa comportamientos marginales, que se detiene en unas circunstancias sociales y geográficas alejadas del foco. Y que mantiene siempre una mirada un tanto descreída sobre el rol de buenos y malos que tan fácilmente sería de delimitar en otras series en las que la materia gris de sus guionistas adolece de una consistencia menos sólida. Todos los que la hemos visto asistimos al duelo moral que muchos personajes sostienen consigo mismos. Se revisa el concepto de familia, el del perdón, el de la culpa; no hay un gran misterio que resolver, sino muchas situaciones incómodas que, como en la vida misma, se ponen en el camino de un muestrario de personajes asombroso. Una serie donde los héroes no llevan capa y los villanos son rematadamente sórdidos, como lo son en realidad, poco seductores; apestan. No es en realidad ningún valle en el que la felicidad campe a sus anchas, más bien al contrario; es humedad, borrasca, desolación. Tanto dentro de los contradictorios personajes como en los ambientes por los que se desenvuelven.

Pero, atención, que esto que decimos no os haga creer que la serie no es entretenida, porque lo mejor es que lo es y mucho. Y eso muestra que hay una manera de hacer las cosas más sencillas, más honesta. Sin necesidad de tirar de atractivos personajes ni de escenarios epatantes. Aquí todo es sencillo, directo, no hay alarde innecesario, sólo muy buen hacer, desde la creadora **Sally Wainwright**, pasando por las muy creíbles encarnaciones de **James Norton** o **Siobahn Finneran** o el colosal trabajo de una increíble **Sarah Lancashire** en un papel en el que se deja algo más que la piel. Por eso, "Happy Valley" viene a confirmar muchas de las cosas que sabemos de las ficciones procedentes de las islas; una serie policiaca, realista y oscura, ambientada en un entorno opresivo y rematada con personajes nada arquetípicos, mundanos hasta la médula, en la que nada es como su equívoco título puede llegar a pensar. Asistimos a las vivencias de una familia encabezada por una detective, madre, abuela, y sobre todo sostén de una estructura familiar bastante dañada por acontecimientos que constituyen la columna vertebral de la serie.

¿Qué es lo que ha hecho de "Happy valley" una de las series más unánimemente aclamadas por la crítica? Seguramente las razones sean innumerables, pero creo que se pueden resumir sobre todo en una: es una serie sencilla, alejada de estridencias. Es tan cotidiana y directa como creíble. A ello ayuda no sólo una historia policiaca cuya trama se teje durante tres breves temporadas, sino también una producción casi minimalista, en la que se evita todo efectismo que aleje al espectador de esa sensación de estar viviendo algo desde dentro. Algo que se nos pega a la piel y que nos horroriza. Ahora que ha concluido, podemos decir que estamos ante una de las más grandes series del siglo XXI, lo cual es decir bastante.

Jesús Sánchez

El Rey de Tulsa

Existen dos tipos de personas, los fans de Stallone y el resto, con ese "resto" prefiero no tener demasiada relación. No tengo problema alguno en tratar con personas de todo tipo, no me entiendan mal, pero en caso de no ser un admirador o admiradora de Rocky, mantén las distancias, de hecho, no sigas leyendo.

"Tulsa King" es una serie de Paramount+ creada por **Taylor Sheridan** y **Terence Winter.** La premisa es sencilla: un capo mafioso de Nueva York sale de la cárcel después de una condena de 25 años por no delatar al jefe de la familia. Las cosas han cambiado mucho y el ex convicto ya no tiene sitio en el crimen organizado de la Gran Manzana, no obstante, le proponen irse a Tulsa, Oklahoma, y establecerse allí para levantar una sucursal de su familia mafiosa. Como serie, "Tulsa King" bien podría ser otro producto del montón, pero no lo es, porque cuenta con la enésima reinvención de **Sylvester Stallone**, de 76 años, que debuta en el universo de la ficción televisiva con un personaje digno de The Sopranos: **Dwight "The General" Manfredi**. No voy a apuntar nada más, Stallone interpretando a un capo mafioso de los que la gente de bien disfruta en pantalla, condenado al ostracismo en el sur de Estados Unidos y con el control creativo necesario (con Balboa Producciones, del propio Sylvester Stallone como productora principal) para darnos aquello que todos esperamos de él. Obviamente, ya están trabajando en la segunda temporada.

Dolphin Riot

"Las Crónicas del Taco": ¡México lindo!

Nunca he estado allí pero amo México. Es el país que más me gusta de todos aquellos que no conozco, si es que puedo decir que conozco alguno. ¿Por qué? No lo sé, no creo que el amor sea ciego, pero sí absurdo.

El origen de mi idilio platónico con la tierra de Cuauhtémoc tiene raíz en mi infancia, yo tenía nueve o diez años y mi padre consiguió una copia en VHS del montaje del director de "The Wild Bunch", de **Sam Peckinpah**, protagonizada por **William Holden**, **Ernest Borgnine**, **Robert Ryan**, **Ben Johnson**, **Warren Oates** y **Jaime Sánchez**. El elenco estadounidense es espectacular pero a mi me impactó mucho el personaje interpretado por Sánchez, Ángel. Un mexicano joven y visceral del que no diré mucho para no destripar la trama. Atrapó mi atención con el siguiente diálogo:

Angel: Mexico Lindo.
Lyle (Warren Oates): No veo nada tan "lindo".
Tector (Ben Johnson): En lo que a mí respecta, parece la continuación de Texas..
Angel: ¡Ah, no tienes ojos!

Los personajes se encuentran frente al Río Grande, frontera natural entre Estados Unidos y México. Han llegado hasta allí huyendo de las autoridades y cruzan con rumbo al pueblo natal de Ángel. Allí les reciben como a reyes, no escatiman en nada, beben y festejan como si no hubiera un mañana. Con eso bastó para que mi yo de aquel momento quedase prendado de ese lindo país, también me hizo sentir curiosidad por Texas, pero esa es otra historia.

¿A qué viene todo esto? A que México es un lugar maravilloso (al menos en mi imaginación) y por fin han hecho un producto audiovisual que lo confirma, la serie más adictiva que he visto desde "Breaking Bad": "Las Crónicas del Taco". Créanme, no exagero. Sus dos primeras temporadas hacen un recorrido a través de las mejores taquerías de México. Cada episodio narra la historia de un tipo de taco distinto en primera persona, siendo cada platillo el que te cuenta de dónde es, de qué está hecho y en dónde degustar sus mejores versiones a lo largo y ancho del país Azteca. La última temporada disponible cruza la frontera y explora los Estados Unidos. Véanla porque es lo mejor que ha hecho Netflix desde que fue fundada.

Dolphin Riot

Tommy Lee Royce ("Happy Valley")

Es una de las mejores series británicas de los últimos años, como dice **Jesse** en la página a la izquierda de estas líneas. Personajes áridos, reales, imperfectos, profundamente contradictorios… en un entorno húmedo y desapacible donde se desarrolla una trama sin estridencias pero que sabe llegar a lo más hondo. Una serie donde el protagonismo cae sobre todo en una soberbia **Sarah Lancashire** como la sargento **Catherine Cawood**, que ha de vivir con demasiadas cargas sobre sus espaldas. Y la más pesada de todas es sentir en cada momento la existencia de **Tommy Lee Royce**, un pedazo de basura humana que tiene la capacidad de destrozarle la vida a todos y cada uno de los que tienen la mala suerte de acercarse a él, como si fuera la bacteria de la lepra. Realmente sobresaliente el trabajo interpretativo realizado por el británico **James Norton**, que consigue producirte la misma sensación de asco y repugnancia en cada secuencia, un tipo sin el más mínimo ápice de empatía por la vida de sus semejantes y el sufrimiento ajeno. Me comentaba Jesse que era un "malo" sin el carisma necesario, pero no puedo estar más en desacuerdo con él (oh, sorpresa). En tres temporadas de "Happy Valley" nos encontramos a gente tan despreciable como el nauseabundo **Kevin Weatherill** (brillante **Steve Pemberton**), el miserable **Faisal Bhatti** (**Amit Shah**), la manipulable **Frances Drummond** (**Shirley Henderson**), pero sin duda Royce emerge de entre todos. Es inevitable sentir ese desprecio hacia el personaje tan pronto como hace acto de presencia, su forma de tratar a todos los que le rodean, esa forma de salivar como una bestia rabiosa… Es imposible no caer rendido ante sus "encantos". Qué gran serie "Happy Valley".

Javistone

NOVEDADES Txema Mañeru

Los Brazos: “Universal” (The Music Company / Rock Estatal Records)

¡Te recomiendo la atenta audición de este quinto y gran disco del power trío Los Brazos! Sobre todo si te gustan artistas como ZZ Top, Tom Petty, Cream, Gary Clark Jr., Susan Tedeschi, Blackberry Smoke, Vintage Trouble, Kaleo o los Lynyrd Skynyrd del ‘Free Bird’. Se mueven en el rock’n’roll clásico de guitarras a la yugular y con corazón. Southern rock, hard rock, blues eléctrico, country rock y hasta gotas de rockabilly con sentimiento actual. Pero te recomiendo aún más sus sudorosos conciertos que son siempre sinónimo de descarga de adrenalina. Te insuflan ganas de vivir y de rasgar tu guitarra o aporrear tu batería imaginaria. “Universal” se ha hecho con clama y supera lo entregado en su anterior y también recomendable “Live!”. Como ejemplo el potente single previo ‘They Don’t Care’. Un tema optimista, animado y todo un canto a la vida que te alegra el día. Energía, buenos punteos de William, casi al estilo Stevie Ray Vaughan, y coros pegadizos. Pero es que son 9 canciones de 10 que tocan todos esos palos al estilo Los Brazos.

Txema Mañeru

Itziar Yagüe: “Girl Like Me” (Electric Bulegoa)

Si te gusta la mejor música negra sin fronteras tienes que escuchar la voz de Itziar Yagüe. A nada que tengas un poco de sangre en las venas y de amor en el corazón quedarás fulminado casi al instante. Sobre todo si te gustan cantantes como Bessie Smith, Billie Holiday, Dusty Springfield o Aretha Franklin. Se presentó con un guapo Mini LP en vinilo titulado “Delicious” a base de canciones propias, aunque ha estado interpretando en directo a Bessie Smith junto al gran pianista Paul San Martín. Ahora repite y mejora fórmula con “Girl Like Me” con la gran ayuda en producción, composiciones e instrumentos del prestigioso Greg Izor. El otro hombre clave en la grabación vuelve a ser el teclista Paul San Martín. Buen soul y guapo piano en ‘Right Now’. Animado swing con

excelso clarinete en ‘The Big Bang’ y melodía encantadora entre Nancy Sinatra y Dusty Springfield en una ‘How To Let You Know’ compuesta por la propia Itziar al igual que el tierno y precioso tema final ‘A Life Without Love’. Izor aporta también el buen tema titular que sorprende con tonos country-rock y buen piano honky-tonk. ¡Sabe a poco!
Txema Mañeru

Bruce Springsteen: “Only The Strong Survive - Covers Vol.1” (Columbia Records / Sony Music)

Puede que mi opinión genere polémica entre los seguidores más acérrimos de Bruce pero creo que este disco es lo mejor que ha hecho en el nuevo milenio. Al menos exceptuando discos reeditados con interesantes material añadido y ampliado. Estoy gozando como hace tiempo con esta colección de clásicos del soul y el rhythm and blues. Y es que estos estilos y esa forma de cantar siempre han estado presentes en la música del Boss. Buena combinación de nombres y temas grandes con otros mucho menos obvios en un doble vinilo con 3 caras grabadas del que nos gusta también su título porque indica que habrá otro volumen al menos. Colaboración vocal del gran Sam Moore (Sam & Dave) en 2 temas y joyas interpretadas o compuestas por luminarias como Aretha Franklin, The Walker Brothers, Ben E. King, Commodores, Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, Jerry Butler, Frank Wilson, Diana Ross o Dobie Gray. Sonidos Motown y Stax y ni una sola canción por debajo del notable. Homenaje a Marvin Gaye y Jackie Wilson en el gran single ‘Nightshift’ de los Commodores. ¡Un lujo de equipo instrumental y vocal!

Txema Mañeru

Estrella Fugaz: “Mixtape # 1” (Sonido Muchacho)

El título no engaña en absoluto. Estamos ante una auténtica “Mixtape” como las de los viejos tiempos. Es decir, como esos cassettes que grabábamos a los amigos con algunas de nuestras canciones favoritas. Es lo que nos trae ahora Lucas Bolaño con su proyecto Estrella Fugaz. Eso sí, con la fantástica presentación en vinilo del sello Sonido Muchacho. En esta ocasión en vinilo de color de 10” y con una portada que parece un graffitti hecho a mano. Luego están las variadas y muy transformadas canciones que comienzan por las de sus compañeros de sello Depresión Sonora que firmaron hace pocos meses “El Arte De Morir Muy Despacio”, uno de los mejores LPs del 22. Es el ‘Ya No Hay Verano’ de su debut en 2020. Sigue el ‘A-68’ de Hidrogenesse con la colaboración de Serena Olivieri. Sorprende el ‘Por El Suelo’ del Manu Chao del “Clandestino” y más aún el retorcimiento del ‘Linoleum’ de los NOFX. En ‘La Perla’, de Sofía Kourtesis, voz invitada de Luli Acosta que igual la conoces por los garageros Los Nastys. ¡Yo quiero una C-90 con más temas así!

Txema Mañeru

Rollin’ Black Dice: “Rollin’ Black Dice” (Gaztelupeko Hotsak)

Súper grupo de verdad y súper disco para perderse en él. El cuarteto de músicos ha estado o está en bandas tan destacadas como La Vacazul, Tres Mil Hombres, Los Reyes del

KO, The 44 Dealers, Special 20, El Increíble Pájaro Metálico, Aurora And The Betrayers o Speak Low. Facturan la mejor música de raíces americana con muchas paradas en el rhythm and blues, folk-rock y destellos country-rock. Es fácil hablar de grandes como Little Feat, Van Morrison, J. J.Cale o Faces. Luego está la colaboración estelar en dos temas del gran Julián Maeso y su siempre especial órgano Hammond. Una de ellas es 'The Waiting'. Aires Bob Dylan combinados con The Doors por ese Hammond de Maeso. Los tonos country-rock de 'Singing Hallelujah' te llevan de Little Feat a Steve Earle pasando por el mismísimo Waylon Jennings. De paso atención también a los cántabros The Four Breakers con increíble soul y rhythm and blues y una voz que recuerda a Otis Redding y Al Green.

Txema Mañeru

Proud Outsiders: "Anything To Offer?" (Lady Stone Music)

Si te gusta el hard-rock de los años 70 y el rock más clásico de esta década tienes que apuntarte el nombre de los Proud Outsiders. Power-trío afincado en Madrid, pero provenientes de fuera y de ahí su nombre. Llevaban años juntos facturando clásicos del rock y de hecho tienen por ahí hasta algún vídeo versionando con acierto a Jimi Hendrix. Pero querían hacer sus canciones propias y añadir a ese hard-rock toques rhythm and blues, pop/rock, funk, garage y blues. Tenían un buen EP previo del que han recuperado sus 3 mejores canciones que eran y son ese arranque con 'Glow & Fire', 'Better Without You' y la relajante 'I Do'. Por en medio han intercalado otras buenas canciones como ese espectacular single y videoclip que es 'Stick To My Guns' o el rotundo 'Shake It Off'. También es el caso del tema titular con buenos coros, unos riffs muy Rory Gallagher y un estribillo pegadizo y pop.

Txema Mañeru

Eliseo Parra: "Diacrónico"(Mirmidón)

Una pena pero este veterano del folk e investigador musical ha anunciado que se retira de los escenarios en directo. Por ello ha editado este disco tan especial titulado "Diacrónico" (Mirmidón) con una excelente presentación en triple digipack y un cuidado libreto de 16 páginas con todas las letras y las presentaciones de las muy especiales canciones. Todo con cuidadas fotos en blanco y negro que hacen un repaso de su propia vida. El vallisoletano recupera

canciones de las cuatro décadas anteriores el nuevo milenio. Además, añade algunas jugosas nuevas composiciones. Tenemos también un total de seis temas tradicionales y canta en los cuatro idiomas oficiales del estado. No falta algún buen tema ajeno como el 'Joc De Trencar L'Olla' de su amigo Xavier Batlés. La guinda la ponen las colaboraciones vocales destacadas de Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Ana Rossi, Judit Neddermann, Carola Ortiz, Anna Ferrer, Salvador Núñez y Guillermo Martín Rozas. Ya ves que dominan las mujeres. ¡Un muy buen y panorámico recorrido "a través del tiempo", y de la vida y música de Eliseo Parra!

Txema Mañeru.

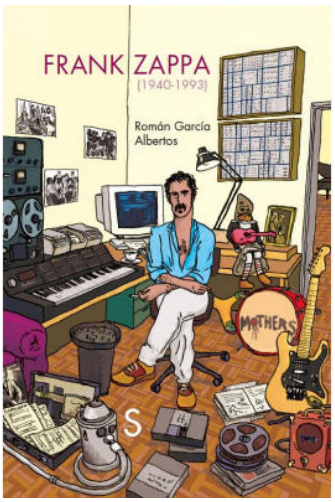
47 Fevereiro: "Processo Colectivo" (Bang / The Borderline Music)

Buen rock pirata y mestizo desde la vecina Portugal. 2º disco del cuarteto de Oporto que puede gustar a los seguidores de Rage Against The Machine, The Clash, Molotov, Mano Negra o Red Hot Chili Peppers entre otras referencias. En el primer single, 'La Ónde Mora A Coruja' tenían la colaboración de Andreas Lutz y buenas guitarras de aires brasileños, además de homenaje a The Clash y Funkadelic en la buena letra. El segundo single es un 'The Striker' en inglés con samples homenaje a The Cult y al 'West Way To The World' de Joe Strummer. Me gusta su uso de los samples. Tan dispares como los de Manu Chao, Aldous Huxley, Umberto Eco o Paulo Futre. Enérgico arranque a lo Red Hot Chili Peppers o Molotov con la contundente 'Vermelho Directo'. En el tema titular también cantan en castellano y en italiano. Buen final con las guitarras y coros rock repetitivas del Remix de 'In Extremis'. Buenos rapeados a lo Molotov en 'Sociedade Anónima Destrutiva (SAD)'. Muchas historias y samples gustarán también a los futboleros que ellos parecen ser futbolero-rockeros.

Txema Mañeru

LIBROS

Román García Albertos: "Frank Zappa (1940 – 1993)" (Sílex Ediciones)



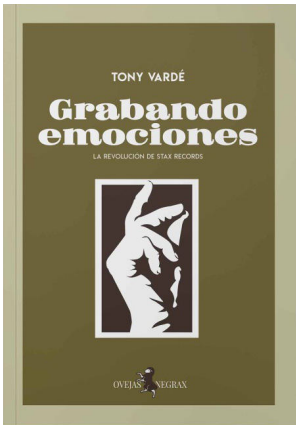
¡Un grande como Frank Zappa necesitaba una biografía realmente "grande"! Y la verdad es que tanto la obra como la vida de Frank Zappa dan para muchas páginas. Además, divertidas y amenas. Tenía que ser el gran Román García el encargado de hacer la biografía más amplia que conozca un servidor de este iconoclasta genio. Casi 800 páginas, y sin fotografías, que pudieran dar pereza pero que con la ágil pluma de un Román que lleva años tocando la música de Zappa, y muchas cosas interesantes más, se hacen más que ligeras. Román toca junto a Caballero Reynaldo & The Grand Kazoo, pero antes también militó en Los Marañones. El logra hacer que devoremos sus páginas y aún nos quedemos con ganas de saber más de su increíble y aventurera banda. Está estructurado en 10 amplios capítulos, pero dentro de cada uno de ellos hay breves entradas para que el empacho no sea mayúsculo. Hay grandes capítulos para The Mothers Of Invention, Zappa Records o un "Bizarre" que no podía llamarse de otra manera. También se nos habla de su amigo el gran Captain Beefheart.

Txema Mañeru

"Grabando emociones. La Revolución de Stax Records", Tony Vardé, Editorial: Ovejas Negrax

Sincero, conciso, sin academicismos, directo al corazón de cualquier aficionado a la música del Alma, así es, "Grabando emociones. La Revolución de Stax Records", escrito por Tony Vardé; el quinto lanzamiento de la combativa editorial, Ovejas Negrax.

Relato apasionado de una época, en la que una pequeña compañía discográfica de Memphis (Satellite), se convirtió, gracias al tesón emocional y confianza de sus responsables, junto con la tolerancia racial, en uno de los más grandes sellos norteamericanos de todos los tiempos, con permiso de Motown y Atlantic, dedicados al Soul: Stax Records (se



tomó el nombre de las iniciales de los apellidos de sus responsables, Stewart y Axton). Capítulos verdaderamente antológicos como los dedicados a Otis Redding, Al Jackson Jr (el batería por excelencia del Memphis Sound), Booker T. Jones, Isaac Hayes , The Staple Singers, en definitiva, todos esos nombres que escribieron a fuego la palabra, Soul, no sólo en la historia de la música contemporánea, sino en nuestras vidas. Sin olvidar, las emotivas últimas páginas esta historia, dedicadas al final de ese sueño revolucionario que comenzó en 1957 y finalizó veinte años después.

Como le comentaba a un amigo, es justo el libro que me hubiera gustado escribir, palabra de fan.

JL Crespo "ZepiSoul".

Philippe Margotin / Jean-Michel Guesdon: "Bruce Springsteen. La Historia Detrás de sus 344 Canciones" (Blume)

La verdad es que, si faltaba un nombre totalmente obligado en esta espectacular colección de Blume con volúmenes de amplio tamaño, tapas duras y siempre por encima de las 600 páginas, ese era el de Bruce Springsteen. En este caso su título es "Bruce Springsteen. La Historia Detrás de sus 344 Canciones" (Blume) porque ese es el número de canciones propias hechas (y conocidas) hasta la fecha. En el volumen de Bob Dylan eran 492 canciones. También tiene su correspondiente tocho analizando todas sus canciones los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd y más recientemente Queen, David Bowie y hasta Michael Jackson. La mayoría de ellos firmados por esta combinación ganadora que suponen Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon. Margotin, además, tiene destacadas biografías de Rolling Stones, U2 o Radiohead. Guesdon, además de haber hecho el libro "Todo Sobre Los Beatles" con Margotin es compositor, músico y productor, algo muy válido para dar una perspectiva más musical a este nuevo volumen ahora de Bruce.

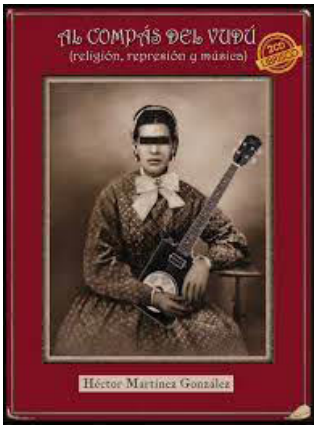
Un Bruce que ha puesto siempre todo su corazón (y su soulera garganta) para cantar a la clase trabajadora y a los más desparecidos, también a los trotamundos y a los corazones rotos o lastimados, además de cantar a su país, los Estados Unidos, en general. También a las alegrías y frustraciones de su infancia en Nueva Jersey, al amor, a las mujeres hermosas y a los coches, a la velocidad, a los grandes espacios y, por supuesto, a la libertad. En discos claves como "Darkness On The Edge Of Town", "Born to Run", "The River", "Nebraska", "Born In The USA" o "The Ghost Of Tom Joad". Así ha construido hasta 344 canciones con estas temáticas y ha conseguido vender más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y se ha convertido en "El Boss".

Como siempre se analizan las canciones cronológicamente, lo que siempre es un acierto, y en cada disco entran otros temas de la misma época que se conocieron con posterioridad y que no entraron en los discos oficiales, aunque la magnífica caja "Tracks" y "18 Tracks" tiene su merecido capítulo propio. Todo viene bien detallado y como siempre se estudian metódicamente la génesis de las composiciones, la interpretación de las letras. Esto viene acompañado de sorprendentes y, a veces, hasta desconocidos detalles de las grabaciones. No faltan anécdotas abundantes y merecidos recuadros aparte para hombres clave en su trayectoria. Además de aportar su opinión, los autores suman la del propio Bruce en base a un gran número de entrevistas, así como las de muchos compañeros esenciales en este viaje como Little Steven, Clarence Clemons o su esposa actual, Patti Scialfa. 674 páginas con todo lo que siempre quisiste saber de Bruce y, sobre todo, de sus canciones.

Txema Mañeru

Héctor Martínez González: "Al Compás del Vudú (Religión, Represión y Música)" (Allanamiento De Mirada)

¡Son una gozada literaria y musical los "Libriscos" de la Editorial Allanamiento de Mirada! Ellos los llaman así en lugar de Disco-Libros. Si te pasas por su web verás que en los últimos meses han sacado la primera novela de Amaia Santana, "Les Mamarreches" con un disco de 20 temas entre los que tenemos a Iggy Pop, David Bowie, Dusty Springfield, Manolo Caracol o Los Salvajes porque son la banda sonora de dicho libro. Paco Spinola tiene varios artefactos similares y el último es "Japón Jondo" combinando sonidos japoneses y flamencos con estrellas



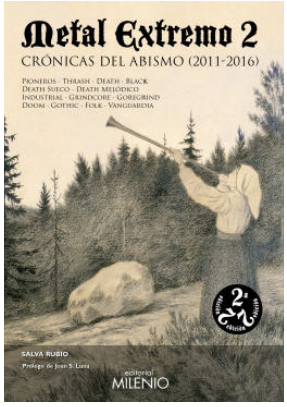
como Enrique Morente o Ryuichi Sakamoto. Además, "100 años en La Carretera (Homenaje a Kerouac)" con textos guapos de Miguel López y la gran música blues de Jorge Flaco Barral ayudado por más de una docena de reputados músicos.

Pero es que algunos libros añaden hasta dos compactos. Es el caso de "Al Compás del Vudú (Religión, Represión y Música)", el último libro de Héctor Martínez González. También es uno de los más extensos de la editorial con sus misteriosas 338 páginas. La parte musical trae hasta un total de 48 canciones restauradas, traducidas y comentadas. El libro nos narra la lógica aparición del vudú en Louisiana motivada por la cruda época de represión e intolerancia, y también, en parte, por la ignorancia. Así, Héctor nos habla de la relación entre la reina del vudú y la Inquisición, pero también de quiénes fueron los instigadores de las revueltas de esclavos. Por supuesto que no falta el jazz y el blues ni en los discos ni en el goloso libro con el que sucede a su "Comer y Cantar" que también tocó temas de la cultura afroamericana combinando música y comida en ese caso. En el nuevo libro analiza también con tino la influencia de la cultura de Haití en toda está siempre intrigante y fascinante movida del vudú. Tampoco falta el análisis del famoso Mardi Gras y entre la gran música, clásicos de grandes veteranos como Allen Toussaint, Louis Armstrong, Champion Jack Dupree, Sonny Boy Williamson, Professor Longhair, Dave Bartholomew, Dr. John, Redbone, Roy Buchanan, Clifton Chenier, Otha Turner, Blind Lemon Jefferson, Ma Rainey, Memphis Minnie, Robert Johnson, J. B. Lenoir, Muddy Waters, Wynonie Harris, Fleetwood Mac, la Creedence,Rory Gallagher, J.J. Cale o The Doobie Brothers. Y por supuesto, en un librisco de esta temática no podían faltar Jimi Hendrix y su 'Voodoo Child (Slight Return)' y Screamin' Jay Hawkins y su 'Voodoo' que es el acertado tema final.

Txema Mañeru

Salva Rubio: "Metal Extremo" "Metal Extremo 2" (Editorial Milenio)

Los seguidores del Metal Extremo tienen dos tochos de obligada lectura en Milenio. El primero se tituló "Metal Extremo – 30 Años de Oscuridad (1981-2011)". Supera las 600 páginas con sus guapas fotografías gigantes



tanto en color como en blanco y negro. Va ya por la 7ª Edición. "Metal Extremo 2: Crónicas del Abismo (2011-2016)". También supera las 450 páginas y va también ya por la 2ª Edición dada la buena acogida de ambos. Ambos con la firma del experto Salva Rubio, ayudado seguro a que este Licenciado en Historia del Arte se lanzara con similar éxito y repercusión a esta segunda y más actual parte. El interesante y explicativo "Prólogo" lo firma el prestigioso Joan S. Luna. El del primer volumen lo firmo Dave Rotten. En las chulas portadas de ambos ya tenemos claramente expuestos los estilos y sub-estilos de los que nos van a hablar. Pioneros, Thrash, Death, Black, Death Sueco, Death Melódico, Industrial, Grindcore, Goregrind, Doom, Gothic, Folk o Vanguardia. El capítulo fotográfico es en esta ocasión más especial que nunca. Consta todo de fotografías de los artistas principales en directo y a toda página. 12 en blanco y negro y otras tantas en color. El libro está muy bien estructurado en dos partes. La primera de ellas es una buena recopilación de los artículos y conferencias impartidos por Salva Rubio en los últimos cinco años. La segunda son "Las Crónicas" y continúa la sabia tradición del primer volumen con resúmenes y desarrollo de cada uno de los estilos y sus respectivas divisiones. Además, la guinda la pone un repaso del Metal Extremo realizado en España, que es algo que se realizó aquí por vez primera. ¡20 merecidas páginas para este capítulo 20! ¡Extremo e instructivo a partes iguales!

Txema Mañeru

Pete Hamill: "La Voz. Por Qué Importa Sinatra" (Libros Del Kultrum)

La vida de Sinatra sigue dando mucho juego independientemente de que se vaya a cumplir ya un cuarto de siglo desde que nos dejó. Su música, su voz y sus canciones siguen ahí muy presentes y estarán ahí hasta el final de los días. Su vida sigue teniendo cosas que aclara y quien mejor que el afamado escritor y periodista, Pete Hamill para hacerlo. También nos dejó hace poco más de 2 años, pero además de varios libros destacados y reportajes de guerra nos dejó esta gran biografía porque además fue uno de sus mayores confidentes, además de habitual compañero de juergas. Su gran obra fue "Snow In August", pero este "La Voz" tiene también muchas cosas que contar. Pete fue uno de los nombres claves del llamado Nuevo Periodismo, junto al incisivo Tom Wolfe, Jimmy Breslin o Gay Talese.

De este buen libro hay opiniones tan rotundas y señaladas como las del New York Times Book Review: "Una apresurada semblanza escrita al poco de recibir la noticia de su fallecimiento sirve de marco para muy pertinentes reflexiones sobre el arte del cantante, su personalidad, su público y —acaso lo más sorprendente— la lucha de razas, cuestión sobre la que Hamill, contra todo pronóstico, se las ingenia para alumbrar nuevas e interesantes aportaciones". También guapa la de Kirkus Revierw: "¡Qué combinación tan perfecta! el más venerado crooner de la historia magníficamente glosado por el autor de A Drinking Life. [...] Indispensable para cualquier lector interesado en la música popular norteamericana del siglo XX". Sí que es una combinación perfecta y ganadora la de este gran escritor con más de dos docenas de libros.

Tenemos en las amenas páginas una emotiva evocación de la esencia de Sinatra y lo que significó para la música americana, y, por ende, mundial. Lo hace como seguidor irredente, pero también como amigo y colega de aventuras de su vida en común. Es muy curioso y llamativo saber cómo Sinatra fue influido por la xenofobia con la que se trató a la comunidad ítalo-americana durante su infancia, pero también por la Ley Seca, la Depresión y la guerra. Muchos desconocen cómo luchó contra el racismo y apoyó a Sammy Davis Jr. y otros artistas negros ganándose así la furia de la derecha y de los medios sensacionalistas. De hecho su supuesto acercamiento a la mafia (no tan claro ni tan corroborado) se utilizó para afearle su apoyo a las causas progresistas como la lucha contra el racismo. Sinatra y Hamill dieron ambos voz a la ciudad y a sus gentes. "La Voz" cantó a la América inhóspita siendo la viva encarnación de la lealtad, la humildad, el remordimiento, la fuerza, el hundimiento y el éxito del ángel caído y renacido. ¡Ava Gadner gozaría mucho también de la lectura de esta especial semblanza de su amor más grande!

Txema Mañeru

José Galván: "DEEP PURPLE: Un Mundo Púrpura" (Lenoir Ediciones)

¡Claramente estamos ante la obra definitiva sobre Deep Purple! Además, también sobre toda su extensa y recomendable saga. Si ya tenías en tu poder la magnífica edición anterior de hace más de una década, no te hará falta hacerte con la actual. Bien es cierto que Deep Purple han seguido sacando varios trabajos más y algunos de ellos nada desdeñables, pero en absoluto comparables a todo lo que habían hecho en el siglo anterior. Estamos ahora hablando de un total de 666 páginas de amplio tamaño (toda una enciclopedia vamos) con ilustraciones y fotografías magistrales. ¡Sólo ver las varias hojas en color con todos los vinilos de los músicos de la saga es una absoluta gozada visual! Claro que estamos hablando la obra de toda una vida para José Galván que lo da todo. El libro lleva el justo subtítulo de "Biografía Completa de la Saga Purple". Comprobarás la justica de tal apelativo cuando veas y leas también la profusión con la que se habla también de Rainbow, Whitesnake, Gillan y Glenn Hughes. A esto hay que añadir múltiples apéndices para Don Airey, Tommy Bolin, David Coverdale, Rod Evans, Joe Satriani y muchos más. Están citadas más de 1.000 formaciones distintas relacionadas con la mítica formación, aunque se guarda el máximo espacio y respeto para Blackmore, Gillan, Lord, Glover y Pace, el quinteto dorado. El "Made In Japan" es un directo mítico y discos como "Machine Head" son de los de llevarse a una isla, sin olvidarnos del "Deep Purple In Rock". Además, con "Burn" o "Stormbringer" tenemos joyas todavía a descubrir para muchos. El amigo Galván puede sentirse realmente satisfecho y desde luego que si quieres conocerles a fondo este es tu libro. Más aún ahora con esta nueva revisión más actualizada que ha supuesto el añadido de algunas interesantes páginas más, también con más paginas con guapas portadas a todo color. Se habla de esos nuevos discos publicados y se les da justo juicio de valor y también se habla de la defunción del fundador Jon Lord. Ha actualizado la discografía también del resto de la saga. Lo hace en un nuevo y jugoso capítulo lleno de más datos y titulado con lógica, "Un Legado Sin Fin".

La cantidad de datos puede parecer abrumadora y quizás se pueda echar en falta algo más de espíritu crítico, pero eso no es óbice para afirmar que estamos ante un magnífico tocho enciclopédico para una de las bandas más importantes de toda la historia y su extensa saga. Los Purple son el grupo por excelencia del hard-rock, junto a Led Zeppelin, Black Sabbath y Uriah Heep. La presentación está acorde con el amplio contenido y hay más de medio centenar de páginas con chulas fotografías. ¡Si eres fan de los Purple y no lo tienes, obligatorio!

Txema Mañeru

1000MODS

Fiestas pesadas, ruidosas y sudorosas desde la antigua Grecia

Llevaba mucho tiempo queriendo tener a los 1000Mods en las páginas de Rock Bottom Magazine y finalmente lo he conseguido. Decir que ha sido más sencillo contactar con ellos que con su agencia de promoción de sus conciertos en España. Hemos podido hablar con Labros, el responsable de las baquetas en la banda. Sin duda una de las más grandes bandas de rock del viejo continenete, y digo rock en lugar de stoner, porque el propio Labros trata de librarse del enconsertamiento de las etiquetas, aunque para la mayoría de sus seguidores, 1000Mods son una máquina engrasada del stoner más pesado y grasiento que se pueden ver sobre un escenario hoy en día. Tras tres discos que son como una estampida de búfalos, su último disco, "Youth of Dissent", supuso un cambio estilístico que no ha dejado a nadie indiferente, más grunge y menos stoner, volvemos al tema de las etiquetas y de la libertad creativa de los músicos. Pero mejor que lo cuente el bueno de Labros. No se os ocurra perderos sus conciertos si pasan por tu ciudad, prometen ser auténticas fiestas, como dicen… fiestas pesadas, ruidosas y sudorosas, ¡qué ganas!

Debo preguntarte por el nombre de la banda... ¿Qué significa, es una referencia al movimiento mod? (Risas).
No, en realidad el nombre de la banda es una traducción divertida del pueblo de donde viene nuestro guitarrista George. El nombre es Chiliomodi y en griego chilia significa 1000. Así que cambiamos también modi por mods y llegamos a 1000mods.

Decidnos, para aquellos que no os conozcan, ¿quiénes sois 1000Mods? ¿Cómo surgió la banda?
La banda está formada por cuatro personas. **Dani** es el cantante y bajista, **George** y **Giannis** son los guitarristas y yo **Labros** soy el batería. Nos conocemos desde muy jóvenes y somos grandes fans del rock y el metal desde la infancia. Así que surgió de forma muy orgánica empezar a tocar un instrumento y a improvisar juntos.

¿Qué grupos escuchabais cuando decidisteis empezar a grabar? ¿Quién os motivó para empezar a tocar un instrumento, o cantar... y formar una banda? Yo diría que Motorhead, Black Sabbath o Fumanchu estarían ahí posiblemente.
¡Has acertado tres de tres! (Risas). También podemos añadir por supuesto a **Kyuss** y algunos de los pioneros del rock pesado en todo el mundo como **Orange Goblin**, **Alabama thunder pussy**, **Colour haze**, **Los Natas**, etc. Estas fueron las bandas en las que nos sumergimos cuando empezamos a escuchar este tipo de música. Pero en general desde que éramos muy jóvenes escuchábamos todos los grupos estándar de metal y rock. Desde **Led Zeppelin** a **Slayer** y desde **Deep purple** a **Offspring**.

Creo que en Atenas hay o ha habido una escena rockera interesante, ¿es así, qué tiene de especial? Para nosotros es completamente desconocida, ¿qué bandas nos recomendarías?
La escena en Atenas y Grecia en general ha florecido en la última década. Decenas de bandas han sacado discos muy buenos, han metido el equipo en la furgoneta y han girado todo lo posible. Hay muchas bandas que seguramente echaremos de menos, pero digamos que desde los primeros días los pioneros **Nighstalker**, luego vino la era de nuestra generación junto con **Planet of Zeus**, **Tuber** y **Villagers of Ioannina City** y luego la nueva generación con **Naxatras**, **Godsleep**, **Puta Volcano**, etc.

El stoner/doom se ha hecho muy popular en Europa, curiosamente menos en Inglaterra... Lowrider en Suecia, The Shooters o Bälate en España, Kayleth en Italia... incluso bandas increíbles como Ruff Majik en Sudáfrica... Hemos entrevistado a todos ellos y todos coinciden en que es una escena muy viva y que bebe de diferentes fuentes. ¿A qué cree que se debe que un estilo así se haya hecho tan popular?
La razón principal, en mi opinión, es que este tipo de música aporta momentos de diversión y fiesta, pero al mismo tiempo también puede ser más esotérica y psicodélica para un viaje profundo. Así que muchos aficionados al rock pueden encontrar algo que encaje con su estilo y sus gustos.

El Stoner para mí es como un estado mental, me inspira intensidad, densidad, es un sentimiento muy intenso y poderoso, incluso de introspección... ¿Qué significa para ti? ¿Es un estilo importante, o quizá no

queréis limitaros a un sonido específico?
Los géneros y las etiquetas han sido más bien una prisión para los músicos y los amantes de la música. Por supuesto que ayudan a comunicar fácilmente lo que toca una banda, pero al mismo tiempo pueden ser un sinsentido. Para mí Stoner es simplemente rock n roll con guitarras pesadas, grooves monstruosos y un sentimiento relajado.

Podría definir vuestro sonido como endiabladamente potente, como guitarrista no puedo dejar de sorprenderme con el sonido de vuestras guitarras.... ¿Qué usas de pedales, amplis...? BigMuff y Orange al menos, ¿no?
Aunque no soy la persona adecuada para responder, sólo golpeo cosas (Risas)... como banda hemos estado experimentando con amplis y pedales desde el primer día y hemos adquirido o cambiado cientos de amplis y pedales el último año. Al final del día siempre volvemos a la misma opinión: primero es el músico y luego el equipo, pero en general la música heavy sin potentes amplis de válvulas no existe.

En 2011 sacáis "Super Van Vacation" después de varios EPs, y se convierte en un clásico instantáneo. Denso, stoner de la vieja escuela... nos encanta ese disco. Además, fue producido por Billy Anderson, que ha producido a gente como Fumanchu o Clutch, entre muchísimas otras bandas. ¿Qué nos puedes contar de ese disco?
En su día, fue una especie de viaje a las estrellas. Estábamos en la veintena, listos para grabar nuestro primer disco, decidimos ariesgarnos (en la época de Myspace) y le enviamos un mensaje a Billy por si estaba interesado en mezclar nuestro álbum de debut. Fue muy amable y nos contestó de inmediato, estaba incluso dispuesto a visitar Grecia para grabarlo. Estábamos entusiasmados. No nos lo podíamos creer en absoluto. Para nosotros sigue siendo una de las mejores y más educativas experiencias que hemos tenido.

En 2014 publicasteis "Vultures", que suena más crudo, ¿es posible?
Cada vez, antes de entrar en el estudio, hacemos la preproducción, acercando las canciones lo más posible a su forma final. Así que cada vez la estética, las composiciones y las vibraciones totales de las canciones representan nuestros sentimientos y pensamientos en torno a ese periodo. Ese fue el resultado de ese periodo.

En 2016 sacáis "Repeated Exposure To..." volvéis a sonar muy, muy heavy. También tenéis un single demoledor como "Electric Carve" (vaya temazo, chicos...). ¿Qué evolución sentís que habéis alcanzado en este punto? En Rock Bottom Magazine amamos con locura ese álbum, realmente nos volasteis la cabeza.
Gracias una vez más por el apoyo y vuestras palabras tan increibles. Pues mira, aunque suene repetitivo pasamos un montón de meses en nuestro estudio haciendo preproducción, durante la primavera y el verano de 2016. Fue un procedimiento diario escribir, ensayar y tratar de explorar lo más posible sonoramente nuestra música. Con esta exposición repetida a nuestra música nos hicimos un poco mejores músicos, pero al mismo tiempo sentíamos que las grabaciones nunca terminaban.

Finalmente en 2020, en medio de la pandemia sacáis "Youth of Dissent" que es, sin duda, el disco donde habéis evolucionado más vuestro sonido, fue realmente una sorpresa. Sonabais más rockeros, menos Stoner, más Nirvana que Fumanchu, ¿cómo fue ese cambio? ¿Teníais algo en mente cuando empezasteis a componerlo?
Siempre hemos sido grandes fans del movimiento grunge y siempre ha habido muchas influencias de **Nirvana**, **Soundgarden**, **Alice in Chains,** etc en nuestra música. Siempre fue un sueño para nosotros grabar en EE.UU. y cuando empezamos a trabajar en las nuevas canciones sentimos que las nuevas ideas venían más de estas influencias que antes. Así que cuando nos pusimos en contacto con **Matt Bayles** (una leyenda detrás de los discos de Mastodon, Isis e incluso **Pearl Jam**) y nos dijo que en ese momento vivía en Seattle y que podíamos grabar en dos de los estudios más legendarios de la ciudad. La mayoría de los discos que nos gustan se grabaron allí, así que no tuvimos ninguna duda. Así que, como ya he dicho, cada vez que empezamos un disco intentamos ser lo más espontáneos posible y dejar que la música nos guíe. Eso fue lo que ocurrió también con YOD.

Creo que habéis creado vuestro propio sello discográfico, ¿por qué? ¿Qué se siente al tener el control de todo, pero al mismo tiempo hacer todo el trabajo?

> ***La razón principal, en mi opinión, (de la buena salud de la escena stoner)es que este tipo de música aporta momentos de diversión y fiesta, pero al mismo tiempo también puede ser más esotérica y psicodélica para un viaje profundo.***

Sí, tenemos **Ouga Booga** y **Mighty Oug** desde hace más de siete años. Es mucho trabajo, pero al mismo tiempo muy gratificante, ya que hemos crecido con una ética de bricolaje y preferimos estar seguros de que las cosas se hacen como nos gusta y no como nos dicen que las hagamos. Por cierto, desde el año pasado hemos empezado a editar también otros grupos, siendo **Frenzee** y **Godsleep** nuestros dos primeros lanzamientos.

¿Cómo es tu proceso de composición? La sensación que da tu música es de dejarse llevar, mucho desarrollo, mucha libertad creativa, ¿utilizas las jams como elemento creativo?
Hay muchas formas diferentes. A veces es una jam, a veces es una idea que se desarrolla en los ensayos, pero también a veces puede ser una canción completa que llega al proceso de ensayo y evoluciona a algo completamente diferente. Por supuesto, siempre intentamos soltarnos para ser más creativos y alejarnos de los pensamientos cotidianos.

En España suele haber mucha controversia respecto al idioma de los grupos de rock, algunos dicen que el idioma del rock es el inglés, otros que debes cantar en tu idioma natural. ¿En Grecia existe ese dilema? ¿Se ha planteado cantar en griego? Creo que el inglés es el idioma universal del rock, pero cada uno debe cantar de la forma que le salga más natural.
Tenemos exactamente la misma idea. Que el idioma universal del rock es el inglés está claro y por eso empezamos así. Por supuesto, en Grecia hay grupos muy buenos que hacen música muy buena con las letras en griego, pero a nosotros nunca nos ha funcionado.

Vais a estar de gira por España, ¿habéis estado aquí? ¿Qué podemos esperar de vuestros conciertos?
Hemos estado en España en 2014 y 2017 y realmente no podemos esperar a volver. ¡Esperad fiestas pesadas, ruidosas y sudorosas!

Muchas gracias, chicos... ¡Estamos deseando veros en directo!
Muchas gracias por el apoyo y... ¡nos vemos en la carretera!

Javistone

PÁJARO THE NEPTUNE POWER FEDERATION MICAH P. HINSON THE BABOON SHOW TOM VERLAINE MOJOTHUNDER 1000MODS

"...we are ugly but we have the music".

ROCK BOTTOM MAGAZINE

Número 33. Marzo de 2023

MojoThunder

Himnos de rock & roll