LIONS IN THE STREET MARK LANEGAN FUZZTONES MANOLA VEGA LAS NUBES THE CUBICAL LAURENCE ARCHER

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

ROCK BOTTOM MAGAZINE

Número 44. Enero de 2025

Manola

Pasión y valentía sonora

Rock Bottom Magazine

Staff:

Jefe de redacción, edición y diseño:
Javistone.

Redacción:
Javistone, Jesús Sánchez.

Colaboradores: Jesús Sánchez, Txema Mañeru, Javier Sanabria, Dolphin Riot, El Ninja, Sob 2024, Tali Carreto, J.L. Crespo, Koko Sakito, Lu Stone, Ada Salas, Marcos Sánchez, Raúl Ávila, Edu Izquierdo, Marina Vaquero.

Contacto: info@rockbottom.es

Rock Bottom Magazine ISSN2023061500443

Rock Bottom Magazine no tiene fines lucrativos ni comerciales.

Read and listen!

Scan Me!

Playlist N°44 de RBM

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.

Sumario

Lions In The Street. 4

Mark Lanegan - A Celebration 5

The Fuzztones. 6

Manola. 10

Keep the soul alive: Baby Huey. 16

Vega. 18

Serie Bootlegs. 21

Vintage TV. 22

Las Nubes. 24

The Cubical. 26

Lo mejor de 2024. 30

Blam de Lam. 32

El Rincón del Ninja: “Crossroads”. 34

She got the TV eye... 36

Laurence Archer. 40

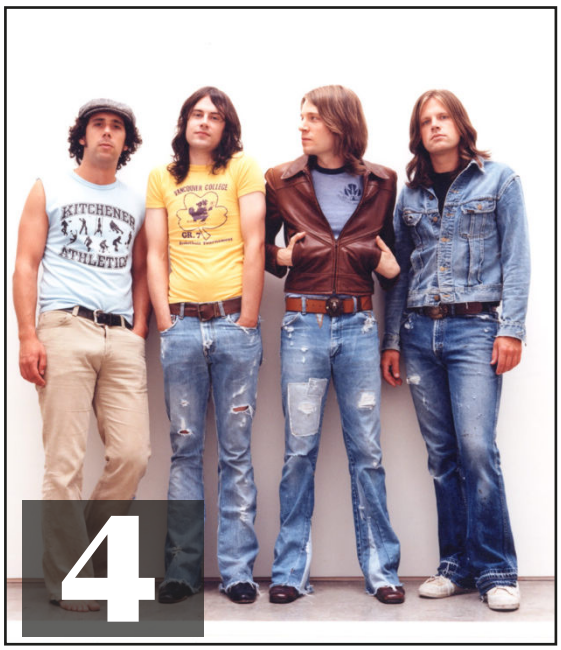
Novedades. 42

Otra columna de nada. 45

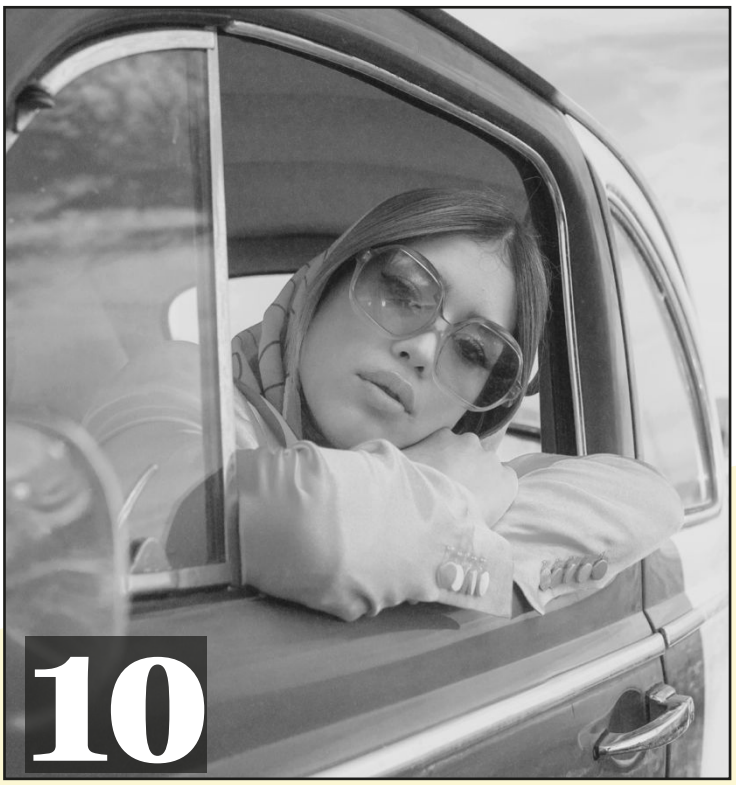
A quemarropa. 46

Mississippi Queen and the Wet Dogs. 49

PayPal™
Apoyo con una donación

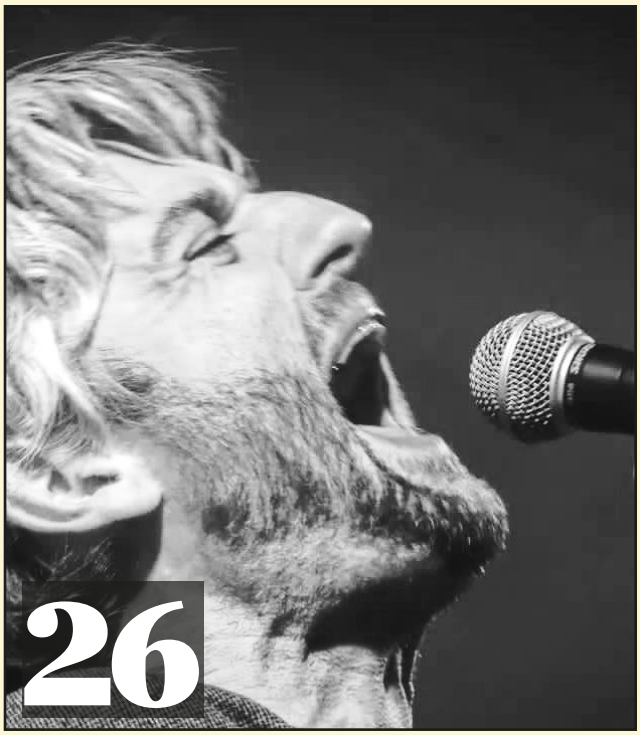


Lions In The Street



Manola

Las Nubes



The Cubical

Editorial
por Ada Salas

PRIMERO

LA MÚSICA NOS SALVARÁ

SEGUIR HACIA DELANTE CON CONVICCIÓN

Supongo que en alguna ocasión habréis escuchado hablar del famoso “Síndrome del impostor”. Pues bien, a veces, creo que se inventó para definir exactamente lo que llevo viviendo los últimos años. ¿Sabéis ese momento en el que os encontráis en mitad de una reunión de personas en la que absolutamente todo el mundo habla sobre un mismo tema y parece estar tan informado/a sobre ello que es capaz de forjar opiniones súper firmes? Y tú estás ahí, observando la escena. Pensando en que deberías leer más, escuchar más o interesarte más aún por aquello de lo que hablan. Me pasa.

En el último año, he asistido a más conciertos de los que puedo recordar y al final de cada uno de ellos se hace un corro para intercambiar opiniones. Y no falla. Atiendo a cada impresión y me da la sensación de que en algún momento me perdí algo o no terminé de captar cierto riff maravilloso.

Y es que, perdonadme que os diga, pero este es un mundillo elitista. Y me encanta esta vida, eh. Mi día a día se centra en la música desde hace ya unos años. Trabajo, incluso, gracias a ella. Pero, no puedo dejar de reconocer que tenemos demasiado/as snobs dentro de este sector. Por ejemplo, construimos el concepto de ‘guilty pleasure’ (placer culpable) alrededor de la idea de que, evidentemente, en este mundo, hay gustos de primera y gustos que no merecen ni la atención porque “cómo va a gustarte esa canción, si la firma fulanito de tal”. Y, sinceramente, me crié en un hogar en el que un día sonaba Carlos Cano, otro Elvis, y al día siguiente, Laura Pausini. Si la música son emociones, impulsos o recuerdos… ¿por qué he de sentirme culpable si un tema que me eriza el vello no sale de la voz de un supuesto rockero de nivel? Claro, hay límites que no traspaso. Pero, simplemente, porque no son de mi gusto.

Hace poco, entrevistaba al guitarrista de una banda gaditana que comentaba que había recibido muchas reseñas negativas porque su nuevo disco se alejaba del rock setentero que llevaban haciendo quince años. Le sorprendía que muchos de esos fans se bajaran del carro, pero creía firmemente en lo que estaba haciendo. Y es que, quizás la madurez también consista en aislarse de los prejuicios y seguir hacia delante con convicción, sin importar más que lo que sientas.

Lo cierto es que en este confuso planeta en el que las clases sociales son más reales que nunca, presuponer esas diferencias entre melómano/as hace un flaco favor a esta realidad que vive sus peores días. Por eso, yo os deseo un 2025 lleno de placeres musicales sin importar quien firme la letra. Porque, al fin y al cabo, que suene música en cada hogar es lo que nos salvará de este mundo de locos.

Lions In The Street:

"Los Stones y Faces siguen siendo nuestras principales piedras de toque"

Entrevisté a Lions In The Street por primera vez en 2009. Acababan de sacar su disco de debut y esa influencia tan marcada de la música de los Rolling Stones hizo que me acercara a ellos y que tuviera la necesidad de conocer de dónde venía ese interés por un estilo que, quizá, por generación no les correspondía. Además, para qué engañarnos, el rock clásico había dejado de estar de moda en los 2000 -si es que alguna vez lo estuvo- y bandas como The Black Crowes, Screamin'Cheetah Wheelies o Reef andaban de capa caída o directamente desaparecidas, mientras The Temperance Movement aún no habían hecho su acto de aparición y Dan Baird o los Quireboys estaban semi en barbecho en lo mediático, sin el reconocimiento, aunque sea a nivel underground que se les otorga hoy en día. No era el mejor momento para apostar por los Faces o los citados Stones como influencia, y Lions In The Street lo hicieron, repitiendo experiencia en 2014, fecha en la que vuelvo a entrevistarlos. Y, desde entonces, la nada. Hasta que me llegan rumores de revitalización de la banda que se confirman con un e-mail de su guitarrista principal Chris Kinnon adjuntándome su nuevo disco, "Moving Alone". Por si no fuera suficiente, el grupo añadirá también este mismo año el lanzamiento de un disco en directo y posteriormente otro álbum producido por el mismísimo gurú Dave Cobb (Chris Stapleton, Rival Sons, Greta Van Fleet). Así que vuelvo a charlar un rato con Chris, que me contesta desde su Vancouver natal, y les ofrezco a ustedes el resultado.

Ya os pregunté la vez anterior que os entrevisté, pero otra vez habéis desparecido, y esta vez más tiempo. Casi diez años sin saber nada de vosotros ¿qué ha pasado?
Sí ¡desaparecimos! Pasaron muchas cosas: accidentes laborales, accidentes de coche, cáncer, cambios de trabajo, volvimos a la escuela. Pero seguimos haciendo música, incluso revisando algo de música que habíamos hecho antes (remezclando, remasterizando, regrabando) para intentar relanzar el catálogo completo de LITS.

Creo que también tuvisteis algunos problemas con la industria y con la manera de funcionar de esta.
Tienes razón. Firmamos un gran contrato discográfico en 2003 con 604/Universal en Canadá (**Carly Rae Jepson, Nickelback**) y TVT Records en Nueva York (**NIN, Pitbull, Lil Jon**), e hicimos algunas buenas grabaciones, pero el sello y nuestro mánager no se llevaban bien, y quedamos atrapados en medio de esa lucha. Terminamos poniéndonos del lado de nuestro mánager y acabamos peleados con el sello por las canciones que queríamos publicar. Contratamos a un abogado y dejamos el sello, y aunque nos fue bien por nuestra cuenta, los otros sellos no nos querían contratar, aunque estaban interesados y venían a los conciertos. Pero este nuevo paradigma del negocio musical con las redes sociales nos ha dado nueva vida, aunque no lo hacemos por dinero, sino por amor. Ahora mucha más gente puede escuchar nuestra música sin una discográfica. Es genial.

En vuestra biografía hay tres nombres que llaman poderosamente la atención. A ver qué me dices de cada uno de ellos. Son Bob Ezrin, Todd Rundgren y Peter Buck.
Son casos diferentes. Con unos tuvimos más relación que con otros. Nuestro disco de debut estuvo a punto de producirlo **Bob Ezrin**. Imagínate, el productor de "The Wall" de **Pink Floyd**. Incluso fuimos a su estudio de Connecticut, lo cual fue fantástico. Era genial y muy inteligente, y le encantaba la música, pero no pudimos conseguir que todos los miembros de nuestro equipo trabajaran con él. Lo mismo pasó con **Todd Rundgren**. Estuvimos juntos en Los Ángeles y casi fuimos a Hawái para grabar con él. Conocimos a Lou Reed en ese mismo viaje. En cuanto a **Peter Buck** de **R.E.M.**, estuvimos mucho tiempo con él y su exmujer en Seattle, nos quedamos en su casa, justo al final de la calle de la infame casa de Cobain, y tocamos en el increíble club de su mujer, el Crocodile Café.

Vosotros también sois una banda de hermanos (en el grupo toca la batería su hermano Jeff) como los Black Crowes, grupo que tiene influencias parecidas a las vuestras.
Sí, y nos encantan los **Crowes**. Me alegro de que se hayan reunido, pero por desgracia, no hemos podido ir a ver ninguno de sus conciertos.

Vosotros también habéis vuelto, como ellos, cuando menos se esperaba con "Moving Alone".
Regresamos con "Moving Along" para realmente reiniciar las cosas en esta nueva era del streaming con nuevas versiones, remixes, remasterizaciones de nuestro catálogo. Después lanzaremos un álbum en vivo que habíamos terminado hace un tiempo, y luego otro disco que hicimos con **Dave Cobb** ¡Queda mucho por venir!.

Con vosotros, habar de influencias es hablar de Stones y Faces ¿no? La prueba es la canción que da título al disco o "Mine Ain't Yours".
Sí, los Stones y Faces siguen siendo nuestras principales piedras de toque, y estamos de acuerdo en que "Moving Along" es una especie de canción clave para nosotros (junto con "Lady Blue"). Aunque también nos encantan los **Beatles**, **Zombies**, **Kinks**, **Badfinger**, **Big Star** y todo el pop clásico, escucharás mucho de eso en el álbum grabado con Cobb ¡Beatles y Stones!.

En "Walking Back to You" os acercáis incluso algo al Southern Rock ¿no?
Nos encanta el Southern Rock, y eso se nota en "Walking Back to You", seguro. Pero también se notan muchas influencias de **Derek and the Dominos** o **Delaney** y **Bonnie**, esperamos. Nos encanta **Skynyrd** y todo el country rock.

Y "Hey, Hey Arlene" es puro oldies. Puro rock 50s.
Crecí escuchando mucho rock'n'roll de los años 50 porque a mi padre le gustaba. Así que escuché a **Chuck Berry** y el material de la época de **Elvis** en Sun mucho antes de escuchar a los Stones o a los Faces. Así que ese rock de los años 50 fue mi base, luego escuché a los Stones y a los Clash y a los Beatles o los Kinks al mismo tiempo, cuando tenía unos catorce años, y esas son mis principales influencias todavía hoy. A todas las grandes bandas de rock'n'roll les encanta el rock'n'roll de los años 50, ¡piensen en el primer disco de los Clash!

Eduardo Izquierdo

Mark Lanegan - A Celebration 5 de diciembre, Roundhouse (Londres)

"Mark Lanegan - A Celebration, 5 de diciembre. Roundhouse. Londres". Este enigmático post apareció publicado durante el verano en una página de Facebook que agrupa seguidores de Mark Lanegan, y que sigo, como fan devoto del cantante que soy. Por supuesto empezaron a circular rumores de forma inmediata, prácticamente confirmando que tendría lugar un tributo para celebrar su 60 cumpleaños en el último lugar de Londres donde actuó, poco antes de que la pandemia pusiera las vidas de todos nosotros patas arriba, y seguramente acelerara el trágico final del homenajeado.

Poco después se confirmó el cartel, y la lista de colaboradores tiraba de espaldas (**Greg Dulli**, **Josh Homme**, **Chrissie Hynde**, **Dave Gahan**, **Isobell Campbell**…), muchos de ellos artistas muy cercanos a Lanegan, no solo en lo musical, sino también en lo personal. El grupo que serviría de hilo conductor serían **Soulsavers**, con los que colaboró en dos discos (destacando el inmenso "Broken").

Conseguir las entradas fue una auténtica odisea. El aluvión de personas intentando acceder a un ticket fue inmenso, con seguidores de todo el planeta anhelando acceder a un evento de esos que ni ocurren todos los días, ni se repetirán.

El día del concierto fue muy lluvioso en Londres, lo cual realmente acompañaba con el tono general de la música que íbamos a escuchar esa noche. Hubo gente haciendo cola (y calándose hasta los huesos) en el mítico Roundhouse desde muy temprano, y el ambiente general era de respeto absoluto.

El concierto se inició con **Dave Gahan** capitaneando a unos impecables Soulsavers (con los que también ha grabado varios discos), que contaban con la adición de **Troy Van Leeuwen** como tercer guitarra, atacando con la directa "Sideways in Reverse", y siguiendo con "Kingdoms of Rain" y "Strange Religion". Por supuesto, el cantante de **Depeche Mode**, grupo no suficientemente valorado en cierta parte de la comunidad rockera, estuvo a la altura de las circunstancias, y muy consciente de su papel, sin los alardes escénicos habituales de los que hace gala con su banda de toda la vida.

El siguiente en salir a escena fue **Bobby Gillespie**, de otro grupo a reivindicar, **Primal Scream**. Solo por esa "Sworn and Broken", que seguramente sea mi canción favorita de toda la carrera de Lanegan, y que jamás pensé que escucharía en directo, mereció la pena su intervención.

Chrissie Hynde, artista por la que no siento especial predilección, lo bordó completamente con su interpretación de "Kimiko's Dream House". La versión fue tan brutal (la podéis revisar en YouTube, benditos tiempos modernos), que la veo incluso potencial de hit si decidiera grabarla, cosa que no creo que ocurra. Para mi gusto, el mejor momento de la noche.

Greg Dulli apareció varias veces, e interpretó temas en solitario de Lanegan (destacando "The River Rise", que describió como su canción favorita), además de "The Stations" de su proyecto conjunto **Gutter Twins**.

Josh Homme, que sorprendentemente no agarró una guitarra en ningún momento (sí el bajo), fue el más ovacionado por el público, y cumplió de sobras en sus duetos con **Alison Morshart** ("Come to me") y Dave Gahan ("One Hundred Days"). Eché de menos (yo y mucha gente), "Hangin' Tree", ese temazo inmenso del enorme "Songs for the Deaf", pero imagino que el líder de QOTSA no quiso dar cabida a un momento que quizás pareciera más un concierto de su banda que un homenaje a uno de sus mejores amigos. Contó además alguna historia ("Lanegan fingiría que este homenaje no le estaba gustando"), cosa que fue de agradecer. Porque si algo se echó de menos fue alguna anécdota más, teniendo en cuenta que toda esta gente le fue tan cercana, y Mark Lanegan era todo un personaje, como bien quedó claro en su biografía "Sing backwards and weep".

El desfile de colaboradores fue más amplio de lo que aquí describo, pero dado que cayeron unas treinta canciones durante casi tres horas, quizás sea demasiado extenso para relatarlo con todo lujo de detalle en esta modesta reseña. No querría en cualquier caso dejar de mencionar a artistas como **Duke Garwood** o **Ed Harcourt** (el gran descubrimiento de la noche con su versión de "One Way Street").

En los bises cayeron, ojo, "Dollar Bill" por Greg Dulli, "Revival" (la mejor canción de Soulsavers), y, para terminar, "Hit the City", a medias entre Dave Gahan y **Shelly**, la viuda de Lanegan.

La sensación al salir fue la de haber vivido un evento histórico, que por desgracia sufrió la baja de Isobel Campbell a última hora. Aunque quizás sirvió también para dejar claras dos cosas. La primera, que absolutamente nadie es capaz de interpretar las canciones de Lanegan como él lo hizo, aunque pertenezcan a la realeza del rock. La segunda, que **jamás olvidaremos a un artista único e inconmensurable, que inundó nuestras vidas de belleza mientras vivía un infierno personal casi permanente**.

Raúl Ávila

The Fuzztones
“Somos la mejor banda de rock’n’roll que existe”
(Rudi Action Protrudi)

Rudi Action Protrudi, es un músico de rock, compositor, productor discográfico, artista y actor estadounidense mejor conocido como el vocalista principal y líder de la banda de garage “Fuzztones”. Hace poco me encontré con Rudio en Valencia para tomar una cerveza antes de su concierto en el 16 Toneledas.

Hola Rudi! Segundo día de la gira española, bienvenidos de nuevo a Valencia, que como siempre para vosotros, sus conciertos consecutivos por toda la Península. ¿Lo harías de otra manera?
Hola Rhyan, ¡genial para ponernos al día! Sí, no me importaría tener un día libre entre conciertos. Sería bueno. Sabes, nunca tenemos la oportunidad de explorar las ciudades. Básicamente vamos al hotel, luego vamos a la prueba de sonido, luego vamos a un restaurante, luego hacemos el concierto y luego nos vamos a casa, ¿sabes? Entonces, realmente no vemos mucho. Si tuviera que cambiar algo, serían un par de días libres entre conciertos para hacer turismo.

Sé que es sólo el segundo día de la gira, pero ¿cómo va todo hasta ahora?
Muy bien, siempre lo es. España es una de nuestras mayores audiencias y nuestra mayor dedicación. Sí, muy, muy bueno. Bueno, quiero decir, sólo hicimos un show hasta ahora, pero casi siempre agotamos las entradas, así que espero que esta noche sea genial aquí en Valencia. Es nuestra tercera visita a 16 Toneladas y nos encanta el lugar.

Tuve que hacer algunos cálculos hoy, porque no puedo creer que hayan pasado casi 45 años desde que empezasteis los Fuzztones. Cuando empezasteis, ¿alguna vez imaginasteis que seríais conocidos como los pioneros del movimiento de bandas de garaje, con múltiples lanzamientos de álbumes, giras mundiales y, 45 años después, seguiría haciéndolo con la misma pasión?
¡No! Es curioso, cuando comencé, empezamos básicamente como una broma. Mi banda fue “Tina Peel” hasta principios de 1980 y sólo por diversión decidimos convertirnos en nuestro propio acto de apertura, así que lo llamamos “Fabulous Fuzz Tones”. Si no nos lo tomábamos en serio, teníamos algunos atuendos psicodélicos extravagantes confeccionados en piel sintética de color verde lima y naranja brillante, y ropa de Paisley muy llamativa porque “Tina Peel” era muy ruidosa. Entonces, nos vestimos muy ruidosamente, muy cursi, y aprendimos un conjunto de cosas clásicas del garage. Pensamos que todo el mundo lo sabría. Cosas que fueron un éxito en los años 60. Como “Tenía demasiado que soñar”, “Empujando demasiado”, “Gloria”.

Aquello funcionó.
Sí, la cuestión es que funcionó muy bien y en ese momento nos estábamos cansando mucho de “Tina Peel” porque la gente nunca parece entenderla. Teníamos un manager drogado que intentaba hacernos más aceptables comercialmente, teníamos un gran sello discográfico siguiéndonos y tratando de hacernos más comerciales y ya no era divertido. Entonces, hicimos la parte de “Fuzztones” como divertida y luego decidimos que al público realmente le gustó y nos divirtimos con la música.

¿Cuándo fue la primera formación oficial?
La primera banda de “Fuzztones” fue en 1979. Todavía no habíamos separado “Tina Peel” y solo hicimos dos shows. En 1980 decidimos que ya habíamos tenido suficiente de “Tina Peel” y formamos “Fuzztones”, abandonamos “Fabulous” y nos lo tomamos en serio. Empezamos a añadir algo de material menos conocido, pero sobre todo portadas fijas y había una razón para ello. Fue porque la gente de la banda nunca había tocado música de garaje. Si nunca has tocado música de garage, seguramente no podrás escribir música de garage. Mi idea fue: “Bien, toquemos covers y aprendamos el estilo y estemos cómodos con el estilo con el que podemos progresar hasta escribir”. ¡Así que eso es lo que hicimos!.

La primera formación de los “Fuzztones” fue de cuatro integrantes durante dos años. Realmente no tenemos ninguna pista grabada, aparte de dos canciones que fueron grabadas en vivo en CBGB y que estaban en el álbum “Snake Oil”. Si quieres escuchar esa formación de la banda, ahí es donde puedes escucharla.

Éramos bastante buenos y después de dos años nos volvimos realmente buenos. La gente empezó a fijarse en nosotros y luego nuestro bajista renunció, lo que pasó con “Tina Peel”. Tuvimos el mismo problema cada vez que empezamos

a avanzar realmente; el bajista renunciaba, y teníamos que intentar encontrar a alguien más, regresar a la zona cero y empezar de nuevo, y este era un tema recurrente. Me harté y dije: "¡A la mierda esto!" y rompí la banda en 1982.

Bueno, dio la casualidad de que **Michael Jay**, el bajista de "Lysergic Emanations" y **Alon**, su amigo que tocaba la guitarra solista de "Lysergic Emanations", vieron uno de nuestros últimos shows y como último intento antes. Rompí la banda y puse un anuncio en "Village Voice", buscando un bajista. Michael me llamó y dijo que soy tu chico. Entonces me emocioné un poco porque me resultaba familiar. Quiero decir, hay que entender que en Nueva York en 1982 o 1980 aún más, nadie tenía idea de lo que estábamos haciendo. Ni idea. ¡Y audicionábamos a personas y conseguíamos gente que se parecía a **Grateful Dead** o un drogadicto! Sí, ¡teníamos muchos adictos que venían! Nadie podía jugar. Nadie tenía ni idea, nadie miraba bien, era realmente un callejón sin salida.

Entonces, cuando llegó Michael, tampoco tenía buen aspecto. Quiero decir que definitivamente tenía una vibra de los años 60, pero estaba vestido con su ropa de Carnaby Street con una pequeña gorra inglesa y pequeños lentes de **Roger McGuinness**. Pensé, ¿quién es este pastel de frutas? Tocaba y sonaba bien; tenía un Vox Bass, pero yo todavía tenía reservas y él era un poco mandón, empezó a decirnos lo que deberíamos hacer, y eso no me agrada. Entonces rompí la banda y me uní a una banda de rockabilly que me gustaba y que está en Nueva York. ¡Pero tan pronto como me uní, el baterista se fue! Entonces tenemos a **Ira Elliott**, quien resultó ser el baterista de "Lysergic Emanations".

Pero luego la banda cambió su música y ya no estaban haciendo ese sonido de rockabilly incondicional al que me uní. ¡Así que eso no me gustó! Mientras tanto, **Michael J.** me acosaba todo el tiempo. Llamándome por teléfono, viniendo a los conciertos, diciendo "Debes reformar los "Fuzztones". Era un verdadero dolor de cabeza, pero un día dijo lo correcto. "Tengo un guitarrista y él tiene una guitarra Rickenbacker y un amplificador Vox". Vale, quería oír esto porque te has dado cuenta de que nadie tenía esto. Quiero decir, cuando empezaron los "Fuzztones", ni siquiera se podía comprar una caja de fuzz. Eran antigüedades. No hicieron cajas de pelusa. Hicieron pedales de metal pesado, pero no cajas de fuzz. Bajó tan pronto como empezamos a tocar, sonaba como la formación de "Lysergic Emanations", así que nos reformamos y esa formación de la banda permaneció junta hasta 1986, ¡luego nos separamos de nuevo!

Es algo recurrente y en los cuarenta y cuatro años que llevamos juntos probablemente pasamos por diecisiete alineaciones. La formación actual ha estado junta durante ocho años y todos se llevan muy bien, todos somos muy amigos. Hemos tocado juntos por toda Europa, Japón, México y Sudamérica. Nos llevamos muy bien, todo el mundo es muy profesional y ninguno de los problemas de adicción que hemos tenido en el pasado, los problemas de ego que hemos tenido en el pasado, los problemas de chicas, no tenemos nada de eso. Así que sí, ¡estamos todos muy felices! ¡Estoy bastante seguro de que esta banda permanecerá unida hasta el final!

Lanzaste tu último álbum de estudio en 2022, "Encore" y en 2023 lanzaste el álbum en vivo "Live At The Dive '85". ¿Alguna novedad en 2025?
¡Sí, pero no como los "Fuzztones"! He estado trabajando en un álbum en solitario que comencé durante el encierro cuando no había nadie con quien tocar, me inspiré mucho. Escribí trece canciones nuevas y casi todas están grabadas. Toco todos los instrumentos excepto la batería, que toca Marco. Todavía no tengo un contrato discográfico, pero estoy seguro de que lo tendré y se lanzará en vinilo y digital en aproximadamente seis meses.

Es interesante que menciones el lanzamiento en vinilo: ¡está haciendo un regreso tan grande, un regreso muy caro! ¿Eres fanático de los lanzamientos físicos?
sa era la idea, convencer a todos para que regalaran sus álbumes y CD y luego recuperar el vinilo como tendencia y todos cayeron en la trampa. Tengo una enorme colección de discos y nunca me deshice de ninguno de ellos. Cada pieza de vinilo que posees tiene un recuerdo adjunto. Además, no hay nada mejor que la obra de arte de 12 pulgadas. Eso es algo que los CD nunca tuvieron. Tienes que ir a la tienda de discos y buscar entre las cajas de discos. ¡Ahí es donde está la diversión!

Cuando era más joven, solía ahorrar algo de dinero, iba a la tienda y buscaba un álbum que tuviera una portada genial. No tenía idea de cómo iba a sonar, y me arriesgué pensando: "Si esta música suena como lo genial que es la portada, ¡será jodidamente genial!". Como **The Velvet Underground** todo lo que decía era Andy Warhol y había una portada de plátano amarillo, y la compré en 1966, el año en que salió: ¡una pieza de vinilo increíble!

Mirando hacia atrás, ¿cuál fue el concierto más memorable de "Fuzztones"?
¡No puedo elegir solo uno! Ha habido muchísimos; interpretar "Screaming Jay Hawkins" fue uno muy importante. Reemplazamos a los **Ramones** en el Elixir Festival en 1985 y tocábamos con grupos de renombre: **Depeche Mode**, **The Clash** y **Midnight Oil** y la principal revista francesa de la época dijo que éramos la revelación. de la fiesta. Fue televisado por televisión, ¡así que fue muy grande! Poner el programa de televisión de rock alemán "Rock Palace" que fue realmente grande. También tocamos frente a 20.000 personas en un festival de Bélgica con "The Mission"; esos tipos fueron muy engreídos y muy despreciativos con nosotros. Así que los sacamos del escenario muy duro y cuando subieron al escenario después, solo tocaron tres canciones. El público les arrojaba barro y gritaba "Fuzztones", ¡así que fue realmente memorable! El cantante se enfureció diciendo: "¡Todos ustedes son un montón de malditos imbéciles!" ¡¡Lo disfruté!!

¿Qué diferencia a los "Fuzztones" de otras bandas de Garage Rock?
¡Estamos mejores! Somos la mejor banda de rock'n'roll que existe ahora, en mi opinión, pero hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay muchísimas bandas de garage y muchas de ellas son muy buenas, pero no son como los "Fuzztones" porque tienden a copiar en lugar de interpretar, lo cual es una diferencia muy grande. Cuando hacemos un cover, lo hacemos nuestro porque tenemos un estilo específico y me gusta equipararlo con bandas como **The Rolling Stones** o **The Beatles**, por la forma en que hacen un cover, inmediatamente sabes que fueron ellos. .Cuando escribo una canción. No he sido prolífico en el pasado porque era muy duro conmigo mismo. Los originales deben ser tan buenos como las portadas o ¿cuál es el propósito? Después de hacer esto durante tanto tiempo, ahora me resulta fácil escribir canciones y estoy escribiendo mucho más que antes.

> ***"La primera formación de los "Fuzztones" fue de cuatro integrantes durante dos años. Realmente no tenemos ninguna pista grabada, aparte de dos canciones que fueron grabadas en vivo en CBGB y que estaban en el álbum "Snake Oil".***

¿Quiénes han sido tus mayores influencias?
Vocalmente, diría **Jim Morrison** y **Jerry Lee Lewis**. Jim por su estilo de canturreo y Jerry Lee por su fraseo. En cuanto a la guitarra, **Chuck Berry**, **Bo Diddley**, **Link Wray**... ¡lo cual es gracioso porque ninguno de ellos es garage!

¿Qué consejo le darías a las bandas de garaje emergentes?
Yo diría que lo hagas por amor a la música y que no esperes nada más que disfrute. Si obtienes más, es la guinda del pastel. Pero si no disfrutas lo que haces, olvídalo. En primer lugar, el público lo sabe y, en segundo lugar, el garage no es como el pop o el rap moderno. No es una fórmula. Es una forma cruda de música que si la tocas siguiendo una fórmula (y algunas personas lo hacen) todo el mundo puede notarlo de inmediato. Es como si inmediatamente, oh, eso es un cliché. Debes lanzar sorpresas.

Nunca hemos rehuido los desafíos y cubrimos a artistas realmente impredecibles. **Frank Sinatra, Bobby Darín**, **Roble negro**, **Arkansas**... Ninguna otra banda de garage haría eso porque tendrían mucho miedo de lo que dirían los puristas, pero convertimos esas canciones en Garage Songs. Hicimos un cover de "New York, New York", hicimos un cover de "Lord Have Mercy On My Soul" de **Black Oak** y lo hicimos sonar como **13th Floor Elevators**. Hay un. Hay talento para poder adaptar una canción y cambiarla, ya sabes, ¡cambiarla de verdad! Hicimos una canción de Ramones y, ¡la hicimos sonar como "Electric Punes"!.

Rudi, ¡ha sido fantástico ponernos al día con ustedes y espero verlos aquí nuevamente en 2025 celebrando los 45 años de los "Fuzztones"!
Gracias Rhyan, ¡será un gran año y lo esperamos con ansias!

Entrevista y fotografías:
Rhyan Paul
www.rhyanpaul.com
Instagram: @rhyanpaul

Manola

“Rufus es mi trabajo y mi proyecto es mi pasión. Cuando entré a formar parte de la banda, ya tenía mi proyecto, pero no tenía la seguridad para hacerlo constante. Me daba mucho miedo mostrarme y seguía creyendo que la música no era para mí, pero esta banda me dio las alas y la madurez para saber que no hay que esperar nada, más allá del hecho de hacer música”.

Teresa Ríos es una gaditana (Benalup) conocida por ser integrante de Rufus T. Firefly, responsable de los teclados, una de esas bandas que parece que han dado con la tecla y uno diría que colma las necesidades artísticas de sus integrantes. Sin embargo, la pulsión personal de Teresa iba en otra dirección y necesitaba mostrarse ella misma, aunque es un “ella misma” liberado. Teresa ha creado a un alter ego en forma de Manola, que como dice, es el reflejo de la persona valiente y rebosante de talento que lleva en su interior y que necesitaba dejar salir. Y vaya si lo ha hecho, este “El sótano”, disco de debut de la cantante, ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, fabuloso trabajo lleno de emoción, talento, elegancia, delicadeza… es imposible no dejarse afectar por la voz de Manola, de canciones tan intensas como “Adicción”, “1977” o “I’m not looking back”, de la misma manera que hablar con la intérprete es un verdadero placer.

De sus palabras se desprende una vulnerabilidad descarnada que de alguna forma choca con el enorme talento que muestran sus canciones, lo cual hace que, para uno, este disco tenga un valor y un mérito titánico. No solo es una colección de canciones de belleza desbocada, sino que la intérprete ha tenido que enfrentarse a muchas vicisitudes (externas, pero sobre todo internas, siempre las más duras de batir) para alcanzar este "El sótano". Manola te desarma con sus canciones y con sus respuestas, una de esas artistas por la que apostar siempre, este "El sótano" es un monumento a la fe por la música y por uno mismo

Has grabado en un sótano y de ahí el título del disco, ¿tiene algún tipo de reflejo el sitio dónde grabas las canciones, o también tiene algo de sentido sobre el estado emocional en el que lo haces? El disco es de una belleza que a veces duele, se percibe mucha intensidad emocional.
El nombre del disco tiene dos acepciones, la más básica obviamente es el sitio físico donde lo produjimos, cuando tomé conciencia de la existencia de este disco, hice las maletas, volví a mi hogar y, entre cajas, montamos un estudio improvisado en el sótano de mis padres, por lo que este sitio fue el lugar perfecto para encerrarnos y alejarnos de cualquier estímulo externo. Un lugar sombrío y lleno de cajas que nos dio el calor suficiente para que se convirtiera casi en ese hogar que anhelaba. Y el segundo significado obviamente es por hacer una alegoría a todas esas "cajas" que vamos guardando en nuestra mente para no hacerles frente.

Por otra parte, la portada del disco no parece tener correlación con el título, mucho más luminoso y con cierto tono surrealista. ¿Por qué esa portada (preciosa, por cierto)?
Creo que, aunque sea un disco intenso a nivel emocional, también tiene atisbos de positividad y de luz en algunos momentos, y me pareció buena idea irme al campo y subirme encima del coche antiguo de mi padre porque, aunque no lo explique, este disco es un viaje, físico y emocional. Me pasé la mayor parte del tiempo de composición viajando y en cuanto pensé en la portada, se me ocurrió que el lugar donde me crie sería el sitio idóneo para plasmar el concepto del disco.

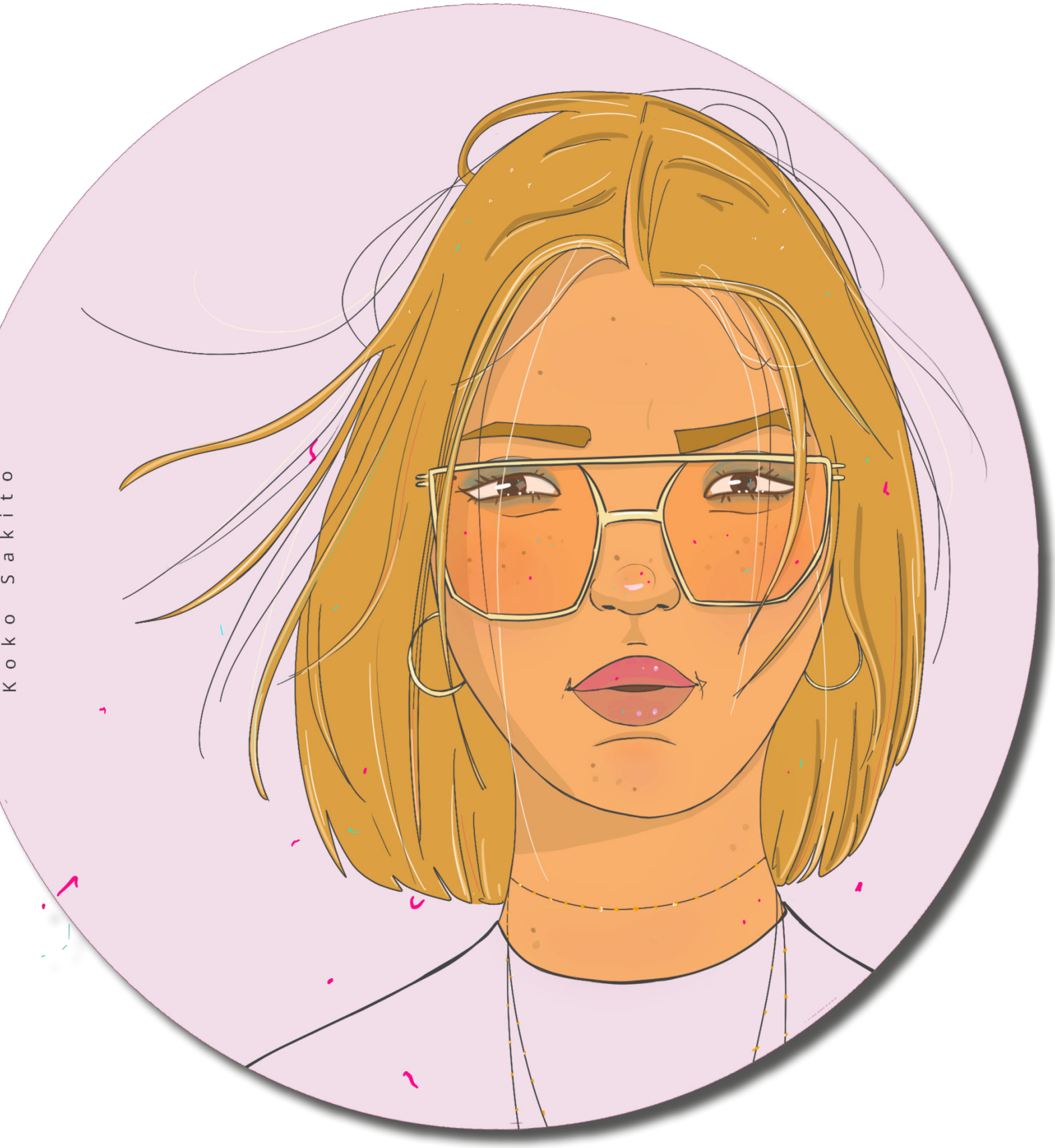
¿Qué diferencia hay entre Teresa Ríos y Manola?
Manola es todo lo que Teresa no tiene. Manola es fuerte, segura y nunca se niega a sí misma. Teresa es vulnerable y sensible y en muchas ocasiones se ha invalidado y ha hecho que la música le haga daño, por eso Manola vino para quitarle esos miedos y decirle a esa niña que es una mujer capaz y valiente.

"El sótano" transmite una elegancia pop, soul e incluso funk, mucha música negra… Alex Fernández, coproductor de este disco, siempre me decía que las canciones mandaban, más allá de nuestras pretensiones. Y con este disco me di cuenta de que era literalmente así.

¿Tenías en mente esos sonidos o las canciones fueron pidiendo esas pinceladas cuando las ibas grabando?
La composición de este disco no fue algo pretendido, pero inconscientemente el estilo de estas canciones ya estaba escrito en mi mente, así que, a la hora de producirlas, tuvimos bastante claro cómo tenían que ser.

La producción es de una exquisitez deslumbrante, hacía tiempo que no escuchaba un disco así, luminoso y a la vez oscuro, intenso. ¿Cómo se planteó? ¿Cómo se consigue dotar a las canciones de una "vestimenta" que potencie lo emocional de la composición?
Estas canciones son una muestra de amor y cuando nos encerramos Alex y yo en el sótano lo tuvimos claro. La producción se llevó a cabo de una manera sincera, sin pretensiones y sin expectativas. Dedicamos mucho cariño y alejamos el ego para que las canciones nos hablaran. Es verdad que la composición de este disco ya tenía una base de producción, por lo que fue aún más fácil. Creo que cuando un compositor puede ver de alguna manera la forma de la canción es más fácil darles forma.

Formas parte de Rufus T. Firefly, ¿necesitabas volar sola? ¿Es Rufus tu trabajo y este proyecto tu pasión?
Efectivamente, Rufus es mi trabajo y mi proyecto es mi pasión. Cuando entré a formar parte de la banda, ya tenía mi proyecto, pero no tenía la seguridad para hacerlo constante. Me daba mucho miedo mostrarme y seguía creyendo que la música no era para mí, pero esta banda me dio las alas y la madurez para saber que no hay que esperar nada, más allá del hecho de hacer música. He aprendido que lo más bonito de esta carrera es lo que pasa dentro de ti. Y creo que una vez que empiezas a hacer las cosas de dentro hacia fuera y no de fuera hacia dentro, todo cambia. Con Rufus he



aprendido a desempeñar un papel que, aunque creía imposible, me apasiona. Ser teclista y no llevar la voz cantante es precioso, porque al final, aparte de compositora y cantante, soy músico y disfrutar de canciones que no has hecho tú te muestra cosas maravillosas.

Hay canciones adictivas que se te pegan enseguida a la piel, "Adicción" es una de ellas, tiene una cadencia que es arrebatadora y tu forma de cantar es imposible que no te desarme cada vez que la escuchas. "Adicción" es una canción que me mostró un camino diferente. Siempre me he sentido muy cómoda con las baladas y quizás huía de hacer canciones un poco más rápidas, pero cuando se me ocurrió esta rueda de acordes tuve claras las referencias. Aunque no es autobiográfica en el sentido literal, sí que intenté expresar esa primera fase de la depresión en la que empiezas a salir para evitar enfrentarte a tus problemas. Hoy en día hay muchas adicciones, no solo a las drogas y yo siempre digo que para mí la música es una adicción, con sus subidas y sus sobredosis.

"1977" es una joya, que en 2024 alguien tan joven grabe algo así es realmente maravilloso, para componer y grabar algo así hay mucha música escuchada, mucha pasión, un gusto exquisito, personalidad… es otra canción adictiva.
En mi casa he tenido la suerte de escuchar mucha música antigua y creo que inconscientemente todos los géneros de mi infancia se fueron guardando en mi mente. La

música disco era un género que me daba un poco de miedo, pero cuando creé el estribillo supe que algo en mi estaba cambiando y que me estaba empezando a sentir cómoda explorando cosas que nunca imaginé hacer. Para mí es una canción muy importante porque con ella puede expresar ese mantra que me repetía una y otra vez. Esto va a acabar mal, era una frase que siempre estaba en mi cabeza, y creo que, aunque la letra sea un poco más pesimista, melódicamente te lleva a pensar que ESTO VA A ACABAR BIEN, y así fue.

"I'm not looking back" es una canción maravillosa, tiene un aire al soul tipo Daptone Records que me fascina.
"I´m not looking back" la creé después de ir al cine a ver la película de **Elvis**. En esta peli hay una escena donde alguien canta una canción en acústico y poco a poco se va uniendo a un coro góspel en una carpa, así que esa idea se me guardó en la cabeza. Siempre me ha encantado la música góspel, y es verdad que hago canciones imaginándome una orquesta detrás, pero por la falta de medios, siempre buscamos hacerlo nosotros mismos, así que creé un coro con mi voz para sentirme acompañada. Es una canción muy especial para mí, porque me hace sentir fuerte y el mensaje está destinado a que la gente que lo escuche también se sienta así.

He leído que estás teniendo problemas con llevar el disco al directo, ¿a qué crees que se debe? ¿Es un disco complicado de replicar sobre el escenario?
Creo que cuando produjimos este disco, lo hicimos sin miramientos, y obviamente se hace complicado defender estas canciones siendo cuatro personas. Estoy convencida de que este disco luciría mucho más si pudiera llevar a todas las personas que las canciones necesitan, pero finalmente hemos conseguido hacer un directo bastante fiel al disco. El problema no es defenderlo en directo, sino encontrar sitios donde esto pueda ser factible. Tristemente los promotores cada vez pagan menos y las condiciones son más abusivas, y parece que ser emergente te quita valor, cuando creo que realmente debería de ser al contrario. Como artista emergente lucho por hacer conciertos en condiciones justas, para mí, para mis músicos y para el público, y por desgracia no puedo movilizarme si para ello tengo que pedir un préstamo. Es paradójico que cada vez los músicos llevamos más equipo, más instrumentos e intentamos profesionalizarnos más y en cambio, la gente paga menos por los conciertos. A veces me encantaría ser una banda en la que el compromiso y las palmadas fueran mutuas, pero al ser solista tengo que entender que mis músicos viven y comen de la música y que ya no tenemos diecisiete años para ir a tocar a cambio de un sándwich y una cama en el piso del promotor. Creo que hay mucho desequilibrio hoy en día, y no solo culpo a los promotores, sino también a la forma de consumir música, que es cada vez más fugaz y la gente está perdiendo la bonita costumbre de pagar una entrada para escuchar.

También leí en redes sociales que estabas teniendo problemas a la hora de conseguir oficinas con las que trabajar, ¿qué es lo que sucede?
Siempre digo que valgo para componer, hacer canciones y cantarlas en directo. Y a veces me fustigo por ello, pero creo que una parte fundamental del trabajo que hacemos los artistas es conocernos a nosotros mismos. Cuando creé el proyecto me di cuenta de que no tengo tan arraigada la parte empresarial y como artista en solitario me cuesta mucho llevar la iniciativa. Llevo muchos años buscando un equipo para trabajar, pero ha sido casi imposible. Cuando tuve el disco terminado hice una ronda para enviarlo a todos los que se me ocurrieron, pero todas las respuestas fueron: me gusta mucho, pero… Hoy en día se analizan más los números que las canciones y también entiendo que lo que hago no es comercial, por eso entiendo mi soledad en este aspecto. Aun así, he conseguido sacar el vinilo con Calaverita Record, que me ofreció ayuda y confianza. Hoy en día la industria está muy desdibujada y es difícil ver cómo los intereses forman la base más potente de la pirámide, pero esta realidad no me deprime porque hay casos como el de Rufus, que después de hacer siempre lo que han querido, han conseguido conquistar a mucha gente y pueden valerse por sí mismos.

Muchísimas gracias por tu tiempo y, sobre todo, por tu disco y tu música, desde Rock Bottom te deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros. Cada persona que escucha este disco me da un granito más de ilusión para seguir haciendo aquello que me guía a ser yo misma.

Javistone

Ya disponible

AÑO 7

Más de 200 páginas en papel con lo mejor
del último año de Rock Bottom Magazine

WWW.ROCKBOTTOM.ES

Baby Huey, una llama que se apagó muy pronto

Por muy poco (murió con veintiséis años, el 28 de octubre del 70) no entró a formar parte del infame y trágico "Club de los 27", ese clan al que se acababan de incorporar como socios Jimi Hendrix (18/09/1970) y Janis Joplin (04/10/1970), pero poco importa este truculento hecho ya que su efímero y flamígero legado llega hasta nuestros días.

Antes de la presentación de mi libro escrito junto a mi soul brother **Tony Vardé** ("¡Escúchate esto! 75 Joyas de la Música Soul"), hablé con Sergio Gil (cantante y guitarrista de Fortune Tellers y The Laser Society) para que interpretase un set acústico con el que amenizar la velada que iba a presentar mi querido amigo **J.F. León**. Dejé la elección del set list a su gusto y la primera canción que eligió fue el eterno "Hard Times" del protagonista de estas líneas, Baby Huey. Para mí fue toda una sorpresa ya que había pensado en un principio en dicho tema para incluirlo en el libro, aunque al final quedó para una hipotética segunda parte. Huelga decir que su emocionante interpretación invitó a sudar a nuestros ojos.

James Thomas Ramey nace en el corazón de Virginia, Richmond, en agosto de 1944. Unos problemas en las glándulas de su cuerpo cuando todavía es un niño le condenan a un sobrepeso que no le abandonará en toda su vida. En el inicio de su adolescencia su volumen es de ciento treinta kilos, llegando pocos años después hasta los ciento ochenta. Su voluminosa envergadura contrasta con su bonhomía, y la naturalidad y dulzura de su voz que le valen el apodo de "Baby Huey", un pato gigantesco, vestido como un bebé, que aparecía en unos dibujos animados muy populares en los cincuenta, personaje creado por **Martin Taras** para Famous Studios (Paramount Pictures).

A principios de la década de 1960 comienza su lamentablemente corta carrera musical, pero eso sí, 100% fructífera. Su primer grupo es The Vets, practicantes de un rudimentario R&B con acentos rocanroleros que les hace bastante conocidos en el área local. Su talento innegable, unido a su imponente presencia escénica provocan una ruptura entre los miembros de la banda ya que comienzan a surgir envidias por un excesivo protagonismo del que James no quiero ser partícipe, su humildad es otro de los rasgos característicos de su personalidad; de dicho conflicto surge una unión junto al teclista y trompetista del grupo, **Melvin "Deacon" Jones** y **Johnny Ross** a las seis cuerdas, que da lugar a Baby Huey & The Babysitters.

El verano de 1963 es la primera prueba de fuego en un festival en Dayton (Ohio), un debut en directo que entusiasma a todos los presentes por el derroche escénico que impregna a su actuación, aparte de su exhibición vocal e instrumental, aunque sorprendentemente un halo de tragedia se adueña de un momento del show cuando cae desplomado sobre las tablas: su cuerpo es casi inmanejable a sus casi veinte años y cualquier movimiento brusco, fuera de sus limitaciones le puede conducir al suelo. A finales de año, Baby y su colega Jones viajan hasta la ciudad del motor para una audición en la Motown, para desgracia de todos los que amamos la música del alma, no se les mostró el mínimo interés en una colaboración que seguramente hubiera sido legendaria. Tras el fiasco se instalan en Chicago, donde tras algunos cambios en la formación enfocan ya su dirección musical en el R&B y el R&R.

El pequeño sello St. Lawrence Records les permite en 1965 la grabación de dos singles: el primero, "Monkey Man" es una trepidante pieza de rock & soul comandada por los gritos selváticos del cantante y una afiladísima guitarra, mientras que su cara B la ocupa la armoniosa "Beg Me" una declaración de principios en la que queda demostrado todo lo que este grupo y su vocalista nos pueden ofrecer, una puta maravilla. La siguiente rodaja vinílica es otro sencillo comandado por el legendario "Messin' with the Kid" que el malogrado **Rory Gallagher**, entre otros, elevó hasta el infinito y más allá, acompañado de "Just Being Careful" en su reverso, un vitamínico artefacto bailable que bien podía haber reinado en las pistas de los clubes del norte de Inglaterra ya que se ajusta a todos los cánones del northern soul. Entre grabaciones, tiene tiempo para demostrar su poderío en el club Thumbs Up de Chicago, ciudad en la que son ya bastante reconocidos. Es el año 1968 y lo mejor está al caer.

Consiguen organizar una gira en la que visitan New York y Las Vegas después de que unos productores hayan asistido a sus exhibiciones en los clubes de la ciudad del viento en las que Huey incluye rimas e interacciones con el público, lo que viene siendo una especie de "rapeo". Ansioso de escalar peldaños en la escala musical y con un afán de aprendizaje insospechado, Baby y sus muchachos se acogen a la filosofía sonora de **Sly & The Family Stone** dando un giro a su música con el añadido de la psicodelia a su menú discográfico. Todo este coctel llega a manos del nunca suficientemente valorado (opinión personal) **Donny Hathaway** que intenta ficharlos para Curtom Records, la discográfica del rey del soul de Chicago, su majestad **Curtis Mayfield**. Al mismo tiempo que van desarrollando su nuevo sonido, una especie de soul psicodélico con aceradas guitarras, nuestro artista comienza a bucear en los paraísos artificiales más radicales (cocaína, heroína, LSD) que le van colocando un ancla al cuello para un predecible total hundimiento, principalmente acusado por su precaria salud. Este devenir físico y anímico le resta credibilidad frente a Mayfield que no le ve capacitado para poder grabar un disco, aunque finalmente firma un contrato en 1970 para la realización de ese ansiado primer trabajo, pero sólo él es contratado,

no los demás miembros de la banda; la idea de Curtis es acercar su sonido al de la discográfica de **Berry Gordy Jr**.

"The Baby Huey Story: The Living Legend" se convierte en una obra capital, pese a que el reconocimiento inicial fue casi nulo y las ventas fueron escasas. Compuesto por ocho temas: tres compuestos por Curtis Mayfield ("Mighty, Mighty", el mítico "Hard Times", y la epopeya "Runnin", deudora de su estilo inconfundible), el single "Listen to Me" (auténtico soul psicodélico), compuesto por **M. Johnson**, "Mama Get Yourself Together" y "One Dragon Two Dragon" huracanados y vitaminados instrumentales cortesía de Huey, y dos relecturas del "California Dreamin´" de **Mamas and Papas**, en forma de sintonía casi jazz rock y su visión del "A Change is Gonna Come" de **Sam Cooke** que titula "A Change is Going to Come" y que convierte es un estremecedor canto a la esperanza en el que su voz se eleva de manera majestuosa sobre todos nosotros, nueve minutos de tormenta emocional incorruptible (la crítica la denomina como "a massive pychedelic rendition") que lleva a mis ojos a las lágrimas cada vez que la escucho, y que demuestra por qué estaba destinado a cubrir el lugar de **Otis Redding**; está mal en decirlo, y pido perdón por ello, para mí... hace palidecer a la original.

Tres meses antes de la salida al mercado del disco (febrero de 1971, Curtom Records), James Ramey fallece en una sórdida habitación de un hotel de Chicago a consecuencia de un fulminante infarto provocado por una sobredosis de las malditas "vitaminas" en las que basaba su dieta diaria. No pudo terminar el disco por lo que su mánager y Curtis Mayfield reconstruyeron todo el material grabado y añadieron temas instrumentales que ya estaban registrados. El título del trabajo es un emotivo homenaje a su persona, declarando que Huey permanecía vivo en el corazón de todos lo que le rodeaban, y anticipando el comienzo de una leyenda: la leyenda viviente de Baby Huey.

Su eterno compañero "Deacon" Jones dejó la banda para lanzarse a tumba abierta al blues, mientras que el resto del grupo contrató a una jovencísima **Chaka Kan** para reemplazar, por decirlo de algún modo, al fallecido. Sin comentarios.

"The Baby Huey Story" sentó las bases del futuro de la música negra y está considerado como un álbum esencial y de culto para los músicos de soul y básico para el nacimiento del hip hop con afluentes que pueden encontrarse en "Follow the Leader" de **Erik B. & Rakim**, y el himno de **Public Enemy** "Revolutionary Generation", los sampleos de "Hard Times" en temas de **The Notorius B.I.G.** o **Ice Cube**, o "Mighty Mighty" en "Finale" de **Big Daddy Kane**.

Qué bonito sería imaginar cómo hubiera sido el devenir de la música soul, y del rock en general, si Baby Huery siguiera con nosotros, bueno, en realidad la lista de pérdidas sería bastante extensa (**Brian Jones**, **Joplin**, **Hendrix**, **Alan Wilson**, **Linda Jones**, **Jim Morrison**…), pero esa sería otra historia.

Vega

Música que nace del fuego

"Puede que al final todo sea un principio. Puede que la vida se nos incendie una y otra vez. Puede que arrase y nos reduzca a polvo. Puede…". De esta forma, Vega nos introduce en su nuevo trabajo discográfico, "IGNIS". Un proyecto que se presenta como un punto y aparte con respecto a lo que ha sido su carrera profesional, el producto de los incendios que llenan una vida. Charlamos con ella a través de videollamada para que nos comente algunos de los secretos de la creación de este último trabajo y del sector en el que se desenvuelve desde hace ya, veintiún años.

¿Cómo prefieres que te llame? Vega, Mercedes…

Lo que tú quieras, que ya a estas alturas de la vida ya respondo a las dos cosas (ríe).

¡Genial! Pues, antes que nada, quería agradecerte que nos atiendas. Estamos encantados de poder hablar contigo un ratito. Pero antes, tengo que por algo que creo que nos ha llamado la atención a todos, como es el tema de esta pequeña obra de arte que has hecho con el disco físico.

Sí, a ver, hay veces que dices tú no sé si el arte se comió el propio disco y es tan espectacular que, a veces, puede incluso robarle el protagonismo a las canciones. Yo creo que, simplemente, está a la altura de las canciones. Y lo está, sobre todo, a nivel de concepto, porque sí que es verdad que el trabajo que hicimos **Paula Marín**, **Sara Condado**, **Dora Palomino** y yo fue duro. Las cuatro estuvimos pensando cómo llevar a cabo esa sensación que yo quería y que en el fondo estaba de alguna manera presente en las canciones, que era reflejar todos esos incendios que he tenido en mi vida y que yo soy el pozo de todas las cenizas que han quedado y que debajo de todo eso sigo estando. Llevarlo a cabo y hacerlo factible era difícil. Solo teníamos una referencia de haberse utilizado una vez, y era en un libro, Fahrenheit, en una edición muy limitada. Nosotras queríamos hacerlo en cantidades mucho mayores y queríamos hacerlo en carpetas de vinilos y en el packaging, y te encuentras con el primer hándicap: todas las carpetas de vinilo van encoladas y como todo lo que va encolado, se encola con calor. Por lo tanto, una tinta que reaccione desaparece a temperatura de una llama que podría estropear el packaging desde el principio. Entonces, fue un proceso bastante largo optar por una opción en el que cada formato fuese 100% artesanal. Así ponemos también en valor a todo el equipo que participa en el proceso.

Un trabajazo impresionante, desde luego…
Al final, cada persona puede quemar su disco de una forma diferente. Incluso, puedes quemarlo del todo y dejarlo blanco, que luego lo congelas y vuelve a estar como el principio. Esta es un poco la óptica desde la que se escribe este disco. Desde la plena madurez de saber que los incendios nunca van a cesar. Hay que afrontar cada incendio desde la calma. Este es el punto de referencia con respecto a mis discos anteriores y se refleja en lo musical y, obviamente, en el packaging.

Se aprecia bastante eso último que comentas. Con "IGNIS", efectivamente, notamos una gran diferencia en cuanto a tus otros trabajos. La primera sensación es que hay una calma sosegada y una profundidad que no encuentras en otros discos.
Yo creo que eso se transmite porque es un disco que no está escrito con la pretensión de ser un disco. Viene de un incendio. De cuando pensabas que todos los incendios habían pasado, viene otro y te quita un poquito más las ganas. En concreto, de seguir en esta industria, que no es fácil. ¿Hasta qué punto me compensa? No lo digo desde la soberbia, sino desde el punto de vista de que tengo cuarenta y cinco años y con lo que he escrito a otros artistas podría seguir viviendo perfectamente. Pero, ¿por qué seguir arriesgando? Honestamente, creo que lo hago por mí misma. Me gusta hacer mi música, independientemente de que las formas de consumo varíen o yo no sea una artista para determinadas generaciones, no me importa. Parece chulesco, pero en realidad, es porque te has cuestionado tanto, que ya me importo yo. Y lo digo desde la madurez, asumiendo el disco que he hecho. Un disco que responde a mis propias expectativas.

Claro, entiendo lo que dices. A lo largo de tantos años de carrera, veintiuno en tu caso, una persona pasa por una montaña rusa de sensaciones, emociones y relación con la industria. Imagino que después de pasar años en este bucle, asumes que las reacciones no te importan tanto como estar orgullosa de lo que has hecho.
Es que eso tiene que quedarte claro. Mira, desde la pandemia, por ejemplo, me he dado cuenta de que empezaban a llamarme porque pertenecía a una generación en la que había pocas mujeres referentes (porque no nos dieron nuestro sitio en el momento), y yo me hacía la pregunta de en qué momento me he convertido de una eterna emergente a artista referente, sin disfrutar de las mieles que se supone que se dan al hacerte referente. Finalmente, decidí que no me iba a pasar años preguntándome el por qué.

Bueno, es que no tiene sentido estar preguntándose por qué una no ha podido llegar a ser lo que quizás esperaba.
Bueno, las expectativas de una, y lo digo desde la más absoluta franqueza, no son muchas veces de una misma. Nos vendieron que la meritocracia existía de alguna manera y que el esfuerzo te llevaría a buen puerto. Entonces, cuando te das cuenta de que eso no sucede, -no solo a ti, sino a todo el mundo-, te aporta una calma inalterable que incluso, se puede confundir con soberbia.

He leído en alguna entrevista que has hecho, que "IGNIS" es producto de haberte obsesionado con el tema de "En el Alambre", de Iván Ferreiro. ¿Esto es cierto?
Fue la chispa. Siempre digo que todos los que somos autores, en algún momento, necesitamos esa chispa que te arranque a escribir. He vivido tiempos muy vertiginosos en los que pasé de escribir un disco cada tres años a escribirlo cada año, cambio de hábitos de consumo... Aquello me llevó a la conclusión de que no quería pasar más por ahí. Mis expectativas se modularon con la edad y creo que lo bonito de este álbum, es que mira al presente.

Sin duda, es una consecuencia de la madurez. Ahora una decide lo que quiere sin mirar atrás y eso te lo da la edad, creo yo.
Exacto. Ahora miro al futuro y miro con responsabilidad. Vivo el presente, teniendo en cuenta que mis actos presentes no contribuyan a un futuro peor. Ya veremos si los pasos son acertados, pero también está la virtud de reconocerse en el error. Aunque nunca tuve miedo a equivocarme, la verdad. Pero, también te digo, que nunca fui desencaminada…

Eso es algo muy característico tuyo. Cuando te he visto hablar en alguna entrevista o intervenciones que has hecho, te he visto muy honesta y crítica con la industria musical.
A ver, he dado bandazos, claro. Pero he intentado siempre tomar perspectiva y hacer autocrítica. En casi toda mi carrera todas mis decisiones han ido conforme a mis valores como persona, según la educación que me dieron mis padres y de la que estoy orgullosa.

Volviendo un poco a "IGNIS", vemos que es un disco que tiene sus diferencias con los trabajos anteriores, como ya comentamos, sobre todo, porque creo que este gira un poco a la americana, al folk... Creo que les ocurre bastante a muchos artistas que, llegados a una madurez musical, buscan en las raíces.
Si te soy sincera, es el primer disco en el que no trabajo durante mucho tiempo las demos originales. Como diferencia, este disco llegó a manos de **Ricky Falkner** con una guitarra y una voz, un piano y una voz. Venía de un desencanto y no sabía si quería hacer un disco y no quería trabajar de más las canciones. Por eso, tengo que darle todo el valor a él que dijo, vamos a hacerlas tal y como son. Nunca había trabajado con él y fue como salir a bailar con alguien que te sabe llevar sin siquiera mirarte los pies. Así que no sé si el disco gira a la americana o no, pero hay temas como "Cristal Oscuro" (canta una de las estrofas), que nace con un folk, pero que en la producción deriva hasta una oscuridad que va de menos a más en la que parece que te vas a encontrar con diez mil orcos de "El Señor de los Anillos". Esto creo que es algo característico de mis composiciones y es una transición natural de las canciones.

> ***...es un disco que no está escrito con la pretensión de ser un disco. Viene de un incendio. De cuando pensabas que todos los incendios habían pasado, viene otro y te quita un poquito más las ganas. En concreto, de seguir en esta industria, que no es fácil. ¿Hasta qué punto me compensa?***

Es verdad que se aprecia bastante esa oscuridad que, sin embargo, luego te lleva a una luminosidad sorprendente.
¡Sí, exacto! Mira, creo que ha sido una de las grabaciones de disco que más he disfrutado. Ver cómo mi canción iba creciendo en cada grabación fue un descubrimiento. Estaba emocionada todo el rato, y eso mismo quiero llevar al directo. Por eso, voy a hacer muy pocas fechas para que sea muy especial y pueda transmitir lo que vivimos en las grabaciones en el directo.

Eso iba a preguntarte. ¿Cómo vas a afrontar esa gira con la intención de que sea totalmente diferente?
Tan diferente que quiero replicar exactamente con todos los músicos lo que viví. Son siete fechas, siete únicas oportunidades de ver aquello tal y como se concibió. Creo que darte el gusto de llevarlo a un escenario tal y como se ha hecho es algo único y una experiencia nueva.

Pocos artistas pueden recrear esta experiencia con la banda al completo y me parece una suerte para el público, desde luego…
Eso es lo especial. Son siete únicas fechas y son músicos que han tocado con muchas bandas. Es complicado poder coincidir, pero es un capricho para mí, como artista, poder vivir esto.

Quería preguntarte, Vega. Has sacado el disco al completo sin singles previos, por lo que me da la sensación de que has querido evitar esa escucha efímera que se hace cuando se sacan tantos temas de adelanto unos detrás de otros, ¿no?
Sí. En estas cosas es cuando digo que la curva de experiencia de tener un sello propio te hace cambiar tus decisiones. En el anterior disco saqué cinco singles y después, sentí un vacío absoluto porque pensé que ya quedaba muy poco por descubrir. ¿Dónde queda esa ilusión y la importancia del disco? Me quedé tan desilusionada en ese momento que quería cambiar esto. Por eso, me costó encontrar distribuidora que aceptara la forma en la que quería sacar este trabajo. Pero tenía claro que

quería volver a tener la sensación nostálgica de cuando era pequeña y me compraba un disco. Lo descubría entero y lo disfrutaba.

> ***En el anterior disco saqué cinco singles y después, sentí un vacío absoluto porque pensé que ya quedaba muy poco por descubrir. ¿Dónde queda esa ilusión y la importancia del disco? Me quedé tan desilusionada en ese momento que quería cambiar esto.***

Te entiendo perfectamente…
Es que cada canción está pensada para ser disfrutada en su momento y en un concepto global. Sinceramente, para ser un disco repleto de canciones que no pretendían ser un disco, creo que, sin embargo, es el disco más disco de mis trabajos. No sé si me explico…

Es que cuando menos piensas las cosas, mejor pasan, ¿no?
Así es.

Bueno, creo que es cierto que cuando escuchas el disco al completo, entiendes ese todo. Con canciones como "Crisantemo" o "Si los árboles bailan", entiendes esa unidad perfecta.
Sí, sí. Tiene esa unidad. Es cierto que yo me enroco con "En el Alambre", como dijimos antes, y fue la chispa que me hizo coger la guitarra o el piano. Empecé a escribir Si los árboles bailan y simplemente, esa fue la liberación para seguir escribiendo. Fui acumulando poco a poco canciones, porque me tomo mucho el tiempo para pensar si deben estar en un disco, hasta que me pregunté si quería que fuese así, que estuvieran todas dentro de un disco. Luego me pregunté con qué productor quería hacerlo y, finalmente, necesitaba que a Ricky le gustaran mis canciones. Necesitaba que todo fuera muy honesto y que él no dudara. Él no es solo mi productor, va más allá.

Vamos terminando ya, pero quería saber si después de haber colaborado con tantos artistas y escribir para muchos de ellos, te queda alguno/a con el que te gustaría trabajar.
Mira, creo que ninguna de mis colaboraciones ha sido pensada. Se han dado de forma natural. Desde un **Elvis Costello** hasta un **Arturo Sandoval** que acabaron en un disco mío, -y no me preguntes cómo, porque todo fue muy bizarro y ni yo me lo explico-, ahora me he dado cuenta de que no puedo esperar nada. El tiempo llega y pone las cosas en su sitio. Y desde luego, lo que sí quiero es que las colaboraciones sean porque de verdad se quieren y se está convencido de ello. Pero, lo que sí te puedo decir es que he cantado con referentes míos y ese es un nivel que no quiero bajar, e igualmente, si entro a colaborar con alguien es para aportar, no para restar.

Es lógico, quieres colaborar con quien de verdad te dice algo…
Claro, así es. Cada día me gusta más colaborar con compañeras, fíjate. Por ejemplo, en la gira nos va a acompañar **Angie Sánchez**, una artista que sacó su primer disco en enero, y va a venir abriendo los conciertos. Yo viví ser la eterna emergente y no tuve a nadie que hiciera algo así por mí, así que en mis tablas soy mi propia reina y voy a dejarlas saneadas para todas las que pueda ayudar.

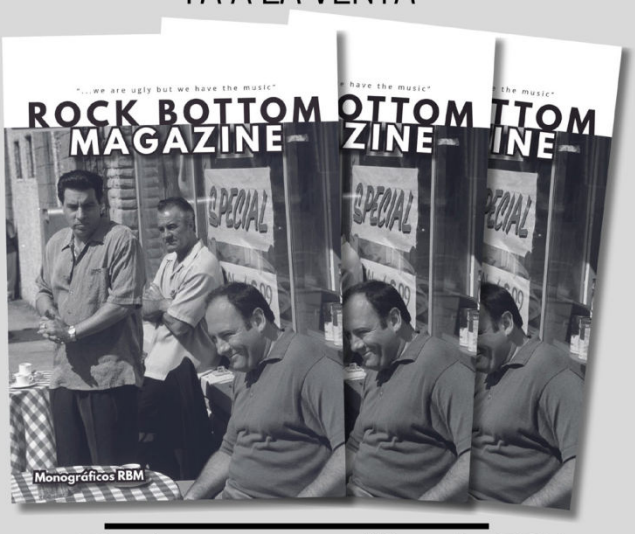
Pues muchas gracias por atendernos, Vega. Ha sido un placer y esperamos atentos el anuncio de esa gira tan especial.
Sí, ya estamos a punto de anunciar cada una de las fechas, que es la parte más tediosa. Bueno…. en realidad, la parte más difícil es la de encontrar las salas, que te encuentras con que muchas están reservadas a año vista, algo que dice mucho de ese consumo efímero del que hablábamos antes, que condiciona todo y puede destruir esa industria tan poco saneada en la que estamos inmersos.

La verdad es que es algo de lo que somos testigos, sí…
Es que me da mucha pena ver a tanta gente que siente frustración al ver pocas ventas de entradas porque todo se concentra en los mismos sitios, en las mismas fechas, en las mismas salas… Hay que pelear por una industria más amable y tener en cuenta las necesidades de esos y esas artistas que comienzan. Yo, al menos, hago y haré lo posible por dar la oportunidad desde mi pequeño rincón.

Pues estoy segura de que es algo que se te agradecerá enormemente porque es cierto que es muy necesario para este sector. De nuevo, gracias Vega por atendernos y esperamos verte en alguna de las fechas de la gira en algún punto de Andalucía.
Así será. Como andaluza, habrá una cita en nuestra tierra, seguro. ¡Y muchas gracias a Rock Bottom por este ratito!

Ada Salas Macías

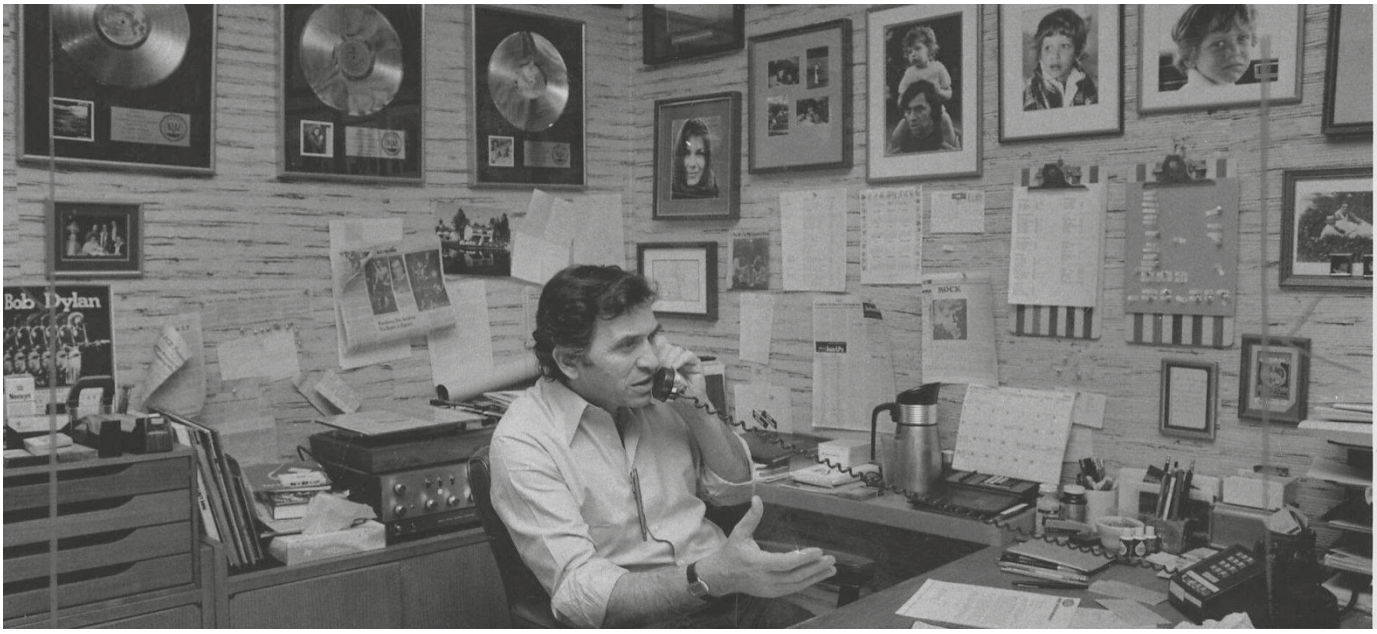
Especial "Los Soprano"
WWW.ROCKBOTTOM.ES
YA A LA VENTA



El primer monográfico de RBM
ESPECIAL THE SOPRANOS
Disponible en librerías

SERiE BOOTLEGS

Por Sob 2025



Dando una vuelta por el mundo virtual estos días de invierno me he encontrado con una web que es una delicia, se llama www.wolfgangs.com. Estaba buscando información sobre los carteles de conciertos que durante los años 60 y primeros 70 tuvieron lugar en la ciudad de San Francisco, aquellos maravillosos conciertos de los primeros Led Zeppelin, The Who, Santana, Janis Joplin… ya sabéis a qué tipo de carteles me refiero. Bueno, pues entré en esa web, tenían todos, y muchos originales de la época, en un primer momento pensé que sería como cualquier web de memorabilia americana, hay muchas, el coleccionismo musical o deportivo en USA es de otro nivel de profesionalidad. Pues un apartado de la web tenía en streaming tal cantidad de conciertos de los años 60 hasta los 90 que era como entrar en la cueva de Alí Babá, todo con una calidad de sonido increíble. ¿Pero cómo podía ser esto?

Después de un poco de búsqueda, resulta que ¡tienen el archivo de **Bill Graham**! Cualquiera que esté metido en este mundillo musical debe conocer al promotor más grande de todos los tiempos, no voy a entrar en su biografía, solo decir que gracias a él los grandes festivales y las giras americanas que se organizaron desde 1965 hasta 1991 no habrían sido lo mismo. Bill murió en un accidente aéreo en 1991, su archivo pasó por varias manos, hasta que en 2001 fue vendido por casi seis millones de dólares a Bill Sagan, empresario de la costa Oeste, que después de varias aventuras empresariales se lanzó al mundo musical. Sagan adquirió los archivos de Bill Graham, el cual había sido muy cuidadoso durante sus más de 30 mil conciertos organizados, y todo el material que no se vendió o se usó lo guardo en un almacén, imaginad millones de carteles, posters, flyers, entradas, camisetas, libros, etc… Pero lo más importante es que Bill Graham, con o sin autorización de los músicos, grabó desde la mesa de mezclas todos los conciertos, desde los **Zeppelin** de teloneros en el 68 a **U2** en la gira de Amnistía Internacional en 1985, todo eso está en audio, miles de cintas. Pero ya lo que volvió locos a los catalogadores (el trabajo de catalogación llevó más de tres años) fueron los cientos de horas de vídeo, aquello fue lo que llamó la atención realmente del mundillo musical, y muchas de esas cintas de video del Fillmore West. Con mayor o menor calidad de imagen, aquello son documentos históricos. Los conciertos en la web están comentados y detallados. Con el paso de los años compraron varios archivos más, entre ellos el de **King Biscuit Flower Hour**, el programa de radio que casi todas las semanas retransmitía un concierto en directo de un grande de la industria musical, por ahí pasaron casi todos y han sido bootlegeados todos desde el mismo día de su emisión.

La posibilidad de lanzar todo esto comercialmente no estuvo exenta de trabas legales, les demandaron desde los dueños de los derechos de las grabaciones, los intérpretes, las compañías discográficas… una lucha legal que ha durado más de quince años, pero se llegó a un acuerdo y retiraron las demandas de **Santana**, **Jimmy Page**, **The Who**, etc… Y ahora registrándote en la web puedes acceder a muchos conciertos gratuitos, así como algunos de subscripción, el pago es pequeño y las horas de felicidad musical no tienen comparación. Si queréis conocer los pormenores de los acuerdos llegados con los músicos y los propietarios de los derechos hay información suficiente en la web, es muy curiosa y muy laboriosa de explicar.

Como fin de este pequeño articulo os dejo dos golosinas para podáis disfrutarlas durante estos días. En primer lugar, están las “Ohio demos” que **The Cramps** registraron en 1979, un vinilo muy conocido en este mundillo, que ahora está remasterizado.

La segunda es una muestra en directo de **Mark Lanegan**, uno de los conciertos antes de fallecer, “Mark Lanegan, December 1, 2019, Lausanne, Switzerland”, ahora que se hubieran cumplido sus 60 años.

Vintage Tv

La sección de televisión retro de Rock Bottom

Inauguramos en esta entrega de RBM un nuevo espacio en el cual realizaremos una mirada retrospectiva a todos aquellos productos televisivos que marcaron la vida de muchos (esperemos que todos) de los que participamos de esta publicación. Se trata no tanto de dar una visión enciclopédica o minuciosa de aquellos tótems televisivos con los que disfrutamos hace décadas como de poner en valor y contexto los gozosos títulos que por razones de actualidad languidecen aparcados en el trastero de nuestras retinas, pero unidas por un invisible cordón umbilical a lo más profundo de lo que somos hoy como telespectadores.

Digamos que forman parte de una gloriosa tradición catódica que ha ido conformando gustos y criterios, vertebrando la evolución de la historia de un género, el televisivo, que en las últimas décadas puede mirar cara a cara, incluso superar, a su hermano mayor, el cine. Series míticas, algunas muy conocidas, otras no lo serán tanto, traídas a la palestra por gente que las disfrutó en su momento, y que a día de hoy merecen reivindicación y difusión. Seguro que mucha gente descubre "nuevas" joyas catódicas que en su día tal vez dejó pasar. Cada mes traeremos un puñado de títulos. Pongamos por tanto el Delorean en marcha con esta primera entrega, en la que por cierto pondremos de manifiesto que tienen cabida todo tipo de productos. Hoy arrancamos con una joya de la edad dorada de HBO, hablaremos de una serie de culto que tal vez mucha gente no haya visto y remataremos con un clásico mainstream que abrió una nueva manera de entender los procedimentales. ¡Vamos al lío!

"A dos metros bajo tierra" ("Six Feet Under"). Por J.L. Crespo, "ZepiSoul".

Tengo fresco el momento de visionar el último capítulo de esta emocionante y extraña serie: creo que duraba hora y media, como si de un largometraje se tratara y, entre la emoción por una aventura que me había calado muy hondo y que llegaba a su fin, y su contenido emocional de alta graduación, pues sí, prácticamente las lágrimas me visitaron durante todo el episodio (está considerado por la crítica como uno de los mejores capítulos finales de la historia de la televisión, y no exageran…). Creada, escrita y producida por **Alan Ball** para HBO inició su programación el 3 de junio de 2001 para acabar con, lo siento, soy un pesado, lo vuelvo a repetir, el monumental último capítulo el 21 de agosto de 2005. Atrás quedaban cinco temporadas y sesenta y tres episodios.

Aquí no hay persecuciones policíacas, intrigas, violencia, suspense y nada parecido a lo que estábamos acostumbrados a disfrutar, de ahí su atractivo: de manera surrealista en muchos momentos, y con un ácido humor negro durante todo su desarrollo, se nos cuenta la vida de la familia Fisher, propietaria de una funeraria (Fisher & Sons). Después de la muerte del patriarca Nathaniel Fisher Sr. en un accidente, los mandos del negocio pasan a su esposa, la paciente y sufrida Ruth con el apoyo de dos de sus tres hijos, David (interpretado por **Michael C. Hall**, futuro "Dexter", otra serie de vida) y Nate, mientras que la pequeña de la familia, la tremenda e irascible Claire, se mantiene al margen sin lograrlo ya que sus apariciones son antológicas y llenas, casi en su totalidad, de "malafollá". El carácter antagónico de los dos hermanos es uno de los pilares existenciales sobre los que asienta cada trama: David, ensoñador, homosexual, enamorado de su novio policía, comprensivo frente a Nate impulsivo y violento, atormentado por su relación sentimental con Brenda (otro oscuro objeto de deseo personal), una relación que pese a los esfuerzos por ambas partes (una más que la otra, imaginad cuál es) dinamita la supuesta placidez y felicidad de mamá Fisher. Otros ingredientes a tan exótico menú son Federico Díaz, experto en tanatopraxia asalariado cuyo minucioso trabajo nunca es suficientemente reconocido, la citada Brenda Chenowith, novia intermitente de Nate, con un carácter a veces repulsivo, Keith el novio entregado de David que tiene que anteponer en muchas ocasiones sus ideales para salvar la relación, y un fantasma, el del padre ausente Nathaniel cuya aparición suele producirse para resolver conflictos familiares. Y no hay que olvidar a otro protagonista principal…la muerte en todos sus estados ya que cada episodio se inicia con el detalle de un deceso, desde un infarto, a una muerte súbita de un bebé o un asesinato, y marca el desarrollo de la acción en función de cada situación, incluso los personajes se ven involucrados emocionalmente por ello. Son bastante recurrentes las conversaciones imaginarias que Nate, David o Federico tienen con sus "pacientes" antes de ser preparados para su destino final; en todo ello, la mortalidad humana se trata con la mayor delicadeza, sencillez y naturalidad, otro de los factores que hacen de "Six Feet Under" una serie única.

Como esas curiosidades que tanto me gustan comentaros que muchas de los momentos estelares de la serie terminan con un fundido en blanco lo que nos recuerda que la trama principal es la señora de la guadaña. También aparecen en determinados instantes de algunos capítulos anuncios publicitarios asociados a la cultura funeraria que más tarde son integrados en los diálogos. El coche fúnebre de Claire, pintado en verde, acompaña irónicamente a su personaje como referencia a la ansiada búsqueda de su destino. Para conmemorar los diez años del último capítulo, sus protagonistas lo describieron como "el final que no moriría".
Si necesitáis emocionaros con las emociones, esta es vuestra serie, la mía lo es desde hace muchos años.

"Shameless": Cómo sobrevivir al mundo real sin vergüenza y con descaro. Por Ada Salas Macías.

No es fácil mantener un nivel alto a lo largo de once temporadas en una serie cuyo protagonismo es coral, y además, es un remake. Sin embargo, "Shameless", la adaptación de **John Wells** de la original obra británica, es un ejemplo de lo que puede resultar ser un proyecto desvergonzado y atrevido que se mantiene dignamente. Aunque es cierto que la serie estadounidense nacida en 2011 no logra finalizar con la misma intensidad con la que nos envuelve en las primeras temporadas, sí puedo

afirmar que se trata de una de esas historias que ves por casualidad y que nunca podrás olvidar. Es una serie tan despreocupada, que no le importa la forma en la que acudas a ella. Puedes verla a diario o llevar dos semanas sin ver un capítulo, no importa. Todo es válido, como con cada trama que nos cuenta. Y eso es algo maravilloso.

Chicago y la Zona Sur, un escenario ideal.
Con Chicago como el escenario perfecto y la Zona Sur como el centro neurálgico, Fiona Gallagher trata de sobrevivir en un mar de empleos por sacar adelante a sus cinco hermanos menores mientras que sus padres hacen absolutamente de todo, menos estar presentes.

Poco verás de la tan alabada Ciudad del Viento en esta historia. "Shameless" quiere que vivas, sientas y experimentes los bajos fondos bajo el paraguas de una familia disfuncional cuya misión es esquivar la pobreza a diario con el uso de la ingeniosidad y la picardía, llegando a situaciones inimaginables. Es cruda y realista, tanto que te da la sensación de estar pisando barro en cada instante. Y para una persona acostumbrada a las virtudes de un Estado de Bienestar, conocer los resquicios de una política cruel con la clase obrera es altamente necesario. No es solo que a la familia Gallagher les rehúya la suerte, es que parece ser que el mundo no está hecho para acoger plácidamente a gente sin algo tan básico como un seguro de salud.

A lo largo de las once temporadas, les llueven facturas médicas, acaban en prisión, en familias de acogida o en clínicas de desintoxicación. Todo para demostrar que la vida no es fácil si has nacido en el gueto. Que la meritocracia es una mentira, es tu lugar de nacimiento lo que define tu vida.

La falta de moral como estilo de vida.
Obviamente, y como venimos diciendo, crecer en la inmundicia causa estragos. Sin embargo, cuando te levantas puedes elegir dos caminos: salir de la pobreza con esfuerzo, trabajo duro y un montón de bofetadas de realidad, o adaptarte al medio como una sabandija construyendo una vida con cinismo y descaro. Y ya sabemos que el camino fácil está hecho para los Gallagher…

Frank Gallagher, uno de los mayores antihéroes de la televisión es el pilar de esa desfachatez. Un sinvergüenza, manipulador y egoísta, adicto a casi todo, pero que logra ganarse un pequeño (casi ínfimo) lugar en tu corazón cuando la serie toca su fin. **William H. Macy** hace un trabajo excepcional interpretando al patriarca de la familia en un sinfín de historias que ponen a prueba tu capacidad de pensar que nunca podrá ser más ruin de lo que crees. Pero te equivocas, claro. Su falta de ética es el legado perfecto en un "hogar" al que solo impulsa la falta de valores.

Tal es así, que tanto Fiona, el personaje encarnado por **Emmy Rossum**, como Lip (Jeremy Allen White), son los primeros en intentar llevar una vida decente en sus aventuras profesionales y universitarias, respectivamente, pero son superados por la realidad y su carencia de recursos para afrontar las vicisitudes de una vida real le llevan al fracaso absoluto que los devuelve a la vorágine de luchar por sobrevivir sin conocer la honestidad.

Y es que, aunque la mayoría de los personajes merecería un análisis exhaustivo de la madurez que adquieren conforme van sucediéndose las temporadas, hay algo común que sirve como premisa de la serie: encajar en la sociedad es complicado. Han pasado tres años desde el esperado final de "Shameless", que centró su última temporada en la pandemia provocada por el COVID, pero sigue siendo el ejemplo perfecto si necesitas abordar una serie que combine drama y comedia de una forma exquisita. Porque, la verdad, no hay nada como ver a una familia disfuncional reírse de sus propias miserias…

"CSI Las Vegas". Por El Ninja.
Desde mediados de los 90 dejé de seguir series, ya prácticamente no me enganchaba ninguna. Pero a primeros de siglo apareció una que sí me llamó mucho la atención y me fascinó, de tal manera que mi padre (el csid la llamaba él) y yo éramos fijos los martes por la noche cuando el canal AXN programaba el capítulo semanal. Se trata de CSI Las Vegas, la primera de la posterior franquicia.

Todos o casi todos conocemos la trama; tenemos a un grupo nocturno de forenses de Las Vegas intentando esclarecer las múltiples muertes y asesinatos que ocurren en la ciudad de los casinos. Creada por **Anthony E. Zuiker** y con la producción ejecutiva de **Jerry Bruckheimer** y **William Petersen**, el principal protagonista, tuvo tal éxito que se crearon distintas franquicias en Nueva York y Miami, estas protagonizadas por los inexpresivos **Gary Sinise** y **David Caruso** respectivamente. En la que nos ocupa tenemos como protagonistas a gente como William Petersen, Marg Helgenberger, Jorja Fox, George Eads y Gary Dourdan, quienes eran el núcleo principal del laboratorio. Petersen, a quien habíamos visto en "Intrépidos forajidos" haciendo de Pat Garret, tiene cierto nexo con España ya que pasó un año en el País Vasco estudiando arte dramático. Tal fue la relación con aquellas tierras que a su hija le puso un nombre típico de Euskadi. Destaquemos también a la rubia Helgenberger, otro rostro conocido, quien conforme avanzaba la temporada estaba cada vez más joven y más guapa, hasta que en las últimas pegó una vejez importante, es lo que pasa con las operaciones de estética.

Con más de quince temporadas hubo tantos intérpretes que aquello parecía una empresa de trabajo temporal, por ejemplo, Grisson (Petersen) abandonó la serie en 2008 para dedicarse al teatro, **Gary Dourdan** (Worrick) tuvo que dejar la serie por graves problemas de adicciones. En su lugar fueron entrando otros rostros conocidos como **Ted Danson**, **Elizabeth Shue** o **Larry Fishburne**. Fue una serie tan rompedora que llamó la atención del mismísimo Quentin Tarantino, quien dirigió un capitulo doble muy interesante. Tanto llamó la atención que varios de los laboratorios criminalísticos de Estados Unidos enviaron protestas a los productores de la serie ya que alegaban que ponían al descubierto ciertos tipos de pruebas e investigaciones que daban ventaja a los criminales de la vida real. Aunque la acción se desarrollaba en Las Vegas, la serie no se rodaba en la ciudad del pecado; se flimó en Santa Clarita, California. Eso sí, se usaban imágenes exteriores de Las Vegas. Como es normal en la rancia sociedad americana, la serie despertó protestas de colectivos conservadores por ser muy explícita al incluir imágenes duras de autopsias y contenido sexual.

Como es normal ante el éxito de la serie tuvimos apariciones de gente más o menos conocida que hacía lo que fuera por participar, elementos como un muy niño **Justin Bieber**, la pesada de **Taylor Swift**, **Amanda Seyfrid**, **Faye Dunaway**, **Sean Young**, **John Saxon**, **James Marshall** o **Eric Roberts**. Por último, tenemos que hablar del aspecto musical que es importante. De hecho, las franquicias de CSI volvieron a poner de moda a los británicos **The Who**, ya que las cabeceras de las tres series eran de temas de la banda de **Roger Daltrey**. Además, teníamos un amplio abanico de canciones rockeras en la trama además de cameos de gente como los **Wallflowers**, la banda del hijo de **Bob Dylan**. Incluso llegaron a aparecer gente como el mismísimo Roger Daltrey, **Gene Simmons** de **Kiss** o los **Black Sabbath** al completo con **Ozzy** al frente. En definitiva, una de mis series favoritas de lo que va de siglo, destacando para mi sus seis o siete primeras temporadas, a partir de ahí comencé a perder el interés.

Las Nubes

Enojo, amor, tristeza, melancolía, alegría, el paquete de emociones y hormonas que significa ser mujer.

Las Nubes son para el que escribe una de las grandes revelaciones de este 2024 que se acaba. De la mano de Spinda Records hemos tenido conocimiento de la banda de Miami. Sonidos 90 que suenan frescos, fuerza, distorsión, melodías… Las Nubes recuperan una forma de hacer rock que parecía ya perdida, y sin embargo Ale Camps y Emile MIlgrim han conseguido un sonido volver a ellos y que suene actual. Con su segundo disco, "Tormentas malsanas", es con el que han dado el salto y su gira por Europa es inminente y haríais mal si os la perdierais. Hemos hablado con ellas de su disco, de la escena en Miami, de qué significa ser hispano allí… y claro, de Iggy Pop.

¿Quiénes son Las Nubes? ¿Cómo se forma la banda?
Las Nubes son **Ale Campos** y **Emile Milgrim** de Miami. Hace unos años estuvimos trabajando juntas en una tienda de discos llamada, Sweat Records. Un día un amigo que organiza shows en Miami entró a la tienda y le pregunto a Ale, que en ese entonces tocaba sola, si quería abrirle a **Shonen Knife**. Ella le dijo que sí, pero que prefería tocar con una banda. En ese momento Emile alzó la mano y dijo que quería ser la baterista.

Vuestro primer disco fue "SMVT", de 2019, y habéis publicado este 2024 vuestro segundo disco, "Tormentas malsanas"… Inevitablemente "Tormentas malsanas" suena mejor, pero la esencia es la misma.
El primer disco fue grabado en la bodega de un amigo y no nos cobró. Fue hecho de una manera muy "do it yourself". Por lo contrario, este nuevo disco fue grabado en el estudio de otro amigo que trae equipos de sonido mucho más profesionales.

¿Cómo definiríais vuestro sonido? Tiene ese sonido de rock alternativo de los 90, mucha fuerza, pero a la vez mucho sentimiento, guitarras fuertes, mucho fuzz, y muchas melodías pop… Os lo habrán dicho muchas veces, vuestro sonido es muy noventero, a mí me sonáis mucho a The Breeders… ¿cuáles serían vuestras referencias?
¡**The Breeders**! (Risas), pero también **Guided by Voices**, **Las Ligas Menores**, **Juana Molina**, **Unwound** y **Slint**.

Ale Campos, Emile Milgrim, sois de ascendencia argentina y cubana, la cultura hispana está presente en vuestro entorno, ¿hasta qué punto peso cultural os afecta en vuestra música?
Creo que proyectamos mucho de lo que significa crecer en Miami. Acá se habla el español en todas las calles y es una ciudad mayormente latina. Esta dualidad es muy evidente en el nuevo disco, donde combinamos canciones en español, inglés, e incluso portugués.

Lo de trabajar en una tienda de discos, formar un grupo, conocer gente, pertenecer a una comunidad musical y artística… es el sueño de muchos de nosotros. Además, hacéis del "do it yourself" una forma de vida, es imposible no sentirse más identificados con lo que hacéis. ¿Os sentís realizadas con una forma de vida así, musical y artística?
Como todas las cosas DIY, el sentido de comunidad es lo que nos mantiene a flote, pero también implica muchos sacrificios y retos para hacer estos espacios sustentables.

Sois de Miami, del estado de Florida, y hace poco os escuchaba decir que hay una buena escena musical allí, que han proliferado las tiendas de discos y en base a estas se ha construido esa comunidad de la que habláis. Porque me parece algo maravilloso y una envidia, aquí apenas hay ya tiendas de discos y en cualquier caso no ejercen como puntos en los que se pueda congregar la gente. ¿Cómo es esa escena?
Tenemos una comunidad en gran parte debido a la ubicación en la que nos encontramos. El estado de Florida es desafortunado en ese sentido, no vienen tan al sur muchos artistas del resto del país, así que es un

trabajo constante y estamos muy orgullosas de muchas de las artistas que han logrado representarnos.

Para los que vivimos los 90 con intensidad escucharos nos produce una sensación de rejuvenecimiento, a mí me provoca como un salto en el tiempo, porque transmitís esa energía que para nosotros era tan pura, tan nuestra… ¿os han dicho algo parecido, que recuperáis aquella esencia?
Somos una banda multigeneracional, Emile y Christy vivieron su adolescencia en los 80 y 90, Ale en los 2000, así que creo que es una combinación de influencias, pero también mucha nostalgia y nos da mucho gusto poder conectar con otras generaciones, viejas y nuevas.

No puedo evitar preguntaros sobre Iggy Pop, que un día apareció por vuestra tienda y en poco tiempo se hizo amigo vuestro, ¿qué impresión causa ver aparecer a alguien así por la tienda?
Fue una gran sorpresa, creo que en general al trabajar en una tienda como Sweat hemos tenido el placer de conocer grandes artistas que entran por sus puertas sin esperarlo, así fue como conocimos a Iggy y después a **Thurston Moore**.

Pero de Iggy os hicisteis amigos y llegó a pagaros un aire acondicionado de la tienda. Y de hecho acabasteis siendo su banda para un evento de Gucci…
Fue muy inesperado todo, pero se fue dando con el tiempo y ha sido una relación muy orgánica. Empezó con su visita a Sweat Records y terminó con una invitación a un evento de **Art Basel** para Gucci en el que tuvimos la oportunidad de ser la primera banda de Iggy conformada por puras mujeres, eso para nosotras es lo que más nos hace sentir orgullosas.

Cantáis también en español, ¿os sentís cómodas escribiendo en español? ¿Hay algo de protesta o de manifestación de orgullo respecto a vuestra cultura, hacia vuestros orígenes?
Creo que en el fondo podría interpretarse de esa forma, rechazar el lenguaje con el que recibí mi educación formal en la escuela o algo así, no sé si comenzó así, pero con el pasar del tiempo y todas las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos quizás es inconscientemente una de protesta, o de oposición al inglés como único idioma para el rock.

Me gusta mucho "Caricia", que tiene un toque entre psicodélico, casi asfixiante…
Cuando la escribí estaba escuchando mucho la música de la argentina **Juana Molina**, **El Shirota**, de Mexico y **Godspeed You! Black Emperor**, y creo que fue una combinación de cosas, lo repetitivo e hipnótico de Juana, el constante crescendo de GYBE, y algo de la esencia de "Carreta Furacão" de **El Shirota**.

"Sillhouetted Man" suena increíble, tiene esa melodía, dulce a veces, pero con mucha fuerza.
Uf, no sé qué decir… Es una canción muy especial, está inspirada en mi primo Louie que falleció hace unos años debido a las adicciones. No solo eso, sino que era una de las referencias musicales (las palmadas en los coros) fue **Broken Social Scene**, una de las bandas que me enseñó cuando yo era joven.

Qué queréis transmitir con vuestra música, con vuestras letras, se siente profunda.
Enojo, amor, tristeza, melancolía, alegría, el paquete de emociones y hormonas que significa ser mujer.

> ***Somos una banda multigeneracional, Emile y Christy vivieron su adolescencia en los 80 y 90, Ale en los 2000, así que creo que es una combinación de influencias, pero también mucha nostalgia y nos da mucho gusto poder conectar con otras generaciones, viejas y nuevas.***

¿Cómo habéis terminado trabajando para Spinda Records? (Se acaba de anunciar su gira por Europa).
Conocimos de la disquera gracias a **Fin Del Mundo**, somos amigues del internet y esperamos poder hacer una gira juntes muy pronto.

¿Tenéis pensado venir a España, a Europa? (Justo cuando se hizo la entrevista se anunciaba la gira europea).
¡Sí! Acabamos de anunciar nuestra primera gira por Europa en febrero del 2025, comienza el 12 de Febrero en San Sebastián, y luego iremos a Madrid, Oviedo, Barcelona y mucho más.

Javistone

The Cubical

“Nuestro sonido ha evolucionado, se ha vuelto más polifacético, lleno de matices, con más cuerdas en nuestro arco. Hemos utilizado más instrumentación y colaborado con más músicos a lo largo de los años y, obviamente, hemos crecido y perfeccionado nuestro oficio. Creo que este álbum lo demuestra con algunas canciones muy diferentes y eclécticas, desde las más lentas con influencias del jazz hasta las más ásperas y psicodélicas”.

Tras siete años de silencio, The Cubical vuelven a los escenarios con más energía que nunca. La banda británica, conocida por su inconfundible estilo de blues pantanoso, rock sucio pero especialmente por la portentosa voz de Dan Wilson, una auténtica fuerza de la naturaleza en la tradición de gente como Captain Beefheart o Howlin’ Wolf, ahí es nada… vuelven a la vida con la publicación de un nuevo disco, “Cut Me Like a Hog”, un título de los que no dejan indiferente, sin duda y promete lo que realmente contiene, un puñado de fabulosas canciones que pasan sobre ti como si una manada desatada de búfalos. Una de las formaciones más puñeteramente grandes que hayan salido de las Islas Británicas en los últimos quince años, una banda que sin duda se merecían haber sido mucho más conocidos, sin duda. Hemos charlado con Dan y Alex Gavaghan, los dos líderes de la banda de Liverpool, sobre su fantástico nuevo disco, de lo que han estado haciendo desde su anterior disco, la actualidad musical y, como no… de fútbol.

¡La vida siempre es mejor con música de The Cubical! Gracias por volver y por atendernos. Ya os entrevistamos hace años en Rock Bottom, en aquella ocasión fue Ignacio Reyo quien os entrevistó, pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de ser yo quien charlase con vosotros y transmitiros mi admiración. Siete años sin saber de vosotros, ¿cómo estáis? ¿Qué habéis estado haciendo?

Dan: Muchas gracias por las amables palabras, efectivamente, la vida siempre es mejor con The Cubical. Estamos bien, hemos estado ocupados viviendo, trabajando, teniendo hijos, tocando música y luego grabando y ultimando el disco. Ahora estamos contentos de volver a dar conciertos y giras y todo eso.

Al: ¡Ignacio! Un tío estupendo. Dan y yo hemos estado ocupados con muchas cosas en solitario, pero hemos estado trabajando en este álbum durante varios años entre bastidores. No hay nada como tocar con The Cubical.

Vuestra música ha evolucionado, pero sigue siendo el mismo rock rocoso, sucio y agresivo y a la vez sexy (sí, para mi vuestra música tiene un evidente punto sensual, como el propio blues). Se puede evolucionar sin cambiar la esencia, aunque eso tiene mucho mérito, ¿verdad? Para mi seguís sonando a blues oscuro pantanoso, a entrañas, a antro decadente, sigo sintiendo a Howling Wolf, que es mi bluesman favorito, cerca vuestro… ¿Qué ha cambiado desde 2009 que nos volasteis la cabeza con "Come sing these crippled tunes"?

Dan: Creo que nuestro sonido ha evolucionado, se ha vuelto más polifacético, lleno de matices, con más cuerdas en nuestro arco. Hemos utilizado más instrumentación y colaborado con más músicos a lo largo de los años y, obviamente, hemos crecido y perfeccionado nuestro oficio. Creo que este álbum lo demuestra con algunas canciones muy diferentes y eclécticas, desde las más lentas con influencias del jazz hasta las más ásperas y psicodélicas. Pero nuestra esencia es nuestra esencia, supongo, y eso también es evidente en el álbum con el pantanoso sonido de blues de garaje que mencionas.

Al: Creo que esencialmente el tipo de canciones que escribimos no ha cambiado mucho, siempre hemos tenido un abanico bastante amplio de estilos, pero somos mucho mejores músicos, arreglistas, productores...

Hablando de "Cut Me Like a Hog", parece un título muy inquietante, ¿a qué se refiere?

Dan: El título procede de la canción del álbum y es una cita directa de un hombre que aparece en un documental del sur de Estados Unidos y que fue víctima de experimentos eugenésicos en los años cincuenta. La canción en sí hace referencia a toda la retorcida sensibilidad del movimiento eugenésico de aquella época. Es un título bastante llamativo y nos pareció que se prestaba bien para ser el nombre de un álbum.

Después de cinco álbumes, ¿qué os mantiene motivados como artistas? ¿De dónde sacáis el impulso para seguir creando? ¿Qué os ha inspirado para grabar este nuevo disco?

Dan: Siempre nos ha motivado componer y hacer música juntos, supongo que hemos tenido diferentes proyectos, hemos trabajado con diferentes artistas, pero a todos nos encanta esa sensación de hacer música juntos como The Cubical, que obviamente se remonta a años atrás. Comenzamos a hacer cosas al principio de Covid, y volver a trabajar juntos fue genial, siempre fuimos bastante productivos, así que siempre hay canciones que nunca llegamos a grabar y a las que queríamos hacer justicia, luego hay otras nuevas, así que en realidad es un proceso orgánico evolutivo.

Al: En cierto sentido es "lo que hacemos". Nunca hemos tenido un periodo en el que fuera difícil escribir canciones, así que en cuanto nos reunimos en una habitación, empezamos a componer. También tenemos MUCHO material inédito, así que echamos mano de las reservas y… ¡luego nace un nuevo disco! Es bueno seguir avanzando y desafiándonos a nosotros mismos y a los demás.

¿Qué podemos esperar de "Cut Me Like a Hog"?

Dan: Un gran álbum, letras que invitan a la reflexión, una colección ecléctica de canciones, gran musicalidad, instrumentación y producción. Rock and roll, psicodelia… de todo.

Al: ¡Un GRAN disco con quizás nuestros temas más oscuros y luminosos hasta la fecha!

Habéis publicado con Folc Records... El álbum de Dan, "Victims", también salió con ellos. ¿Por qué elegisteis este sello para "Cut Me Like a Hog"?

Dan: Es un sello muy guay que edita un montón de buen material, además tiene una energía y una ética muy agradables, me pareció que encajaba perfectamente con este disco. Además, he trabajado con Gerardo, tanto en el sello como en las giras, y pensé que encajaba muy bien, más allá de que son buena gente.

Al: ¡Es muy fácil trabajar con ellos y Gerardo es un gran tipo!

¿Has escuchado La Perra Blanco? Pregúntale a Gerardo...

Dan: Sí, la he escuchado y he visto algunos clips, es un fenómeno y lo está haciendo muy bien, una guitarrista increíble.

¿Cómo ha sido la grabación, Dan sigue haciendo solo dos o tres tomas?

Dan: Sí, normalmente hago dos o tres tomas, y a menudo es por precaución, porque si te pasas significa que no lo estás haciendo bien. La grabación fue genial, nos tomamos nuestro tiempo y Alex hizo un trabajo increíble en la producción.

Al: Puedo confirmar que Dan sigue haciendo dos o tres tomas, pero normalmente la primera es la definitiva. Tuvimos suerte primero durante el periodo de Covid y después de la pandemia de tener acceso a un estudio que podíamos utilizar cuando quisiéramos con un equipo de grabación fantástico (¡y una batería Ludwig para Percy!).

Hablando de las canciones, me flipa "Small Town", tiene un Sonido épico, afilado…

Dan: Sí, nos ha sorprendido un poco que esta canción haya tenido tanto éxito, pero es una gran canción. Ha evolucionado desde sus primeros días, cuando tal vez parecía algo superficial, pero el riff de guitarra y el gancho la hacen especial, además de un excelente

trabajo de saxofón de **Simon James**. Es una canción bastante bien compensada que lo tiene todo. Está inspirada en cualquier pueblo pequeño que te puedas imaginar y en esa típica mentalidad.
Al: ¡Un tema divertido de grabar y mezclar con un montón de pequeños detalles para los auriculares que son una delicia!

Aunque no hayáis tenido el éxito o el nivel de popularidad que os merecéis, ¿no creéis que habéis sabido dejar tu huella? No todos los artistas británicos podrían decir lo mismo en los últimos veinte años.
Dan: Sí, me gustaría pensar que sí, hemos disfrutado haciendo y tocando nuestra música a lo largo de los años.
Al: España en particular se ha portado bien con nosotros a lo largo de los años, ¡así que muchísimas gracias!

Hace unos años, Ignacio os preguntó en estas páginas sobre la situación musical en Inglaterra, ¿cómo está ahora? ¿Cómo la ves? Desde la distancia veo que sigue saliendo gente interesante, pero entiendo, y esto es generalizado, que el rock & roll como movimiento energético está cada vez más enterrado. No es malo que subsista en el underground, nunca desaparecerá, pero molesta que tanta gente joven no vea el potencial de la música en general, y del rock en particular, del arte, de hecho, la tecnología ha hecho mucho daño en ese sentido, ¿qué opinas? En cualquier caso, cuando veo que mi hija me pide vinilos de Ray Charles para su 15 cumpleaños, recupero la fe....
Dan: Estoy de acuerdo, hay mucha música ahí fuera, alguna buena, mucha mala… Estilísticamente algunas cosas han cambiado, pero me gustaría pensar que todavía se pueden escuchar voces originales y abrirse camino a través de la comodidad comercial, siempre hay muchos músicos excelentes tocando a nivel local. Si a tu hija le gusta **Ray Charles**, eso es ser buenos padres y hace que se mantenga vivo el espíritu. La gente siempre volverá a los clásicos.
Al: El buen material es más difícil de encontrar, ya que lo que se presenta como "música popular" es simplemente horrible... basura autotuneada en la que la única validación parece ser pasar una "gran noche" o estar alrededor de una piscina haciendo twerking. La gente siempre querrá crear grandes obras de arte, pero el término medio se ha vaciado: o te esfuerzas o eres enorme, no hay término medio. Es muy importante que revistas como la vuestra y emisoras de radio como Radio 3 (¡gracias al increíble El Sotano!) y 6 music en el Reino Unido mantengan un espacio para que la música alternativa llegue a públicos más amplios.

En 2013 tocasteis en el Monkey Week en el sur de España, fue la única vez que tuve la oportunidad de veros y me volasteis la cabeza, pero Dan no paraba de quejarse de que nadie os prestaba atención, solo un tipo que no paraba de bailar (precisamente yo). ¿Te acuerdas de aquel concierto? ¿Tan difícil es salir a darlo todo y ver que nadie te hace caso? Yo pensaba que ese día estaban todos sordos, aunque la verdad es que ni siquiera presté atención a nadie más que a lo que pasaba en el escenario.
Dan: Recuerdo trozos y no me acuerdo de las quejas, lo siento si estuve mal. Recuerdo el largo viaje hasta allí, eran unas distancias locas entre concierto y concierto, no estuvimos mucho tiempo allí, pero creo recordar un espacio agradable y buen sonido, me encantaría volver algún día.
Al: ¿En Cádiz? Un sitio increíble si no recuerdo mal. Subimos al escenario por una escalera dorada.

Hace unos días hubo un homenaje en Londres a uno de mis cantantes favoritos, Mark Lanegan, y cuando vi quién iba a participar, de repente me acordé de Dan, realmente creo que las canciones de Lanegan encajarían muy bien con tu voz, desde luego mejor que la de Dave Gahan. ¿Sois fans de su música?
Dan: Sí, somos fans suyos y tuvimos el placer de telonearle en un par de conciertos en una gira por Noruega. Era un tipo serio en su trabajo, pero muy agradable. Era obviamente un tipo que había visto y experimentado mucho en su vida.
Al: Efectivamente, tenía una gran presencia, pero era muy elogioso con nuestra música. Un tipo agradable.

No puedo evitar preguntaros sobre fútbol, ya que sois de Liverpool y sé que sois fans del equipo. ¿Cómo habéis vivido estos años con Klopp?
Dan: Los años de Klopp han sido increíbles, una gran energía y un ambiente increíble tano en el estadio como en la ciudad, que volvió a conectar a los aficionados con el club, un gran fútbol y algunos grandes trofeos. Deberían haber sido más, pero es un deporte un poco corrupto.
Al: Fenomenal. Realmente no pensé que volveríamos a ver días así, pero el equipo de Klopp está a la altura de los mejores de todos los tiempos.

¿Y su marcha? A priori nadie hubiera pensado que sin él se podría mantener el nivel, pero se ha hecho. Y habéis ganado al Real Madrid en la Champions (aunque ha sido el peor Real en años). ¿Qué futuro le ves?
Dan: Sí, yo era un poco pesimista con esta temporada, pero me he quedado alucinado con Slot, ha llegado y ha continuado el buen trabajo de Klopp pero lo ha hecho a su manera, más control y algunas sorpresas con la selección que han ayudado. Esperemos que el futuro sea brillante, aunque nunca hay que descartar al Real Madrid.
Al: En su momento me sentí desolado, pero ahora que nos fijamos en él, me parece una decisión acertada y nos deja en una posición fantástica. Y **Arne Slot**... ¡qué tío! Veremos realmente su impacto cuando empiece a hacer sus propios fichajes, pero Dios mío… ¡qué comienzo!

> ***El título procede de la canción del álbum y es una cita directa de un hombre que aparece en un documental del sur de Estados Unidos y que fue víctima de experimentos eugenésicos en los años cincuenta.***

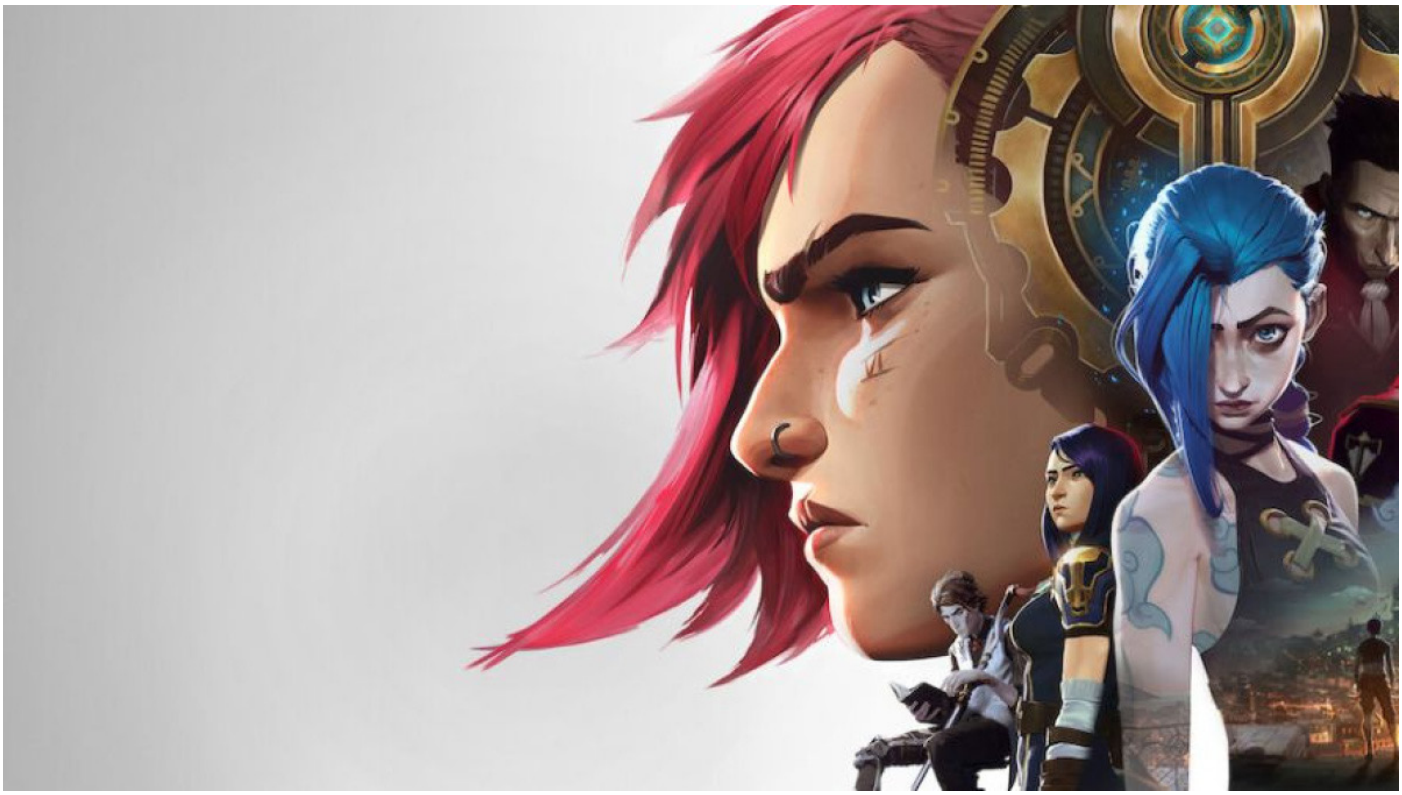
La última de fútbol (por aquí somos muy futboleros, no podemos evitarlo), ¿qué crees que le está pasando al Manchester City? ¿La pérdida de Rodri? ¿La sombra de las exigencias de la Premier League? ¿Se ha pasado el efecto Pep?
Dan: Yeah… Pep y el City al final están pasando una mala racha, parecen fundidos, pero han sido implacables en los últimos años, aunque ha habido una gran ayuda financiera en el camino, mira todas esas acusaciones y casos judiciales pendientes. Espero que por liga y fútbol sigan perdiendo. Es una pena que ahora por fin se vayan a la mierda cuando se ha ido Klopp porque se merecía al menos dos ligas más.
Al: Pep no está acostumbrado a perder y es bastante cómico observarlo.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos, Dan sigue queriendo hacer una banda sonora? En cuanto a giras por nuestro país aún no he oído nada... Lo único que puedo deciros es que... ¡el sur también existe!
Dan: Simplemente estamos disfrutando de estar de vuelta con un nuevo disco y nuevos aires. En mayo hicimos una mini gira, un festival en el País Vasco y conciertos en Madrid, Cáceres y Soria, ojalá podamos volver el año que viene y girar o tocar en algunos festivales. Y nos encanta el sur, siempre nos ha gustado tocar en Granada y ¡nos encantaría ver más!
Al: Tenemos mucha música por escribir y grabar. Volveremos a España el año que viene y prometemos tocar en el sur.

No tenemos palabras para agradeceros vuestra música. Muchas gracias por todo, esperamos veros pronto en concierto. Un abrazo gigante de la redacción de Rock Bottom Magazine.
Dan: Salud amigos y todo lo mejor, gracias por vuestro apoyo.
Al: ¡Un placer hablar con vosotros y gracias por tan amables palabras!

Javistone

Lo mejor de 2024 para Rock Bottom Magazine



Como es menester en Rock Bottom Magazine, en cada número de enero publicamos nuestros favoritos del año que dejamos atrás. Lo sabemos, como opción no es especialmente original, pero oye, nos apetece. Y para salirnos un poco d elo habitual, cada colaborador expondrá sus favoritos sin definir categorías ni nada. Oye, para nuestro querido Sob24 descubrir a "Los Soprano" ha sido de lo mejor del año, y bien está así (¡y cómo no!). En cuanto discos Jack White y Fu Manchu se repiten entre los favoritos de los colaboradores, el Azkena como evento musical... pero para uno, lo mejor de 2024 ha sido sin duda esa increíble obra maestra que es "Arcane", que con su segunda (y final) temporada ha elevado los estándares de lo que se puede disfrutar en la televisión, y es por eso que este año es la serie de animación la que preside la sección.

Javistone:
Series:
"Arcane" (de lejos lo mejor de año)
"Shogun" (descomunal)
"Ripley".

Discos:
"El Mundo es Cruel (Pero Creo en Él)", Sarria.
"No Name", Jack White.
"The Return Of Tomorrow", Fu Manchu.
"Tormentas Malsanas", Las Nubes.
"Bourbon", Bourbon.

Concierto: Queens of the Stone Age (Azkena)

Jesse:
Disco: "Rite here rite now (BSO)", Ghost

Libros:
"El niño", F. Aramburu
"Si te gusta la oscuridad", Stephen King

Series:
"Querer"
"Ripley"

Concierto: Demolition 23, Azkena

Koko Sakito:
Cantante: Rosalie Cunningham
Cine: "Fingiendo ser punk"
Serie: "Betther call Saul"
Serie animada: "Arcane"
Podcast información: "No es el fin del mundo"
Podcast entretenimiento: "Y de beber, albóndigas"

Marcos:
Disco: "No name" (Jack White)
Festival: Azkena rock
Concierto: Bywater Call (La Guarida del Angel, Jerez)
Documental: "Stax: Soulsville U.S.A. "

J. L. Crespo:
Discos: “Redd Kross” (Redd Kross)
Series: “Los años nuevos” (Rodrigo Sorogoyen)
Conciertos: Redd Kross (Sala El Sol, noviembre)
Película: “Joker, Folie a Deux” (Todd Phillips)
Libro: “Algo muy dentro de Alex Chilton”, Marce Moreno

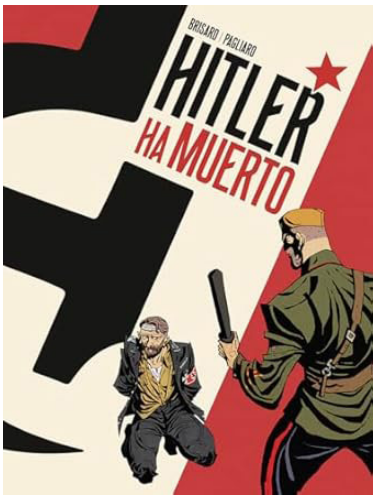
Decepciones 2024
Serie: “This Town” (Steven Knight)
Película: “La estrella azul” (Javier Macipe)

Juan Torres:
No Name (Jack White).
“The Return of Tomorrow”, Fu Manchu
“Science, Not Fiction”,Orange Goblin
“Flight b741”, King Gizzard & The Lizard Wizard)
“Miles ‘54 The Prestige Recordings” Remastered 2024)”, Miles Davis

Sob24:
Disco: “U2 Zoo TV 1993 Live Ep”
Conciertos:
Dream Theater, Leganés . Gira 40 th aniversario
Depeche Mode , Madrid 12-03-2024
Serie: “Los Soprano” (Gracias Javi)

Ada Salas:
Concierto: The Teskey Brothers
Discos:
“Trail of flowers”, Sierra Ferrel
“Orgy of the Damned”, Slash
Festival: Azkena RF
Series:
“Yellowstone” (aunque la última temporada ha sido entre 2023 y 2024)
“Shogun”
“Tokyo Vice”.
Documentales:
“Stax: Soulsville U.S.A.
“Beatles ‘64”

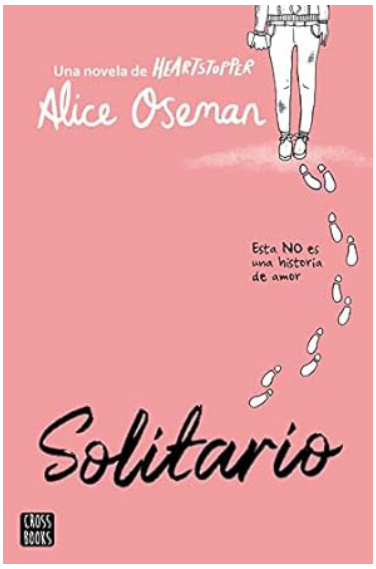
Edu Izquierdo:
El disco de Red Clay strays en americana, la vuelta por la puerta grande de Jack White y



The Quierboys a nivel general. El concierto de Alice Cooper en el Poble Espanyol de Barcelona y el de Jesper Lindell en sala. La visita de Pearl Jam. La serie del Pingüino, Tulsa King y la nueva temporada de “El

Abogado del Lincoln” y la peli “Casa en Flames”. El documental “Sly” de Sylvester Stallone. El comic “Hitler ha muerto”, de Jean-Christophe Brisard y el libro “El dilema de Penélope” de Jorge Zepeda Patterson

Lu Stone:
Disco: “Back to the ground”, Javi Taylor
Serie: “Arcane”
Libros:
“Solitario”, Alice Oseman
“Los siete maridos de Evelyn Hugo”, Taylor Jenkins Reid



Jessica:
Discos:
“Cheat Death“, 1000 MODS
“Small Changes”, Michael Kiwanuka
“Volume II “, Sons of Arrakis
“Tundra Rock “, Slomosa

El Ninja:
Libro: El Pirata: Más de medio siglo de radio y rock
Película: “Cold Prey 2” (2008)
Discos:
“Hombres”, Gun
“Back With A Bang”, Kissin’ Dynamite

Blam de Lam: El pop andaluz más cósmico

El pasado 24 de octubre los jienenses Blam de Lam nos visitaron por segunda vez este año en Granada para presentar su último disco "Punto Nemo". Esta vez el sitio elegido fue Lemon Rock, una sala que últimamente se está convirtiendo en una de nuestras favoritas. En esta ocasión no quisimos faltar a la cita y pudimos disfrutar de los sonidos de esta banda ya consolidada y que ocupa un hueco relevante dentro de la escena indie de nuestro país. Durante más de una hora nos deleitaron con un setlist lleno de fuerza, ritmo y ese estilo tan particular que les hace ser una de las formaciones con una trayectoria más prometedora de la escena andaluza. Hemos querido indagar un poquito más en su historia, influencias, etc., y para ello hemos hablado con Álvaro, guitarrista de la banda, para que nos desvele las claves de "Punto Nemo".

El título del álbum hace referencia al polo de inaccesibilidad del Pacífico, el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. También es el lugar donde se halla el cementerio de naves espaciales, debido a su lejanía, un emplazamiento casi inhabitable que se considera territorio de alta mar. Con esta premisa cobra todo su sentido que "Punto Nemo" sea, según nos explican, "un viaje a lo inaccesible de la madurez y la reflexión, en la que el personaje protagonista se enfrenta a una serie de dudas existenciales que le causan ahogo, desasosiego, frustración, negación... En este viaje, los recuerdos forman también una parte importante en este proceso vital". Un disco de experimentación sonora, con muchas capas de sonidos, arreglos de cuerda, theremín, y guitarras. En definitiva, su disco más elaborado.

Siendo una banda de Andalucía Oriental, seguro que tendréis o habréis tenido un ojo puesto en lo que ha sido toda la escena independiente de Granada, una ciudad que os pilla muy cerca y que imaginamos habrá tenido alguna influencia en ese sentido, pero, ¿cuál sería la banda granadina que a vosotros más os ha calado?

Si, efectivamente Granada es una ciudad con una cultura musical impresionante, con grandes grupos que son un referente a nivel nacional. Históricamente siempre ha estado marcada por sus grandes artistas, y no se podría hablar de la cultura granadina sin hacer referencia a por ejemplo a **Enrique Morente**, **Los Ángeles** o grupos como **Lori Meyers**, **Lagartija Nick** e infinidad de grupos que nutren esa cultura musical a la que hacemos referencia. Respecto a nosotros siempre hemos seguido, o nos ha marcado, la música de Lagartija Nick, con los que además tenemos amistad.

Precisamente habéis versionado un tema de ellos. ¿Qué significan Lagartija Nick para vosotros y por qué "Algo Sucio Algo Eléctrico"? Nos interesa no sólo en el aspecto musical, sino también en el ámbito conceptual ya que estamos hablando de una banda especial y espacial como vosotros.

Como decía antes Lagartija ha sido un referente para nosotros. Es un grupo al que seguimos desde que sacaron el disco "Hipnosis". Por aquella época ya estábamos tocando en diferentes bandas y tanto este disco como los siguientes "Inercia" y "Su" nos marcaron por aquel entonces. Recordamos ir a verlos en directo y eran

una autentica apisonadora en directo, y desde entonces los hemos seguido, incluso conocido y coincidido tanto en conciertos nuestros como suyos. Y decidimos hacer la versión de “Algo sucio” simplemente porque es una canción que nos gustaba mucho. Queríamos llevarla a un terreno totalmente diferente a la original, a nuestro terreno, a un lugar más oscuro y se prestó muy bien a ello.

Habéis estado ya un par de veces en nuestra ciudad y habéis tocado en un local que últimamente suele acoger a nombres cada vez más relevantes como es el Lemon Rock, ¿qué tal ha sido la respuesta de Granada a vuestros conciertos?
Sí, bueno, Granada como dijimos antes es una ciudad con la que tenemos mucha conexión, en la que llevamos saliendo desde críos. Además, yo vivo allí, por lo que tenemos un lazo fuerte y mucho contacto con tiendas de discos, locales, bandas, salas, etc. Además, nuestro primer disco lo grabamos en Granada en Producciones Peligrosas, y este último ha sido producido por **Carlos Diaz**. En cuanto a la respuesta del público estamos más que contentos, pues las dos últimas veces que hemos tocado en Granada ha sido en jueves, y llenar una sala como Lemon Rock entre semana pues para nosotros es una gran satisfacción. Muy agradecidos por tanto a nuestro público que se entrega en cada bolo y con un gran feedback que siempre recibimos. Por ello, ya os adelantamos que el próximo mes de mayo volvemos a Lemon Rock, pero ¡esta vez en viernes!

Siempre que escuchamos hablar de vosotros surge la palabra psicodelia, y creemos que es algo que se da tanto en el concepto musical de vuestro sonido, como en el lírico, en el tema de letras. ¿Qué consideráis más importante, la apuesta musical esencial o dotarla además de cierto sentido lírico que haga que la gente tal vez pueda llegar a preguntarse de qué van estos tíos?
Efectivamente siempre que se habla de Blam de Lam va relacionado con psicodelia, aunque para nosotros el sonido de la banda va mucho más allá, y sería difícil, o al menos no nos gusta encasillarla en un género concreto. Nuestra música se caracteriza por llevar mucha instrumentación donde mezclamos guitarras, sintetizadores, samplers, ormnichord, theremin etc… En definitiva, una vasta amalgama de sonidos, pilotando entre el space rock, el kraut rock con canciones que alternan sin trabas elementos folk, puro noise y sonidos cósmicos sin perder de vista la estructura estrofa y estribillo. Por supuesto para nosotros es imprescindible ese sentido lírico al que hacéis referencia, pues todas nuestras letras van cargadas de sentimientos, emociones, pensamientos, vivencias que se esconden entre metáforas y que efectivamente pueden hace pensar a nuestros oyentes que de qué coño estamos hablando.

Llevamos unos cuantos años en los que la música indie, como gran cajón de sastre del panorama musical de nuestro país, no está copando la escena sonora como quizá hace veinte o veinticinco años; no hay tantas nuevas bandas, o por lo menos nosotros no las conocemos, que sean un referente como en su día fueron todas aquellas que no hace falta mencionar. En esta línea, nos gustaría preguntaros, además de Blam de Lam, ¿qué otros grandes nombres de una generación como la vuestra son los que ahora mismo creéis que están siendo el centro de atención de la música indie?
Bueno, en cuanto a la música indie es que es efectivamente un gran cajón de sastre en el que casi todo tiene cabida. Hoy en día es difícil definir qué es ser un grupo indie. Para llevarse el centro de atención, pues esos grupos a los que todos conocemos y que como bien dices no hace falta ni mencionar, al final son los mismos siempre en todos los sitios de siempre…. Poco más que decir.

> ***Siempre que se habla de Blam de Lam va relacionada con psicodelia, aunque para nosotros el sonido de la banda va mucho más allá, y sería dificil, o al menos no nos gusta encasillarla en un género concreto.***

Últimamente se ha hablado bastante, por motivos digamos trágicos, de una banda como Supersubmarina. Jienenses al igual que vosotros, con una trayectoria imparable y que como todos sabemos sufrieron un aparatoso accidente que quebró su carrera. ¿Habéis tenido alguna relación con ellos?
¡Qué casualidad que nos hagáis esta pregunta! Acabamos de cerrar un concierto homenaje a **Supersubmarina** que organiza su agencia en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. Participarán cinco bandas para tocar sus canciones más emblemáticas y nosotros vamos a versionar tres de sus temas. El bolo está previsto para el próximo 7 de febrero, estarán los Supersubmarina y habrá sorpresas.

¿Cómo son vuestros fans? ¿Qué tipo de público tenéis?
¡Los mejores! Al público de Blam de Lam le gusta mucho Blam de Lam. Recibimos muchas muestras de cariño y gran apoyo por parte de todo nuestro público. Con este último disco, además, hemos llegado a un público más amplio. Canciones como “El Predicador” han calado en oyentes que antes no seguían a la banda y ahora al descubrir este single se han convertido en grandes seguidores.

Para acabar, como estamos estrenando 2025, queremos preguntaros lógicamente qué planes tenéis a la vista, tanto discográficos como de actuaciones, festivales…
Ahora estamos preparando nuevos temas, y queremos lanzar un nuevo single en la primera mitad de 2025. En cuanto a conciertos seguiremos durante el invierno rodando por salas, pues empezamos a rodar en septiembre y la idea es no parar en todo el invierno. A partir de primavera hemos cerrado ya varios festivales. Por ahora podemos adelantar que estaremos en Microsonidos, OleoSónica, o Isla Sónica entre otros, aunque hay más pero que no podemos revelar aún hasta que se anuncien los carteles por los promotores. ¡Se vienen cosas grandes!

Marina G. Vaquero

El Rincón del Ninja

"Crossroads" ("Cruce de caminos")

Seguimos en esta sección desgranando films que tienen que ver más o menos con la música que nos da la vida. En concreto en esta ocasión viramos hacia el blues con una cinta que fue muy comentada en su momento. "Crossroads" se llamaba, aquí titulada como "Cruce de caminos". Una cinta inspirada en la leyenda de Robert Johnson, uno de los gurús del blues rock.

Estrenada en los cines en 1986 y dirigida por **Walter Hill**, uno de mis cineastas favoritos. Hill un especialista en cine de acción decidió a mitad de los 80 explorar otros géneros, cosa que hizo con la película que nos ocupa y anteriormente con la comedia protagonizada por **Richard Pryor** "El gran despilfarro". El experimento no le fue muy bien y volvió con el rabo entre las piernas al cine de acción con títulos apreciables por mi persona como "Traición sin límite" o " Danko Calor rojo".

El guion original corre a cargo de John Fusco, inspirado en una vivencia que tuvo su mujer en una residencia de ancianos y por el que cobró un cuarto de millón de dólares. Aquí tenemos un reparto encabezado por un exitoso interprete de la época como era el palurdo de **Ralph Macchio**, convertido en ídolo juvenil gracias a "Karate Kid". Junto a él teníamos a **Joe Morton**, **Joe Seneca** y la siempre sugerente **Jami Gertz**. Como le pasó a Macchio en "Karate kid" donde no sabía artes marciales aquí tampoco sabía tocar la guitarra así que tuvo que aprender nociones básicas diarias para que en las escenas con el instrumento se le viera posicionar bien los dedos para parecer que tocaba nota por nota, vamos para que no diera el cante. Esas lecciones fueron impartidas por el músico **Arlen Roth**. Por cierto, Macchio estaba al mismo tiempo terminando la segunda y plomiza segunda entrega de "Karate Kid", donde también estaba recibiendo clases de Karate.

En la banda sonora tenemos el gran aporte del músico **Ry Cooder** quien estuvo un año entero componiendo la banda sonora del film. Cooder se involucró mucho en la película, pero no quedó para nada satisfecho con el resultado final. Por ejemplo, la presencia estridente del guitarrista **Steve Vai** le descolocaba. Hablando del guitarrista americano, decir que fue elegido por Walter Hill debido a la gran fama que estaban adquiriendo en aquellos tiempos los guitarristas shredders. Steve Vai quien estaba saboreando las mieles del éxito masivo con su participación en la banda de **David Lee Roth** protagoniza junto a Macchio la mejor escena de la cinta. Sí, estamos hablando de ese duelo de guitarras. La lucha entre ambas hachas se cortó ya que se había rodado más metraje del que vemos en la película. Por cierto, de chiste que Macchio le gane el duelo a Vai. Igual de ridículo ver como Macchio en su anterior trabajo le ganaba uno a uno a los temibles Cobra Kai. Como curiosidad la marca de la guitarra de Vai, que era una Jackson, estaba tapada, instrumento que luce en las vitrinas del Hard Rock Café de Biloxi en Mississippi.

Otra escena con Vai como protagonista fue cortada, en ella protagonizaba un duelo anterior ante otro guitarrista. Uno de los tentados para hacer el papel de Jack Butler (Steve Vai) fue **Keith Richards**, pero al final el tema no cuajo, supongo que faltarían billetes en el cheque ofrecido a Richards. Como curiosidad ambas sonidos de guitarras en el duelo entre Vai y Macchio fueron grabadas por el guitarrista americano.

El film recibió críticas de todo tipo y recaudo solo seis millones de dólares. Un pequeño fracaso teniendo en cuenta la presencia de un ídolo juvenil como el protagonista y de una importante campaña de publicidad, haciendo incluso coincidir la inducción de **Robert Johnson** en el Rock And Roll Hall Of Fame durante el rodaje.

Otra de esas películas que descubrí en Canal Sur, ya que hubo una época en la que el antediluviano canal autonómico programaba films de sobremesa tras los informativos. Recuerdo la decepción profunda que me llevé al verla, creo que me quedé dormido, normal a esas horas. Posteriormente la volví a revisar y nada, la misma sensación, eso sí grabé en video la aparición de Steve Vai. Como curiosidad para escribir este artículo la he intentado visionar de nuevo y no he podido terminarla, menudo ladrillazo y si además no soportas demasiado a Macchio y a Joe Senenca con la armónica, pues está todo dicho. Solo salvo el momento de Steve Vai y como no la presencia de la desaparecida en combate Jami Gertz.

THE CACTUS BLOSSOMS

TOUR 2025

5 DE FEBRERO. ROCK & BLUES CAFÉ, ZARAGOZA
6 DE FEBRERO. COPÉRNICO, MADRID
7 DE FEBRERO. ROCKIN' RACE JAMBOREE, TORREMOLINOS
8 DE FEBRERO. LOCO CLUB, VALENCIA
9 DE FEBRERO. RAZZMATAZZ 3, BARCELONA

SEDATE BOOKINGS

RBM

"Arcane", una obra maestra absoluta

En 2021 se estrenaba la primera temporada de "Arcane" casi sin hacer ruido. Basado en el universo del juego "League of Legends", "Arcane" se convirtió nada más salir en uno de los trabajos más brillantes a los que podías acceder en la pequeña pantalla, a pesar de lo cual mucha gente no se interesó en acercarse a ella al ser una serie de animación. Grave error, desde luego: la magnitud de aquel trabajo, la afrenta artística que representaban aquellos primeros episodios sobre las vivencias de unas hermanas en una realidad distópica no tiene parangón. Tres años han tardado en traer de vuelta a Jinx y compañía para provocar de nuevo una convulsión en el mundo del cine y la televisión, conformando una obra maestra absoluta sin ningún tipo de objeción. La segunda (y última) temporada de "Arcane" no solo iguala la majestuosidad de la primera, la lleva más allá.

La primera temporada de "Arcane" exploraba los inicios de dos hermanas, **Violet** (**Vi**) y **Powder** (**Jinx**) en un mundo dividido entre Piltover y Zaun. Piltover es una ciudad avanzada y próspera conocida como la "ciudad del progreso", mientras que Zaun, su contraparte subterránea, vive en la sombra, marcada por la pobreza y el crimen. En Piltover dos jóvenes desarrollan una tecnología revolucionaria llamada Hextech, capaz de canalizar la magia, mientras las tensiones entre ambas zonas y las guerras entre los distintos bandos acaban por separar a ambas hermanas, convirtiendo a Jinx en un (fascinante) personaje que sucumbe a la locura y a la violencia. Ocho episodios que forjan a fuego lento las tramas de las dos ciudades, un mundo al borde del colapso, y de los intereses políticos y humanos de sus personajes, con cargas dramáticas de profundo calado, pincelado todo por una estética postpunk absolutamente fabulosa, con una belleza estética abrumadora y acompañado de una música excepcional en la que sobresalen joyas como ese "Our Love" de **Curtis Harding** junto a **Jazmine Sullivan**, una de las canciones más bellas y emotivas compuestas en años, canciones que se convierten casi en un personaje fundamental más de la historia.

La espera ha sido terrible, se ha hecho eterna, pero por fin pudimos volver a las calles de Piltover y bajar a las profundidades de Zaun, el cara y cruz de una civilización avanzada y perdida en la misma medida. La primera temporada nos dejaba a una Jinx completamente desquiciada y a una Vi perdida en la culpa mientras que la tecnología que se había desarrollado en Piltover se había ido de las manos tal y como había predicho **Heimerdinger**, el entrañable senador y científico, todo esto, aderezado por la violencia y la sed de poder que demuestra **Ambessa Medarda** a cada segundo, un panorama que en esta segunda temporada coge aún más vuelo y nos eleva muy por encima de nuestras ya altas expectativas. Y es que el trabajo de **Christian Linke** y **Alex Yee** (que trabajan en Riot Games) en colaboración con la francesa Fortiche Production, ha sido de nuevo soberbio. Si bien la intención original (no se sabe muy bien si de los responsables de Riot Games) era desarrollar la historia en cuatro o cinco temporadas, Christian Linke afirmaba tras su emisión que realmente no tenían esa idea, sino que en todo momento quisieron construir toda la historia en dos temporadas. Y si bien la primera se cocina a un ritmo trepidante, pero dándole tiempo a tramas y personajes a desarrollarse en profundidad, en esta los creadores pisan el acelerador haciendo que no puedas ni respirar un instante. El ritmo se aviva en

tanto que las situaciones de los protagonistas comienzan a verse más y más al límite. Cada detalle parece pensado para transmitir el abismo

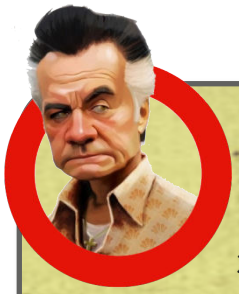
entre estas dos ciudades, y las secuencias de acción son tan fluidas y emocionantes que uno se olvida de parpadear. En este aspecto, "Arcane", simplemente, no tiene rival, un regalo para los sentidos y un recordatorio de que la animación puede ser tan ambiciosa como cualquier gran producción.

Una historia de calado, profunda, no apta para mentes ligeras, la narrativa se complica de tal forma que incluso a veces parece que te cuesta seguir algunas tramas, de hecho, el único pero que se le podrá poner a esta segunda temporada es que quizá (quizá, es algo que se está hablando mucho y hay opiniones para todos los gustos) es que se habría podido tirar de una tercera temporada para comprender una historia que muchas veces parece superarte. Pero no seré yo quien se queje de esta obra maestra, es perfecta tal y como es. Sí, es exigente, y emociona, y duele… vaya que si duele, porque "a pesar de ser animación" la humanidad de los personajes es tan terriblemente real que no puedes evitar dejarte llevar por sus conflictos, sus dudas y sus heridas. Las hermanas, por ejemplo, consiguen llevar una tensión que emociona y a la vez deja cicatrices.

A esta magnitud narrativa se suma una producción técnica que raya la perfección. La animación de Fortiche Production combina un diseño de personajes lleno de detalles y expresiones humanas con un estilo visual que mezcla arte tradicional con técnicas digitales de vanguardia. Cada escena está cuidada hasta niveles sobrehumanos, desde los fondos que muestran un Piltover resplandeciente y un Zaun decadente, hasta los combates que son coreografiados como auténticos espectáculos de acción. La música, como decía más arriba, vuelve a juegar un papel crucial en la experiencia inmersiva que ofrece "Arcane".

"Arcane" es, en esencia, una carta de amor al arte de contar historias, que desafía las categorías tradicionales y eleva la animación a nuevas alturas. Imposible no caer rendido en la belleza y la pasión puesta en cada fotograma, en la grandiosidad del logro artístico que "Arcane" representa, ni en la pasión evidente que hay en cada uno de sus fotogramas. Uno de esos trabajos en los que vas contando los capítulos que quedan, sabedor de que difícilmente vuelvas a vivir algo tan grandioso.

Texto Javistone
Ilustración Lu Stone



El Rincón de Paulie

Ramsay Bolton ("Juego de tronos")

Cuando confeccionamos el especial de "Los Soprano" hicimos expresamente varios rincones de Paulie dedicados a varios personajes de la serie, desde luego, teníamos donde elegir: Livia Soprano, Cristopher Moltisanti, Ralph Cifaretto o ese montón de basura que era Richie Aprile, todos auténtica escoria de la peor calaña. Y, sin embargo, aunque parezca imposible dejamos fuera a uno de los personajes más potentes e indeseables del universo Soprano: el malsano Johnny Sack.

Sack es el nuevo jefe de la familia Lupertazzi tras la muerte de **Carmine Lupertazzi**, al que públicamente muestra respeto y lealtad, pero contra el que maquina continuamente como la rata que es. Y es que la lealtad, un bien tan básico en la mafia, es algo de lo que Sack no va sobrado. Hipócrita y ladino, el bueno de Johnny se cree un tipo refinado y astuto, pero su ambición desmedida lo único que consigue es empantanarlo todo de sangre y mierda. Desde el primer momento no duda en malmeter a quien haga falta para ampliar su poder, engañando (manejando como a un títere) al "pobre" Paulie, un Paulie despechado dolido porque Tony no ha ido a visitarlo a la cárcel (solo a Paulie le podría parecer buena idea que un jefe de la mafia fuese a visitarle a prisón), haciéndole creer que Jack es su amigo y fiel confidente, cuando en realidad no es más que una sabandija, como el propio Paulie, vaya. A Tony lo tiene enfilado viendo el poder que está acumulando en New Jersey y, de nuevo, Sack cuando le habla lo hace desde el respeto y la amistad, pero Tony no se deja engañar, ese rictus de asco infinito lo delata, más allá de que cuando le hace falta usa a Tony para debilitar a otros miembros de la familia Lupertazzi.

Uno de los momentos más clarificadores de la personalidad de Jack es cuando **Ralph Cifaretto** hace un chiste sobre el físico de la señora Sack, Ginny, con un problema de sobrepeso grave. A Paulie le falta tiempo para contárselo a Jack (Paulie además, que se descojonó del comentario, jura que jamás se habría reído de la pobre Ginny, entre sabandijas anda el juego) y Johnny reacciona como el demente que es. Lo que podría parecer un acto de amor y justicia hacia su mujer, en realidad es un brote psicótico de un tipo sanguinario, arrogante, borracho de ego, un tipo básicamente herido en su propio orgullo.

Su avaricia y ambición desmedida lo llevan a tomar decisiones cada vez más cuestionables, incluyendo su negativa a aceptar acuerdos que podrían haber salvado tanto su libertad como su vida. Finalmente, Johnny es arrestado en la boda de su hija, momento en el que el hierático jefe de la mafia se derrumba y se pone a llorar como un niño, escena dantesca frente a la que **Phil Leotardo** (otra adorable criatura a la que todos nos gustaría adoptar y llevar a casa) se burla de él sin mostrar ninguna compasión.

Johnny Sack, como no podía ser de otra forma, acaba sus días como la cucaracha que era: entre rejas, consumido por un cáncer y siendo confidente de la policía, porque como era de esperar, su concepto de lealtad depende del viento que sople. Nadie lloró a Johnny Sack, no.

Javistone

“El Pingüino”

El Batman de Matt Reeves (“The Batman”, 2022) supuso una gran decepción para los fans del hombre murciélago. Las películas de Tim Burton fueron una delicia para cualquier fan del cine de aventuras o de superhéroes, y qué decir de la trilogía de Nolan, otro enfoque distinto, pero rozando la obra maestra en sus dos primeras entregas. De esta forma, este reboot con Robert Pattinson enfundándose el traje de Bruce Wayne no consiguió en ningún momento atraparnos ni con su interpretación, ni con la historia ni con los distintos personajes. Una puesta en escena aparatosa, cromáticamente excesiva (algo muy habitual últimamente en las películas, como si al aplicar filtros se les fuese la mano) pero, sobre todo, una historia poco atractiva (no digo ya original) interpretada por personajes que en ningún momento demuestran el habitual carisma de los que suelen pulular las calles de Gotham. En este caso Batman tenía que vérselas con el capo de turno, Carmine Falcone, un comedido John Turturro, rodeado del habitual séquito de buitres carroñeros. Entre ellos había uno que apenas llamaba la atención, el Pingüino, interpretado por Colin Farrell bajo toneladas de maquillaje. En “The Batman”, el Pingüino pasa sin pena ni gloria, nadie habría apostado a que ese personaje se habría de merecer un spin off propio.

Así que cuando apareció la serie en HBO (nunca podré llamarla Max), no fue excitación lo que provocó en mí, sino más bien una sensación mezcla de rechazo e indiferencia ante lo que no podía ser más que el enésimo intento de las productoras de estirar el chicle de los superhéroes, a pesar de que, en este trabajo, al igual que en las que se han hecho sobre el Joker, se anunciaba que aquí no habría hombres murciélagos sobrevolando las calles ni nada digamos “fantástico”. Pero hete aquí que acabé por darle una oportunidad, y lo que intuía sería una filfa sin interés, resultó ser una de las mejores series de la temporada.

Y es que, ¿cuándo se hacen series o trabajos sobre villanos, que no acaben por deslucirlos, desmitificarlos o blanquearlos? No puedo evitar acordarme de la desastrosa “El libro de Boba Fett”, una dolorosa forma de destrozar a un villano mitológico que con dos o tres escenas en las películas clásicas de Star Wars se había granjeado la imagen de villano terrible y despiadado, pero que, de buenas a primeras, convierten en un mentecato buenista con menos carisma que un zapato. Parece lógico pensar que vertebrar toda una serie alrededor de un personaje que sea eminentemente malvado y que atrape al espectador no es tarea sencilla, ya que se suele tender a dulcificar sus motivaciones, o en todo caso, a entenderlas, y de esta forma, empatizar con él. Pero en este caso no, el personaje que interpreta Collin es un hijo de puta sin ningún tipo de miramientos y consigue que, mientras se va haciendo más y más interesante, incluso cuando a veces tienes la tentación de sentir lástima por ese ser amorfo y torturado, volver a entender que es auténtica escoria sin escrúpulo alguno.

En “El Pingüino” hay muchas cosas que funcionan, pero de inicio, la labor de **Colin Farrell** es sobresaliente. Nunca he sentido gran afecto por él, un actor solvente sin duda, pero que nunca ha conseguido emocionarme (recuerdo apenas “The Killing of a Sacred Deer”, de 2017), y además cuando desfiguran completamente a un actor con kilos de maquillaje siempre me ha dado la sensación de que es imposible, o muy difícil, transmitir interpretativamente de forma convincente. Y sin embargo en este caso un irreconocible Farrell está sublime, se mimetiza con el personaje, gordo, tosco, repulsivo, con una fe ciega en sí misma consciente de que juega en un tablero donde solo los más fuertes y los que tienen menos escrúpulos podrán salir airosos.

Farrell, además, a la hora de usar tics, diría que se ha visto varias veces “Los Soprano”, porque las similitudes gestuales con **Tony Soprano** son más que evidentes (la serie de **Chase** sobrevuela, inevitablemente, muchas veces sobre “El Pingüino”), es más, el Oswald que Farrell conforma a veces me parece una (brillante) mezcla entre el personaje interpretado por Gandolfini y el **Joker** de **Heath Ledger**.

Y si Farrell está fantástico, no lo está menos su némesis, la hija de **Carmine Falcone**, **Sofía**, brillantemente interpretada por una casi desconocida actriz como es **Cristin Milioti**, que recordaréis curiosamente por ser una de las hijas del capo **Johnny Sack** en “Los Soprano” (os dije que la serie de Chase sobrevuela sobre Gotham). Milioti es el contrapunto perfecto al personaje interpretado por Farrell, ingenua, torturada y completamente fuera de onda por todo lo que le ha sucedido y por cómo la tratan en su propia familia, va convirtiéndose poco a poco en ese ser retorcido que se presume ha de convertirse para manejar el cotarro y competir en miseria con el Pingüino. Milioti SE COME cada escena en la que aparece, es tremendo cómo atrapa al espectador con esos enormes ojos y la sensación de estar en un mar de dudas a cada instante, a la vez que va insuflándose una mezcla de furia y fuerza. No puedo olvidarme, por supuesto, del enorme **Clancy Brown** (el eterno brother Justin en “Carnivale”), que sigue siendo un actor imbatible salga donde salga.

¿Y qué sucede en una Gotham sin personajes fantásticos? Pues una simple y cruenta batalla de poder entre los grupos que manejan los bajos fondos de la ciudad. Y es aquí donde una producción bajo la sombra de **Batman** es donde sorprende gratamente, no hace faltan superhéroes para contar historias formidables en ese entorno ficticio, no es necesario más que la bajeza moral del ser humano para contar historias, a priori, fantásticas. Ya sucedió con “Joker”, sin súper poderes ni artefactos voladores, hay historias que contar con suficiente impacto argumental. Y es en esa batalla más propia de cucarachas donde Oswald se maneja mejor, sin remordimientos y sin miramientos, aunque su mirada delata un sufrimiento y una lucha contra ciertos sentimientos que poco a poco te van mostrando. Y es que hay algunas escenas que realmente hacen que “El Pingüino” alcance altas cotas, momentos de una intensidad que encoje las tripas, la escena del pequeño Oswald con sus hermanos… y la escena final con su fiel Víctor (**Rhenzy Feliz**, posiblemente el elemento más débil de todo el reparto junto al insoportable **Theo Rossi**)… Momentos realmente de calado en una serie que sabe mantener el ritmo, mantener una coherencia argumental en un estilo, el de gánsteres, donde está todo ya muy manido, y que finalmente consiguen conformar ese Pingüino que, triunfal, sin ataduras morales, acaba bailando con su vestido de gala ajeno a la batseñal que aparece en la última secuencia y que augura un muy interesante devenir de la historia del hombre murciélago, sobre todo si consiguen mejorar al Batman de Pattinson, porque villano hay, y de los poderosos.

Javistone

Laurence Archer
“Todavía me resulta muy emotivo pensar en la muerte de Phil”

Thin Lizzy y Grand Slam son bandas que todo el mundo conoce. El hombre detrás de ambos fue Phil Lynott, que murió demasiado joven. Recientemente me senté con Laurence Archer, quien no solo tocó la guitarra en ambas bandas, sino que también coescribió muchas de las canciones con Phil Lynott. Nacido en el Reino Unido en 1961, una de las primeras bandas de Archer fue “Lautrec” con su padrastro, antes de actuar y escribir para Wild Horses, Stampede, UFO y más tarde X-UFO. Ha vivido con Bruce Dickinson (Iron Maiden), estuvo de gira con Saxon en la gira original Wheels Of Steel, trabajó en la industria cinematográfica mundial y ahora está de regreso con la segunda entrega de Grand Slam.

Laurence, has estado asociado con muchas bandas a lo largo de los años: Wild Horses, Stampede, UFO, Grand Slam y, probablemente, la más notable, Thin Lizzy.
Sí, Think Lizzy y Grand Slam es lo que la mayoría de la gente asocia, pero también UFO y ahora el nuevo Grand Slam. A lo largo de los años he estado en muchas bandas y en los primeros días apoyamos a Saxon en la gira Wheels Of Steel. Esa banda nunca tuvo un contrato discográfico adecuado, pero tuvimos una excelente gestión y lanzamos lanzamientos independientes; eso fue en 1979/1980. Ese fue mi punto de partida para el futuro.

¿Cómo conociste a Phil Lynott y te convertiste en parte de Thin Lizzy?
Conocí a Phil porque justo antes de la era Stampede tocaba con una banda llamada Wild Horses. Jimmy Bain, que era el bajista de The Wild Horses y Rainbow, me pidió que sustituyera a Brian Robinson, que había dejado la banda, que también estaba dirigida por la misma empresa que Thin Lizzy. Phil vino a ver tres de los espectáculos que hicimos con Wild Horses, un concierto en la antigua marquesina en la que Phil subió al escenario y ahí es donde realmente lo conocí. Inmediatamente me pidió que bajara al estudio donde estaban grabando China Town.

Pasé tiempo en el estudio con él, simplemente tocando y fue entonces cuando la gerencia de Lizzie se acercó a mí y me dijo que Phil quería que yo fuera el próximo guitarrista de Thin Lizzy. En cada proyecto en el que he estado involucrado, he sido una parte importante de la escritura, producción y arreglos. Desde pequeño me encantó estar en el estudio, así que no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escribir y a involucrarme también en la producción con Phil.

¿Cuándo fue la primera vez que tocaste con la banda?
La primera vez que toqué con Thin Lizzy fue en Irlanda, cuando era joven. ¡Todo me dejó alucinado! Estaba asombrado por Phil y también por todo el séquito. Para mí fue algo nuevo, ¡fue casi una experiencia extracorporal! Fue muy divertido y tuvimos una gran conexión porque vio mi visión como escritora, en lugar de solo como guitarrista. Eso se hizo patente aún más a medida que escribí gran parte del material para Grand Slam. Pasábamos días en el estudio que tenía en su jardín trasero, sentados allí durante horas escribiendo, reescribiendo hasta que estuviéramos contentos con él, lo ensayábamos y luego salíamos a tocarlo en vivo. De todo eso, mi mejor recuerdo de esa época es mi conexión como escritor con Phil.

Luego vino Grand Slam, cuéntame sobre eso.
Hubo una brecha entre el final de Thin Lizzy y el comienzo de Grand Slam. En ese momento Phil tenía un proyecto en solitario en el que estaba trabajando, cuando John Sykes se unió a Whitesnake, Phil me llamó y me dijo: hagamos este nuevo proyecto (Grand Slam) juntos. Inmediatamente entramos al estudio y comenzamos a escribir y ensayar, luego vinieron muchas grabaciones y me mudé a Dublín durante 6 meses y viví en la casa de Phil con Phil y su madre en Hove. Utilizábamos el salón de actos de este pequeño pueblo de pescadores para ensayar y perfeccionar el decorado.

Después de eso hicimos seis o siete shows en Irlanda como Grand Slam. No sabíamos qué esperar cuando llegamos a los lugares, pero cuando llegamos allí ¡fue una locura! ¡No pudimos entrar al lugar nosotros mismos porque habría dos o tres mil personas afuera tratando de entrar! Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que Grand Slam podría ser algo realmente grande, la respuesta fue increíble. Nunca olvidaré esos días y por eso Irlanda siempre será un lugar muy especial para mí.

Aún tienes presente a Phil...
Todavía me resulta muy emotivo pensar en la muerte de Phil. Justo antes de morir, fui a Estados Unidos a grabar algunas canciones para el proyecto Grand Slam y Huey Lewis iba a producirlo. Terminé en Estados Unidos con Huey Lewis and The News haciendo los arreglos. Phil en ese momento no tenía un

pasaporte vigente y debido a las condenas que tenía por haber sido atrapado con drogas, no pudo obtener una visa para venir. Terminé pasando algún tiempo jugando con Huey y luego Phil finalmente vino con un pasaporte irlandés obsoleto. ¡Todavía no sé hasta el día de hoy cómo lo hizo! Esa es la primera vez que realmente me di cuenta de que Phil no se encontraba bien: fumaba mucho, su voz no estaba en buena forma, tosía y tenía sobrepeso, y todavía consumía drogas. Intentamos grabar una pista, pero no funcionó. Phil no estaba en buena forma y su voz simplemente no funcionaba.

Regresamos a Inglaterra y fui a la empresa de gestión y dije: "Realmente no quiero que estas pistas se publiquen" y hablé de tener otro proyecto mientras evaluamos cómo estaba progresando Phil. Sin embargo, la compañía administradora usó las canciones para conseguir un contrato de grabación como solista para Phil y grabó la canción 19, que yo coescribí. No estaba muy contento con eso. Luego recibo una llamada telefónica de Jimmy Baine diciéndome que no puede entrar a la casa de Phil; había ido allí para Navidad, junto con la ex esposa y los hijos de Phil. Fue entonces cuando Phil fue encontrado inconsciente en su cama. Eso fue a finales de diciembre de 1986. Poco después murió en el hospital: había sufrido una sobredosis y su cuerpo empezó a dejar de funcionar. A esa edad no estaba acostumbrada a perder amigos, era algo muy difícil de comprender.

Treinta años atrás, hasta 2016: usted y Mark anunciaron que estaban reformando Grand Slam.
La historia detrás de esto es que el promotor de Sweden Rock es un gran fan de Grand Slam y Thin Lizzy, así que nos llamó a mí y a Mark y nos preguntó si tocaríamos en el festival en 2016. Así que formamos una banda. juntos y fue algo divertido de hacer, realmente no teníamos ningún plan para que fuera algo a largo plazo. Sin embargo, me hizo pensar en volver a grabar las canciones que había escrito con Phil, para que los fans pudieran escucharlas como habíamos planeado que sonaran. Varias personas a lo largo del camino han lanzado piratas de nuestro material y los sellos han lanzado Boxsets, de pistas de material sin terminar, todas de diferente calidad y no como deberían sonar.

En 2017 hice un espectáculo de guitarra 3G en el que actué con otros dos guitarristas y en mi set toqué canciones que había escrito con UFO, Stampede y Grand Slam, y la banda que formé para interpretarlo se convirtió esencialmente en Grand Slam. Tenía a Benji Reid en la batería, David Boyce en el bajo (el bajista original de Grand Slam) y Mike Dyer cantando. La banda sonaba bien y el material de Grand Slam sonaba genial, así que Mike y yo revisamos todo el material antiguo y nuevo que había escrito, la banda entró al estudio y grabamos el álbum Hit The Ground.

No teníamos idea de hacia dónde se dirigía como proyecto y no teníamos un contrato discográfico ni una gerencia. Fue una gran inversión para nosotros y algo bastante emotivo: todos temíamos que la gente pudiera acusarnos de intentar subirnos al tren de Phil Lynott. Luego obtuvimos el interés de la gerencia y llegó un contrato discográfico: lanzamos el álbum y las cosas empezaron a progresar. ¡En muchos sentidos desearía haber llamado a la banda de otra manera! Tenemos gente que se pregunta si esta es una banda retrospectiva o es una banda nueva. Esta es una banda nueva y el nuevo álbum "Wheel of Fortune" tiene solo una canción que escribimos cuando Phil estaba vivo.

El álbum "Wheel of Fortune" ha sido un proyecto fantástico hasta ahora. Rocky Newton reemplazó a David Boyce en el bajo; Rocky y yo nos cruzamos en muchas bandas y trabajamos juntos en X-UFO. Escribimos las canciones aquí en España y hemos producido la mayoría de los vídeos musicales de las pistas individuales también aquí.

¿Cómo os lleváis después de tanto tiempo?
Como banda tenemos una gran relación y una fuerte amistad: todos nos llevamos muy bien, no hay egos en Grand Slam. Una cosa que fue realmente importante para mí desde el principio fue que quería que todos los miembros de la banda estuvieran en la misma onda, llevarnos bien y ser felices con lo que estamos haciendo juntos. Todos tenemos peculiaridades extrañas, pero lo más importante para nosotros es la música y cuando tocamos en vivo se nota que nos apasiona y todos nos llevamos bien. Recientemente hicimos una gira por España y Portugal y la recepción fue simplemente fantástica, realmente nos consolidó como banda.

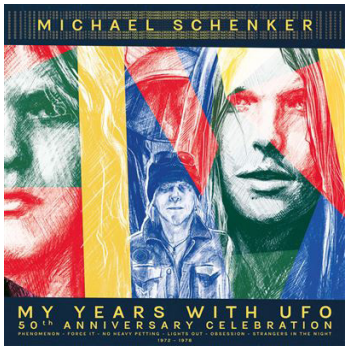
¿Qué planes tenéis para el próximo año?
Todos estamos deseando que llegue el año 2025, con un concierto en Dublín en enero y luego, en febrero, emprenderemos una gira europea de 25 fechas, apoyando a Saxon, algo que estamos deseando que llegue. Nos está llevando a nuevos territorios, por lo que esperamos que expanda la base de fans de la banda y nos presente en países en los que no hemos tocado antes. Para mí, personalmente, es bastante especial: estuve de gira con ellos en la gira original de "Wheels Of Steel" y volver a hacerlo es algo realmente especial.

¿Y material nuevo?
Estamos escribiendo nuevas pistas para el nuevo álbum, grabando nuevos vídeos para respaldar las pistas. Acabamos de lanzar nuestra versión de "Whiskey In The Jar"; nunca pensé que alguna vez la grabaría yo mismo. Lo hicimos como un lanzamiento especial para celebrar el cumpleaños de Phil. Nos preocupaba que nos criticaran por hacerlo, pero no hemos recibido más que comentarios positivos: ¡ya tiene 250.000 visitas en YouTube! El sello discográfico lo lanzará como una edición limitada con una obra de arte especial, lo que será increíble para los fanáticos incondicionales. Lanzaremos el nuevo álbum; Tenemos un concierto benéfico próximamente para recaudar dinero para las víctimas de la DANA. 2025 será un año muy ocupado, porque todavía sentimos que nos estamos recuperando de los dos años que todos perdimos debido a la pandemia de Covid.

¿Y aparte de Grand Slam, alguna novedad?
Aparte de Grand Slam, mi álbum en solitario de 1986 se está reeditando con algunos bonus tracks y material nuevo. Se lanzará en un sello discográfico en Japón, porque en 1986 alcanzó el número uno en Japón y el número cinco en las listas de importación en el Reino Unido.

Rhyan Paul
www.rhyanpaul.com
Instagram: @rhyanpaul

Michael Schenker: "My Years With UFO" (earMUSIC / EDEL / Top Artist)



La verdad es que Schenker es uno de los más grandes "Guitar Hero" de todos los tiempos. Estuvo en primera línea en los mejores tiempos de los Scorpions y de UFO. Además, tuvo muy buenos momentos con su Michael Schenker Group o con Contraband. En este disco vuelve a sus mejores años con UFO (entre el 72 y el 78) por primera vez. Pero en disco, porque en directo ya llevaba tiempo jugando con ellos y haciendo explosivas versiones de 'Doctor Doctor', 'Natural Thing', 'Lights Out', 'Too Hot To Handle' o esa 'Rock Bottom' de la que sale el nombre de nuestra revista. Pues bien todos estos clásicos y unos cuantos más están en este gran disco en el que le acompaña su habitual y destacada banda. La guinda la pone la interminable lista de invitados de primer nivel. Entre ellos Roger Glover, Axl Rose, Slash, Dee Snider, Carmine Appice, Biff Byford, Kai Hansen, Jeff Scott Soto, Joey Tempest, Joe Lynn Turner o Derek Sherinian, entre bastantes más. ¡Ah, y espectacular final con 'Let It Roll' y una brutal 'Shoot Shoot'!

Txema Mañeru

Jerry Cantrell, "I Want Blood" (Double J Music)

Cuarto trabajo en solitario del músico de Seattle, en el que nos devuelve a lo que mejor sabe hacer: riffs monolítcos, mazazos sonoros y letras oscuras llenas de redención, pérdida y luchas internas, dejando de lado la vertiente sosegada y, casi podríamos decir, country, de su anterior trabajo "Brighten" (2021). Tal es así, que podríamos estar hablando perfectamente de un disco de Alice In Chains, ya que las principales sonoridades propias de la banda están más que patentes en él, y se pone de manifiesto desde el inicio con la potente "Vilified", que, además, sirvió de adelanto del disco. Sigue una guitarra amenazante y oscura que nos lleva a uno de los estribillos marca de la casa en "Off theRails", para llegar al medio tiempo más melódico de "Afterglow", coronado con un gran solo y que da paso a la rockera "I WantBlood", que da título al disco y donde las similitudes con AIC son más patentes que nunca. Bajamos un poco el pistón con la inquietante "EchoesofLaughter", que da paso a otra colección de riffs pesados en la eterna "Throw Me A Line", "Letit Lie" y "HeldYour Tongue", que te conducen al momento más denso y oscuro del disco con el cierre "It Comes". Jerry Cantrell se hace acompañar en estas canciones de músicos de la talla de Gil Sharone (batería), Mike Bordin (bateria), Robert Trujillo (bajo), DuffMcKagan (bajo), Lola Colette (coros) y un Greg Puciato con el que le vimos compartiendo escenario en su anterior visita al Azkena en 2022. Destaca la producción, que corre de parte del mismo Cantrell, junto al todo poderoso Joe Barresi (QOTSA, Tool, NIN, Melvins…), dejando notar amplitud de detalles pese al sonido oscuro y denso predominante. Extraordinario disco que nos deja con ganas de más y con el deseo de poder disfrutarlo muy pronto en directo.

Marcos Sánchez

Malcolm Scarpa: "My Devotion: 30 Aniversario 1994 /2024" (Caballero Reynaldo Producciones Psicotrópicas)

¡Si todavía no conocíais al gran Malcolm Scarpa este es un artefacto ideal para hacerlo! Para él difunto de gran sentido del humor y más sentido musical era su disco favorito. Para mí también. Fue su segundo disco tras su debut el año anterior con otro excelente disco homónimo con un total de 26 canciones. Repito con el mismo número de 26 al año siguiente, ambos para el minoritario Triquinoise Producciones. Ahí ya le echo el ojo Luis González (Caballero Reynaldo) y de una de sus canciones, sacó el nombre para su sello discográfico, Hall Of Fame. Su increíble combinación de folk, pop psicodélico, detalles blues, vodevil y muchos aires a Kinks, Beatles o Beach Boys alcanzó aquí su cima. Además caja limitada a 150 unidades con 4 compactos que añaden numerosos Outtakes, Demos y dos excelentes compactos en directo del mismo año 1994. 88 temas y más de 4 horas de su música loca y genial con un sensacional libreto de 24 páginas de tamaño DVD con créditos, fotos y unos textos que repasan toda su trayectoria. El año que viene tienen que repetir lo propio con "The Road Of Life Alone". En los dos buenos directos con gran sonido no faltan sus versiones de Hank Williams, Wilson Pickett, The Kingsmen, entre otras, ni sus múltiples guiños a genios como los ya citados o a las guitarras del maestro Zappa.

Txema Mañeru

Abba: "The Singles. The First Fifty Years" (Polar / Universal)

La verdad es que en los últimos 15 años han salido un montón de cuidadas ediciones de la banda sueca más importante de la historia. Discos reeditados con inéditos, remasterizaciones, recopilaciones, DVDs con videoclips. Pero si necesitas o quieres tener solo un recopilatorio de los Abba este será tu disco. Un total de 38 singles de los cuales, 21 pertenecen a su época dorada (1972-1979). Pero, ¡ojo!, en el segundo compacto tenemos 17 temas (1979-2022) entre los cuales tenemos también gemas como 'Voulez-Vous', 'Gimme! Gimme! Gimme!', 'The Winner Takes It All' o 'Super Trouper'. A todo ello hay que añadir una excelente presentación en forma de libro con tapas duras y un espectacular libreto de 28 páginas entre las que tenemos un buen montón de fotografías nunca antes vistas y que harán las delicias de sus millones de seguidores. Sí, se trata de una edición de lujo y expandida con su infinidad de éxitos en single y se convertirá en uno de los regalos musicales que más se habrán vendido en estas fechas navideñas. ¡Seguro que te habrás enterado que ha estado en lo más alto de las listas de ventas! Habrás quedado de maravilla con tu regalo si lo has hecho con algún amante del pop más atemporal, comercial y de calidad a la vez.

Txema Mañeru

Maga: "Maga - Álbum Negro - Edición 20 Aniversario" (Limbo Starr)

El trío sevillano encabezado por Miguel Rivera es uno de los tres estandartes del tridente del sello Limbo Starr. Los otros dos serían Tachenko y Nacho Vegas, cuyos primeros y destacados discos también han ido reeditando en vinilo. Los Maga siempre jugaron una liga propia y contaron con un imaginario onírico muy personal. Su forma de componer también fue siempre muy especial. Para mí, desde luego, una de las mejores

bandas del indie patrio de todos los tiempos. Ya habían reeditado en vinilo su legendario "Álbum Blanco" con motivo de otro aniversario y también harán lo propio con "Maga –Álbum Rojo". Pero mi favorito es este "Maga – Álbum Negro" que cumple ahora 20 años. De hecho es el disco más representado en recopilatorio "Maga 2001 – 2008" con DVD de regalo y buenos directos. Así entraron 'Astrolabios', 'Un Lugar Encendido', 'Blanco Sobre Blanco' o esa preciosidad que es 'Azul Cabeza Abajo', con una belleza y detallismo en sus cuidados arreglos que te dejan sin habla. Pero hay mucho más para que vuelvas a escuchar y recordar porque debieron haber sido mucho más grandes. ¡Obligatorio si te gusta el mejor pop-rock alternativo y aún no los conocías!

Txema Mañeru

Kaskezur: "DEUS" (Usopop)

Había muchas ganas del regreso de los navarros. Al frente siguen las muy presentes guitarras de Ion Minde e Iturria. Ambos, bien en las voces y aportando así variedad a su rock alternativo de los años 90. Se formaron hace más de 3 lustros teniendo como referentes más claros a Sonic Youth y Pixies. Los mantienen pero han evolucionado con guitarras math-rock, post-rock y shoegazer. Se nota su pasión por proyectos como Television, Karate, Jim O'Rourke, Built To Spill, The Feelies o Wilco, pero también de Borrokan, Willis Drummond o Joseba Irazoki. No en vano este disco está grabado bajo la supervisión de Iñigo Irazoki y a Joseba le versionaron en el disco anterior con su 'Euria Ari Du' reconvertido en 'Euria' y el propio Joseba tocó su inconfundible guitarra en dicho tema. También cantó en dos temas Miren Narbaiza. 5 años después llega "DEUS" ("Nada"). Genial arranque oscuro con los más de 7 minutos de 'Lotsaren Teoria' que luego dejan paso a esas guitarras math-rock o cercanas a los Television. Cuidada melodía y guitarras que se van endureciendo. Cuidan mucho también las voces y un buen ejemplo es el emocionante lento 'Egia Begira'.

Txema Mañeru

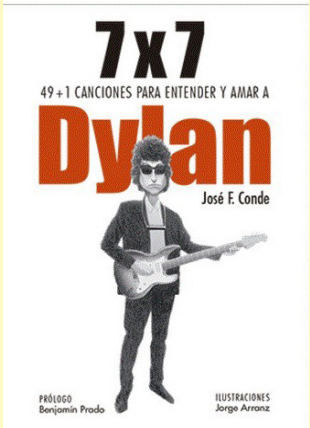
LIBROS

Jules Verne: "Veinte Mil Leguas De Viaje Submarino" (Nórdica Libros)

Decir Verne es decir aventura, mar, viaje y ciencia ficción (junto a H.G. Wells, precursores imprescindibles de este apasionante género). Más aún cuando nos referimos a una de sus más grandes obras maestras, sino la mayor. Ya habíamos tenido en la "Colección Nórdica Ilustrados" de otras joyas como son "De La Tierra A La Luna" o "Viaje A Contrapelo Por Inglaterra y Escocia". Hace casi 4 años sacaron también ilustrada "Veinte Mil Leguas De Viaje Submarino»" con las fascinantes ilustraciones de Agustín Comotto que superaban el medio centenar en dicha edición. Ahora, dadas las fiestas navideñas, han vuelto a publicar otra chula edición con portada de Comotto y fantástica traducción por parte de Iñigo Jáuregui. Todo con la brillante narración en primera persona por el profesor y biólogo francés Pierre Aronnax. Prisionero del desquiciado Capitán Nemo viajan juntos en el Nautilus por los océanos. Otro punto a destacar es el sensacional Prólogo de Antonio Muñoz Molina ("De Regreso Al Nautilus") uniendo a Verne con Baudelaire y su "Las Flores del Mal". De rebote surge también la figura de Edgar Allan Poe que cree que Verne conoció también por las traducciones de Baudelaire. Obligatorias las palabras de Muñoz Molina: "Veinte mil leguas de viaje submarino es una novela perfecta porque resume las dos metáforas centrales no solo de su literatura, sino de cualquier literatura: la inmersión, el viaje. No hay lectura que no requiera una completa inmersión ni historia que de algún modo no trate de un viaje". Y es que este libro es una invitación total al viaje, pero también a la libertad como nos hacen ver en las brillantes frases extraídas para la contraportada: "El mar los es todo. Cubre siete décimas partes del globo terrestre. Su aliento es puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre nunca está solo, pues siente latir la vida a su alrededor. El mar es el vehículo de una existencia prodigiosa y sobrenatural. ¡Ahí no reconozco señor alguno! ¡Allí soy libre!".

Txema Mañeru

José F. Conde: "7x7. 49+1 Canciones para Entender y Amar a Dylan" (Lenoir)



¡Son multitud los que se quejan del excesivo número de libros sobre Bob Dylan que se publican por todo el mundo sin grandes novedades! Sin embargo, para sus muchos acérrimos (entre los que me incluyo orgullosamente), hay bastantes que leemos con agrado porque aportan ciertos matices, opiniones o contenidos que todavía seguimos disfrutando al leerlos. Esto ha sucedido, al menos para mí, con este original libro de José F. Conde. Su título es claro, "7x7. 49+1 Canciones para Entender y Amar a Dylan" (Lenoir). ¡Y es que Dylan tiene 50 y bastantes más canciones que consiguen que podamos amar a Bob! Más aún cuando el libro trae la guinda del fantástico "Prólogo" de otro gran fan, y gran escritor, como es Benjamín Prado. Otra buena, y original, noticia son las estupendas ilustraciones de Jorge Arranz. Más de 370 páginas analizando esas señaladas canciones de sus diferentes etapas artísticas y momentos personales de su vida. Caben canciones de folk tradicional, canciones protesta, blues, rock & roll, country & western, baladas intimistas, o el soul y el góspel de su época cristiana y más religiosa. Conde analiza la parte musical de estos temas, pero también los siempre destacados textos. Textos que nos hablan de la condición humana en general, deteniéndose en temas como la muerte, el amor, el desamor, la soledad, el destino o el olvido. Muy bien ordenado por temáticas y guardando el "+1", por supuesto, para ´Like A Rolling Stone', finalizando así con el capítulo más extenso del entretenido libro. Un debut literario que le ha costado escribir a su autor más de 50 años… y se nota. Todo muy bien documentado para explicarnos vida y obra del bardo.

Txema Mañeru

Stephen Davis: "Gold Dust Woman. La Biografía de Stevie Nicks" (NeoPerson Sounds)

Fue Best Seller en el New York Times cuando salió en inglés en 2017 y nos dijeron que Davis fue astuto y respetuoso, pero también muy hábil en el análisis de la fascinante líder de los Fleetwood Mac. Stephen Davis es uno de los mejores periodistas y biógrafos de rock del mundo y tiene otros súper ventas como "Led Zeppelin: El Martillo de los Dioses". Además ha colaborado en las biografías de Mick Fleetwood (de ahí este libro) y también en el de Levon Helm (The Band). La vida de Nicks es digna hasta de llevarse al mundo del cine porque su vida, como dicen en el Libary Journal, es un relato cautivador. Una vida llena de sexo, drogas y rock and roll. Aquí tenemos el amplio retrato de su vida profundizando en ella y también en su carrera. Todo a partir de una amplia serie de entrevistas personales y una profunda investigación. Más de 500 emocionantes páginas a las que hay que sumar 16 páginas de estupendas fotografías en color con ella, la banda y también de su vida. Por supuesto que también se habla de su vínculo con Don Henley y Joe Walsh (de los Eagles) e incluso con el propio Mick Fleetwood. No faltan crudos retazos de su dependencia de la cocaína, el alcohol, la marihuana y, sobre todo, el clonazepam. Incluye, además, un nuevo y muy interesante Epílogo. ¡Cualquier fan de la dama o de los Mac caerá cautivado por esta obra!

Txema Mañeru

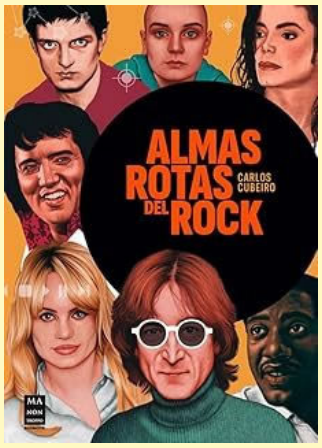
Kathleen Hanna "Rebel Girl: Mi Vida Como Una Feminista Punk" (Liburuak)

Era muy necesario que está guapa y entretenida autobiografía tuviera su buena traducción al castellano. Kathleen Hanna fue una de las mujeres claves en todo el movimiento Riot Grrrl. Por algo fue la vocalista en dos grupos claves del movimiento como fueron Bikini Kill y Le Tigre. Todo narrado con crudeza y total sinceridad. Con muchos momentos para

hablar del amor o de la pérdida del mismo, pero también del activismo feminista y en general, o del empoderamiento. Hanna explica a la perfección en este "Rebel Girl" cómo fue estar en una banda de chicas punk, en los años noventa. No era nada fácil ni una posición demasiado segura. La violencia y el antagonismo masculino eran una amenaza constante, así que sobrevivir siendo mujer en este ambiente requería de una decidida determinación como la que siempre mostró nuestra protagonista de esta historia. Por su historia pasan también amigos músicos tan importantes como Kurt Cobain, Ian MacKaye, Kim Gordon y Joan Jett. No tiene reparos en confesar cómo se enamoró perdidamente de Ad-Rock de los Beastie Boys. Narra, también con mucho detalle su dura batalla contra la enfermedad de Lyme y, por supuesto, nos habla de la evolución del movimiento Riot Grrrl, con sus muchos altibajos. Sus letras desprendían poder y sus actuaciones fueron de esas que nunca se olvidan. Y sí, es cierto, que sus opiniones feministas la convirtieron en figura clave del activismo, pero también lo fue de la música, porque sus discos han envejecido muy bien. De nuevo la excelente presentación de la Colección Bihotza con sus tapas duras y con muchas fotografías a lo largo del libro en blanco y negro a lo largo de sus 370 ricas páginas. Pero es que, entre ellas, hay un total de 16 a todo color y con las hojas también de colores llamativos y chillones. Pletóricas de colorido, pero algunas de ellas, también, realmente entrañables. Además, al final de libro tienen buenas leyendas explicando lo que sucedía en cada una de esas coloristas fotografías. En la Parte I comienza con "Junior Achievement" y ahí con ese título clave, "Oír Ese Ruido Fue Mi Primera Sensación". No faltan partes con el nombre de "Bikini Kill", Riot Grrrl" o la Parte VIII dedicada a "Le Tigre". También se agradece la aparición de algunas de sus más interesantes letras en castellano e inglés. ¡Fueron realmente trascendentales y supusieron una revolución que todavía no ha terminado (ni terminará del todo) y por eso nunca podremos olvidarlas!

Txema Mañeru

Carlos Cubeiro: "Almas Rotas del Rock" (Redbook)



¡Fantástica presentación para esta nueva gran obra visual de Ma Non Troppo / Redbook con tapas duras y rico colorido! Algo que destaca ya desde la portada con algunas de esas más destacadas almas del rock como son John Lennon, Michael Jackson, Sinead O'Connor, Elvis Presley, Ian Curtis, Otis Redding o Duffy. Un libro muy relacionado con el magnífico "Eternos 27" con la firma de David Luna y Rebeka Elizegi centrado sólo en los que nos dejaron con esa joven edad. Aquí la variación es mayor y está centrado en otros nombres clave fallecidos a muy diferentes edades. Bueno, con una única excepción (además de la de Duffy) , creo, que no es otra que la del grandísimo Robert Wyatt, todavía atado a su silla de ruedas, pero aún creando discos espectaculares, además de pintar y realizar otras actividades artísticas de gran nivel. Quizás por eso de las caídas y de los accidentes, el libro de tapas duras lleva como título de contraportada el siguiente: "Turbulentas y fascinantes microhistorias de estrellas de rock que se rompieron en añicos". Y la preciosa ilustración de contraportada es para Whitney Houston. Carlos Cubeiro es también Licenciado en Bellas Artes y ello se nota en la destacada presentación gráfica de este libro que es, de nuevo, otra gozada visual. Todos los artistas presentes tienen ilustraciones de 1 página de tamaño. Entre otras, y algunas de ellas parecen casi fotografías. Tiene montones de libros y de premios y eso hace que mejore las prestaciones, información y presentación de esta nueva joya de la editorial. Me encanta la presencia de nombres, además de los ya citados, como los de Bessie Smith, Sam Cooke, Buddy Holly, Nico, Marvin Gaye, Phil Spector, Phil Ochs, Tim Hardin, Jim Croce, John Denver, Peter Tosh, Marc Bolan, Nick Drake, Enrique Urquijo (no podía faltar en un volumen así), Jeff Buckley o Elliott Smith. ¡Me encanta que no aparezcan sólo los nombres más obvios entre las grandes pérdidas musicales!

Txema Mañeru

Otra columna de nada

Jesús Sánchez

Al igual que los más recientes episodios de "Otro podcast de nada", tanto esta columna como este número de Rock Bottom Magazine ha sido ideados y creados en una época de transición entre dos años. Realmente el paso de diciembre a enero, supone inventariar lo que se ha vivido durante el año y presupuestar lo que esperamos poder vivir en el año nuevo.

Es por tanto un momento complicado porque por un lado tienes que hacer un justo balance del año que termina y a la vez un ejercicio de voluntad sobre el año que comienza. A mí esto siempre me acarrea cierta ansiedad. Por eso procuro no esperar demasiado, y pensar en el futuro como un redescubrimiento del pasado. No hablo solo a nivel de redescubrir música, releer clásicos o revisar los tótems

televisivos que, por cierto, comienzan desde este número a tener su propio espacio. Pero podemos hacer una serie de propósitos: yo particularmente le pido a 2025 ir a unos poquitos más de conciertos de los que ido en 2024. Aunque el haber podido asistir al último Azkena al menos convalida el aprobado raso.

Javi y el resto del equipo hemos diseñado una lista de lo mejor de 2024. Yo espero en 2025 poder ponerme al día de lo mucho bueno que ha dado el año terminado. Pero no pararé ahí, sé que he dejado tanto atrás que no me hará falta mirar hacia adelante para seguir disfrutando. Seguramente este año haya consumido muchos productos que se crearon hace más de uno, dos, tres, incluso cinco años, si no más. ¿Es la cultura algo que tiene que ir ligado a una época, tiene la cultura una caducidad, precisa de inmediatez? Creo que no, pero a la hora de hacer una revista como esta, sí que es cierto que hay que estar pelín apegado al día a día. En mi caso, como solo decir aquí y en el podcast, las cosas me las tomo con la tranquilidad, paciencia y parsimonia como me es posible. ¿Por qué? Porque a la hora de disfrutar de algo no suelo pensar en que fue creado para un momento, sino que fue creado para la eternidad. Y es a esa eternidad la que tenemos que aspirar.

Acabamos de publicar nuestro séptimo anuario y creo que es un compendio cojonudo de lo que hemos hecho este año. Pero está anclado también a un número y a una palabra, "año". En realidad, si cogéis el año 1, el 3, el 5, el 4, el 2, el que sea, veréis que los contenidos siguen siendo vigentes. Recientemente por temas de mudanza he tenido que recuperar mi vieja colección de revistas de rock, algunas de ellas con más de cuarenta años de vida. Y me he dado cuenta de cuánta información tengo todavía por asimilar, cuánto artículo escrito que en su día pudo ser un importante y dedicado trabajo para un redactor. En fin, creo que entre diciembre y enero muchas veces somos un poquito más conscientes del paso del tiempo, pero no debemos sentirnos esclavos de ello, como si fuera una cuestión irresoluble. ¡Olvidemos el calendario! Disfrutemos de lo que YA tenemos, y confiemos en que estaremos todos ahí para disfrutar de lo venidero, cuando llegue o cuando nos llegue. Feliz 2025 a todos.

El miedo como verdad: Conspiración y thriller

Cualquier aficionado al thriller en general sabe que en los 60 y 70 el cine yankee se obsesionó con las conspiraciones. Ya diferencia de los mochufas conspiranoicos que babean con Iker Jiménez, el ciudadano americano de aquella época tenía unas cuantas razones para sentirse engañado. El caldo de cultivo resultaba perfecto: el asesinato de JFK, Nixon tramando líos desde su despacho oval y un Watergate que olía a cuco desde kilómetros. Con estos mimbres se desarrollaron esos thrillers conspiranoicos que, más que películas, fueron un puñetazo en el estómago del sistema. "The Parallax View", "Three Days of the Condor", y, cómo no, "All the President's Men", entre otras, se dedicaban a escarbar en lo chungo, en lo turbio: corruptelas de todos los colores, vigilancia a mansalva y tramas que parecían de ciencia ficción, pero que olían demasiado a verdad. Eran filmes que te dejaban clavado en la butaca, pero también te hacían mirar por encima del hombro mosqueado al salir del cine.

Te habrá pasado alguna vez: es de noche, casi de día, hace un buen rato deberías haberte ido a la piltra, pero decides tomar una más. Alguien te ofrece un chupito, sabes que no debes, pero dices que sí; es oscuro, espeso, fuerte de cojones, y deja un regusto que te hace pensar si te han envenenado o estás por fin despertando. Las películas de las que vamos a tratar son ese chupito. Porque, seamos serios: ¿qué otra cosa podía hacer el cine en una época en la que todo el mundo -literalmente, todo el mundo- estaba hasta el cuello de paranoia y desencanto? Esta era una década donde tu vecino no sólo sospechaba que el gobierno le espiaba, sino que probablemente tenía razón. Los freaks de la contracultura estaban en retirada (¡Silicon Valley, allá vamos!), **Nixon** había demostrado ser más retorcido que una peli de Nolan, y todo olía a humo, desinfectante barato y mentiras oficiales. Bienvenidos al pantano de los 70.

Desconfianza con estilo (o cómo dejé de preocuparme y aprendí a amar el cinismo).
Títulos como "Todos los Hombres del Presidente", "The Parallax View" y "Chinatown" son la santísima trinidad de este cine conspiranoico, posiblemente las más populares, pero ¿qué tienen en común? Una atmósfera tan densa que se podría cortar con un cuchillo de untar y unos personajes que parecen saber desde el minuto uno que están jodidos, aunque aún no sepan muy bien por qué; lo que sí sabemos es que las cartas con las que juegan están marcadas. En "The Parallax View", **Warren Beatty** se lanza a un laberinto de asesinatos y organizaciones secretas que, honestamente, da más miedo que una posesión. Y "Chinatown", con su noir al sol californiano, nos grita a la cara que la corrupción no es un defecto del sistema, sino su combustible. Al final, todo se resume en esa frase icónica: "Olvídalo, Jake. Es Chinatown". Porque claro, mejor entierra la cabeza en la arena, no vaya a ser que te pase lo mismo que a **Jack Nicholson**.

Contexto: Nixon, Vietnam y otras traiciones.
Venga, hablemos del elefante en la sala: el Watergate. No se puede hablar de las películas de esta época sin imaginar a Nixon y sus secuaces enredando como malos de

Scooby-Doo, pero sin máscaras ni encanto. Su dimisión en 1974 no fue sólo un escándalo, fue el equivalente a cuando te enteraste que los Reyes Magos son los padres: el ciudadano USA no estaba preparado para ese shock. Añade a eso Vietnam, los Pentagon Papers y los recuerdos frescos del asesinato de **JFK**, y tienes una sociedad que ya no se fía ni de su sombra. ¿El resultado? Un cine que no sólo desconfía de las instituciones, sino que prácticamente las señala con el dedo mientras grita: "¡Mentira!".

Los héroes: peones en un tablero manipulado.
Los protagonistas de estas historias son tipos comunes, reporteros, detectives o aspirantes a héroes que siempre parecen estar un paso atrás, o varios, de una maquinaria que los engulle, mastica y escupe. En "Todos los Hombres del Presidente", **Woodward** y **Bernstein** se lanzan al agua con entusiasmo, sólo para darse cuenta de que están nadando en una piscina llena de tiburones entrenados por el sistema. Son dos tipos honestos que trabajan duro, consiguen avances, pero al final el sistema sigue siendo ese monstruo inexpugnable que mueve las fichas desde un lugar oscuro. ¿La moraleja?: puedes jugar al ajedrez, pero el tablero no te pertenece.

La estética: sombras, planos largos y desesperación.
Visualmente, estas películas son lo que pasaría si coges el cine noir, lo bañas en Jägermeister, y le metes una patada en el estómago. "The Parallax View" tiene planos tan amplios (y tan inquietantemente bellos) que uno podría perderse en ellos, una metáfora visual perfecta para esa sensación de ser una hormiga frente al pie de alguien enorme y siniestro. Mientras tanto, "Chinatown" mezcla el glamour podrido de Los Ángeles con una suciedad casi física. Y esa paleta de colores terrosos no es casualidad: es como si cada fotograma te susurrase que todo está oxidado, corrompido, desmoronándose.

Legado: ¿Quién vigila a los vigilantes?
Estas películas no son sólo arte; son manifiestos disfrazados de entretenimiento, advertencias gritadas desde un megáfono descacharrado. Si pensabas que la desconfianza terminó con los años 70, acuérdate de "JFK" de **Oliver Stone** o "The X-Files" y dime que no sigue vigente. De hecho, la paranoia institucional es probablemente más fuerte hoy que entonces, lo escuchaste en la cena de Nochevieja de boca de tu cuñado. Lo único que ha cambiado es que ahora sabemos que Alexa también nos escucha mientras vemos Netflix.

Estas películas de conspiración de los 70 no sólo capturan una década; son un recordatorio perpetuo de que las estructuras de poder nunca juegan limpio. Y que, al final, probablemente sea mejor que sigas susurrando tus secretos porque nunca se sabe quién está escuchando.

Veamos con detalle de qué tratan estas películas, empezando por la cúspide: "Todos los Hombres del Presidente" ("All the President's Men" 1976) es el retrato quirúrgico de cómo se destapan las cloacas del poder en una de las mayores vergüenzas políticas de la historia de Estados Unidos: el escándalo Watergate. **Alan J. Pakula** dirige una historia que podría ser una película de terror si no estuviera basada en hechos reales. La trama sigue a Bob Woodward y Carl Bernstein (**Robert Redford** y **Dustin Hoffman**, soberbios ambos), dos periodistas del Washington Post que, entre archivos polvorientos, llamadas a medianoche y reuniones clandestinas en aparcamientos, desmontan pieza por pieza la maquinaria de mentiras de la administración Nixon.

El film no tiene héroes ni momentos de triunfo explosivo. Es trabajo puro: preguntas, rechazos, silencios incómodos, todo envuelto en una atmósfera tensa y fría que refleja el clima político de la época. Pakula no embellece nada, al revés. Este es el periodismo en bruto, con toda su monotonía, frustración y persistencia. Alguno (ejem) quiso ser periodista después de verla, solo para comprobar que en realidad el cuarto poder estaba igual de podrido que los otros tres. Porca miseria. Hoffman y Redford capturan esa mezcla de ingenuidad y obsesión que convierte una pista insignificante en una conspiración gigantesca. Lo más inquietante no es lo que los personajes descubren, sino la sensación de que el monstruo sigue vivo, oculto en la oscuridad del sistema. "Todos los Hombres del Presidente" es más que una película; es una advertencia grabada en celuloide, y lo más inquietante es que ya ni nos extraña. De "Chinatown" hemos hablado en estas páginas sobradamente, tanto desde el punto de vista de **Polanski** como el de **Robert Evans** (bucea en tu colección digital de Rock Bottoms, colega) pero si hablamos de conspiranoia hay que volver a hacerle hueco. "Chinatown" es un descenso a un mundo donde la corrupción no es un accidente, sino una ley natural. Dirigida por un Polanski en sus últimos estertores de genialidad, la película sigue a **Jake Gittes** (Jack Nicholson controlando mueca), un detective privado que empieza investigando lo que parece ser un simple caso de adulterio y termina enfrentándose a las raíces podridas del poder en Los Ángeles. Cada pista que sigue lo lleva más cerca de una verdad que nadie quiere escuchar, una verdad que huele a terruño seco, agua robada y secretos de familia (la escalofriante confesión de "¡Es mi hija! ¡Es mi hermana! ¡Es mi hija y es mi hermana!" me sigue poniendo los pelos como Scorpions).

> ***No se puede hablar de las películas de esta época sin imaginar a Nixon y sus secuaces enredando como malos de Scooby-Doo, pero sin máscaras ni encanto. Su dimisión en 1974 no fue sólo un escándalo, fue el equivalente a cuando te enteraste que los Reyes Magos son los padres: el ciudadano USA no estaba preparado para ese shock.***

Nicholson interpreta a Gittes con el cinismo preciso de alguien que ya se ha enfrentado lo peor, pero ni siquiera eso es suficiente para estar listo para lo que destapa. Todo en "Chinatown" es un recordatorio de que las reglas del juego están escritas por los que ganan siempre: los ricos, los intocables, los monstruos disfrazados de respetabilidad (y ¿quién mejor para interpretar ese papel que un **John Huston** en plan mefistofélico). **Faye Dunaway**, en el papel de **Evelyn Mulwray**, aporta una fragilidad rota que esconde un interior de titanio; su tragedia es la de todos los que intentan resistir y terminan aplastados, con ese final… ¡uf! Ese final -por ser suave- no ofrece consuelo, sólo la certeza de que el sistema es inmutable y las victorias son pírricas. Polanski convirtió la ciudad de los sueños en una pesadilla insomne, y al hacerlo, redefinió el noir para siempre.

La tercera pata del banco sería “The Parallax View”, un paseo en caída libre hacia un mundo donde las conspiraciones no sólo existen, sino que están tan meticulosamente diseñadas que enfrentarse a ellas es como pelear contra la niebla. Dirigida, de nuevo, por Alan J. Pakula, la película sigue a **Joe Frady**, un periodista de segunda interpretado por Warren Beatty, que se topa con un asesinato disfrazado de accidente y, sin querer, empieza a desentrañar una red de manipulación y poder que parece no tener límites.

Lo que comienza como curiosidad profesional se transforma en una odisea de paranoia creciente, con Frady cayendo cada vez más profundo en un abismo donde nada es lo que parece. La organización Parallax, un grupo en las sombras que se especializa en eliminar amenazas políticas, resulta un villano perfecto: invisible, implacable e indiferente. Pakula utiliza planos amplios y composiciones desoladoras para subrayar la soledad del pobre Frady, atrapado en un sistema que lo supera en todos los sentidos.

El desenlace es devastador: no hay justicia, sólo el escalofrío de entender que el poder opera en un nivel donde la verdad y la moral no tienen cabida. Siempre pensé que cuando Beatty muere en pantalla después de “Bonnie and Clyde” lo hace de la manera más desapegada posible; como ejemplo, esta película o “Los vividores”. “The Parallax View” no nos da ninguna respuesta, sólo un vacío inquietante y una duda: ¿hasta dónde llega esto?

La lista de thrillers conspiranoicos es generosa, pero en aras de la brevedad, destaquemos dos más. La primera sería “Los tres días del cóndor” (“Three Days of the Condor”) una paranoia destilada en puro cine. Dirigida por **Sydney Pollack** en 1975, es un thriller donde la CIA no es la agencia glamurosa que ayuda al ciudadano, sino una serpiente que devora a los suyos. Robert Redford interpreta a **Joe Turner**, un analista que trabaja leyendo libros en una oficina anodina de Nueva York, buscando patrones que puedan ser útiles para la inteligencia. Es el empleado modelo: inteligente, curioso, pero también cómodo y desconectado del lado oscuro de su organización. Eso cambia cuando, en un abrir y cerrar de ojos, toda su oficina es masacrada mientras él está fuera a la hora del almuerzo.

Lo que sigue es una persecución implacable. Turner, un tipo cuya arma más fuerte es su mente, debe huir de asesinos profesionales y descifrar por qué su propia agencia quiere matarlo. La conspiración que descubre es tan enorme y tan meticulosamente tejida que cada paso hacia la verdad lo acerca más al peligro. **Faye Dunaway** aporta intensidad como la mujer que Turner secuestra para mantenerse a salvo y que, a pesar de las circunstancias, se convierte en su única aliada. Siendo ambos protagonistas dados a la interpretación hiperbólica, aquí la verdad es que funcionan a la perfección. Sí, sé que mi manía a Redford es patológica.

Pollack combina tensión al rojo vivo con una atmósfera de desesperanza total. El final, una mezcla de revelación y resignación, deja claro que, en el juego del poder, los buenos pierden.

Dejo para el final mi favorita, “La conversación” (“The Conversation”, 1974) es una clase magistral de alienación obsesiva, dirigida con precisión de cirujano por Francis **Ford Coppola** entre Padrino y Padrino. En el corazón de la película está Harry Caul, un genio de la vigilancia interpretado por **Gene Hackman** en uno de los mejores papeles de su carrera (¡que ya es decir!). Caul no es un héroe ni un villano, sólo un fulano obsesionado con su trabajo, atrapado en un mundo donde escuchar demasiado puede resultar letal.

La trama gira en torno a una grabación que Harry realiza para un cliente poderoso. Al principio, es solo otro trabajo, pero a medida que analiza y reescucha el material, empieza a sospechar que sus acciones podrían desencadenar un asesinato. Lo que sigue es un descenso controlado al caos, con Harry enfrentándose no sólo a las consecuencias de su trabajo, sino también a sus propios demonios. Su meticuloso aislamiento lo convierte en un prisionero de su obsesión, atrapado en un ciclo interminable de miedo y duda.

Coppola construye la tensión con una sutileza casi insostenible, utilizando el sonido como arma principal. Cada fragmento de la grabación revela algo nuevo, mientras el espectador, como Harry, intenta conectar los puntos. El desenlace es devastador (sé que ya he escrito esta frase, pero es lo que hay): una obra maestra de ambigüedad que deja al público tan expuesto y vulnerable como el propio protagonista, tocando La Marsellesa mientras se le va la pinza de mala manera.

Estas películas logran capturar una era de desconfianza en un país ya dado a la paranoia como los EE.UU. A través de tramas que desentrañan las redes de poder y manipulación, estos filmes no sólo retratan la lucha contra fuerzas invisibles, sino también la impotencia de individuos atrapados en sistemas que los superan. Con su atmósfera sombría y sus grises protagonistas en busca de la verdad, siguen siendo un reflejo vibrante de una década marcada por el desencanto.

Mississippi Queen and the Wet Dogs: Funk con alma

Mississippi Queen and the Wet Dogs afianzan su posición como auténtica realidad de la música de raíces negroides hecha en nuestro país, tras apuntar excelentes maneras en el prepandémico "Try me", un media duración cuyo sonido es ahora actualizado con una producción más acorde a una banda en vías de consagración inmediata.

Hemos charlado sobre "Phoenix", su nuevo trabajo, y el estado de la banda en general, con **Inés Eleuteria**, alma vocal del grupo. Tras cuatro años de trabajo puliendo el material, los bilbaínos presentan un nuevo trabajo cuya carta de presentación es una portada muy bonita que acompaña a un lote de canciones que se extienden en este caso un poco más que en el anterior trabajo, aunque insistiendo en la idea y abrazando una evidente querencia por el menos es más. "*Tras publicar nuestro primer disco en 2019, tuvimos un muy buen año de directos y algunos premios y encarábamos el futuro con ilusión y ganas de ir componiendo las canciones de un segundo álbum. Por desgracia, la cosa se complicó no solo por la pandemia sino por una serie de vicisitudes personales que nos han mantenido unos años bastante inactivos a nivel de directo. Pero eso nos ha dado la posibilidad de ir cocinando a fuego lento y con mucho mimo los ocho temas que componen ´Phoenix´. Es un disco más pulido o tal vez han tenido más tiempo de cuidar su creación: "también influye que antes de grabar el primer disco solo habíamos tocado en dúo o trío acústico, de manera que el disco fue casi nuestro primer contacto con, por ejemplo,* ***Mikel Núñez*** *a las teclas. Sin embargo, este segundo disco lo ha grabado una banda con muchos directos juntos a las espaldas, y eso da una cohesión en el sonido que se nota*".

Ligereza instrumental, sentimiento en cada nota, e ideas claras sin intentar modernizar su apuesta por el clasicismo, con la clara intención de vertebrar un sonido que emana del soul más clásico y sus derivaciones funkeras. "*Desde luego, guardamos un profundo respeto por la música. Pero lo cierto es que lo hacemos desde un estilo a ratos ecléctico, porque somos una banda compuesta por miembros con influencias muy diversas. Eso hace que tengamos un sonido que a veces puede salirse de la raíz o de los cánones, pero consideramos que es parte de nuestra identidad como banda y que eso nos distingue de otras formaciones*".

Todo con cierto aroma a rock instantáneo, cualidad que, dicen, se aprecia mejor en sus directos. Regraban para la ocasión "Welcome home", tema de 2020 que en esta nueva encarnación gana en matices y presencia, abriendo un trabajo que como digo alterna soul, funk e incluso ciertos aires de rock cincuentero. "*Escuchamos muchísima música muy variada. De las dos personas que nos encargamos de la composición, Inés (cantante) escucha muchísima música negra (soul, blues, gospel, funk) pero también algo de rock sureño y country, así como otros estilos que se salen de los géneros que trabajamos (desde salsa hasta hard rock).* ***Aitor*** *(guitarrista) escucha sobre todo black metal, doom y death, post-rock/metal y shoegaze, y neofolk nórdico.También bastante fusión y metal progresivo moderno (instrumental casi siempre), y mucha más música de géneros dispares (****John Mayer, Norah Jones, Marcus King*** *o* ***Billie Eilish****, entre otros)"*.

Domina por supuesto la voz de Inés Eleuteria, que denota gloriosas influencias. Además de las más evidentes que es suavemente acompañada por la solvencia y pureza de unos músicos que no tiran de extravagancias para centrar al oyente en lo realmente mollar. Son gente que domina el rock como gran cajón dónde ir recolocando piezas de un puzle sonoro. Lo demuestras, cuentan quienes los han podido ver sobre un escenario, en sus directos, que acaban convirtiéndose en una celebración de temas propios y ajenos: "*Sí, nos gusta tocar canciones de otro/as artistas que nos molan, a menudo dándoles nuestro toque personal. En esta gira llevamos covers de* ***Ann Peebles, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Irma Thomas y B.B. King***".

"Phoenix" atesora media hora de buena música, que recupera en buena medida la necesidad de pagar tributo a los grandes nombres de la música negra, con el respeto a su esencia y el amor a la música por bandera. Si pasan cerca de vuestra ciudad, no lo dudéis. "*De momento, el 07/02 tenemos la presentación oficial del disco en Bilborock (Bilbao), el 14/03 en Rockbeer Thenew (Santander), el 02/05 en Rock & Blues (Zaragoza), el 21/06 en el Fillmore Huertano (Elda) y el 03/08 en el Festival Neskak (Urzainki). Pero seguro que saldrán bastantes más cosas. ¡Seguidnos en redes para enteraros!*".

Jesús Sánchez

LIONS IN THE STREET MARK LANEGAN FUZZTONES MANOLA VEGA LAS NUBES THE CUBICAL LAURENCE ARCHER

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

ROCK BOTTOM MAGAZINE

Número 44. Enero de 2025

The Cubical

La vida siempre es mejor con ellos