EL PODER HISPANO SUBE A ESCENA

De Estados Unidos a Japón. Los artistas de habla hispana triunfan en todo el mundo. En un momento convulso para la industria, han creado una comunidad que planta cara al mercado anglosajón. El disco ha perdido protagonismo en favor de los nuevos formatos digitales y hay espacio para todo tipo de propuestas. De Jorge Drexler a Alba Molina, Vetusta Morla o Sílvia Pérez Cruz. Reunimos a las estrellas que han revolucionado la música en español.

fotografía de Javier Salas
perfiles de Virginia López Enano

El director de orquesta Pablo Heras-Casado y la cantante Sílvia Pérez Cruz posan en uno de los pasillos del Teatro Real.

Manuel Blanco

Dice Manuel Blanco que la trompeta va bien con su forma de ser porque, como él, el instrumento puede cambiar rápido de carácter. Este solista de 33 años ganó en 2011 el Premio Internacional de la ARD de Múnich y desde entonces recibe ofertas de las mejores orquestas. Las ha rechazado para seguir en la Orquesta Nacional de España (ONE), donde lleva 12 años. Acaba de estrenarse como profesor de la nueva cátedra de trompeta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, pero no descarta un futuro fuera del país.

“A veces parece que estar en la ONE me perjudica. Se valora más el talento extranjero”

Jorge Drexler

La americana de Jorge Drexler ha vivido 80 conciertos en el último año y tiene una marca diagonal en la espalda. Se la debe a la correa de su guitarra. Antes de llevar su música de gira, Drexler trabajaba como médico. Conocer a Sabina, quien le convenció para viajar a Madrid, catapultó su carrera. El uruguayo, reconocido rostro de la música hispana, cuenta con dos Grammy, un Goya y un Oscar.

“El problema de hacer algo que harías aunque no te pagaran es que acaban no pagándote”

Cuarteto Quiroga

La chelista Helena Poggio siempre apaga el móvil cuando tiene ensayo. Salvo la tarde en la que le llamó el ministro de Cultura para comunicarle que el Cuarteto Quiroga había ganado el Premio Nacional de Música 2018. Ella, Aitor Hevia, Josep Puchades y Cibrán Sierra forman esta destacada agrupación española que trata de hacer accesible la música clásica. De 2014 a 2017 fue el grupo residente a cargo de la colección de los Stradivarius del Palacio Real de Madrid y cuentan con cinco álbumes en su discografía, uno de ellos junto al pianista Javier Perianes.

“El Premio Nacional es un espaldarazo para la música de cámara”

Kiko Veneno

Su música cambió la banda sonora de la democracia. Cuando empezó a componer solo un mechón de su pelo lucía blanco. Cuatro décadas después, sigue en la brecha: “La música es mi mundo”, confiesa. El autor de himnos como *Volando voy* (“La rematé una tarde de fiesta en el barrio sevillano de Los Remedios antes de la grabación de *La leyenda del tiempo)* se muestra preocupado por el futuro.

“Nunca hemos tenido menos ayuda”

Nathy Peluso

Siempre ha sabido que su destino era ser artista. De niña, sus padres ponían música en el salón, se sentaban como público y la animaban a bailar. Su estilo libre destila referencias de soul, *hip-hop,* salsa o jazz. De adolescente, ya colgaba su trabajo en la Red, pero en 2017 la carrera de esta cantante argentina de 23 años dio un salto gigante. Temas como *Corashe* o *La Sandunguera,* dos de sus últimos éxitos, han superado los seis millones de visualizaciones en YouTube.

"Yo escuchaba música en Spotify, pero desde hace un año solo escucho vinilos"

Pablo Heras-Casado

Director de orquesta aclamado mundialmente, el músico granadino graba una media de cuatro álbumes al año en un momento poco favorable para la industria discográfica. Su carrera se ha catapultado en la última década. En 2011 debutó con la Filarmónica de Berlín; en 2016, al frente de la Filarmónica de Viena, y ese mismo año celebró dirigiendo en el Carnegie Hall los 125 años de la prestigiosa sala. Ha recorrido el mundo de orquesta en orquesta y resalta la calidad de los intérpretes españoles, presentes en las mejores agrupaciones.

"Yo tengo la suerte de grabar mucho, pero ya no es casi un negocio"

Rozalén

Acostumbrada a las salas pequeñas, a Rozalén se le ocurrió subir a la Red, allá por 2012, su primer videoclip, doblado al lenguaje de signos. En una noche alcanzó las 10.000 visitas. Y el nombre de Rozalén escapó del *underground.* Su último trabajo, *Cuando el río suena,* ha alcanzado el disco de oro.

"El sistema hace que nos lo tengamos que currar el triple"

Vetusta Morla

De la autogestión nació una de las bandas españolas de *indie rock* más célebres del momento. Crearon su propio sello para publicar el primer disco. Diez años más tarde, pueden presumir de tener audiencias de estrella *mainstream:* el pasado mes de junio congregaron a 38.000 personas en La Caja Mágica de Madrid.

"Se está creando una comunidad hispana. Es importante para hacerle contrapeso a la música anglosajona"

Sílvia Pérez Cruz

La primera vez que pagaron a Sílvia Pérez Cruz por hacer música fue con 14 años. Esta catalana lleva más de 20 en el negocio y su carrera ha vivido un crecimiento exponencial en la última década. En 2012 publicó el disco *11 de novembre,* homenaje a su padre, y en 2013 ganó el Goya a mejor canción por *Blancanieves*. Consiguió una segunda estatuilla en 2017 por la música de *Cerca de tu casa*.

“Antes apenas había instrumentistas o autoras. Ahora veo muy fuertes a las mujeres”

Estopa

Hace 20 años, estos dos hermanos de Cornellà de Llobregat (Barcelona), que trabajaban en un taller, quisieron grabar un álbum. El objetivo era llegar a 4.000 copias para renovar el contrato con la discográfica. Vendieron un millón. Dos decenios después, les siguen parando a cada paso para pedirles una foto. Mantenerse en el mercado, dicen, es su mayor logro y confiesan que su secreto es que les sigue emocionando escribir canciones.

"Si tuviéramos que empezar ahora, subiríamos un vídeo a YouTube"

Brisa Fenoy

Compositora, productora e intérprete, la gaditana Brisa Fenoy destila una música cargada de mensaje. Su pop electrónico habla de igualdad, de feminismo, de inmigración y derechos humanos. Su nombre empezó a sonar con fuerza después de que adaptara la canción *Lo malo* para que la interpretaran Aitana y Ana Guerra, concursantes de *Operación Triunfo*. El tema se ha convertido en uno de los éxitos del año.

"Es posible hacer música *mainstream* pero con mensaje"

Celso Albelo

Cree el tenor Celso Albelo que a los jóvenes les interesa cada vez más la música clásica. Cree también que la ópera es un espectáculo total que deja fulminado a quien se atreve a adentrarse en él y que el público debe perderle el miedo. En los últimos años, este canario se ha convertido en uno de los cantantes líricos españoles más internacionales de su generación. Su voz ha sonado en el Metropolitan Opera House de Nueva York o en el Teatro Bolshói de Moscú.

“Los que nos dedicamos a la ópera hacemos un esfuerzo porque no sea tan elitista”

Rocío Márquez

Quizá peque de optimista, anticipa la cantaora onubense antes de afirmar que cree que el flamenco vive un momento espléndido en el que conviven líneas diferentes en el cante. Propuestas como la suya, que mezcla vanguardia y tradición. Cantaora estudiada que no pertenece a un linaje flamenco y con un doctorado en técnica vocal, Márquez se consolida como figura joven del cante jondo.

“Hay mucho debate en torno al flamenco. Es positivo porque significa que está vivo”

José Mercé

Nació en Jerez de la Frontera, en el seno de una saga flamenca. Quería ser futbolista, pero le acabó tirando más el cante. A los 13 años, se mudó a Madrid y empezó a trabajar en los escenarios. Más de cuatro décadas de profesión y cerca de 20 discos le han consolidado como una de las grandes figuras del flamenco, referente del cantaor clásico.

“En las tiendas cada vez hay menos espacio para la música. El disco físico vende muy poco”

Alba Molina

Hija del dúo Lole y Manuel, Alba Molina empezó su carrera como cantante con *Despasito,* un álbum en el que contó con el asesoramiento de su padre y la colaboración de Alejandro Sanz. Fue una de las integrantes del trío Las Niñas, que alcanzaron la fama con el disco *Ojú*, y ha experimentado con estilos como el rap, el jazz o el funk. En sus dos últimos trabajos, los más flamencos, aborda el repertorio de sus padres.

“El flamenco no está mejor que hace 20 años. Ahora falta un poco de chicha”

Niño de Elche

Ha notado Niño de Elche un cambio general en la escucha. Ahora el público hace más esfuerzo por entender las propuestas del artista, y eso, afirma, ha permitido casos como el suyo. Su propuesta resulta provocadora y experimental. Su base es flamenca, pero la rompe y mezcla hasta obtener un producto que parece no tener nombre. Ha escapado del *underground* y participa en festivales como el Sónar, donde este año presentó un espectáculo junto a Israel Galván.

"Ya no trabajo el *underground.* Es un cambio estructural, pero no lo echo de menos"

Alejo Stivel

Siendo niño, su madre puso *Like a Rolling Stone,* de Bob Dylan, y nada más oírlo, Stivel empezó a menear la cabeza. Es el primer recuerdo sonoro de este argentino que ha dedicado su vida a la música. Primero como cantante y compositor del grupo Tequila y más tarde reconvertido en productor de éxito. El popular grupo ofreció en septiembre el último concierto en Madrid de su gira de despedida.

"No me gusta proclamar que antes la música era mejor, no me parece bien. Pero sí, era mejor"

Javiera Mena

El electropop de esta cantautora chilena sonó antes en un ordenador que desde un disco. Su mundo empezó, hace cerca de 15 años, en festivales autogestionados y salas independientes. Pero acaba de fichar por Sony Music para publicar *Espejo,* su quinto disco, y ahora se plantea continuar su carrera musical desde Madrid.

“Antes había mucho menos espacio para la música alternativa. Esos espacios han crecido”

Ver vídeo: www.elpaissemanal.com

Más de 20 artistas y muchos géneros. Los músicos que aparecen en las imágenes han participado en un vídeo que mezcla *indie,* electropop, ópera o flamenco. Todos con el mismo hilo conductor: *Volando voy*. Un homenaje de *El País Semanal* a la música.

Créditos de moda
Por orden de aparición, **Manuel Blanco** lleva chaqueta de La Condesa. **Jorge Drexler** luce pajarita de Álvaro Moreno. El **Cuarteto Quiroga** y **Kiko Veneno** visten su propia ropa. **Nathy Peluso** posa con una gabardina de Gema Martín, gafas de sol de Xylvester y collar de Fernando Rodríguez. **Pablo Heras-Casado** va con traje de Félix Ramiro. **Rozalén** viste abrigo con estampado de leopardo de Teria Yabar. Los componentes de **Vetusta Morla** Jorge González (de pie, a la izquierda) y Guillermo Galván (en el centro, con sombrero) llevan chaqueta de Félix Ramiro y abrigo militar de Aeronautica Militare, respectivamente. **Sílvia Pérez Cruz** posa con un vestido de Mango. David y José Muñoz **(Estopa)** visten su propia ropa. **Brisa Fenoy** lleva camisa de Ruben Galarreta, pantalón estampado de Pull & Bear, abrigo de pelo de Canadian y gargantilla rígida con gamba de Helena Nicolau. **Celso Albelo** lleva su propia ropa. **Rocío Márquez** posa con vestido de Manuel Zerpa y abrigo de pelo de La Condesa. **José Mercé** luce camisa de Félix Ramiro. **Alba Molina** lleva un vestido de Mango. **Niño de Elche** posa con camisa de Liberto. **Alejo Stivel,** con cazadora de cuero de Nili Lotan. **Javiera Mena** lleva americana y pantalón de La Condesa, pendientes de Kiwi+Pomelo y botines de Pura López.

Estilismo: Ester Lucas Jaqueti y Noelia Díaz.
Ayudante de fotografía: José Bernard.

Este reportaje ha sido realizado con la colaboración especial del **Teatro Real** de Madrid y **Renfe.**

Crónica de dos días frenéticos para poner en marcha un vídeo y una sesión de fotos con más de 20 de los mejores artistas hispanos.

48 HORAS PASAN VOLANDO

DOMINGO 28 de octubre. Ocho de la mañana. En el Teatro Real de Madrid comienzan dos días frenéticos en los que se reunirán más de 20 de los mejores artistas del panorama musical hispano. Todos entonando el mismo himno: *Volando voy*. La canción que compuso Kiko Veneno e interpretó Camarón en el disco *La leyenda del tiempo* se convertirá en la banda sonora de las siguientes 48 horas. Los objetivos: que la productora Canada grabe un vídeo con todos los intérpretes y que el fotógrafo Javier Salas les inmortalice para las imágenes de este reportaje. El ritual es el siguiente: primero se maquilla y viste al músico; después se graba su actuación en vídeo; al terminar, el intérprete se dirige a un improvisado estudio de sonido donde canta su parte, y por último, foto y entrevista. Empieza el *show*.

David y José Muñoz, cuando pasaban de Estopa, a su llegada a Madrid.

Alejo Stivel, vocalista de Tequila y encargado de los arreglos para cada uno de los intérpretes, llega el primero. Hace un frío que pela. Debe quitarse el plumas y quedarse en mangas de camiseta para conducir un Fiat antiguo color verde botella. Pero se le plantan enfrente dos policías en moto. Sin contemplaciones: “¡Saque ese coche de ahí!”. Quizá por el frío, quizá por la dureza de su interlocutor, el músico se queda congelado. Al tercer grito, el agente arranca y amenaza con abollar el coche con el morro de la moto. Un segundo después de quitar el vehículo, pasa toda una maratón. El día empieza accidentado y el equipo entra al interior del teatro para rodar el resto.

Le toca a Nathy Peluso, que acaba de aterrizar de Chile y al terminar cogerá un tren rumbo a Barcelona. Resulta un reto encajar los viajes de cada artis-

De arriba abajo, Alba Molina baja del AVE en la estación de Atocha, Madrid; tres miembros del Cuarteto Quiroga posan con lo más histriónico que encuentran en el burro de las estilistas; Sílvia Pérez Cruz canta su parte en un improvisado estudio de sonido, y Pablo Heras-Casado y Nathy Peluso, justo antes de iniciar la grabación del vídeo.

ta y el AVE se convierte en un aliado que facilita las idas y venidas. Las estilistas peinan a Nathy, y Brisa Fenoy elije colgante: una gargantilla con una gamba dorada en el centro. Ríe: "¿Será este un homenaje a Camarón?". La producción se pone en marcha. Estalla el lío. El fotógrafo ha encontrado localización. Cuatro plantas más abajo, Nathy Peluso termina de grabar el vídeo. Ah, no, que le quedan 20 minutos. Hay que coger el ascensor para ver si Brisa está ya lista. Volver a subir para avisar al fotógrafo. De nuevo bajar, que acaba de llegar el Cuarteto Quiroga. Y entran al set de maquillaje tres tiarrones de traje. Músicos clásicos. Profesionales. Serios… En cuanto ven el burro de las estilistas, se lían a vestirse con lo más histriónico que encuentran. La chelista del grupo les hace fotos. Trae este abrigo de pelo. A ver esas gafas. Uy, qué bonita esa chaqueta de leopardo. ¿Se ha oído un crac? *Naaah*. No ha sido nada. Termina de grabar el cuarteto, empieza Javiera Mena y no se para a comer que llega de Barcelona Alba Molina. Clausura el día Rocío Márquez en la calle, a cinco grados, con un vestidito fino y apoyada en aquel Fiat verde botella de la mañana. Muy propio lo que le ha tocado cantar: "Si tengo frío, busco candela".

Lunes 29 de octubre. Nueve de la mañana. La primera en grabar es Rozalén. Jorge Drexler escribe en el espejo mensajitos a pintalabios para Sílvia Pérez Cruz. Y se para el mundo que acaba de entrar Raphael. Viene despacito, pero se pone delante de la cámara y… qué forma de caminar. Qué manera de arrancarse la chaqueta… Obnubila a los grupos que visitan el Real. Señoras, nada de fotos que estamos trabajando. Cuando termina, hay que ir a la estación de Atocha a buscar a los Estopa. Preguntan: "¿Quién está?". José Mercé. "¡Ja! Verás la que le vamos a dar con el partido. ¡Cinco a uno! Es merengue y nosotros culés". Le toca a Sílvia Pérez Cruz, y mientras, a Vetusta Morla les para el guardia de seguridad del Real. "¿Podéis haceros una foto con mi compañero? Es superfan". Asienten. El admirador se lía a saludarlos. Tan fan es que saluda en su fanatismo al jefe de producción de Canada. Graban al Niño de Elche. Qué bien posa a lo gánster Pablo Heras-Casado. Anochece, se ve a través de las cristaleras de las salas de ensayo. Canta Celso Albelo. Se hace la foto Manuel Blanco. Le ha gustado la chaqueta que le han puesto: "La voy a pedir por Navidad. A ver cuánto cuesta". Lo mira. Cambia de idea. Última foto a Blanco y ya. Hemos terminado. ¡Uf! A recoger volando que hay ópera. ¿Volando? Volando vengo. La producción ha terminado, pero la canción se queda sonando en la cabeza. **V. L. E.**

Fotografía de Saúl Ruiz