

ESENCIA

dentro de tí

THE WEB.
in SPANISH

MARILLION

POR FIN UN WEEKEND EN LATINOAMERICA!!!

18/18: Decimoctavo álbum en dieciocho kilates

Partitura para un Zeitgeist sombrío

por C. M.

Años atrás, recuerdo haber pensado en la música de **Marillion** como la de un grupo sumamente talentoso (aunque a veces desparejo) que no tenía la oportunidad ni la audiencia para lograr esa trascendencia que merecía. Me resultaba enigmático que otras bandas, mucho menos meritorias, logaran con mucho menos esfuerzo mucho más reconocimiento que ellos. A través de su extensa carrera, había épocas en las que los sonidos predominantes simplemente eran otros y muchas de sus buenas canciones y discos perdían impulso como olas débiles que no llegaban a romper en la costa con suficiente fuerza.

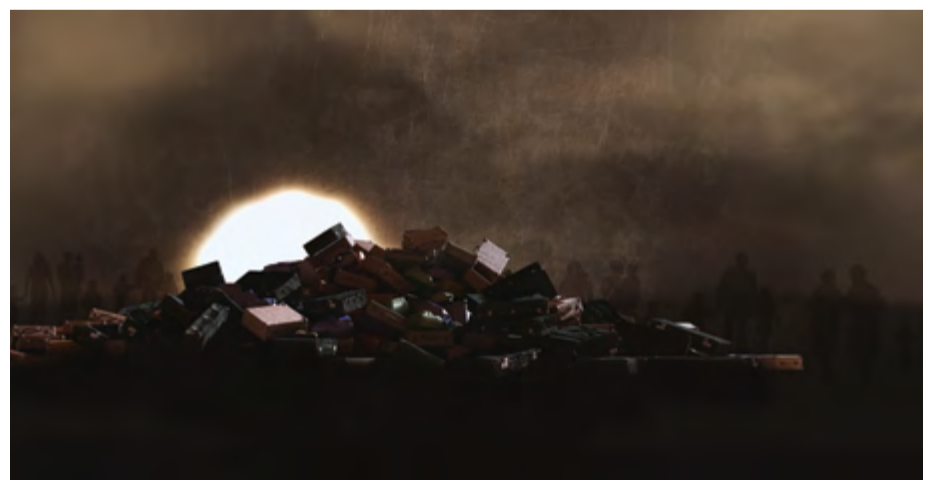
Hasta este trabajo, en el que, mágicamente, parece operar la sincronía.

F.E.A.R. parece tener la música adecuada para este mundo sin alma, en donde los niños llegan muertos a las costas extrañas y el capital no tiene cara ni nacionalidad y nos tiene comprados de antemano. En donde todos pensamos de modo monocorde, porque las redes sociales nos prometieron acceso ilimitado a toda la información, y es una información vacía, pasteurizada por el marketing, en un loop continuo en donde solo somos un data entry y nuestra cara es la de un consumidor que debe mantenerse activo para que el sistema funcione.

Sin embargo, hay que creer en las dotes premonitorias del sr. h. Los conceptos y la sensación de hastío vienen cociéndose a fuego lento en los últimos años. La frase que da nombre al disco puede rastrearse en un tema de su disco en colaboración con **Richard Barbieri**, “**Not the weapon but the hand**”, llamado “**Only love will make you free**”. Con F.E.A.R. ya terminado, la crisis de los refugiados sirios, el Brexit, el ascenso de Trump y los nacionalismos de derecha sólo confirman la certeza del áspero mensaje.

Los entramados musicales son elaborados y tienen momentos de una exquisita delicadeza para ser escuchados en soledad o compañía, pero este es un disco al que hay que dedicarle tiempo y concentración. Eso también es bienvenido en un momento en que la música popular difícilmente asuma compromisos.

A través de sus temas, F.E.A.R. cobra potencia y cataliza este clima de desesperanza, consolándonos con algo de belleza, diciéndonos a su modo que no estamos solos, que hay alguien allí que también quiere conjurar su propio miedo por lo que ya parece rodearnos.

El Dorado

por **Ignacio Gomez** “Me veo en sus rostros

El álbum se inicia con **El Dorado**, que en 5 movimientos aborda la ambición del hombre y las consecuencias de ésta: **Long-Shadowed Sun** es un comienzo bastante inusual, con sonidos de aves e insectos, evocando sueños de un pasado mejor, acompañados por guitarras acústicas y teclados ambientales.

“Recuerdo

Los encantados jardines ingleses

Días de aire fresco y noches que oían a madre selva

La danza caprichosa de las lavandas y los conejitos

Eran mas que 3D, brillaban en el largo sol del atardecer...”

The Gold es una explicación de cómo la codicia ha tomado incluso más vidas que las bombas atómicas; es diametralmente opuesta a la anterior, más oscura, en la cual se destacan los teclados de **Kelly**, el solo final de **Rothery** y la interpretación de **Hogarth** en tono de lamento.

“El trueno se aproxima

El pesado suspiro del monstruo

Viene a romper el clima denso

Viene a silenciar a los pájaros cantando

A atravesar el cielo como si fuera de papel

Un escudo blanco con el oscuro acero de las nubes...”

Demolished Lives por su parte, muy en continuidad de su predecesora, refiriéndose sobre el egoísmo de los acomodados y la llegada de inmigrantes.

La gente en las fronteras

Anhelando volver a existir

Hermanos, hermanas, hijos e hijas

A los que les negamos nuestras calles de oro

Huyendo de sus vidas demolidas

Hacia muros”

(...)

“Y mientras me quedo aquí parado

Un hombre es decapitado en mi Smartphone

Cae en mi bolsillo desde el cielo

La vida moderna

Todo esta por doquier... te das cuenta?

A mano

Y obsceno”

F E A R, si bien prosigue en concordancia con las secciones previas, cuenta con muchos más elementos tecnológicos, sobre todo la batería sampleada de **Mosley**, los efectos sinfónicos y el desenlace estridente de toda la banda. **The Grandchildren of Apes** es la clausura de la primera suite, muy acorde con la introducción, ambiental y con un dejo de remordimiento, hablando de lo que el humano podría ser dejando el egoísmo detrás.

“Somos los nietos de los monos, no ángeles

Pero sólo tenemos el don de poder ver

Los días sin miedo, cuando nuestras cabezas estén limpias

Y así, ángeles, poder ser.”

Living in Fear

por *Carolina Mizrahi*

Dejando la zona de confort...

“Nuestros ojos grandes
No son ingenuos
Son producto de una decisión consciente
La sonrisa de bienvenida es lo nuevo
La llave dejada fuera de la puerta abierta
No es un olvido
Es un desafío a cambiar el corazón
Siempre hay un precio que pagar
Vivir con miedo es lo conocido
¿Te animás?”

Decidimos arriesgarnos a fundir nuestras armas como demostración de fuerza (...)”

Entre todas las canciones y sus pesadas anatemas, se abre paso una canción chiquita con una letra impresionante y muy directa. Uno de los aspectos más liberadores de la música de Marillion es que es muy fácil identificarse con ella. En el caso puntual de esta canción, la letra habla de una apuesta consciente por el camino más duro: la liberación del miedo, la salida por la fuerza de la zona de confort. Se trata también de una encrucijada en la vida: qué nos queda cuando tenemos todo aquello por lo que tanto peleamos? Qué sucede si nos lo quitan? Qué sucede si nos quitan hasta la vida? Desapegarnos. De las expectativas, del enojo y todo lo que nos pone grilletes en las mentes y en el cuerpo. Eso es realmente ser fuerte: que nadie nos controle ni nos compre. Ni nos someta por miedo. En lo que parece ser un tema de New Age meets Marillion, por suerte esa sospecha se cae... no somos ingenuos, ponemos la tarta en la ventana pero esa apuesta lleva mucho trabajo, mucha convicción. No es algo gratuito y hay mucho que perder, muchos que querrán aprovecharse... pero queda claro que si la apuesta no la hacemos ya mismo, los resultados van a ser mucho más dolorosos. Pero hay que arremangarse y vérselas con los demonios de uno mismo. Y vencer el miedo de una buena vez.

P.D.: Odio el corito del final... tenía que decirlo!

The Leavers

por *Javier Lourenço*

La suite **The Leavers** es, conceptualmente, una profunda descripción de la agitada vida de la banda en la vorágine del tour.

The leavers trata de imágenes que se repiten en estructura, pero no en contenido. Una argumento protagonizado por los que se van, The Leavers, dejando atrás a sus seres queridos, **The remainers**.

En lo musical, **Mark Kelly** toma la batuta, dibujando el ritmo de la suite con una sutil metáfora sonora: siempre todo parece estar marcado por el ritmo de un reloj.

En la primera parte, **Wake up in Music**, un loop de precisión cronométrica acompaña esas exquisitas imágenes visuales que escupe H en cada frase. Hay algo que nos remite vagamente al **Perpetuum Mobile** de **Penguin Café Orchestra**. He aquí que el sonido de **Mark** nos acerque a lo más cíclico de la sensación temporal. H describe muy bien los detalles de la rutina del tour: dormimos mientras nos transportan, vemos gente que baja los equipos, dejamos ciudades atrás. Hacemos un show y nos vamos. “*We are the leavers*”.

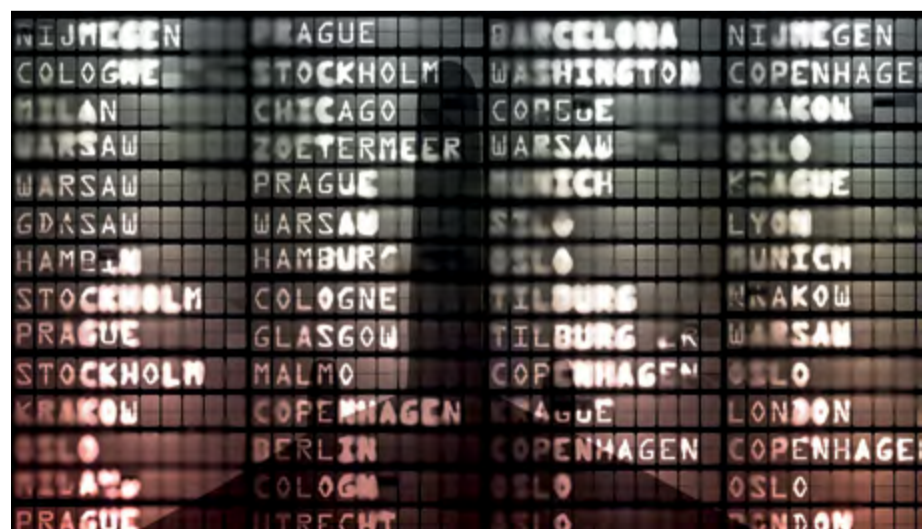
El ritmo se apacigua para cederle el protagonismo a “The Remainers”, o los que se quedan. Este breve intermezzo lo pienso como una fugaz reflexión en el camino. El recuerdo de los seres queridos y la valoración de su vida sencilla, en contraposición a lo alocado de las sensaciones que la banda vive en el tour. La breve conexión con los “Remainers” parece acabar cuando H proclama: Encontraremos a alguien nuevo, en algún otro lugar. Allí **Rothery** comienza sutilmente a acariciarnos con un riff para rápidamente desencadenar en la enérgica primera parte de **Vapour Trails in the Sky**.

En esta sección la banda experimenta esa sensación de comerse el mundo, de ser el centro del universo y de estar por encima de todo. Esa sensación única que se da arriba de un escenario donde miles y miles se congregan en torno a la banda como el mayor de los actos religiosos. Eso es lo que se experimenta al escuchar **Vapour Trails in The Sky**. Acto seguido, el maestro **Rothery** deleita con un potentísimo solo que nos transporta en la cabina de un avión de acrobacias que sube a la ionósfera, para luego amainar y mantenerse planeando en un cielo diáfano que el etéreo sonido del piano de Mark termina de definir.

The Jumble of Days vuelve a acercarnos a la tierra y a continuar con la historia del tour. Aquí H nos habla de inseguridades. De no saber a dónde vamos, de vivir en un gran revoltijo diario. Nos saca de contexto un majestuoso solo de **Rothery** que potencia el soundtrack de este road movie para finalizar y de nuevo conectarnos con las preguntas existenciales sobre como conjugar la vida del tour con la vida familiar. **The Jumble of Days** es sin dudas la parte más visceral de **The Leavers**.

One Tonight es una épica conclusión para la suite. Un guiño a la querida **Lavender** en su sonido y en sus formas. Es un final feliz que denota que la presencia o ausencia física no es lo importante. Esta noche todos somos uno, no importa donde estemos.

En cada suite de FEAR se vislumbra una dualidad. En **The Leavers** se da la contraposición de la vida del tour y los que se quedan. Cuando por primera vez vi los títulos de FEAR y habiendo escuchado sólo **The New Kings** pensé que la temática sería la de los refugiados,

White Paper

por **Gustavo De Jesús**

A capella, **h** comienza a tejer el manto de desolación. Una vida monótona, sin altibajos:

“40 tonos distintos de blanco...”

Adonde fueron a parar los colores?”

...como un esquimal que puede ver hasta 40 matices de blanco, debido a su hábitat rodeado de nieve y hielo. Y trazando el marco donde se desarrolla esta historia, contrapone el frío de esta modernidad con el fuego de la pasión, la que le daría los colores a su vida:

“Qué ha sucedido con los colores... del fuego?”

No cabe duda que el protagonista de esta historia se siente solo (aunque no sabemos si este tema es autorreferencial, **h** dice que siempre hay algo de sí mismo en sus letras). Está solo con sus recuerdos de juventud, memorias de lo verde, aún inmaduro:

“Estoy pintando 40 tonos distintos de verde,

Con todo mi ser, sobre papeles de ayer,

Oh, cuando éramos jóvenes...”

No hay formas de distracción. Desde el lugar al que se llegó, no se puede volver. Ya no cabe el optimismo ingenuo:

“Avísame si se puede volver a lo ligero y luminoso,

A reírnos y cambiar de tema,

No podré encontrarte allí...”

En este momento, el más álgido del tema, **h** se planta y nos dice que las cosas, así como están, están mal... y punto.

Pero también, desde la tristeza, se puede sobrevolar el tedio de la vida, y ver las cosas maravillosas sin ignorar la realidad:

“Y observo desde las alas en penumbras,
todas estas cosas hermosas...”

H nos abraza y nos deja con su melancolía, como si él jamás hubiese escrito **Don't Hurt Yourself**, **Fantastic Place** o **Happiness is the Road**

“Mis ojos, que se apresuran para no ver nada mas,
pintan, pintan rostros de mi niña perdida.”

Punto final: Lo perdido, se perdió. Para siempre.

The New Kings

por **Carlos Mac Donagh**

“La Guerra Fría terminó, per esos bastados encontrarán otra/Están aquí para protegerte, lo sabes?/Así que acostubrate, acostumbrate!.../ El sentido que es inútil, y el temor a intentar/No creer a los líderes, los medios que nos alimentan/Viviendo la gran mentira.” (“**Living With the Big Lie**,” del álbum **Brave**, 1994)

Para comenzar a apreciar esta suite, e incluso todo el álbum, deberíamos tener en cuenta algunas cosas. Ya hace un tiempo que la orientación artística y musical de la banda ha tomado un nuevo rumbo. H ha mencionado más de una vez que si tuviera que definir musicalmente al **Marillion** del siglo XXI, sería como si **Pink Floyd** y **Radiohead**, hubiesen tenido un amoroso hijo. Y es por eso que el sonido hoy tiene a **Mark Kelly** mucho más prominente. Sus teclados y ordenadores llevan esta suite con absoluta maestría dentro de cada uno de sus angustiantes climas. **Steve Rothery** interviene como el gran artista que es, por momentos a pinceladas de forma maravillosa y en otras bastante sutil (el contrapunto con la voz de h en **Why is Nothing Ever True?**). Es de una belleza sobrecogedora.

Pete Trewavas e **Ian Mosley** están tocando el bajo y la batería con

una solvencia y madurez formidable y logran conformar todos los climas necesarios para este relato cargado de emociones de una relidad muy lejana al sueño de un futuro mejor.

Líricamente tenemos que entender que **Mr. h**, está enojado, muy enojado, sus compañeros parecen están de acuerdo en ello y construyen la mejor banda de sonido imaginable a esta canción de protesta contra el nuevo orden mundial.

Nuestro cantante favorito, evidentemente, ha cambiado sus lecturas, ha tirado por la borda a sus ilusiones de felicidad que le brindaba **Eckhart Tolle** y se ha metido de lleno en los apocalípticos mundos de **Naomi Klein** y **Noam Chomsky**.

Es con bestial dulzura pop que construye esta suite de desesperanza y desilusión. Ése mundo que había sido tan cruel 22 años atrás con la protagonista de **Brave**, ha crecido de las formas más ominosas y ahora todos somos víctimas y sirvientes de los nuevos reyes que gobiernan este oscuro comienzo de siglo.

Están enojados, el espíritu general del álbum es de rabia emergente (y ocasionalmente desenfrenada), y una profunda frustración y preocupación tanto por su Inglaterra (a quien están dirigiendo directamente) y más allá (incluyendo a los EE.UU., para quienes algunos de los temas son lo mismo). Se podría decir (tomando prestada otra frase de Brave) que la banda ya no está formada por “hombres huecos”, sino que está cansada del mundo, demasiado “informada”, desilusionada, incluso cínica

The New Kings es la más angustiada y más sarcástica de las tres suites. Va en contra del poder del dinero, los medios de comunicación, los plutócratas

“Somos los nuevos reyes, comprando Londres desde Mónaco./ Hacemos lo que queramos, mientras vos haces lo que te dicen. / Nuestro mundo orbita el tuyo y disfruta de la vista, // Desde esta altura no vemos los barrios bajos y los vagabundos en la calle./Océanos de dinero alto en las nubes ... Somos demasiado grandes para caer, somos demasiado grandes para fallar.”

Respecto a los medios de comunicación, un ciudadano confundido apunta contra el cinismo de muchas personas (incluidos los teóricos de la conspiración).

A Scary Sky podría ser la siguiente sección de **“Paper Lies”**:

“Vimos el accidente en las noticias de hoy / Cambió nuestras vidas - pero ¿realmente ocurrió? ... / No sé si puedo creer en las noticias / Pueden hacer cualquier cosa con computadoras en estos días”.

También arremeten contra los conformistas observadores impávidos de esta realidad, que solamente piensan en el hoy (parece que los tiempos de Marbles han quedado definitivamente sumidos en la oscuridad reinante *“vive el presente, cada día es una puerta abierta... No te lastimes)*

Why Is Nothing Ever True?

“¿Estamos viviendo sólo para el hoy? / Es un signo de los tiempos - / Creemos en nada y nada. / Cuando se mira en el dinero / ¿Ves una cara que apenas reconoces? Mundo / ¿Las cosas que encuentras comienzan a doblar tu mente? / El papel miente. “

Después de 22 años, no sólo no ha cambiado nada, parece haber empeorado. Pero la banda deja su ira más amarga ante la “tormenta que se aproxima” para el final:

“Recuerda una época en la que pensaste que importabas / creías en la canción de la escuela / morir por tu país - un país que te cuidaba (...) Un himno nacional que podrías cantar sin sentirte usado o avergonzado. Nunca fue más que una mentira, o una noción romántica ingenua / Bueno, todo está destrozado ahora.¿Por qué nada es verdad? ... / De rodillas, campesino... Estás viviendo para el Nuevo Rey.

“Tomorrow’s New Country”

por **Ignacio Gomez**

Viene a ser la sexta parte (pero no acreditada) de **The Leavers** y la estructura en que está construida sirve de bálsamo para la última fracción de **The New Kings**. Básicamente es una extensión de **One Tonight**, pero mucho más tranquila y en donde sólo participan **H, Rothery** y **Kelly**.

Tracklist:

El Dorado: I. Long-Shadowed Sun
El Dorado: II. The Gold
El Dorado: III. Demolished Lives
El Dorado: IV. F E A R
El Dorado: V. The Grandchildren of Apes
Living in F E A R
The Leavers: I. Wake Up in Music
The Leavers: II. The Remainers
The Leavers: III. Vapour Trails in the Sky
The Leavers: IV. The Jumble of Days
The Leavers: V. One Tonight
White Paper
The New Kings: I. Fuck Everyone and Run
The New Kings: II. Russia’s Locked Doors
The New Kings: III. A Scary Sky
The New Kings: IV. Why is Nothing Ever True?
Tomorrow’s New Country (The Leavers VI)

Adquiere este álbum en:

<http://www.marillion.com/music/albums/FEAR.htm>