

CHICAS

"Muchas artistas femeninas, y también los hombres, en realidad, son cantantes aburridos que no dicen nada. No quiero formar parte de un decorado, sólo de pensarlo me pongo mala, y la mayoría de la música que escucho es de figuras desconocidas, con la que mejor me siento".

LILY ALLEN

PODEROSAS

POR JULIETA FANTINI. Voceras de la nueva generación que aún no tiene nombre, se atan y se desatan no tan fácilmente. Huyendo de la cultura rock o dotándola de otros sentidos, Regina Spektor, las hermanas Casady de CocoRosie, Julieta Venegas, Lily Allen y Kate Jackson de The Long Blondes, conforman la caprichosa selección realizada con el propósito de dar una vueltita por parte del universo de la canción pop actual.

"Quiero engatusar a las chicas. Escribí 'Girl trouble' pensando en Anita Pallenberg. Para que lo leyera y, tras pensarlo dos veces, me invitase al sur de Francia y nos diésemos un revolcón o algo por el estilo."

"Todo lo que escribo tiene un motivo detrás. Escribo para conseguir a alguien. Escribo igual que actúo. Quiero decir que sólo actuás porque querés que la gente se enamore de vos, porque querés que reaccionen ante vos".

Patti Smith, agosto de 1972.

El camino de Patti Smith tal vez fue a la inversa de cómo desarrollan sus carreras las chicas del rock modelo Siglo XXI. PS fue pintora, poeta, rockera, punk y, ahora, una señora políticamente correcta y cool. Pero lo invariable de Patti es lo más significativo: fue, es y será una chica. En un ámbito que por realidad o prejuicio, está plagado de hombres. Para algunos es una cultura machista, para otros sólo eso, un hecho: el rock es cosa de chicos. De ahí que la presencia femenina, por desidia o por factores de la propia cultura, sea la excepción.

En este contexto, no faltan los ejemplos de rockeras que se destacaron y se destacan y otras que mejor olvidar. No obstante, las chicas que motivan esta nota se alejan de los clichés rockeros, tal vez por los motivos que las dejaron siempre al margen. O por pura

pose; o, tal vez, porque no hay mucho que expresar desde esa cultura. Son esas mujeres sensuales pero no exactamente bombas sexuales que componen y escriben sus canciones. Y se caracterizan, en general, por tener buenos looks sin renunciar a su costado intelectual y "profundo". La vestimenta, como la biblioteca, es un código de pertenencia hacia lo nuevo que se está gestando. Tal vez, se salen del rock apostando a una expresividad multicultural, tan acorde a los tiempos.

En resumen, aquello ridiculizado por las Spice Girls durante los 90 -el girl power de los 60- cobra otro color desde una visión más realista o ensañadora, dependiendo de la artista en cuestión. Generando —a través del in-

vento más importante del siglo XX: la canción de amor pop— sutilezas y brutalidades que nos llenan de belleza y de incomodidad. Porque las canciones de amor le dan intensidad emocional a nuestras vidas. Nos apropiamos de las letras, sencillamente, porque suenan mejor en

palabras de otros. Es el lugar común de los enamorados el tener una canción propia. Y es patrimonio también de estas chicas cantarle al amor y al abandono sin ser precisamente pero siendo, eso sí, muy femeninas. Hagamos, ahora sí, un pequeño y arbitrario paseo por los bosques femíneos de la canción pop actual.

Y es patrimonio también de estas chicas cantarle al amor y al abandono sin ser precisamente pero siendo, eso sí, muy femeninas.

Primera estación: De Rusia con amor

"Y supone que nunca te conocí/ supone que nunca nos enamoramos/ supone que nunca te permití besarme tan dulce y suavemente/ supone que nunca te vi/ supone que nunca nos llamamos/ supone que seguí cantando canciones de amor sólo para parar mi caída". **Fidelity**

Regina Spektor nació en la Unión Soviética y, junto a su familia, emigró a los Estados Unidos antes que parte de la URSS volviera a ser Rusia. A los seis comenzó a estudiar piano pero, en un principio, sin piano, ya que lo tuvieron que vender cuando se mudaron al Bronx neoyorquino. A los 16, y durante un viaje a Israel, Spektor escribió sus primeras canciones bajo las influencias del blues y el jazz. Cinco años después, en 2001, sacó su primer disco 11:11, luego vino Songs en 2002. Pero es con Soviet Kitsch que llegó el reconocimiento masivo de la ruso-estadounidense. *Begin to Hope* es su último trabajo publicado, al cual pertenece la canción "Fidelity".

Autoproclamada una persona algo tonta y completamente fuera de onda, la excéntrica multi-target RS pone en escena todas sus imperfecciones y resulta adorable. Polarizadas entre las zonceras adolescentes y las reflexiones propias de una posadolescente de veintipico, sus canciones son bálsamos para los corazones destronados de las chicas que no quieren caminar atrás de sus chicos cuando van por la calle. En todo caso, prefieren pisarlos.

Próxima estación: Casady's sisters

"Siempre estaré a tu lado/ aún cuando estés mal/ aún cuando estés mal/ lo único que quiero ser es tu ama de casa/ todo lo que quería ser era tu ama de casa/ planchar tu ropa/ lustrar tus zapatos/ hacer tu cama/ y cocinar tu comida/ nunca discutir /Seré la mejor chica que nunca puedas conocer". **By your side**

Si nos tomamos un transatlántico y navegamos en aguas un poco más oscuras, aparecen las hermanas Casady de CocoRosie. Ellas llevan al extremo eso del origen mítico de una banda que busca "otros sonidos". Las CocoRosie son de otro palo y, por supuesto, el primer escenario fue la ducha y la carpeta del secundario. Luego hicieron evolucionar el pop-chic actual hacia lo experimental y esquizoide.

Esa búsqueda que caracteriza los orígenes de varios de los artistas destacados del momento de cualquier-lista-que-se-precie-de-estar-al-día-con-las-tendencias, se puede resumir en pocas palabras. Es como si nos dijeran: "Mirame, soy joven, talentosa, no entendía nada del mundo y ahora busco la liberación de las viejas determinaciones. Vengo del otro lado, aprendí a tocar, componer y cantar. Y no te atrevas a compararme con las fugaces estrellas pop de Los Angeles". Así, en su biografía oficial cuentan que, mientras Sierra Casady comenzaba su exploración adolescente con la música gospel y estudiaba para ser cantante de ópera, Bianca Casady hacía la suya escribiendo canciones de inspiración sociolingüística y política. Hasta que llamó a su hermana, con quien sólo había compartido sus años de crianza, para que se fueran a vivir juntas a un departamento del Distrito 18 parisino. A los ocho meses nació *La Maison de Mon Rêve*, editado en 2004. Para más información, chequeen el disco de 2005, *Noah's Ark* y el último trabajo de las CocoRosie, *The adventures of Ghosthorse and Stillborn*, de 2007.

Plagadas de cinismo, en las canciones de amor de CocoRosie las chicas no sólo mueren por convertirse en las criadas de sus chicos, también les dan dinero para que filmen películas y se vanaglorian de la niñez perdida tan sólo por algo de cariño.

Parada continental: La Venegas

"Estoy tan cansada de las canciones de amor/ siempre hablan de un final feliz, / bien sabemos que la vida no funciona así!". **Canciones de amor**

"Y aunque muchas veces no sé lo que quiero/ y aunque hay días en que veo todo negro,/ no quiero irme de ti, para

estar cerca de ti/ porque sé que te puedo hacer feliz". **No seré**

Nacida y criada en Tijuana, Baja California, México, Julieta Venegas es un poco mayor de lo que parece: acusa 36 años y una carrera que excede el CV de la mayoría de las estrellas pop de este lado del mundo. Algunos fans del ska la recordarán por poner la voz en la banda mexicana Tijuana No. Pero el reconocimiento le llegó con MTV y de la mano de Gustavo Santaolalla. Fue con su último trabajo, *Limón y Sal*, que explotó todo para JV, de la mano de la nueva estrella de la industria latinoamericana: el productor, Cachorro López, ex Abuelos de la Nada. Durante su niñez, Julieta estudió piano clásico y violonchelo. Más tarde aprendió a tocar el acordeón; no es mímica lo de sus videos. Y, aunque se junte con Paulina Rubio y haga dúos con el universo pop latinoamericano, hay algo en esta chica que la diferencia de las bombas latinas. Antes que nada, no tiene nada que ver con Thalia; basta con ver su aspecto. Además de escribir sus canciones, su voccita de chica tímida puede ser muy poderosa. La educación sentimental de Venegas, siendo optimistas y ateniéndonos a su popularidad, tal vez le haga muy bien a las próximas generaciones que intentan despegarse de tanta shakiramanía.

Estación: Lily England

"Trato de forma desesperada de encontrar la forma más amable de decirte: "Salí de mi vista, dejame sola"/ Y no vas a tener mi número/ "¿Por qué?"/ Porque perdí mi teléfono". **Knock 'em out**

Lily Allen, es justo decirlo, tiene todos los elementos de una chica MTV. Es decir, no llegó ni a los 25; su popularidad surgió de Myspace, el nuevo difusor de lo más in; parece estar encantadoramente loca; ya provocó algunos escándalos con colegas de renombre; y, lo más importante, tiene estilo: no es posible compararla con Christina o Britney a los 20. Recuerden, sino, las peores elecciones de indumentaria hechas jamás y las dos ex princesas encabezarán la lista. Pero Lily sí sabe como

TRIPLEDOBLEVÉ

- www.reginapspektor.com
- www.cocorosieland.com
- www.julietavenegas.net
- www.lilyallenmusic.com
- www.myspace.com/lilyallen
- www.thelongblondes.co.uk

combinar zapatillas y vestidos. Con el agregado que sus canciones son divertidas, contemporáneas y hacen lío. Muy al estilo british. Si bien confesó no tocar ni la pandereta, LA escribe sus canciones

y se preocupa por ellas.

La nueva favorita de la prensa inglesa, nació en Hammersmith, Inglaterra, en 1985. Dejó su huella en varios colegios hasta que abandonó la escuela a los 15. Declaró, al respecto: "Es evidente que no me gusta la autoridad. Imagino que supe desde muy pronto que nunca haría un trabajo en el que tuviese que estar todo el día en una oficina".

De esta manera, con un disco debut que data del año pasado, *Allright Still*, LA es otra de las artistas que le canta, con toda la literalidad posible, a una generación de chicas que no pretenden ser dóciles bomboncitos, pero que sí quieren que las quieran.

Destino final: Kate de The Long Blondes

"19, tenés sólo 19 por Dios/ no necesitas un novio/ no necesitas un novio". **Once and never again**

"Eddie Sedwick, Anna Karenina, Arlene Dahl/ lo único que quiero ser es una querida/ lo único que quiero ser es una querida/ Una chica dulce y joven, vestida a los nueve en Cacharel". **Lust in the movies**

Descarados y provocativos, *The Long Blondes* tienen en Kate Jackson, la voz principal, a una de las referentes de la música favorita de las chicas inglesas y globales, por qué no. Al igual que *Human League*, *Artic Monkeys* y *Pulp*, la banda proviene de Sheffield, Inglaterra. En 2006 se editó su trabajo debut *Someone to Drive You Home*, producido por Steve Mackey, que supo hacer lo mismo con *Pulp*, el glam pop de TLB se sostiene en gran medida por el carisma de su cantante. Si bien es Dorian Cox, el guitarrista, quien escribe la mayoría de las letras, Kate Jackson tiene pasta de diva posmo: viste bien, y tiene el desenfado suficiente como para desafiar al establishment rockero.

KJ pasó de trabajar en un negocio de ropa vintage en su ciudad natal a encabezar la lista de lo más cool de *New Musical Express*, teniendo siempre muy en claro que la función de la banda es recuperar el glamour perdido durante más de una década. ¿Será por eso que emula a la Faye Dunaway de *Bonnie and Clyde*? A fin de cuentas, cualquier parecido entre TLB y *Blondie* es pura coincidencia.

The Long Blondes