

STEVEN WILSON

CULTO

“Yo estoy ofreciendo una alternativa a la cultura del streaming y mientras haya gente como yo, todavía hay esperanza”

El célebre músico británico, líder de Porcupine Tree, visitó Chile para mirar las estrellas. Estuvo en los observatorios de Paranal, ALMA y ELT, a propósito de su nuevo disco *The Overview*, que propone una vuelta a la inquietud por las estrellas en días en que el hombre concentra su atención en los móviles. Durante su paso por Santiago, conversó en exclusiva con **Culto** sobre su nuevo álbum, la revolución tecnológica del Dolby Atmos, su disgusto por las plataformas digitales y la incorporación de la IA en la música.

Por **Felipe Retamal Navarro** Foto: **Pedro Rodríguez**

Quienes han vivido el llamado "efecto de visión general", aseguran que es una transformación. Común entre los astronautas, ocurre que la visión de la Tierra desde el espacio genera en el espectador una sensación abrumadora, gatillando una peculiar sensibilidad para apreciar el imponente espectáculo frente a sus ojos. Esa idea, fue el punto de partida para Steven Wilson (Londres, 1967). A partir de esta, comenzó a desarrollar el material para *The Overview* (el nombre en inglés del fenómeno descrito), su nuevo álbum como solista.

"Tenía el título y tenía el concepto antes de haber escrito una sola nota musical. Y eso no es común para mí. Normalmente, empiezo a escribir canciones y no estoy muy seguro de lo que estoy escribiendo", cuenta a **Culto** el también líder de Porcupine Tree, y uno de los referentes actuales del rock progresivo. Aunque él tiende a eludir las etiquetas con su habitual inquietud por trabajar en diferentes territorios sonoros.

Nada raro en el trabajo de Wilson, el álbum está articulado en torno a una idea, en este caso la de la sensación de un viaje espacial con un sentido trascendental. Para ello, el músico se inclinó hacia un particular formato; a la manera de una sinfonía, el álbum está compuesto solo por dos piezas largas, tituladas *Objects outlive us* y *The Overview* (de 23 y 18 minutos respectivamente), las que a su vez se componen de secciones musicales distintivas, algo así como los movimientos de las sinfonías clásicas.

"Sabía que el álbum se iba a llamar *The Overview*, y sabía que iba a tener dos piezas largas antes de escribir una sola nota musical, sentí que el tema me sugería que iba a ser largo - explica -. En parte porque nunca había hecho algo así antes. Para mí siempre es importante

tener un reto. Así que la idea de escribir dos temas largos me pareció interesante".

The Overview es un álbum ambicioso. En sus dos piezas, desarrolla segmentos más ambientales, sostenidos por los teclados, además de los ineludibles pasajes de rock progresivo más clásico, con el desarrollo de frases musicales extendidas y cambios de cifras de compás. En la segunda parte, una voz femenina recita una lista de estadísticas de diversas galaxias, estrellas y fenómenos cósmicos, antes de fundirse en un segmento final instrumental y de sonoridad etérea, como para contemplar las maravillas del universo.

"Podría argumentar que hay partes del disco que no tienen nada que ver con el rock progresivo. Por ejemplo, la apertura de la segunda pieza es música electrónica. El cierre del álbum es ambiental. No hay nada necesariamente progresivo en esas cosas. La idea es de que llevas al oyente a un viaje, tienes estas escenas, y cada escena lleva a la siguiente. Pero no es solo un sello distintivo del rock progresivo, también está en mucha música clásica", argumenta Wilson, quien cuando pudo comprarse un disco por primera vez, adquirió *Animals*, de Pink Floyd, en la Navidad de 1978.

El álbum arranca con una escena que tiene lugar en la Tierra en la que una persona se encuentra con un extraterrestre. Este le dice que hubo un tiempo en que los seres humanos miraban las estrellas con curiosidad, ahora solo miran hacia abajo, a sus dispositivos digitales. Una lectura contingente, que Wilson tomó desde lo más cotidiano. "Me casé con mi mujer hace siete años y heredé dos hijastros. Y la forma en que interactúan con el mundo es básicamente mirando hacia abajo a este pequeño dispositivo. Y no digo que cuando era niño estuviera constantemente mirando las estrellas, pero sí sentía curiosidad por el espacio. Y, sinceramente, no estoy seguro de hasta qué punto la actual generación de niños es consciente de que hay algo fuera de la Tierra. Creo que toda su atención se centra en lo que les llega a través de sus dispositivos digitales, que son esencialmente telenovelas. Si vas a TikTok, básicamente ves telenovelas. Para mí, todo es muy trivial".

Y precisamente, a mirar las estrellas vino Wilson a Chile. En enero pasado estuvo en el norte visitando los observatorios ALMA, Paranal y el recinto del ELT. "Chile es el mejor lugar para observar la Vía Láctea, la Galaxia, el Universo. El problema de vivir en Londres es que no ves nada de esto, porque hay demasiada luz ambiental. Pude visitar Paranal y ALMA, y entender que todavía hay curiosidad en la especie humana sobre lo que hay ahí fuera. Vemos cada vez más lejos, por eso fui al emplazamiento del ELT, que todavía se está construyendo, y tendrá el mayor telescopio jamás construido, podremos ver más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo. Cuando miras a Andrómeda, lo ves como era hace dos millones y medio de años, eso me parece alucinante. Así que esta visita fue para intentar, de nuevo, sumergirme en sentimientos de curiosidad por el espacio, mirando hacia arriba, no hacia abajo. Y, por desgracia, la realidad es que la mayoría de la especie humana ahora mira hacia abajo".

Luego de esas jornadas de observación hacia arriba, Wilson pasó unos días a Santiago, donde participó en una escucha exclusiva de *The Overview* para los fans locales en Omni Soundlab, un espacio dedicado al trabajo en formato inmersivo Dolby Atmos, donde recibió a **Culto**. Sentado en uno de los estudios del lugar, el músico parece a gusto. Es uno de los ma-

yores exponentes y promotores del audio inmersivo, con el que ha mezclado mucho de su material. De hecho, su nuevo trabajo estará disponible en ese formato.

“Hemos pasado por el mono, hemos pasado por el estéreo, pero el estéreo ya no es suficiente. El siguiente paso es el audio espacial -sentencia-. Ahora mismo, los autos se fabrican con sistemas de audio espacial instalados de serie. Así que creo que el audio espacial no hará más que crecer. Para mí, parece que es la próxima evolución en la forma de interactuar con la música. Todos los aspectos de la vida están en un movimiento hacia una experiencia tridimensional más inmersiva. Así que el Dolby Atmos, sonido envolvente, audio inmersivo tridimensional para mí, esto es lo que va a mantener viva la música”.

-Cuando compone nueva música, ¿la escribe pensando para el formato Dolby Atmos?

-Creo que por mucho que me guste Atmos, por mucho que me guste el audio espacial, tengo que reconocer que la mayoría de la gente solo podrá escuchar música en estéreo. La mayoría de la gente solo puede escuchar música en mono desde su teléfono. Así que sería una tontería por mi parte centrarme por completo en el audio espacial, sabiendo que un porcentaje muy pequeño de personas podrá escucharlo. Pero sí intento que el disco suene lo más lujoso y exuberante posible en estéreo.

Además del álbum, *The Overview* tiene una película del mismo nombre dirigida por Miles Skarin y se estrenó en el BFI IMAX de Londres el 25 de febrero, que básicamente sigue el desarrollo de la propuesta musical. “Normalmente, cuando hago un álbum de 10 canciones o lo que sea, encargo cuatro o cinco videos

Aquí, era irrelevante porque básicamente tenemos dos pistas. Así que pensé: ¿sabes qué? Hagamos de esto una experiencia aún más cinematográfica. Vamos a crear una película que interprete la letra. Es un viaje desde la Tierra hasta los confines del universo a través de medios visuales. Y también tiene un doble propósito, va a ser algo genial para proyectar en directo, así que también formará parte del espectáculo en vivo”.

-Además del Dolby Atmos, hoy estamos en una era con presencia de la IA. En Reino Unido se ha discutido el tema del uso de material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de IA, algo que han criticado gente como Paul McCartney y Elton John. ¿Cómo ve el uso de la IA en la música?

-Creo que hay cosas que no se pueden detener. Recuerdo que hace 20 años, cuando salió Napster, hubo bandas como Metallica que intentaron fingir que podían cerrarlo. No se pueden detener estas cosas. Esto es progreso, esto es evolución. Y para mí, todo depende de cómo te adaptes y los uses. La IA no va a desaparecer, de ninguna manera. No hay forma de que desaparezca. Así que realmente va a depender de cómo la gente creativa la incorpore a su proceso. No sé exactamente cómo va a suceder eso ahora. Creo que la música generada completamente por IA tiene algo bastante inquietante, porque la idea del arte supone que es un reflejo de la experiencia humana. Para este álbum no utilicé ninguna IA, pero el año pasado hice una canción de Navidad por diversión y pensé, como experimento, en utilizar la IA para que me escribiera la letra. Así que utilicé IA para escribir la letra de Navidad al estilo de Steven Wilson y ¿sabes qué? El 95% no era bueno, pero el

5% lo era. Elegí las partes que me parecieron buenas y monté esta canción, que creo que es una consciente letra de Navidad al estilo de Steven Wilson. Creo que es muy parecido a las muestras, el software de autotune, el software de detección de ritmos, que es un software que básicamente hace que las cosas suenen más a tiempo. Todas estas cosas que se han convertido en parte del kit de herramientas de los músicos creativos, creo que la IA se convertirá de manera similar en parte de ese kit de herramientas.

-Hay artistas y músicos que se han mostrado críticos de las plataformas digitales, de hecho Björk señaló que “Spotify es probablemente lo peor que les ha pasado a los músicos” porque pone a disposición música sin costo. ¿Cómo lo ve?

-A mí tampoco me gusta. ¿Cómo podría gustarme? Pero creo que esto nos lleva de nuevo a la pregunta anterior: es casi imposible meter al genio en la botella. El genio ya salió de la botella, y la gente ya está más allá, ya no piensan que la música sea algo por lo que se deba pagar. Es muy triste, pero esa es la realidad. Yo soy viejo, pasé años y años descubriendo que la música era especial para mí, buscando discos, viajando a diferentes países, viajando a diferentes fuentes de discos para encontrarlos, pidiendo cosas que tardaban tres meses en llegar, comprando discos caros solo para escucharlos. Pasé años y años siguiendo el rastro y descubriendo la música y ahora todo está disponible en YouTube o Spotify. Así que todo ese proceso de descubrimiento ha desaparecido y creo que eso en sí mismo es desafortunado, porque una de las cosas que creo que es una verdad evidente sobre la raza humana es que cuanto más

fáciles nos resultan las cosas, menos las apreciamos. Y, por desgracia, ahora veo a mis hijos, todo el mundo de la música está a su disposición. Pueden escuchar todo el catálogo de los Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Guns 'N' Roses, lo que sea, todo lo pueden descargar en un segundo. Y si no les gusta a la primera escucha, simplemente lo borran. Cuando era niño, si no me gustaba a la primera un disco que había comprado, lo escuchaba una segunda, tercera, cuarta y quinta vez porque había invertido tiempo y dinero en él. Y ahora estamos en un mundo en el que hay demasiada música, cada día se añaden 300.000 canciones a Spotify, es una locura. 300.000 canciones ¿por qué ibas a escuchar algo más de una vez? Si no te gusta la primera vez, hay otras 299.000 canciones que puedes escuchar. Pero hay tanta y está tan disponible al instante, que no creo que la gente le dé una segunda oportunidad. Pero claro, acabo de hacer un disco como este, que obviamente está pensado para ser escuchado varias veces, y por eso se escuchan cosas diferentes cada vez que se escucha. Así que, en ese sentido, creo que estoy ofreciendo una alternativa a esa cultura y creo que mientras haya gente como yo, o Thom Yorke, Sigur Rós, quien sea, entonces todavía hay esperanza.

The Overview, lo nuevo de Steven Wilson estará disponible para el público desde el 14 de marzo, sin singles ni adelantos previos. Además, el músico anunció su gira *The Overview Tour 2025*, su primera en solitario con banda completa, la que tendrá fechas en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile, donde se presentará el próximo 19 de octubre en Movistar Arena. ●