

Orgullo

de la FES Aragón

Por Equipo Editorial

Explosión de sonidos y emociones, el reflejo de la propuesta musical de Gabriela Atatorre

La música de Gabriela Alatorre está repleta de sonidos, de fusiones de la canción latinoamericana y ritmos tradicionales mexicanos con un poco de jazz, y pop, una propuesta que la propia cantautora y tallerista mexicana egresada de la FES Aragón, define como una explosión de sonidos a través de la canción, como un soporte de las emociones que guarda dentro de su ser.

Su voz, profunda y melódica que conecta con una lírica que se nombra sinceramente desde la ternura, la sanación del dolor y la fortaleza como una forma de resistencia, se ha podido escuchar en importantes foros y festivales de la ciudad de México así como del interior de la república, acontecimientos con los que Gabriela Alatorre ha alimentado su alma y espíritu para seguir su andar independiente en el mundo de la música, el cual tiene sus inicios profesionales en la FES Aragón en donde cursó la carrera de Comunicación y Periodismo.

¿Cómo se da la transición a la música?

Siguiendo la línea familiar de tener una profesión, entré a la Universidad a la carrera de Comunicación que para mí era muy amplia, pero la música fue mi acompañante desde niña, a una corta edad me regalaron un teclado y ese fue el comienzo. En el núcleo familiar comencé a hacer mis “pininos” pero fue en la FES Aragón cuando formé mi primera banda formal que era como de blues y jazz, con compañeros estudiantes de otras facultades que, como yo, combinaban la escuela con la música. En la carrera me incliné por el cine, por un tiempo específicamente hice cine documental, me encanta escribir, ver películas, considero que en la FES se gestó mucho de mi postura ante la vida, como de poder entender el mundo, aquí maduré a nivel personal y social.

¿Cómo fue la primera experiencia tocando con una banda y cómo te sentiste?

Es un tanto similar como cuando canté por

primera vez ante un público familiar, con nervio, pero para mí era una fiesta interna. He sido introvertida y la música poco a poco me ha ayudado a sacar quien soy en realidad, con la banda me sentí arropada. Eso duró un par de años y luego cada quien siguió su camino.

En 2016 decidí que era tiempo de dedicarme de lleno a la música, comencé a nombrarme como Gabriela Alatorre cantautora y dejé el cine documental. No ha sido sencillo ser una artista independiente porque la industria musical es dura.

¿Cómo decides la línea musical que hoy te caracteriza?

Creo que todo parte de la tradición familiar, crecí escuchando música para gente mayor que yo, Los Dandys, José Alfredo Jiménez, cantantes populares Leo Dan, Pimpinela, pero también escuchaba música acorde a mi edad, como pop rock, después me interesó el jazz, fue un mundo de variantes musicales que estuve absorbiendo, producto de lo que escuchaba en mi familia. Cuando comencé a cantar, en el núcleo familiar me pedían “La Tequilera”, “El Pastor”, “La Cigarra”, que son las canciones rancheras vernáculas más tradicionales que existen y era muy feliz cantándolas, siento que eso definió mi estilo pues yo me identifico mucho con las cantantes, por su potente voz.

¿Cómo se va construyendo la temática de tus canciones?

Cuando estaba en la universidad empecé a interesarme mucho en la poesía, empecé a leer a Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Violeta Parra, todo lo que tenían para decir me parecía hermoso, el cómo transformaban sus dolencias, muchas tenían problemas emocionales muy densos y yo me identificaba mucho con ellas. La lírica proviene desde lo más profundo de mi ser, principalmente de lo atípico como de hablar del dolor, de la oscuridad que guarda alguien, después poco a poco fui sacando

temas clásicos de amor, pero siempre tratando que no fuera la clásica historia del desamor donde las mujeres pierden la vida, el alma o se pierden por alguien, como que era buscar la sanación a través de las canciones, de ser vulnerable y no por eso estar expuesta sino como una manera de resistencia.

He explorado otras nuevas temáticas y actualmente estoy buscando escribir nuevas canciones, las cuales van marcando mis ciclos de vida, de mis pensamientos.

Tu propuesta no sólo encierra tu voz sino también la de muchas mujeres

Crecí en una familia en donde el único hombre era mi abuelo, se lo que es vivir en esta manera patriarcal que nos aborda de una manera muy burda a las mujeres, desde violencia doméstica, de pareja, fui testigo de mucha

violencia que sufrieron mis propios familiares que en su mayoría son mujeres. Me gusta contar sus historias que al final son también las mías y la de muchas otras mujeres, pues el sistema está perfectamente acomodado para que muchas nunca salgan de esos lugares de violencia, pero me gusta narrarlo desde otra perspectiva, donde sí logramos salir de esas historias, en donde hablo de mujeres reales, no estereotipadas, es como otra forma de contar nuestras propias experiencias de vida.

El impacto de tu mensaje ha alcanzado también a la población masculina.

Para mi es increíble, la música es una manera maravillosa de vincularse comunitariamente, eso lo trabajo mucho en todos los rubros a los que me dedico, doy talleres de música, de cómo componer canciones y

son grupos mixtos, ahí me doy cuenta de las formas que tienen de componer canciones los hombres y las mujeres y no solo de esa manera binaria también las diversidades, las disidencias. Quien se siente identificado con lo que traigo quiere decir que le está llegando el mensaje. Al final la música tiene un contexto social y político y si algo les mueve principalmente a los hombres, que sienten que pueden tratar de diferente manera su propia realidad, su masculinidad, su forma de relacionarse con las mujeres y les hace bien, para mí está perfecto.

El ser artista independiente implica muchos retos ¿qué te mantiene?

El afán de quebrar lo que me dijeron que tenía que ser. El arte me ha dado esa libertad de poder ser quien soy, tratando de retar a un sistema que todo el tiempo nos está tratando de poner en jaque como mujer, como estudiante, trabajadora, quiero hacerle frente con la música a todo eso. Quiero dignificar el trabajo de las cantantes y compositoras porque es un hecho que merecemos una retribución y vivir de esto. Busco hacerles frente a las industrias que te dicen qué cantar, cómo verte, siento que estoy sorteando y navegando todos estos caminos que el arte independiente te pone enfrente, soy una persona que no proviene de privilegios, pero aquí sigo y seguiré, compartiendo, principalmente mi música y mi voz.

Todo esto comenzó con un teclado y ahora es una guitarra tu principal cómplice ¿cierto?

Mi instrumento más valioso es mi voz, la he trabajado durante 10 años profesionalmente, la guitarra es la que más ayudado a sostener mis canciones, pero también estoy usando nuevos instrumentos.

Gabriela Alatorre se ha presentado con su música y espectáculo “Mujer Pájaro” en importantes foros como el Festival Cantares, el Foro del Tejedor, Museo de Culturas Populares, Festival Quimera, Festival Música Libre 2022, Radio Educación, el Centro Cultural Helénico, el Canal Once entre otros más en donde han sonado temas como “Mujer Pájaro”, “La Ostra”, “La Sal”, “Respiro”, “Las Maderas de Mi Barca”, “Sin Hombre”, “De La Flor y La Memoria” incluyendo otros con los que sigue abriéndose camino hacia el reconocimiento del público.