

“Every sunset brings the promise of a new dawn”

“Cada puesta de sol trae la promesa de un nuevo amanecer”

Ralph Waldo Emerson

For anyone over the age of thirty, the first reaction to news of a Balearic revival is probably: “but did it ever actually disappear?” However, for the thousands of young clubbers coming to the island for the first time, there’s no question that the renewed interest in all things Balearic is not only a bona fide fascination, it’s their first chance to experience the soulful, sun-drenched sound on the very island that gave its name to the movement.

For those of us who have retained a deep connection with Ibiza, it’s impossible to over-estimate the importance of that first trip to Café del Mar (and later Café Mambo) to watch the sunset with DJ José Padilla and, later, Phil Mison and friends. It was – and is – a place where time seems to stand still, albeit fleetingly. “It was the only place, the beginning of something new, a great crowd, a magical time of unique circumstances,” remembers Padilla wistfully. Of course, we cannot forget the actual catalyst: and that’s the musical soundtrack itself. From Penguin Café Orchestra and Grace Jones to ‘The Sun Rising’ by The Beloved, how important to the global dance scene was the original Balearic movement? “Hugely important in the UK,” says DJ and acid house historian Bill Brewster. “Without it, I’m not sure whether house would have taken a foothold in this country in the way it did. House had already been

Para cualquiera de más de 30, la primera reacción a las noticias sobre un renacer

baleár es quizás “¿pero es que había desaparecido?”. Pero para los miles de jóvenes *clubbers* que llegan a la isla por primera vez, no sólo es innegable que el renovado interés por todo

lo baleár les fascina, sino que es su primera oportunidad de experimentar un sonido conmovedor y lleno de sol en la misma isla que bautizó este movimiento.

Para los que hemos mantenido una profunda conexión con Ibiza, es imposible sobrestimar la importancia de aquel primer viaje a Café del Mar (y después al Café Mambo) para contemplar el atardecer con DJ José Padilla y, más tarde, con Phil Mison y amigos. Era, y es, un lugar donde el tiempo parece detenerse, pero sólo por un instante. “Era el único sitio, el principio de algo nuevo, con gente genial, una época mágica de circunstancias especiales”, recuerda con melancolía Padilla.

Por supuesto, no podemos olvidarnos del catalizador en sí: su propia banda sonora. Desde Penguin Café Orchestra y Grace Jones a ‘The Sun Rising’ de The Beloved, ¿qué importancia tuvo para la escena *dance* global el movimiento baleár original? “En el Reino Unido, muchísima”, dice el DJ e historiador del *acid house* Bill Brewster. “Sin él, no estoy seguro de que el *house* se hubiera afianzado en este país como lo hizo. El *house* llevaba de moda unos 18 meses con DJs como Trevor

Balearic

RENACER BALEAR

Texto Ralph Moore

THE MYTHICAL SOUND OF IBIZA IS BACK. ARE YOU READY FOR ANOTHER SUMMER OF LOVE?

Report Balearic Revival

around for about 18 months for DJs like Trevor Fung and Nancy Noise, who discovered Alfredo Fiorito's sets at Amnesia, and it was probably that – and ecstasy – more than Chicago house on its own, that made the difference in the UK. I really doubt whether it would have exploded on the same scale without those influences.”

From his chill-drenched Sunday Best imprint and infamous Ibiza parties to the hippy-centric vibes of his own UK weekender, Bestival, Brit DJ Rob da Bank is in many ways the epitome of modern-day Balearic. Aside from his day-to-day garb (which has always been colourful), he's been visiting the island for over fifteen years, and in the 2000s was smart – and brave – enough to risk the wrath of the authorities by putting on free parties in outdoor spaces like Cap Des Falco. So how important was Café del Mar to his musical map? “So important that I sat in a deckchair in tears, overwhelmed by the whole beauty of it all!” he laughs. “Padilla is a bastion of Balearic music and the Café del Mar compilations were hugely important. I

Fung y Nancy Noise, que descubrió en Amnesia las sesiones de Alfredo Fiorito, y fue probablemente eso, y el éxtasis, más que el propio *house* de Chicago, lo que marcó la diferencia en el Reino Unido. No creo que hubiera llegado tan alto sin esas influencias”. Dejando huella con su sello Sunday Best y sus famosas fiestas en Ibiza, y con el ambiente hippy de su propio festival de fin de semana, Bestival, el británico DJ Rob da Bank es en muchos aspectos el epitome de lo balear hoy en día. Aparte de su ropa de diario (que siempre ha sido muy chillona), lleva visitando la isla desde hace más de 15 años y durante la pasada década fue lo suficientemente listo, y valiente, para arriesgarse a la ira de las autoridades celebrando fiestas gratuitas en espacios al aire libre como Cap Des Falco. Así que, ¿cuánta importancia tuvo Café del Mar dentro de su mapa musical? “¡Fue tan importante que me senté a llorar en una tumbona de la playa, abrumado por tanta belleza!” dice riendo. “Padilla es un bastión de la música balear y las recopilaciones de Café del Mar ➤

CONTEMPORARY TOP 5 BALEARIC

EL TOP 5 BALEAR MODERNO

- 1. Mount Kimbie. Made to Stray.**
(DJ Koze Remix)
Koze and Kimbie come together as one. Koze y Kimbie se convierten en uno.
- 2. Todd Terje. Inspector Norse.**
Pure blissed-out Ibiza in a can. Pura felicidad ibicenca concentrada.
- 3. Mark Barrott. Sketches from An Island.**
International Feel deliver the wistful goods. International Feel reparte nostalgia.
- 4. Tensnake. Things Left To Say.**
Dreamy Balearic vibes beamed in from the '80s. Evocador ambiente balear disparado desde los 80.
- 5. Daniel Bortz. Pictures.**
(Tuff City Kids Remix).
Richly melodic remake from the kids of Tuff City. Remake melódico de los chavales de Tuff City.

Revival

VUELVE EL MÍTICO SONIDO IBICENCO: ¿ESTÁS PREPARADO PARA OTRO VERANO DE AMOR?

“Balearic is a feeling. It shouldn't be snobbish”

“Lo balear es un sentimiento. No debería ser algo elitista”

*Rob
Da Bank*

wasn't there when Café del Mar was a dusty shack, but it was still a bit like going to Glastonbury for the first time and feeling the beauty.”

But it's not just in the minds of the island's astute party-starters that the revival is happening. It's in the glistening grooves of the incredible new Lone and Todd Terje albums, and it's at the very heart of Mark Barrott's new Ibiza-inspired album, *Sketches From An Island*. For Barrott, the sound has returned with a vengeance. “I think we're on the cusp of a new Balearic summer!” he enthuses. “*Sketches* is inspired by those weird, unique little oddities that would turn up on early José Padilla mix tapes that he'd sell in the Las Dalias hippy market, before he even went to Café del Mar. It's influenced by living in Ibiza year-round, and by the feeling of what I think Balearic sounds like. In label terms, (*bis own imprint*) International Feel has really flown the Balearic flag, but there are others in a similar space: Golf Channel sometimes, and Claremont 56 for example.”

But with the island arguably more commercial than ever before, how easy is it for great music to be heard? In other words, does Ibiza need to do more to support the Balearic foundation? “In my opinion, Ibiza's culture has been hugely damaged by promoters and greedy club owners,” says Brewster. “Apart from a few notable exceptions like Nightmares On Wax's *Wax Da Jam*, it's all house, house, house.”

fueron básicas. Yo no estuve aquí cuando Café del Mar era poco más que una caseta, pero me resultó como ir a Glastonbury por primera vez y sentir su belleza”.

Pero no son sólo los avispados promotores de fiestas de la isla los que sienten este renacer. Está en los brillantes ritmos de los increíbles nuevos álbumes de Lone y Todd Terje o en el nuevo disco inspirado en Ibiza de Mark Barrott, *'Sketches From An Island'*. Para Barrott, el sonido ha vuelto con ánimo de venganza. “¡Estamos en el umbral de un nuevo verano balear!” se entusiasma. “*Sketches* está inspirado por aquellas pequeñas rarezas especiales que aparecían en las primeras cintas de mezclas de José Padilla, que vendía en el mercadillo hippy de Las Dalias, antes incluso del Café del Mar. Está influido por vivir todo el año en Ibiza y por cómo creo que suena lo balear. En cuanto a las discográficas (su propio sello) International Feel ha hecho gala de este sonido pero otros sellos también lo han hecho, como por ejemplo Golf Channel o Claremont 56”.

Pero con la isla volviéndose más comercial cada vez, ¿cómo se hace para oír la buena música? En otras palabras, ¿necesita Ibiza hacer más para afianzar los cimientos de lo balear? “Creo que los promotores y los avariciosos dueños de clubes han hecho mucho daño a la cultura ibicenca”, dice Brewster. “Salvo excepciones como *Wax Da Jam* de *Nightmares On Wax*, es todo *house, house y house*”. Barrott es menos reaccio-

José Padilla

Alfredo Fiorito

Rob Da Bank

Report Balearic Revival

**ROB
DA BANK
ALL-TIME
TOP 5
BALEARIC**

EL TOP 5 BALEAR DE ROB DA BANK

Barrott is a little less reactionary. "Yes, Ibiza is still Balearic – of course many other things are, but Ibiza is the beating heart of Balearic and always will be. What's happening now in San Antonio and with the whole super-club thing isn't the vibe but, in Ibiza, all you have to do is walk a little way off the beaten path with an open heart and mind and a sense of curiosity and you'll still find 'true' Balearic." Rob da Bank agrees. "Balearic is a feeling. It shouldn't be a snobbish or elitist thing, the concept is a good feeling and a happy, melodic record, one that makes you think you're sitting on a beach with your friends."

With so much incredible music on the horizon, the sunset looks brighter than ever: Mambo resident Pete Gooding is about to release a 20th Anniversary compilation, featuring Todd Terje, Afterlife *et al*, and Padilla is returning to Café del Mar for the first time in 15 years. Did he miss it, we wonder? "Yes of course. It's like when you're in love with someone and you had beautiful moments together. You miss it forever if you lose it." 📍

nario. "Sí, Ibiza es aún balear, muchas otras cosas lo son, pero la isla es el motor de este estilo y siempre lo será. Lo que está pasando ahora en San Antonio y todo el asunto del super-club, no lo es tanto, pero en Ibiza sólo tienes que salirte de los caminos trillados con la mente abierta y con curiosidad, y podrás encontrar lo 'auténticamente balear'". Rob da Bank está de acuerdo. "Lo balear es un sentimiento. No debería ser algo elitista, el concepto es el buen rollo y un disco melódico y feliz, uno que te haga imaginarte sentado en la playa con tus colegas".

Con tanta buena música en el horizonte, el atardecer parece más brillante que nunca: el residente en Mambo, Pete Gooding, está a punto de lanzar una recopilación por el 20º aniversario, con temas de Todd Terje, Afterlife y compañía, y Padilla vuelve a Café del Mar por primera vez en 15 años. ¿Lo habrá echado de menos? "Por supuesto. Es como cuando te enamoras de alguien y pasáis momentos preciosos juntos. Lo echarás de menos desde el momento en que lo pierdas". 📍

1. Tullio De Piscopo. Stop Bajon.
"One of José Padilla's anthems, an uplifting Balearic classic." "Uno de los himnos de José Padilla, un inspirador clásico balear".

2. Art Of Noise. Moments In Love.
"I heard this when it first came out because it was played on the radio when I was a kid. Atmospheric and ethereal, one of THE sunset tunes." "La oí nada más salió porque la ponían en la radio de niño. Evocadora y etérea, es una canción perfecta para el atardecer".

3. Chris Rea. Josephine.
"Yes, I know its Chris Rea, but that's the beauty of Balearic - you never know who's gonna come up with the goods! This was THE end of the night anthem at my Sunday Best parties back in the day." "Ya sé que es Chris Rea, pero ésa es la belleza de lo balear, ¡nunca sabes quién lo va a petar! Este era el gran final de mis fiestas Sunday Best hace muchos años".

4. Sebastien Tellier. La Ritournelle.
"I probably played this every week for about a year on my Radio 1 show when it came out. Amazing orchestration, cool voice, nice beard and a Balearic belter from Monsieur Tellier." "Creo que la puse cada semana durante casi un año en mi programa en Radio 1 cuando salió. Una orquestación alucinante, buena voz, bonita barba y un temazo balear de Monsieur Tellier".

5. Carly Simon. Why.
"Produced by Nile Rodgers, a singalong anthem with all the wistful beauty of a Balearic classic." "Producida por Nile Rodgers, todo un himno para cantar a coro con toda la nostálgica belleza de un clásico balear".

Pete Gooding

Nancy Noise

Phil Misson