

No. 1
JUNIO 2013

Gaceta
musinetwork

EL SONIDO del EUROCK en LATINOAMÉRICA

**EL ROCK LATINO:
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE**

**MÚSICOS LATINOS
QUE HAN ABIERTO PUERTAS:
CARLOS SANTANA**

**DE LA CENSURA
A LA "EVASIÓN" DEL
ROCK
LATINOAMERICANO**

ÍNDICE

**EL ROCK LATINO:
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE**

3

**MÚSICOS LATINOS
QUE HAN ABIERTO PUERTAS:
CARLOS SANTANA**

6

**DE LA CENSURA
A LA “EVASIÓN” DEL
ROCK
LATINOAMERICANO**

10

**RECOMENDACIONES
discográficas**

13

EL ROCK LATINO: UNA DISCUSIÓN PENDIENTE

La difusión y adopción del rock en América latina es un fenómeno que ha impactado de manera trascendental el quehacer musical de esta región.

Pero más allá de los discursos, valores e ideas que representa, debemos plantear la forma en que este género musical ha logrado evolucionar con respecto a la música popular de los países de habla hispana.

El término rock latino, engloba esta idea, siendo este el resultado de la experimentación de distintos músicos al fusionar ritmos regionales con una vanguardia extranjera como el rock.

Se considera como el primer antecedente del denominado rock latino al músico mexicano-americano Ritchie Valens, quien con la adaptación al rocanrol de la canción tradicional “La Bamba”, logró obtener el éxito en los medios masivos de comunicación a finales de la década de los cincuenta. Sin embargo, el trabajo de Valens quedaría en suspenso debido a su repentina muerte.

Posteriormente, a finales de la década de los sesenta aparecerían nuevos proyectos musicales que jugarían con la experimentación del rock y diferentes ritmos latinos.

Tal es el caso de Carlos Santana, quien en 1969 fue invitado a participar en el mítico concierto de Woodstock en 1969, cautivando a los espectadores al lograr imprimir a bases de rock psicodélico la potencia y dinamismo de ritmos afro caribeños.

Al igual que Santana, agrupaciones como Peace and Love de México, Telegraph Avenue y Traffic Sound de Perú, Arco Iris de Argentina, Génesis de Colombia, entre

otros, replanteaban la forma de hacer rock mediante canciones propias en las que ritmos regionales confluían con este nuevo género de moda.

Sin embargo, un factor determinante en la evolución, y que para algunos sería considerado un puente de comunicación efectivo entre el rock y la música regional de Latinoamérica, sería el auge del reggae con Bob Marley y el éxito del álbum London Calling de la banda de punk británica The Clash durante la década de los setentas. Estos dos referentes serían de gran importancia para el desarrollo del rock latino.

Ya en la década de los ochentas, exponentes del denominado “rock en español” o también denominado “rock en tu idioma”, como Charly García y Soda Stereo de Argentina, Enanitos Verdes de Bolivia, Caifanes de México, Los Prisioneros de Chile, entre otros lograrían avanzar en el replanteamiento del rock latino, dando pie a la experimentación con música indígena de sus respectivos países.

Para los años noventa, la evolución del rock latino encontraría su momento cúlmine con exponentes como la banda franco-española Mano Negra y el posterior proyecto derivado de su vocalista Manu Chao; así también, Los Fabulosos Cadillacs, Estrambóticos, Café Tacvba, Los Rabanes, El Gran Silencio, Bersuit Vergarabat, Los Auténticos Decadentes, Aterciopelados, Los Tres, entre otros, lograron equilibrar la energía del rock con ritmos como la cumbia, el ska, el reggae, el mambo, la música ranchera, la salsa, la bachata e incluso el hip hop.

En la actualidad, el rock latino ha experimentado nuevas aportaciones por medio de la música electrónica e incluso de géneros como la música flamenca. Las variaciones no tienen límite y como buen reflejo del espíritu latino, las combinaciones derivadas de este género son a veces inclasificables.

Sin embargo, aunque ha sido un largo camino acompañado de la evolución del propio rock en América latina, no han faltado las voces que hayan desdeñado las aportaciones del rock latino y que se inclinen por seguir las pautas marcadas por el rock internacional.

Algunas veces, el propio carácter de la fusión es visto desde una perspectiva hostil principalmente por la inclusión de ritmos populares que pudieren “restar seriedad” o “vulgarizar” el rock que se hace en Latinoamérica.

Es en este punto dónde surge la pregunta, ¿hasta dónde domina el purismo esta visión? ¿De verdad el rock lo sigue siendo al fusionarse con la música popular latinoamericana? ¿Qué tan influida puede estar la posición contraria a la existencia de un rock latino por la aspiración a los parámetros europeos y/o norteamericanos?

Muchas de las bandas que he mencionado en este texto se han rehusado a definirse como rock o al menos como rock latino, dado el trabajo de fusión que realizan y la confusión o discusión que generaría el que se asumieran como tales.

Esto es muestra de la patente controversia que genera el rock latino (existencia que afirmo desde mi particular punto de vista) aún en la actualidad.

90's

80's

70's

60's

EL ROCK LATINO:
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE

MÚSICOS LATINOS QUE HAN ABIERTO PUERTAS: CARLOS SANTANA

Su vida

Carlos Santana, nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, México, entró en contacto con la música tradicional gracias a su padre José, un experto mariachi violinista que le enseñó los principios básicos de la teoría musical. De joven, Carlos aprendió a tocar el violín, pero lo cambió por la guitarra cuando tenía ocho años. En 1955 su familia se mudó a Tijuana, situación que trajo esperanzas de una nueva vida para Carlos y su familia.

Carlos, se dedicó a la guitarra, estudió y emuló los sonidos de B.B. King, T-Bone Walker y John Lee Hooker bajo la tutela de Javier Bátiz. Mientras tanto, tocaba con conjuntos locales como Los T.J.'s del cual era bajista, donde añadió su propio toque y sentido original a las canciones populares de rock 'n roll de la década del 50. Al seguir tocando con diferentes conjuntos a lo largo del recorrido "Tijuana Strip," comenzó a perfeccionar su estilo y sonido.

En 1960 la familia de Carlos se trasladó a San Francisco (EE UU) y él lo hizo un año después. Allí encontró un crisol de culturas y el ambiente perfecto para seguir perfeccionando su estilo en la guitarra, que más tarde le identificaría como uno de los músicos más innovadores de nuestro tiempo.

Su carrera

Carlos Santana continuó su gira por los Estados Unidos con una serie de músicos distintos, lanzando varios álbumes. Durante este período Santana adoptó el nombre "Devadip", conferido por el líder espiritual Sri Chinmoy. Sacó al mercado muchos álbumes en los 1970 y 1980, incluyendo colaboraciones con John Lee Hooker, Willie Nelson, Herbie Hancock, Booker T. Jones, Wayne Shorter, Ron Carter y The Fabulous Thunderbirds. En 1991, Santana colaboró en el álbum de Ottmar Liebert -Sólo para ti-, en las canciones "Reaching out 2 U" y una grabación nueva de su propia canción "Samba pa ti". Fue instalado en el Rock and Roll Hall of Fame en 1998.

En 1971 el general Juan Velasco Alvarado le prohibió tocar en el Perú y lo expulsó del país tras clasificarle "hippie imperialista". En 1972 Santana tomó la delantera de John McLaughlin y se dirigió en una dirección espiritual, de jazz / fusión. Desde 1976 todavía se estiró instrumentalmente, pero incluía rock convencional y elementos de baile, una combinación que ha mantenido. En este mismo año realizó la composición de uno de sus más grandes éxitos conocido como "Europa" misma que en su boceto original se denominó "ahí viene la señora con cara de hongo que viene al pueblo".

MÚSICOS LATINOS QUE HAN ABIERTO PUERTAS: CARLOS SANTANA

Para 1992 canceló su contrato con Columbia y después grabó con Polygram y Arista Records. Mientras sus conciertos en vivo tenían una reputación para la excelencia, Santana no tenía un hit muy importante desde 1981 hasta 1999. Santana surgió de nuevo en 1999 con el lanzamiento de Supernatural, que incluyó colaboraciones con Rob Thomas, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Dave Matthews, y el grupo mexicano Maná. La intervención de Maná en el disco acompañando a la guitarra se debió a su buena relación con Fher Olvera. Supernatural se hizo platino 25 veces, fue el álbum de Santana de mayor venta, alcanzando número uno en la lista Billboard y manteniendo esa posición por 12 meses y ganando nueve Premios Grammy.

En 2001 trabajó con Michael Jackson en la canción "Whatever Happens" del álbum Invencible. En el 2002, Santana sacó al mercado Shaman, revisitando el formato de artistas invitados, incluyendo P.O.D., Seal y Michelle Branch. Para 2006, Carlos Santana hizo una colaboración con la cantante colombiana Shakira en la canción Illegal del álbum Oral Fixation Vol. 2 y en 2007 colabora en la canción "Into the Night" de Chad Kroeger, vocalista de Nickelback.

Su legado

El mundo adoptó a Carlos con pasión. Estaban fascinados con su música siempre cambiante, siempre exaltador, siempre consistente y claramente; Carlos. Cada nuevo estreno incluyendo ocho álbumes de oro y siete de platino llegó de ser un reflejo del crecimiento y evolución personal de Carlos. Los aficionados también fueron encan-

tados con sus mensajes incitaciones gentiles hacía paz, compasión, alegría y comprensión que consistentemente nos ha entregado de manera sincera y personal en sus espectáculos en más de 50 países. El estilo en que toca su guitarra que hasta hoy en día queda entre los más distintivos de todo el mundo.

Carlos siempre demuestra una pasión intransigente para su expresión musical, esta pasión le ha permitido aventurarse en nuevos territorios tanto geográficos como musicales, incluyendo escribir la película principal La Bamba, lanzarse en un recorrido en 1988 con el saxofonista de jazz Wayne Shorter y participar en el "Rock'n Roll Summit" de 1987, el primer concierto patrocinado en conjunto por los EE.UU. y la Unión Soviética en toda la historia. Además de ser un presente para beneficio de varias causas notables, tales como "Blues for Salvador", "California Earthquake Relief", huérfanos de Tijuana, los derechos de Gente Indígena, y educación para la juventud latina en sociedad con Hispanic Media & Education Group (HEMG, por sus siglas en inglés).

En 1977, el conjunto Santana fue el primer en ganar honores de CBS Records Crystal Globe Award por haber vendido 5 millones o más álbumes internacionalmente. Recibió un Grammy para el mejor espectáculo instrumental de Rock en 1988 además de ser el sujeto de un concierto de tributo especial patrocinado por N.A.R.A.S. (por sus siglas en inglés) durante la celebración de los Honores de Grammy en 1996 en coyuntura con su inducción dentro el Hollywood Rock Walk. Recibió diez honores de Bammy

I incluyendo seis de "El Mejor Guitarrista" y tres honores de "Músico del Año". En 1997, fue entre el grupo inaugural, junto con los finados Bill Graham y Jerry García, elegido al Bammy Hall of Fame.

En 1996, Carlos recibió Honor de Billboard Century, el honor más alto de la revista Billboard Magazine, para logro creativo, y fue nombrado Leyenda de la Música Latina del Año por el Chicano Music Awards en 1997. Además de sus honores musicales, Carlos también recibió numerosas alabanzas cívicas y humanitarias, incluyendo el Honor de Arthur M. Sohcot en 1997 para Servicio Público y Excelencia en su Espectáculo, en 1997, el honor de Golden Eagle Legend in Music de "Nosotros", un "Honor de Logro Especial" en 1999 la ceremonia de Honores del American Latino Media Arts (ALMA, por sus siglas en inglés). Y, el 17 de agosto de 1998, Carlos recibió su "estrella" en el Hollywood Walk of Fame. Hoy en día, las ventas de Santana superan los 50 millones de discos.

El 25 de febrero de 2009 realizó su primera presentación en la 50ª edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, en las cuales sumió al público en un trance de rock y ritmos tropicales durante 2 horas, las cuales le valieron llevarse los 3 trofeos que se entregan en esta cita (antorcha de plata, antorcha de oro y gaviota de plata.)

**MÚSICOS LATINOS
QUE HAN ABIERTO PUERTAS:
CARLOS SANTANA**

CENSURADO

DE LA CENSURA
A LA "EVASIÓN" DEL
ROCK
LATINOAMERICANO

DE LA CENSURA A LA “EVASIÓN” DEL ROCK LATINOAMERICANO

La historia del rock en cualquier país del mundo se ha caracterizado por cuestionar y enfrentar los valores cuidadosamente establecidos por las figuras de autoridad, ya sean sociales, políticas e incluso religiosas. A través de los años se ha formado la creencia de que el rock ha sido un género musical que incomoda y preocupa a aquellos que dirigen y ejercen el poder a cualquier nivel y contexto.

En Latinoamérica, el posicionamiento de este género no ha estado exento de convertirse en un sinónimo de rebeldía en el imaginario colectivo. Remontándonos a los momentos en que las juventudes de diferentes países de habla hispana adoptaron el rock podemos recordar que existía un importante impulso de los medios masivos de comunicación que veían este género como algo distintivo de la cultura norteamericana, dando sensación de sintonía con las últimas tendencias en cuanto a la música.

Sin embargo, el contexto mundial no ayudaría en mucho a la aceptación social de los jóvenes roqueros en estos países, los cuales con sus cabelleras largas recordaban mucho “a las barbas y las melenas de los revolucionarios cubanos...al Che Guevara”; en otras palabras el rock olía a comunismo y a revolución.

Las dictaduras militares y las democracias poco desarrolladas sentenciaron que el rock fuera visto como un elemento de preocupación entre la sociedad, como en el caso de México, Argentina, Chile o España, en donde la satanización y la censura fueron denominador común durante las décadas de los sesentas y setentas.

Durante estos años el movimiento del rock en Latinoamérica se mantuvo vigente, ya fuere clandestina o dispersamente, encontrando diferentes espacios y momentos para expresar el reflejo de su realidad inmediata.

Con la caída de estos regímenes y la paulatina apertura hacia la democracia en los años ochenta, el rock latinoamericano encontró cabida en los procesos de reorganización social contando nuevamente con la colaboración de los medios masivos de comunicación. Al encontrarse abiertos los espacios, los roqueros buscaron expresar y describir cuestiones relativas al entorno que les rodeaba, ya fueran críticas sociales o incluso lenguaje inapropiado o popular. La intención de muchos de los músicos de esta vanguardia conocida como “Rock en tu idioma” era simplemente incomodar a los reticentes y conservadores, así como disfrutar de aquella libertad que por muchos años les había sido negada para hacer y decir su música.

A nuestros días, las nuevas generaciones de bandas de rock poseen una amplia libertad de expresión, que ha sido producto de todos aquellos músicos del género anteriores a ellos (así como a muchos otros actores sociales).

Sin embargo, las tendencias han cambiado y la temática del rock hispanoamericano ha tomado una nueva vertiente más moderada y menos vinculada a la realidad y sus problemas cotidianos. Letras de amor y desamor son las expresiones recurrentes en el rock actual.

Algunos críticos y periodistas han calificado esta situación como una denominada “evasión” de las bandas de rock para tocar temáticas sobre la realidad social o para cuestionar los valores establecidos. Para muchos de ellos, el rock se ha convertido en un elemento que refleja la apatía de las nuevas generaciones en América Latina. Otras opiniones, encuadran en la percepción de que el movimiento del rock se ha “desvirtuado” o que se encuentra en un estado “decadente”.

Sin embargo, es aquí donde se abre un amplio debate: ¿Es el rock precisamente un foro de discusión de la realidad social? ¿La música expresada en cualquier género debe estar desvinculada de su entorno y obedecer únicamente al interés particular del músico? ¿Es la visión de estos críticos de las nuevas temáticas del rock, purista o excesivamente formalista? ¿El rock deja de serlo al omitir su carácter irreverente y provocativo? ¿Es un desperdicio de las nuevas generaciones de roqueros, el uso que hacen de la libertad de expresión en la actualidad?

RECOMENDACIONES discográficas

CAFÉ TACVBA - RE (1994)

Considerado el mejor disco del rock latino por la revista Rolling Stone en 2012, Café Tacvba logró materializar en RE la idea del rock latino al fusionar y experimentar con géneros musicales tan diversos como el punk, el rock, el grunge e incluso el hard core con la música regional mexicana, ya fuere mariachi, el son jarocho, banda norteña o trío. La percepción del público sobre este disco fue "el adelanto a su tiempo". Asimismo, logró proyectar a Café Tacvba como una de las agrupaciones latinoamericanas más aclamadas y conocidas en los grandes circuitos del rock internacional.

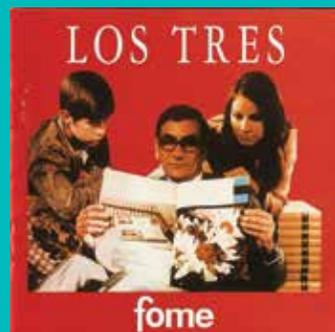
LOS FABULOSOS CADILLACS - REY AZÚCAR (1995)

Octavo trabajo de estudio de este conjunto argentino originario de la ciudad de Buenos Aires. Producido por Tina Weymouth y Chris Frantz de The Talking Heads, este disco logró retomar grandes elementos del punk, el rock, el hard core y el ska con algunos ritmos de la música regional argentina. El impacto de este álbum fue producto del arrebató de las letras del bajista Flavio Cianciurulo y la acertada combinación con la característica voz de Vicentico. Aunque, los Cadillacs se encontraban consagrados ya en la escena internacional, Rey Azúcar aportó los sonidos más enteros del grupo.

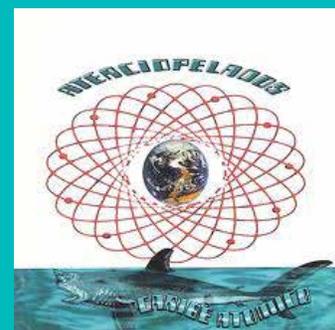
LOS TRES - FOME (1997)

Denominado en palabras de la banda "una especie de cazuela de la música chilena, donde la diversidad se da por la cantidad de música existente", Fome (chilenismo que significa aburrido o soso) lleva a cabo una particular fusión entre estilos tan variados como el rockabilly, el rock, el jazz y la música tradicional chilena. Asimismo, las letras de los temas oscilan por momentos en una poesía compleja y profunda, mientras que por otros, en simples pero intensas fábulas y relatos cotidianos. En el año de 2008 la revista Rolling Stone lo situó como el 29º mejor álbum chileno de todos los tiempos.

ATERCIOPELADOS - CARIBE ATÓMICO (1998)

En esta producción, Aterciopelados lograría pulir aquel particular sonido que desde sus inicios ya venía incubando. Haciendo uso de ritmos como el tango y el son cubano, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago replantearon su manera de hacer rock incorporando además elementos del trip hop. Por este trabajo, Aterciopelados mereció la nominación a Mejor álbum rock alternativo latino para los premios Grammy en 1998, vendiendo además aproximadamente un millón de copias en Colombia y el resto del mundo.

MOLOTOV – ¿DÓNDE JUGARÁN LAS NIÑAS? (1997)

La mayor parte del éxito de Molotov se debe a la irreverencia con el que iniciaron su carrera con ¿Dónde jugarán las niñas? en 1997, llevando a cabo una fusión entre el hip hop, el rock, el hard core, el funk y en menor medida ritmos regionales como el son y la marimba. No hay duda de que este disco cambiaría la perspectiva y la dirección del rock de su país e incluso influiría como inspiración para algunos grupos de rock en Latinoamérica. Las críticas contra el sistema político, la manipulación de los medios de comunicación, el no racismo, la violencia y los insultos sin sentido, provocarían la indignación pero también la difusión epidémica de este material, que se ganaría la censura de las tiendas de discos y las estaciones de radio mexicanas en aquel entonces.

Director: Rafael Alcalá

Edición: Marichú García

Artículos : Israel Chang

<http://www.musinetwork.com/noticias/>

Diseño: Juan Alberto Solano

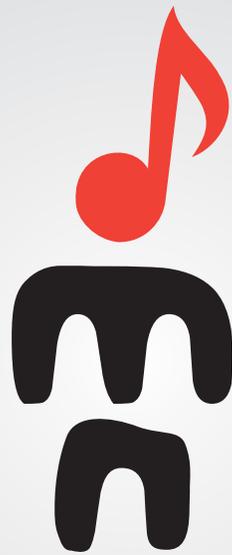
www.musinetwork.com

mail: inc@musinetwork.com

teléfono: (01) 617-440-4373

Boston, Ma. 02132

Estados Unidos

musinetwork^{TM}
school of music

www.musinetwork.com