

SALSA, LATIN JAZZ, LATIN POP, AFRO-WORLD AND MORE

LATIN BEAT

222222

M A G A Z I N E

DECEMBER/JANUARY 2003 VOLUME 12, NUMBER 10

\$3.50 U.S./\$4.50 CANADA

RUBÉN BLADES

cuando el
mundo
es el barrio

2002
Writers' Picks
TOP TEN CDs

New York's
Latin Music
Landmarks

Collector's Corner
For Vinyl Junkies
a list of 200
hard-to-find
albums

www.latinbeatmagazine.com

ruben

*Por la esquina del viejo barrio lo vi
pasar,
con el tumbao que tienen los guapos
al caminar.
Las manos siempre en los bolsillos de
su gaban,
pa' que no sepan en cual de ellas
lleva el puñal.
"Pedro Navaja" - Rubén Blades*

blades

By Jesse Varela

rubén blades

cuando el mundo es el barrio

Por Agustín Pérez Aldave

Hay un discurso dominante en la música latina, convertido casi en verdad absoluta y que no corresponde con la generosa amplitud de estilos que hay. Sigue teniendo peso determinante la perspectiva de pasadas décadas, en este caso la de los setentas, como pasó antes con la de los años cincuenta respecto a la música cubana y la misma salsa. Y, sin embargo, la música va por otro lado, libre y feliz.

El problema es entonces el divorcio respecto a las opciones más creativas y/o de vanguardia. En conclusión: No hay una puesta al día del discurso de la música latina. En los mismos medios de comunicación reina un perfil específico de lo que es la salsa, sobre todo en las radios, y todo lo que escapa a esos códigos se ve condenado muchas veces a la no difusión.

Por ejemplo, hasta hoy buena parte del público salsero sigue relacionando a Rubén Blades con *Pedro Navaja* y el sonido que lo acompañó hasta antes de empezar su ciclo con Seis del Solar. Cuando escuchan su nombre dicen: ¡Ah, el salsero! Lo curioso es que el mismo panameño pocas veces se ha considerado salsero. Por eso mismo planteamos una revisión urgente del término salsa en tanto encasilla.

Hay que recordar que Rubén llegó a denominar su propuesta como FOCILA (Folclor de Ciudad Latina) y, en este sentido, es uno de los primeros que le da status de folclor a los sonidos que circulan en las calles de nuestros barrios, cuando el término en cuestión estaba más asociado con el campo.

Esta interesantísima operación coincide con el llamado post-boom de la literatura latinoamericana que se caracteriza fundamentalmente por el ingreso de temas más cotidianos y de la urbe popular y por el rescate de la coloquialidad, así como por la asunción de temas ligados a los medios masivos de comunicación, al melodrama y la canción y los ídolos populares. En este rubro tenemos como abandonado al cubano Guillermo Cabrera Infante y su emblemática novela *Tres Tristes Tigres* (en la que es fundamental la secuencia de *Ella Cantaba Boleros*, inspirada en la intérprete Fredesvinda García), así como a una fila de autores que van desde el extraordinario narrador boricua Luis Rafael Sánchez (el autor de *La Guaracha del Macho Camacho* y *La Importancia de Llamarse Daniel Santos*), hasta el caleño Umberto Valverde (*Celia Cruz: Reina Rumba*), y el puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá (el de la crónica novelada *El Entierro de Cortijo*), sin dejar de lado al ensayista mexicano Carlos Monsiváis, el de los libros *Amor Perdido* y *Escenas de Pudor y Liviandad*.

Primera conclusión: Asuntos considerados antes de poco gusto y no culturales pasan a tener relevancia en la misma industria cultural. Hay una revaloración de la música popular en tanto es fundamental en nuestra educación sentimental y formación de una identidad.

Entre el songo y García Márquez

La formación musical de Blades tuvo mucho que ver con el rock y otros estilos no "salseros", y esto resulta determinante en el desarrollo de su carrera. Cuando debuta con Willie Colón ya exhibe aires brasileños en *El Cazanguero* y en *Plástico* lo que toca el bajo inicial lo dice todo. No sólo eso, sus letras plantean desde en los albores de su propuesta situaciones bien lejanas del standard salsero, como la historia del guerrillero Juan González en su disco *De Panamá a Nueva York*, grabado con Pete Rodríguez en La Gran Manzana.

Su período post-salsa se inaugura de manera decidida con Seis del Solar. El pop y el reggae se encuentran de manera natural con las cadencias salseras y hay otras temáticas que, sin embargo, tienen puntos comunes con muchas de las letras que ya había ofrecido. Mejor dicho, tiene la obra de Blades vasos comunicantes que la presentan con una admirable coherencia y consistencia. ¿Acaso *Sicarios* no remite a *Te Están Buscando* y al cuento hablado *Gente Despertando Bajo Dictaduras?*, o ¿cuando escuchamos *Hipocresía* no asoman *Desaparecidos*, *Pablo Pueblo* o *Prohibido Olvidar?*; ¿Y *Vida*, de su álbum *Tiempos*, no se encuadra directamente en su línea de interrogantes sobre el ser y la existencia que van de *Maestra Vida* a *Agua de Luna?* (Continued on pg. 27)

INSTINTO DE LIBERTAD

NISSAN FRONTIER

Escapar, buscar salidas

y romper barreras.

Déjate llevar.

SHIFT_ actitud

Nissan, su logo, "SHIFT_", el eslogan y los nombres de los modelos Nissan, son marcas registradas de Nissan. © 2002 Nissan North America.

2002 TOP

ELMER GONZÁLEZ

1. Rubén Blades	Mundo	(Sony Discos)
2. Eddie Palmieri	La Perfecta II	(Concord)
3. Tolú	El Bongó de Van Gogh	(Tonga)
4. Edwin Bonilla	Soy La Candela	(SAR Records)
5. Generoso Jiménez	Generoso, Que Bueno Toca Usted	(Pimienta)
6. Bobby Valentín	Vuelve a La Cárcel	(Bronco Records)
7. Ray Barretto	Live: 50th Anniversary	(AJ Records)
8. Los Bocucos	¡Ay, Candela!	(Envidia Records)
9. Caribbean Jazz Project	The Gathering	(Concord)
10. Various Artists	Homenaje al Grupo Niche	(Codiscos)

NELSON RODRÍGUEZ

1. Orlando Poleo	El Bueno De La Vida	(Sony Music France)
2. The Spanish Harlem Orchestra	Un Gran Día En El Barrio	(Ropeadope)
3. Geraldo Rosales	La Salsa Es Mi Vida	(Javaanse Jongens Tracks)
4. Willie Rosario	The Master of Rhythm and Swing	(TV Discos)
5. Johnny Polanco & Amistad	Pa'í Bailador	(Morrowland)
6. John Santos/Machete Ensemble	SF Bay	(Machete)
7. Caravana Cubana	Del Alma	(Dreamer Music)
8. Maraca	Tremenda Rumba	(Ahi Namá)
9. Eddie Palmieri	La Perfecta II	(Concord)
10. Bobby Valentín	35 Aniversario/Vuelve a La Carcel	(Bronco)

VICKI SOLÁ

1. Ernie Acevedo & Grupo Imagen	Contra La Fuerza	(Platano Records)
2. Dave Santiago & Latin Affair	Dave Santiago & Latin Affair	(Casa Latina)
3. SonSublime	Gran Reserva	(LasemCo.)
4. The Spanish Harlem Orchestra	Un Gran Día En El Barrio	(Ropeadope)
5. Wayne Gorbea's Salsa Picante	Fiesta En El Bronx	(Shanachie)
6. Larry Harlow	Latin Jazz Encounter	(Latin Cool)
7. Los Soneros Del Barrio	Remembranzas	(Rumba Jam)
8. Bobby Sanabria y Quarteto Aché	Bobby Sanabria y Quarteto Aché	(Khaeon)
9. Humberto Ramirez	Mi Primer Amor	(Latin World)
10. Frankie Morales & Orchestra	Mambo of the Times	(Cobo)

JESSE VARELA

1. Eddie Palmieri	La Perfecta II	(Concord Picante)
2. El Gran Combo	40 Aniversario	(BMG)
3. Orlando "Maraca" Valle	Tremenda Rumba	(Ahi Namá)
4. Ray Vega	Pa'lante	(Palmetto)
5. Omar Sosa	Sentir	(Ota)
6. John Santos & Machete	S.F. Bay	(Machete)
7. Benny Velarde y su Supercombo	Viva Velarde	(Disher Music & Sound)
8. Mezcla	Akimba	(Khaeon)
9. Rubén Blades	Mundo	(Sony)
10. Quetzal	Sing The Real	(Vanguard)

FRANK FIGUEROA

1. Michel Camilo	Triángulo	(Telarc)
2. Cano Estremera	Ópera Ecuaje, Vol. I	(Combo)
3. Rubén Blades	Mundo	(Sony/Harmony)
4. Machito	Mucho Mambo The Complete Columbia Masters	(Sony/Legacy)
5. The Spanish Harlem Orchestra	Un Gran Día en el Barrio	(Ropeadope)
6. Various Artists	La Música del King: José Antonio Méndez	(Egrem)
7. Tito Puente	Hot Timbales	(Concord Picante)
8. Humberto Ramírez	Dos Almas	(AJ Records)
9. Paquito D'Rivera	Brazilian Nights	(Telarc)
10. Eddie Palmieri	La Perfecta II	(Concord Picante)

POT TEN

LUIS TAMARGO

1. Frank Delgado
2. Omara Portuondo
3. Juan Carlos Formell
4. Somos Amigos
5. Tolú
6. Mayra C. Valdés
7. Caravana Cubana
8. Eddie Palmieri
9. Luis Valle
10. Jesús Rubalcaba

El Adivino	(Pimienta)
Magia Negra	(Blue Moon)
The Streets of Paradise	(EMI)
Somos Amigos	(Envidia)
El Bongó de Van Gogh	(Tonga)
La Diosa del Mar	(Jazzhead)
Del Alma	(Dreamer Music)
La Perfecta II	(Concord Picante)
¡Agárrate!	(Sabroso)
Estoy Aquí	(Envidia)

RUDY MANGUAL

1. Eddie Palmieri
2. Willie Rosario
3. Jimmy Sabater & Son Boricua
4. Ray Barretto
5. Bobby Valentín
6. Caravana Cubana
7. The Spanish Harlem Orchestra
8. Johnny Polanco & Amistad
9. Al Di Meola
10. Tolú

La Perfecta II	(Concord Picante)
Live in Puerto Rico	(TV Discos)
"Mo"	(Cobo Music)
Live 50th Anniversary	(AJ Records)
35 Aniversario/La Carcel	(Bronco)
Del Alma	(Dreamer Music)
Un Día en el Barrio	(Ropeadope)
Pa'l Bailador	(Morrowland)
Flesh On Flesh	(Telarc)
El Bongó de Van Gogh	(Tonga)

REBECCA BURKEEN

1. Alejandro Sanz
2. Juanes
3. Ozomatli
4. Various Artists
5. Luis Fonsi
6. Eddie Palmieri
7. Amaury Gutierrez
8. Marc Anthony
9. Caravana Cubana
10. Spellbound

MTV Unplugged	(WEA)
A Dios Le Pido	(Surcos/Universal)
Embrace the Chaos	(Almo Sound)
Bombas y Plenas de P.R.	(Disco Hit)
Fight The Feeling	(MCA/Universal)
La Perfecta II	(Concord Picante)
Piedras y Flores	(Universal)
Libre	(Sony Discos)
Del Alma	(Dreamer Music)
Tropicalifornia	(Selfish Recordings)

CARLOS A. IRAMAIN

1. Miguel Zenón
2. Guillermo Klein
3. Dizzy Gillespie's Alumni All-Star
4. Branford Marsalis
5. Caravana Cubana
6. Caribbean Jazz Project
7. Ether Orchestra
8. Gato Barbieri
9. Tito Puente
10. Billy Bang

Looking Forward	(Fresh Sound)
Los Guachos III	(Sunnyside)
Things To Come	(MCG)
Footsteps of Our Fathers	(Marsalis Music)
Del Alma	(Dreamer Music)
The Gathering	(Concord Picante)
Afro-Cubism	(Accurate)
The Shadow of The Cat	(Peak)
Live at Playboy Jazz Fest.	(Concord)
Vietnam: The Aftermath	(Justin Time)

S

Club Sevilla

Salsa

Tuesdays & Thursdays

Salsa Dance Lessons at 8pm
Live Bands at 10pm

visit cafesevilla.com
for concert calendar

Cafe Sevilla

Historic Downtown Riverside
3252 Mission Inn Ave & 91 Fwy
(909) 778-0611

RUBÉN BLADES (Continued from page 22)

Su espíritu inquieto lo lleva a seguir hurgando en otros planetas del sonido, como el songo que le llega vía Los Van Van de Cuba para el disco *Escenas*. Son los casos de *Muévete* y esa joyita llamada *Cuentas del Alma*. Pero a su vez demuestra sus dotes de gran baladista en *Silencios* que la canta junto a Linda Ronstadt. Y tiene en el disco que señalamos la colaboración del inglés Joe Jackson.

En el nunca bien apreciado álbum *Ojos de Perro Azul*, donde hace su propia versión de cuentos de Gabriel García Márquez, exhibe una paleta de sonidos que lo van a distanciar más aún de la salsa y acercar a las audiencias del rock y del jazz.

Antecedente de la nueva ola de rock latino

Su lírica puede ser universal. Rubén entiende temprano que su barrio puede ser el planeta. Es el caso de su tampoco bien entendido disco *Nothing But the Truth* que graba en inglés y con la colaboración de celebridades de la música universal, como Elvis Costello, Sting y Lou Reed. No hay en el empleo del inglés la pretensión a priori de ciertos personajes latinos de alcanzar "otros mercados" sino el afán de tender puentes a sensibilidades y mensajes afines.

¿Los temas de *Nothing But the Truth*?: Pleitos de barrio, sátira política, la verdad-autenticidad-justicia, y hasta el SIDA. ¿Es un Rubén diferente?

Ya este Blades está bien lejos de los predios salseros. Pero es el momento en que forja una de sus aportaciones más importantes y que lo consolidan como un abanderado de la nueva ola de rock latino. Claro que en la música latina desde el boogaloo y personajes como Joe Cuba Sextet y Eddie Palmieri (en discos como *Sentido*, *Lucumí Macumba Voodoo* y *Sueño*) se dan estos "extravíos".

En discos como *La Rosa de Los Vientos* y *Tiempos*, Blades es más un cantor actual de música latinoamericana, un trovador que, sin embargo, lleva tatuada la clave caribeña, porque es consecuente con sus raíces, así lleven sus canciones otros ropajes. En este período hay que resaltar la colaboración del trío costarricense Editus. Su ideología sigue siendo América Latina hasta las últimas consecuencias.

Por todo lo expuesto no es casual que el panameño tenga más puntos en común con el consistente y heterogéneo movimiento de rock latinoamericano, ese que incluye a Café Tacuba, Fito Páez, Juanes, Aterciopelados y Fabulosos Cadillacs—cuando uno escucha *Matador* tiene la certidumbre que bien pudo Rubén haberlo compuesto y cantado—en quienes es fundamental el trabajo con raíces de la música latinoamericana. Acerca de esta relación, Blades nos dijo hace un tiempo a través del teléfono: "Muchos de los muchachos que están escuchando música de rock no solamente están escuchando rock de Estados Unidos sino también formas musicales a nivel mundial. Tienen un espíritu de exploración que los lleva a consultar textos que van más allá de lo usual. A la misma vez tienen, quizás por su educación, una identificación más clara sobre su posición como nacionales y como seres humanos frente al mundo. Los muchachos que están haciendo rock en español yo creo que están haciendo la mejor música en términos de la búsqueda que están realizando. Es una música que está incorporando elementos muy nacionales, muy culturales. Así que yo creo que el trabajo que yo estaba haciendo durante estos años, desde el '69, tiene que ver con la posición de Latinoamérica y una posición universalista y humanista de los temas. (...) Creo que la referencia mía está completamente dentro de esos parámetros del rock en español y, por eso, no resulta extraña o antipática para estos muchachos".

Por eso tampoco es casual que el autor de *Maestra Vida* colabore con figuras muy populares del pop y el rock, como Los Rabanes, Maná y Chayanne.

Ahora, su reciente álbum *Mundo* nos trae una nueva perspectiva de la globalización, que nada tiene que ver con la que se asocia a la estandarización y que disuelve las particularidades. Rubén nos dice que es posible mantener la personalidad propia y ser ciudadanos del mundo al mismo tiempo, sin convertirnos en un híbrido sin alma. ■

New from COBO MUSIC!!!

CCD 9056

CCD 9055

COBO

Cobo Music
P.O. Box 520-510
Flushing, NY 11352
Tel: 718-539-3816