

SAY IT WITH YOUR MUSIC.

pro·mark

promark.com

Distribuidor Exclusivo en México
Para pedir un catálogo escribenos a: atencion_cliente@promark.com

40

COPIO Septiembre 2008

Agosto 2008 Música P 41

¿Por que decidiste mudarte de Buenos Aires a Los Angeles?

Yo pertenezco a la generación que quizás sufrió más en uno de los momentos más oscuros de la historia de Argentina. Más de 30,000 personas desaparecieron bajo el terrorismo de estado impuesto por la junta militar. Yo ya estaba en una lista negra, mi música no podía sonar en el radio, había estado detenido varias veces, y ya no daba más para vivir allí. Esa situación política

creó una situación general con respecto a la cultura que era espantosa. Cuando llegué a Los Angeles empecé a armar una banda con Aníbal Kerpel, quien hasta el día de hoy sigue siendo mi socio. Entonces continué haciendo aquí lo que hacía en Argentina. Trabajé con León Gieco y produje su disco cuando ambos teníamos 20 años de edad.

A mediados de los 80's volví a Argentina para hacer un proyecto llamado *De Ushuaia a la Quiaca* en donde nos fuimos desde Tierra del Fuego en Argentina hasta la frontera con Bolivia, documentando lo que hacían los músicos regionales. Eso me motivó mucho a trabajar como productor, ya que hasta ese momento sólo había producido a León y a mí mismo.

Luego volví a Los Angeles y ya para ese entonces, empieza a surgir una nueva movida en México, la cual fue coincidente con la fractura del PRI [partido político con más de 70 años seguidos en el poder], la aparición del PRD, la aparición de TV Azteca, la levantada de la prohibición de los conciertos de Rock. En esta época empiezan a salir grupos como Insólitas Imágenes de Aurora, que luego se convirtieron en Caifanes, y otros como Maldita Vecindad y Café Tacvba. Aníbal y yo decidimos meternos en ese movimiento ya que nos recordaba mucho a lo que pasó en Argentina a principios de los 70's y nos motivó mucho por su originalidad y frescura.

¿Cuál es tu prioridad al producir a un artista?

Primero que todo, me gusta asociarme con artistas que tienen una gran visión, conceptos originales, y que reflejen quiénes son y de dónde vienen. Deben tener una propuesta que me fascine, y de ahí veo cuáles son las posibilidades de trabajar juntos. Evalúo cosas como la química entre nosotros, si compartimos el mismo tipo de ética de trabajo e ideas de cómo llevar adelante el proyecto. Aparte de eso, el artista debe querer trabajar con uno y hay que mostrarle que uno entiende su universo artístico y que lo puede ayudar a materializar su visión. Lo que me atrae son los artistas con una propuesta que sea original y que tenga identidad.

¿Cómo se compara eso a cuando tu eres el artista y productor?

Bueno, siempre trabajo con Aníbal por lo cual obtengo siempre una opinión de afuera. También, después de tantos años haciendo esto, siento que tengo algo de perspectiva que me permite manejar la situación.

¿Cómo es el proceso de selección de temas para un disco?

Hay distintos criterios. El más simple es que hay canciones que son buenas y hay canciones que son malas. Después, uno trata de buscar lo más representativo y lo más original de ese artista, un tema que proponga algo diferente. Otro criterio es escoger canciones que tengan un potencial muy fuerte para conectar con el público de ese artista. Aparte de eso, tenemos que considerar el macrocosmos del álbum para que éste sea balanceado. Hay que considerar cosas como el tempo de las canciones para no tener 12 temas sin variación alguna en este aspecto.

Gustavo SANTAOLALLA

Lo mejor es tener un álbum que cree un universo de ilusiones que interactúen y tengan una narrativa energética.

La composición de música para películas es una de las ramas más competitivas en esta industria. ¿Qué opinión te merece esto?

Yo creo que no. La competencia existe en todos los rubros de la vida profesional, independientemente de a qué te dediques. Siempre existe un nivel de competencia debido a que hay mucha gente y poco trabajo. La industria de las artes no es excepción. En mi caso, ese sentimiento de la competencia se te anota en esto como si fuese un campeonato. Yo nunca vi así, y nunca hice nada por dinero, aunque el dinero me atrae al igual que a todo el mundo. Tampoco hice cosas para ganar premios. Jamás voy a hacer esta película para ganar un Oscar o un Grammy. El reconocimiento monetario y de premios es bueno, pero nunca fue mi motivación para el trabajo.

¿Cuántas películas has compuesto en tu vida? ¿Por qué piensas que has tenido tanto éxito en tan poco tiempo en este ramo?

Puedo analizar una parte de esto, pero no todo. Creo que una parte del hecho que he tenido el buen discernimiento de asociarme con artistas de peso que tienen una propuesta interesante. La que te conviene de los discos se aplica también a las películas. Asociarme con un director como Alejandro González Iñárritu es muy distinto que asociarme con directores que andan dando vueltas o haciendo cosas totalmente irrelevantes. Lo segundo, musicalmente, traje al cine algo muy distinto a

Brokeback Mountain

Compuse toda la música antes de ver la película, lo cual es una práctica muy poco común en Hollywood. Yo prefiero trabajar así. En casi todas las películas escribo más del 60 por ciento de la música sin ver ni una sola escena. Prefiero trabajar a partir de la historia y de los personajes. Me gusta conversar con el director y que él me tire una onda que me inspire. En el caso de *Brokeback Mountain* compuse 100% de la música antes de que realizaran la película, entonces el director vivió un tiempo escuchando toda la música mientras realizaba las escenas. La genialidad de Ang Lee también fue fundamental porque él fue quien decidió qué parte de la música iba ir en qué escena. Entonces, después de tener la música terminada, tener los motivos y la "sonic fabric" [textura sonora], todo eso se edita a lo largo de las escenas para que encaje en términos de tempo; pero esto es un tema de edición y no de composición.

interfaces hardware gracias a

ProFi re

- operaci
- resoluci
- 8 pream
- premla
- flexible

© 2008 A Technology Inc

GET M-POV

Gustavo SANTAOLALLA

que se venía escuchando. Esa identidad nuevamente conectó bastante. Esas son las cosas que te puede decir, pero hay otras que no te puedo explicar. Hay algo de mi música que funciona muy bien con el cine, se produce un casamiento entre la música y la película, que es muy difícil de describir con palabras, pero que a la gente le pega.

¿Cómo se dio tu interés por el charango?

Desde muy chico tuve la inquietud de esto de la identidad y la originalidad. Mi intención siempre fue aportar cosas que tuvieran que ver conmigo, con la historia de mi país, con mi identidad de latinoamericano. En cuanto al charango, la técnica que utilizo se asemeja más a la que utilizo para tocar la guitarra. La persona que me impulsó a abrazar este instrumento fue Jaime Torres, quién es como el padre de este instrumento. Le envié una grabación mía de este instrumento y con mucha vergüenza le dije: "el que toca aquí es un amigo mío, dime qué piensas". Él al otro día me llamó y me dijo: "El que toca en esto eres tú, y está muy bueno. No usas la técnica tradicional pero lograste capturar la esencia del instrumento".

Y entonces del charango pasé al ronroco, que es simplemente un charango grave. En este instrumento encontré un compañero y un socio.

Con todos los cambios por los que ha pasado la industria, ¿piensas que el artista independiente está en una mejor posición hoy?

Es difícil de contestar esa pregunta. Como soy optimista, pienso que es favorable. La industria del disco está en un momento de crisis total y decadente. Pero por otro lado, la música está en un momento increíble ya que más gente tiene formas de poder comunicar su música y creatividad sin depender de los monstruos sagrados que son las disqueras. Claro está, esto ha hecho que existan 250,000 demos flotando por ahí de los cuales 249,900 son horribles, ya que cualquiera graba lo que sea hoy en día. Antes habían más filtros por los cuales pasar para entonces realizar una grabación.

Pero si bien está todo saturado, talvez también hay cosas nuevas y originales que no hubiesen llegado a las disqueras. La verdad no lo sé.

Imagino que a ti te llegan muchos demos y mucha gente te pide favores. ¿Estás abierto a esto?

Yo escucho casi todo lo que me dan. No lo hago todo el tiempo, pero hay días que me siento con una pila de discos a escuchar. Hay cosas buenas, pero el 70 % son malas. Luego, un 20 % no son malas, pero carecen de originalidad y son cosas con las cuales no tengo interés en trabajar. De ahí, un 10 % es bueno, y de ese 10 %, alrededor del 2 % es muy bueno. [Dos de cada 1,000 CDs].

¿Qué proyectos tienes pendientes por realizar?

Me interesaría hacer un musical alguna vez. Me interesa mucho tener más tiempo para trabajar música experimental. Aparte de la música, hay muchas otras cosas que me interesan. Tengo una productora de cine en la cual vamos a hacer un documental sobre Tango. También tengo una editora de libros.

¿Qué consejo le brindas a un músico joven?

Lo primero es trabajar muchísimo. Yo creo en eso de que es 20 % de inspiración y 80 % de transpiración. Tienes que trabajar mucho en la búsqueda de tu visión, sonido e identidad en lo que haces. Debes ser selectivo y tratar de asociarte con gente que admiras y de las cuales puedas aprender algo, aun si se trata de un chico de 18 años. La experiencia es muy importante, pero la inexperiencia también lo es. Debes entregarte con toda pasión a lo que haces y no venderte o hacer las cosas por el reconocimiento y la fama, sino por buscar tu identidad artística. Si te mantienes fiel a eso y eres constante, yo te puedo asegurar que en algún momento algo va a pasar con lo tuyo. Si lograste un sonido tuyo, un concepto y una visión artística fuerte, si no te has contaminado al hacer proyectos irrelevantes o por el dinero, y si trabajas y te mantienes en ese plan, eventualmente las cosas vuelven. **MP**

Filmografía selecta

2006 *Babel*

- Ganador del Oscar en la categoría "Best Original Score"
- Ganador del BAFTA [British Academy of Film and Television Arts] en "Award for Film Music"

2005 *Brokeback Mountain*

- Ganador del Oscar en la categoría "Best Original Score"
- Ganador del Golden Globe en la categoría "Best Original Song" por "A Love That Will Never Grow Old"

2004 *Diarios de Motocicleta*

- Ganador del BAFTA en "Award for Film Music"

Premios Grammy y Latin Grammy selectos

2006 Latin Grammy: Mejor Álbum de Tango (Por *Café de los Maestros*)

2005 Latin Grammy: Productor del Año

2005 Latin Grammy: Mejor Álbum Solo Vocal de Rock (Por *Mi Sangre* de Juanes)

2004 Grammy: Best Latin Rock/Alternative Album (Por *Cuatro Caminos* de Café Tacvba)

2003 Latin Grammy: Grabación del Año ("Es Por Ti" de Juanes)

2003 Latin Grammy: Álbum del Año (*Un Día Normal* de Juanes)