

AMERICAN SABOR

Latinos in U.S. Popular Music

CLASSROOM CURRICULUM AND EDUCATOR RESOURCES

Educational materials developed by:
Patricia Costa-Kim, Ph.D. Director, Education
Experience Music Project

- And -

Marisol Berrios-Miranda, Ph.D.
Robert Carroll, Ph.C.
Shannon Dudley, Ph.D.
Michelle Habell-Pallan, Ph.D.
Francisco Orozco, Ph.C.
of the University of Washington

American Sabor: Latinos in U.S. Popular Music was created by Experience Music Project and organized for travel by the Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service. The exhibition, its national tour, and related programs are made possible by Ford Motor Company Fund.

Smithsonian

Ford Motor Company Fund

EMP

Experience Music Project

The American Sabor website
<http://www.americansabor.org>

Actividad Pre-Visita

Nombre: _____

MÚSICOS Y ARTISTAS LATINOS

Investiga uno de los siguientes artistas, y presenta un informe de una página. Ten en cuenta las influencias musicales, la(s) época(s) y otros factores que influyeron en la música de ese artista. Incluye los aportes clave de ese artista a la música y/o cultura popular actual.

Preguntas:

- ¿Con qué región o ciudad está identificado ese artista?
- ¿Por qué vive allí? ¿De qué temas económicos, políticos o sociales trata su música?
- ¿Con qué eventos sociales o históricos se le asocia?
- ¿Qué género musical interpreta?
- ¿Por qué sobresale?

- El Vez
- Jennifer Lopez
- Tito Puente
- Daddy Yankee
- Miami Sound Machine
- Los Lobos
- Carlos Santana
- Celia Cruz
- Eva Ybarra

Actividad Post-Visita

Nombre: _____

PRESERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA

Esta actividad resalta la importancia de las instituciones culturales en la preservación e interpretación de la música.

Se deberá descargar el archivo PDF o el vídeo de las entrevistas con el profesor Shannon Dudley y con Roberto Hernandez de la página web de EMP|SFM: www.empsfm.org.

Indíquele a los alumnos que escriban un informe sobre una institución u organización dedicada a la preservación de la cultura, sobre todo la musical. La lista de Recursos en la Internet para esta unidad es un buen lugar para empezar y tomar ideas.

Preguntas:

- ¿A qué se dedica la organización? ¿Tiene una declaración de su misión?
- ¿Cómo lleva a cabo su misión?
- Además de exposiciones, ¿qué otros programas y servicios proporciona la organización como fuente educativa y cultural?
- ¿Qué tipo de profesionales buscan estas organizaciones?
- Lee la transcripción de la entrevista al profesor Shannon Dudley. ¿Qué estudios lo llevaron a su actual posición profesional? ¿Por qué es importante la participación de un profesor de etnomusicología para un proyecto como *American Sabor: Latinos en la música popular norteamericana*?
- Lee el extracto de la entrevista a Roberto Hernandez. ¿Cómo crees que un músico como él contribuye a preservar la música?
- ¿Qué géneros musicales escuchas? ¿Qué géneros deberían estas organizaciones estar estudiando y preservando para el futuro? Sustenta tu argumento.

ENTREVISTA

American Sabor: Latinos in U.S. Popular Music

HISTORIA ORAL

Roberto Hernandez, percusionista de San Francisco

«Nací y me crié acá en San Francisco, soy del Mission District, y vengo tocando música desde chiquito... Carnaval...ha sido el evento cultural de nuestra comunidad, que le ha dado a los chicos, jóvenes y adultos del barrio la oportunidad de aprender...el baile o canto, coreografía, pintura y, sobre todo, —es enseñarle a la gente la diferencia entre las tradiciones de México —porque mucha gente de este país cree que todo el mundo es mexicano....No todos somos mexicanos, usted sabe, está el cubano, el puertorriqueño, el panameño, el brasilero, [break in audio], el colombiano, y otros más de muchos otros países, así que cuando usted habla de latinos, o hispanos, como nos tratan de llamar, usted sabe, todos se imaginan que somos mexicanos, y así no es. Así que más allá del mariachi, usted sabe, está la samba, que es muy rica en el Brasil, [break in audio] el chachachá, el mambo, el merengue, la cumbia, y muchas más tradiciones en cuanto a la música... y es gracioso, porque hasta con la salsa —ellos le dicen "salsa" —no hay eso de música 'salsa'. Como usted sabrá, chachachá, mambo, hay [break in audio]... Me imagino que alguien decidió llamarla salsa, pero si usted traduce la palabra, 'salsa' sería 'sauce'. Ni siquiera sigue un formato musical. Así que lo que hemos hecho en los últimos veintinueve (29) años es educar a la gente acerca de nuestras distintas tradiciones, no sólo de música y baile, sino de historia...de todas las Américas....si usted va, por ejemplo, a Cuba, encontrará al afrocubano, y cuando fui a Cuba, usted sabe, y realmente estudié percusión en Cuba, aprendí la riqueza de la influencia de los esclavos que fueron traídos a las Américas, que se escapaban de los barcos en Cuba, y los indios...Cuba en realidad empujó a muchos de esos esclavos hacia las montañas y, por supuesto, los europeos no iban a ponerse a perseguirlos a las montañas para traerlos de vuelta a sus barcos.... Y la historia se repite si usted va a Puerto Rico. Aprendí lo mismo en Puerto Rico sobre los africanos del Brasil y Nicaragua. Usted va a Nicaragua y va al Brasil, y encuentra usted africanos. Va a Colombia y ahí hay africanos, va a Panamá y ahí hay... Vea, los africanos trajeron sus ritmos y tradiciones a las Américas, y hubo una mezcla de sus ritmos con las tradiciones de los indígenas de las Américas...Y si se fija en los grupos, ya sea Santana, Malo, Sapo o cualquiera de esos, se nota la influencia. Chepito Areas, usted sabe, es de Nicaragua —fue una tremenda influencia en la música de Santana, y fue esa percusión el factor que diferenció ese grupo y a muchos otros más. Y eso fue muy bello porque salió del Mission District... y la gente llegó a entender que ese aspecto latino ...se remonta al África. Así que, en estos últimos veintinueve (29) años, le hemos estado presentando nuestros respetos al África...»

ENTREVISTA

American Sabor: Latinos in U.S. Popular Music

HISTORIA ORAL

Shannon Dudley

Profesor de etnomusicología, Universidad de Washington

SD: Me llamo Shannon Dudley, y soy profesor de etnomusicología de la Universidad de Washington.

OK. Quizás podríamos empezar con una explicación de la génesis de este proyecto-- ¿cómo empezó...?

SD: Este proyecto empezó, bueno, supongo que hay que retroceder al 2000 cuando la Fundación Allan hizo una donación a la facultad de música para financiar una colaboración entre la facultad, la estación de radio KEXB y el Experience Music Project. Al principio fue algo difícil ponernos de acuerdo. Pero, después de varios años de colaborar en varios proyectos, encontramos un interés común en la idea de producir una exposición sobre los latinos en la música popular de los Estados Unidos —ya que en la universidad contábamos con expertos en América Latina y en música popular americana— sobre todo en música étnica americana.

Además, el EMP estaba interesado en la música popular de los EEUU, y la KEXP, también. Así que encontramos la manera de combinar la etnomusicología con los estudios de música popular; y con los repertorios y con el público al que querían llegar el EMP y la KEXP. Al mismo tiempo, era el momento ideal para el proyecto porque desde los últimos años los latinos se han hecho más visibles que nunca en la cultura popular americana. Hasta la ABC transmite ahora comerciales en español. Escuchamos salsa en las propagandas para autos. Y la gente necesita saber, ¿no?, y tiene curiosidad por saber, y se va a alegrar de saber de dónde viene y qué hay detrás de todo esto.

Sobre ese tema, ¿puede explicar algo más sobre la historia —esa narrativa en blanco y negro que la mayoría conoce-- en comparación a la historia, por decirlo así, que ustedes nos relatan?

SD: Claro. Bueno, la música popular americana ha sido definida marcadamente por las comunidades y músicos afroamericanos. Y nos inclinamos a pensar que es una narrativa en blanco y negro en el sentido de que muchos géneros musicales se relacionan con las contribuciones de los europeos o de los africanos. La gente piensa que los blues tienen ritmos africanos y, por supuesto, melodías e instrumentos europeos —cosas así.

Esta es una manera importante de relatar la historia de la música popular americana y, supongo que hace 50 años fue una manera revolucionaria de narrarla —y fue algo muy importante. Pero, creo que hoy es igualmente importante complicar esta historia un poco... y añadirle... hay muchas otras corrientes de extremo que podríamos identificar de las que han alimentado la corriente principal. Pero los latinos —y me refiero a los que vienen de América Latina, tienen herencia latina, o vienen de familias que hablan el español— han radicado acá mucho más tiempo que los anglos en lo que ahora son los Estados Unidos —en realidad, han estado acá tanto tiempo como cualquiera de los otros grupos étnicos de consideración.

Y, por decirlo así, forman una tercera población étnica, junto con la blanca y la negra, que ha jugado un rol fundamental en la formación de nuestra cultura —y de nuestra cultura musical en particular. Pero esa narrativa en blanco y negro casi siempre los excluye. Y, además, porque los latinos hablan otro idioma, o porque los latinoamericanos hablan otro idioma, existe la tendencia de considerar como extranjeras sus influencias musicales.

Ahora bien, uno de los puntos que realmente queremos enfatizar en esta exposición es que los latinos son parte de la fibra de la sociedad americana – o sea, de los EEUU. Y, al mismo tiempo, hay gente que desempeña un papel muy importante al conectarnos con las Américas –la América Latina. De ahí que en el título de esta exposición, “American” le haga referencia a estas dos clases de lo “americano”; y “Sabor” sea utilizada para describir la sazón en la música, el estilo, un tipo de riqueza de expresión y de personalidad. Y lo que queremos transmitir a través del título es la idea de que los latinos tienen una larga historia ejerciendo su profunda y bella influencia sobre el sabor, el carácter y el estilo de la cultura norteamericana.

Fantástico. Sí. Está bien, a ver si examinamos estos temas. El primero, le pregunto y usted da la respuesta. ¿Qué papel han desempeñado la música y los artistas latinos en la música popular norteamericana?

SD: Los latinos han jugado un papel importante en la música popular americana al conectarnos con las tradiciones musicales más allá de nuestras fronteras, y al innovar por dentro la cultura norteamericana —la cultura popular de los Estados Unidos. Y pienso que a veces es difícil comprender cómo alguien nos puede conectar con algo extranjero y, al mismo tiempo, participar en la génesis de la cultura popular americana como factor innovador dentro de los Estados Unidos.

Así que la exposición debe examinar estos dos elementos, y prestarle atención a músicos como Carlos Santana, que creció en la bahía de San Francisco, inspirado por la contracultura y el movimiento de derechos civiles de los 60 --y por toda la emoción que se vivía con sólo imaginar nuevas posibilidades culturales-- y que fue una de tantas bandas interraciales de la bahía de San Francisco, incluidas Tower of Power en Oakland, y Sly and the Family Stone.

Y, para muchos, Carlos Santana es un gran ejemplo del latino que realmente ha introducido su música en la corriente principal. Pero de chico era como cualquier otro de ese entonces, que participaban en movimientos sociales nuevos y emocionantes, sin agenda particular de identificación latina.

De hecho, le he escuchado decir a Carlos Santana que, lo que realmente iba encontrando, descubriendo y expresando a la humanidad a través de su música, era más una conexión con el África. Y un personaje como él presenta el interesante reto de tratar de entender cómo los latinos han sido innovadores fundamentales y agentes creativos en la formación de una cultura verdaderamente americana –la de los Estados Unidos de Norteamérica– apartándose de lo conocido, de su conexión con otras culturas, sonidos, personas e idiomas al margen de la corriente principal para lograrlo

[CONVERSACIÓN DE FONDO]

¿Listo? OK ¿Cómo le han dado forma a la cultura popular latina la integración y la migración?

SD: La inmigración le ha dado forma a la cultura popular latina de los Estados Unidos al refrescarla constantemente con ideas y estilos de las Américas. Las conexiones de los latinos en los Estados Unidos con sus países, o con los países de sus padres, representan una fuerza realmente dinámica y valiosa dentro de la cultura popular norteamericana.

Si examinamos el Reggaetón, que causó furor a fines de los noventa y principios de este siglo, a tal punto que hasta los chicos blancos lo escuchan —y que ha invadido las estaciones de radio tanto para latinos como no latinos— vemos que es un gran ejemplo de esa mezcla transnacional que produce géneros dinámicos nuevos. Es algo que podría decirse empezó en Jamaica, o quizás en el Bronx --con la idea del rap, de rapear con pistas sonoras repetitivas de fondo —de ritmo— y que echó raíces en español en Puerto Rico; también en Panamá; y en los barrios latinos de ciudades como Nueva York y Boston donde los muchachos dominicanos lo empezaron a imitar y desarrollar; y así siguió propagándose de un lado a otro por los Estados Unidos y América Latina hasta que adoptó una forma definida y recibió un nombre.

Y es ese dinamismo en el intercambio, pienso yo, lo que diferencia a la cultura juvenil latina, ese constante ir y venir —las olas de la inmigración colocan siempre a las personas en situaciones de buscarse un espacio que no es latinoamericano ni completamente norteamericano— y toman elementos de esas dos culturas, y de esos lugares, para encontrar nuevas maneras de decir quiénes son.

¿Cómo ha creado la juventud latina innovaciones musicales populares que han traspasado límites y fronteras?

SD: Acabo de responder esa pregunta, no? [risas] Muchas veces pensamos en la cultura musical popular de este país como impulsada por generaciones sucesivas y movimientos juveniles. Hoy en día, mucha gente ya no piensa así del jazz, pero en su época, entusiasmaba a los jóvenes a pesar de que sus padres se oponían.

Lo mismo sucedió con el R&B, y después, por supuesto, con el rock and roll, que es una especie de R&B con otro nombre, pero que alcanzó más popularidad bajo ese nombre.

Hip hop, disco —fue un movimiento juvenil, un estilo antes de convertirse en una desagradable fórmula comercial— punk, heavy metal, todos ellos. Recordamos a los grandes héroes y a los innovadores, y a las épocas de génesis como asociadas a las comunidades de gente joven en busca de algo nuevo. Y, a menudo, ignoramos la diversidad de la gente joven que participó en esos movimientos.

Nadie piensa que el punk es latino, y sin embargo en el ambiente de Los Ángeles, el punk fue muy activo, y muy influyente. La gente se acuerda de Ritchie Valens, quizás, como la excepción que fusionó la canción folclórica mexicana La Bamba al rock and roll. Y como que fue la única vez. El público dirá: “Bueno, pero el resto de su música sonaba a rock and roll.”

Uno podría decir que todo en el rock and roll suena como Ritchie Valens o Cannibal and the Headhunters, o como todos esos muchachos de origen mexicano del este de Los Ángeles que andaban creando sonidos nuevos —sonidos que se convirtieron en parte de la fibra musical norteamericana. Y Cannibal and the Headhunters realizó una gira con los Beatles que atrajo a multitudes. Es decir, a menudo negamos la influencia latina a menos que podamos escuchar algo latinoamericano, y olvidamos que esos jóvenes son parte de nuevas generaciones en busca de nuevas expresiones, y que participan en nuevas actividades junto con personas de diferentes grupos y antecedentes étnicos.

Y uno de los propósitos de esta exposición, pienso yo, es dialogar sobre estos asuntos para ilustrar cómo los latinos forman parte real de nuestra cultura, ya que entendemos cómo estos movimientos juveniles la impulsan. Pienso que el solo hecho de ver esas caras y voces latinas, y sus innovaciones, representa un paso enorme para entender la diversidad de nuestra sociedad.

Bueno. ¿De qué maneras han expresado musicalmente los latinos sus experiencias como norteamericanos?

SD: Los latinos han usado la música para expresar una experiencia situada entre culturas, que es bicultural. Muchos latinos han venido del exterior a los Estados Unidos, o son hijos de padres que quisieron ser reconocidos y aceptados como americanos pero que no lo lograron totalmente —que quizás quisieron identificarse con la cultura popular norteamericana, pero no lo lograron en todos sus aspectos.

Se ve un gran ejemplo de esto en un libro que tuve el privilegio de leer hace poco, los Puertorriqueños de Raquel Rivera -- ¿cómo es que se titula ese libro, Marisol? Los New York Ricans --

MBM: From the Hip Hop Zone.

SD: Los New York Ricans, como ella lo llama, From the Hip Hop Zone. Trata de cómo los puertorriqueños que participaron en el hip hop a fines del 70 y durante los 80, y que fueron verdaderos innovadores del género, nunca pudieron lanzar su música al mercado porque la industria disquera de ese entonces buscaba comercializar esa música como afro. Así que 20 años después apareció el fenómeno del reggaetón, que creo que es, finalmente, la respuesta de la juventud latina a ese dilema.

Son parte de la cultura americana, pero también tienen que ser diferentes porque no pueden pertenecer a lo americano dentro de la narrativa común de la cultura popular. Otro gran ejemplo de Nueva York es el boogaloo, muchas veces descrito como un chachachá con ritmo de fondo, y que apareció a fines de la era de las grandes orquestas de Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez cuando se presentaban en el Palladium de los años 50, época en que el cha-cha-cha y el mambo eran la sensación del momento.

Es entonces que grupos más pequeños formados por arriesgados jóvenes puertorriqueños empezaron a aparecer en centros comunitarios donde se juntaban jóvenes latinos y negros, en fiestecitas, y en pequeños locales de Nueva York. Así surgió un nuevo sonido que, estilísticamente, era una mezcla de géneros latinos como el chachachá —para géneros cubanos, el chachachá y la pachanga— con sensibilidades rítmicas afroamericanas, que mezclaba lírica en español y en inglés, como los nombres de comidas en inglés... chitlins afroamericanos con cuchifritos puertorriqueños —y era como el sonido de una fiesta.

El sonido de esas fiestas era una mezcla de la juventud afroamericana y latina. Y así, el soul latino también formó parte de todo esto. Los grupos como el de Joe Cuba, ya famosos por sus boogaloos también adquirieron fama con sus souls latinos, cantando baladas en inglés con arreglos a ritmo y sensibilidades estilo bolero. Para muchos jóvenes latinos, eso fue como una luz en la oscuridad porque podían escucharse, verse y ser ellos mismos a través de su música —porque ellos no eran ni latinos, ni negros, ni norteamericanos ni blancos.

Saber quién es uno, ir a lugares, estar con otros que sienten y comparten un mismo estilo, y sentir que uno pertenece a un grupo son, pienso yo, algunos de los efectos de la música —uno de los aportes más importantes de la música a la gente. Hay muchos ejemplos de cómo los latinos han encontrado ese sentimiento de inclusión a través de la música, en épocas y en lugares donde era la única manera de lograrlo.