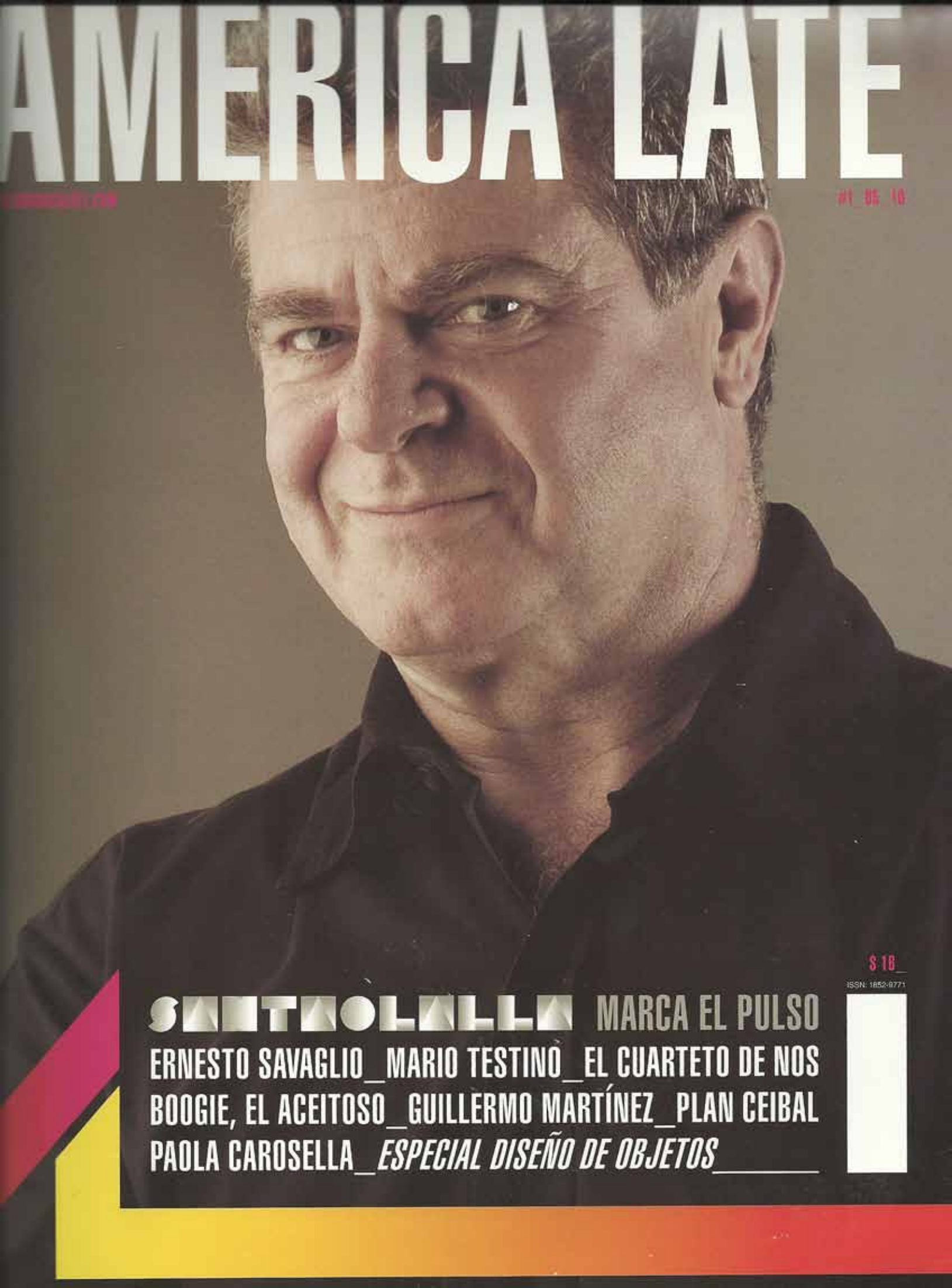

AMERICA LATE

#1 05 10

SANTOLALLA MARCA EL PULSO
ERNESTO SAVAGLIO _ MARIO TESTINO _ EL CUARTETO DE NOS
BOOGIE, EL ACEITOSO _ GUILLERMO MARTÍNEZ _ PLAN CEIBAL
PAOLA CAROSELLA _ *ESPECIAL DISEÑO DE OBJETOS*

\$ 10

ISSN: 1652-0771

Por Lorena Bassani
Fotos: Enrique Ahumada
Producción: Cenill
Asistente: Dario Niepomniszcze
Maquillaje: Benjamin García

GUSTAVO
SANTAOLALLA
TAPA

SANTAOLALLA

MARCA EL PULSO__

COMPOSITOR, MÚSICO, PRODUCTOR, SOCIO FUNDADOR DEL INQUIETANTE FENÓMENO LLAMADO "ROCK NACIONAL", CAZATALENTOS DE ARTISTAS "OPEN MIND" LATINOAMERICANOS, PADRE DE BAJOFONDO, EX LÍDER DE LA BANDA ARCO IRIS Y MÁS. MUCHO MÁS. **LOS LOGROS DE SANTAOLALLA SON INABARCABLES. COMO SU MIRADA, QUE DONDE SE POSA TRANSFORMA Y POTENCIA PROYECTOS DE TODA ÍNDOLE. ÉL DEMOSTRÓ QUE SE MUEVE CON IGUAL SOLTURA EN LA MÚSICA QUE EN EL CINE; EN EL ROCK, EL TANGO O EL FOLCLORE. O EN LOS VINOS, QUE TAMBIÉN PRODUCE. AQUÍ, HISTORIA MÍNIMA DE UN ATREVIDO QUE, ADEMÁS, ATERRIZÓ EN HOLLYWOOD Y SE LLEVÓ DOS OSCAR.**

Qué tiempo loco. No se sabe todavía si el cielo se quedará con las nubes tatuadas al vidrio, o si el sol caerá en gracia para iluminar el interior de la casa, rato después. Así de indefinido está todo. Acaso influidos por tal incertidumbre climática, pensamos en una especie de tómbola ocupacional: Gustavo, ¿sos un compositor, un productor o un músico? Pero Santaolalla no contesta enseguida. De hecho, no dará el gusto. El cielo sigue encapotado... Él no se decidirá. Igual que el tiempo. "Qué sé yo", dirá Santaolalla, amable y con una sonrisa inoportuna.

Pero ¿cuál de los tres oficios te da más chapa?

Es que no lo sé. Eso lo tiene que decir alguien a quien le importen esas cosas.

OK, o sea que a vos no te importan... Y cuando trabajás "con otros", ¿se hace más necesario pensar en el mercado?

Yo nunca en mi vida tuve en cuenta el mercado. Digamos, no es que no sepa que existe ni que viva aislado en una burbuja, pero mi trabajo estuvo basado siempre en el deseo artístico de estar involucrado en los proyectos en los

cuales participé. Produje más de cien discos y no hay ninguno que tenga que meter debajo de la mesa. Ni hice nada para ganar un premio.

Calculo que, a estas alturas, las discográficas ya no se meten en tu trabajo con los artistas. O quizá, si tuviste suerte, nunca lo hicieron...

Tuve la suerte de poder moverme siempre de una manera bastante libre. Por supuesto, empecé con proyectos que, para las grabadoras, no eran de tanta envergadura. Si vos estás trabajando con un grupo nuevo y pedís un millón de dólares para hacer el primer disco, bueno, no te va a ir bien. De alguna forma, yo siempre logré generar la sensación de que sabía lo que estaba haciendo.

EL CAMINO PROPIO Y EL CORREDOR AJENO

Santaolalla sabe de esfuerzos sostenidos, pero también de éxitos inagotables. Repasemos: el hombre arrancó en los convulsionados años '70, cuando, desprejuiciado y pacífico, ayudó a definir el insipiente movimiento del rock latino con una innovadora banda de rock con nombre colorido: Arco Iris. A eso le siguió la conformación de Soluna, donde tocó con Alejandro Lerner

y su novia (no la actual, la de ese momento) Mónica Campins. Juntos grabaron sólo un álbum, *Energía natural*, que tuvo como invitado de lujo a otro loco inalterable: Charly García.

En medio de años duros, Santaolalla empezó a hacer las valijas con más frecuencia y el viento lo condujo a Los Ángeles, Estados Unidos, lugar que se ve que le gustó, porque es donde vive ahora. Entre viaje y viaje a la Argentina, produjo el gran álbum *Pensar en nada*, de su amiguísimo, León Gieco. Una década más tarde, ya en los globalizados '90, Santaolalla empezó a producir en serie y se convirtió en uno (por no decir en "el") de los realizadores musicales decisivos para el boom del rock, no sólo nacional, sino también del continente sudamericano. En 1997, fundó su propio sello discográfico, Surco, desde el cual fue gurú de bandas y solistas como Café Tacvba, Molotov, Los Prisioneros, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, Fobia, Árbol, Bersuit Vergarabat, entre muchos otros. Tanto Surco como Retina, su productora editorial, hacen poco pero bueno. "Son proyectos boutique cuya búsqueda principal es encontrar nuevos talentos. En Surco, por ejemplo, empezaron Juanes y

"CUANDO EMPEZAMOS CON ARCO IRIS, LA INTELIGENTIA DEL ROCK NOS MIRABA BASTANTE MAL. NO VEÍAN BIEN LA MEZCLA ENTRE UN CHARANGO O UNA QUENA, UN HAMMOND, UNA GUITARRA ELÉCTRICA Y UNA BATERÍA. PERO YO SIGO CREYENDO QUE ÉSE ES EL CAMINO".

"TE DA EL TIEMPO PARA QUE PUEDES VOLAR"

Por Árbol, banda de rock argentina que produjo junto a Santaolalla discos como *Árbol* (1998), *Chapusongs* (2002), *Guaul!* (2004) y *Miau!* (2006).

"Queremos aclarar que la experiencia de trabajar con Gustavo fue increíble. Aprendizaje es la palabra.

No sólo en todo lo que tiene que ver con lo musical, también en lo humano. Realmente, Gustavo es una persona que escucha mucho al artista y que lo sabe guiar como pocos. Un intuitivo. Siempre aporta algo que te deja pensando.

Y una de las cuestiones más importantes a nivel creativo: te da el tiempo necesario para que puedas volar.

Aprendimos mucho sobre música. Fue como haber recibido clases intensivas. Nos enseñó a escucharla, a no tener prejuicios, a sentirla y a captarla tal como es.

Lo que nos pareció más copado de su trabajo fueron sus métodos de grabación y la interacción que se da con los técnicos de sonido, porque les sabe pedir exactamente lo que el grupo necesita.

Nuestro trabajo con él fue una gran etapa de nuestra carrera y estamos muy agradecidos. Y además, queremos que la gente sepa que Gustavo hace unos asados que te morís y que es un excelente papillero".

CONTROL

SANTOLALLI

Suro les quedó chico. No tenían los medios para seguir llevando esas carreras a donde tenían que ir. Y está bien. Prefiero dejarlo ahí.

En 2002, Santaolalla fundó Bajofondo, un proyecto rioplatense que combinó elementos acústicos del tango tradicional con los propios de la electrónica, como *house* o hip hop. Si bien nació como una propuesta de nicho, con el tiempo se convirtió en un fenómeno trascendental que contribuyó a seguir popularizando el llamado electrotango. El debut discográfico fue *Bajofondo Tango Club* (2002), una obra maestra imprescindible que ya se convirtió en clásico. En 2004, siguió *Bajofondo presenta Supervielle*, producido por Gustavo Santaolalla y por Juan Campodónico, que además colaboraron, aunque el disco fue compuesto en solitario por el teclista Luciano Supervielle. La discografía de Bajofondo siguió creciendo con *Bajofondo Remixed* (2006) *Mar dulce* (2007), *Pa' bailar* (2007) y *Bajofondo presenta Santullo* (2009). Este año, antes de lanzar un nuevo trabajo de estudio, la banda espera editar un álbum en vivo. Santaolalla cuenta que "venimos registrando material desde hace dos años. La música de Bajofondo mutó mucho a partir de tocar en vivo. Muchos temas

en vivo cobraron otra dimensión. Queremos que esta etapa de la banda quede plasmada en una edición discográfica."

Terraplén es su nuevo proyecto, que esta vez cruza folclore argentino –bagualas, zambas, carnavalitos y otros ritmos– con electrónica. Recientemente, editó su primer trabajo, de nombre homónimo, junto a los músicos Daniel Martín, Diego Vainer y Gaby Kerpel, y con invitados como Supervielle.

PULSACIONES VITALES

Viviste el proceso de fusión del rock y de la música latinoamericana desde el minuto cero, desde la primera fila, incluso siendo parte. ¿Este proceso todavía no terminó?

No, yo creo que ese proceso no termina nunca. Recuerdo que, cuando empezamos con Arco Iris, la *intelligentzia* del rock nos miraba bastante mal. No veían bien la mezcla entre un charango o una quena, y un Hammond, una guitarra eléctrica y una batería. De todos modos, yo sigo creyendo que ése era el camino entonces, y que lo sigue siendo ahora.

¿En qué consiste ese camino exactamente?
En usar elementos musicales que en algún

NUNCA ME INTERESÓ HACER UNA BANDA IGUAL A OTRAS BANDAS ANGLO, PERO CANTANDO EN ESPAÑOL. ME PARECE MÁS INTERESANTE QUE LA PROPUESTA HABLE DE TU CULTURA, DE QUIÉN SOS, DE CÓMO ES TU LUGAR, DE LO QUE VIVÍS, DE LO QUE COMÉS, DE LO QUE RESPIRÁS, DE TU IDIOSINCRASIA. POR ESO, CREO QUE EL PROCESO DE FUSIÓN NO VA A TERMINAR NUNCA".

"UNA GRAN AMBICIÓN ARTÍSTICA"

Por Luciano Supervielle,
integrante de Bajofondo

"Gustavo es una persona que abarca un montón de cualidades. Es un gran productor artístico y un refinadísimo compositor; también, una persona con una enorme capacidad de organización para el trabajo.

Esto hace que buena parte de sus proyectos tenga una gran eficiencia a la hora de la realización y un muy alto nivel de excelencia en el resultado.

Esto, además, lo acompaña con una gran ambición artística. Muchas veces, me pasó de estar hablando con él y darme cuenta de que, mientras yo estaba mirando el cuadro en la pared, él estaba mirando el paisaje a través de la ventana. Quizás esto sea una de las cosas más importantes que aprendí con él!"

momento se convirtieron en el folclore de los jóvenes del mundo y aportarles algo del lugar de donde sos. A mí nunca me interesó hacer una banda igual a otras bandas anglo, pero cantando en español. Me parece más interesante que la propuesta hable también de tu cultura, de quién sos, de cómo es tu lugar, de lo que vivís, de lo que comés, de lo que respirás, de tu idiosincrasia. Por eso creo que el proceso de fusión no va a terminar nunca. Con la globalización, corremos el riesgo de que todas las cosas se parezcan más entre sí, pero eso, a la vez, hace que la identidad, lo que te hace diferente, sea más importante que nunca.

¿Hay un punto de comparación entre el productor y el "cazatalentos" del fútbol?

Sí, todo el tiempo. Yo siempre estoy ávido de escuchar. Por suerte, nunca perdí el contacto con la calle y con lo que está pasando. Por otro lado, la gente me acerca mucho material, y me he encontrado con sorpresas. Yo siempre digo que creo mucho en la experiencia, en el conocimiento y en el camino recorrido, pero también creo que está bueno trabajar con gente nueva, joven y que te mantiene fresco. Buscar talentos me excita.

¿Qué tenés visto ahora de América Latina y del resto del mundo?

De Latinoamérica, me gustó bastante lo

que está haciendo un chico mexicano que se llama Juan Son, y también Natalia Lafourcade... De Argentina, me pareció muy buena, muy orquestal, La Manzana Cromática Protoplasmática. De Uruguay, me gusta mucho Santullo. Y me encanta Calle 13, creo que puede llegar a ser tan grande como fue en su momento, y sigue siendo, Café Tacvba. De afuera me gusta mucho una banda que se llama Grizzly Bear, y el año pasado me gustó The Last Shadow Puppets, un grupo que tiene Alex Turner, de los Arctic Monkeys.

Desde los '90, Santaolalla se convirtió en uno de los cerebros indispensables para encender la mecha del rock latino. La lista de bandas y músicos solistas que lo tuvieron como "maestro recomendado" es larga y es mucha. Él asume que tiene una fórmula propia al trabajar: "Yo no soy ese tipo de productor que le arma todo el boliche al artista. Yo elijo artistas que tienen una visión, tipos con opiniones fuertes. Una gran parte de mi trabajo es ganarme su confianza, tengo que demostrarles que entiendo lo que son, su sentido del humor, la manera en la que ven las cosas. Es muy importante, porque es lo que te ayuda a definir la forma de trabajo. Yo no soy ningún santo, para nada, pero creo que cuando se trabaja en un disco hay que estar focalizado. Y luego viene la parte de ver el repertorio, de

"YO SIEMPRE ESTOY ÁVIDO DE ESCUCHAR. POR SUERTE, NUNCA PERDÍ EL CONTACTO CON LA CALLE Y CON LO QUE ESTÁ PASANDO. POR OTRO LADO, LA GENTE ME ACRESCENTA MUCHO MATERIAL, Y ME HE ENCONTRADO CON SORPRESAS".

"ABARCA MUCHAS DIMENSIONES"

Por Juan Campodónico, productor e integrante de Bajofondo.

"Era 1996, tenía 25 años y una banda llamada Peyote Asesino, con la cual tocaba en pequeños clubes de Montevideo.

Un día, de la nada, apareció Gustavo llamando por teléfono y proponiendo hacer un disco de alcance regional. Hablaba del *culture clash* de la cultura norteamericana y la latina por un *speaker*, mientras el resto nos mirábamos sorprendidos y emocionados.

La primera vez que lo vi fue meses más tarde, cuando apareció en Montevideo para quedarse una semana y trabajar con nosotros en nuestra modesta sala de ensayo/estudio. Sentados los dos frente a la pantalla de la compu, encontramos una manera de trabajar juntos como colaboradores desde el primer momento, que ya se parecía al método que usamos años después para dar vida a Bajofondo.

Siempre nos entendimos musicalmente, lo que uno dice se completa con lo que el otro propone.

Aprendí muchísimo del arte de producir, de

hacer discos y de tener un discurso en la música viendo a Gustavo. Creo que para él también fue refrescante poder trabajar codo a codo con alguien de una generación veinte años menor.

Nunca fuimos dos personas que se llevarían bien fácilmente, pero cuando la música empieza a sonar ya no nos contraponemos, sino que nos sumamos de una manera virtuosa.

Gustavo es un gran artista y una gran persona, y la verdad es que agradezco haber podido vivir tantas cosas juntos, en estos doce años que hace que lo conozco. Recorrimos el mundo junto con los Bajofondo y pasaron infinitas cosas.

Yo lo siento como mi mentor gracias al cual pude iniciar una carrera en la música, pese a mi bajo perfil y a cierto espíritu *indie* que me caracteriza.

Gustavo es una persona y un artista que abarca muchas dimensiones, desde ser el productor de artistas *mainstream* latinos, hasta ser un representante de lo más fino de las nuevas tendencias frente al mundo anglo. Desde el *rocker* argentino de la generación de Charly y Spinetta, hasta el excelente y ultrarreconocido músico de películas que es hoy en día.

Es un tipo inquieto y cambiante, que cada vez que te lo encontrás parece ser una persona algo distinta de la de la vez anterior.

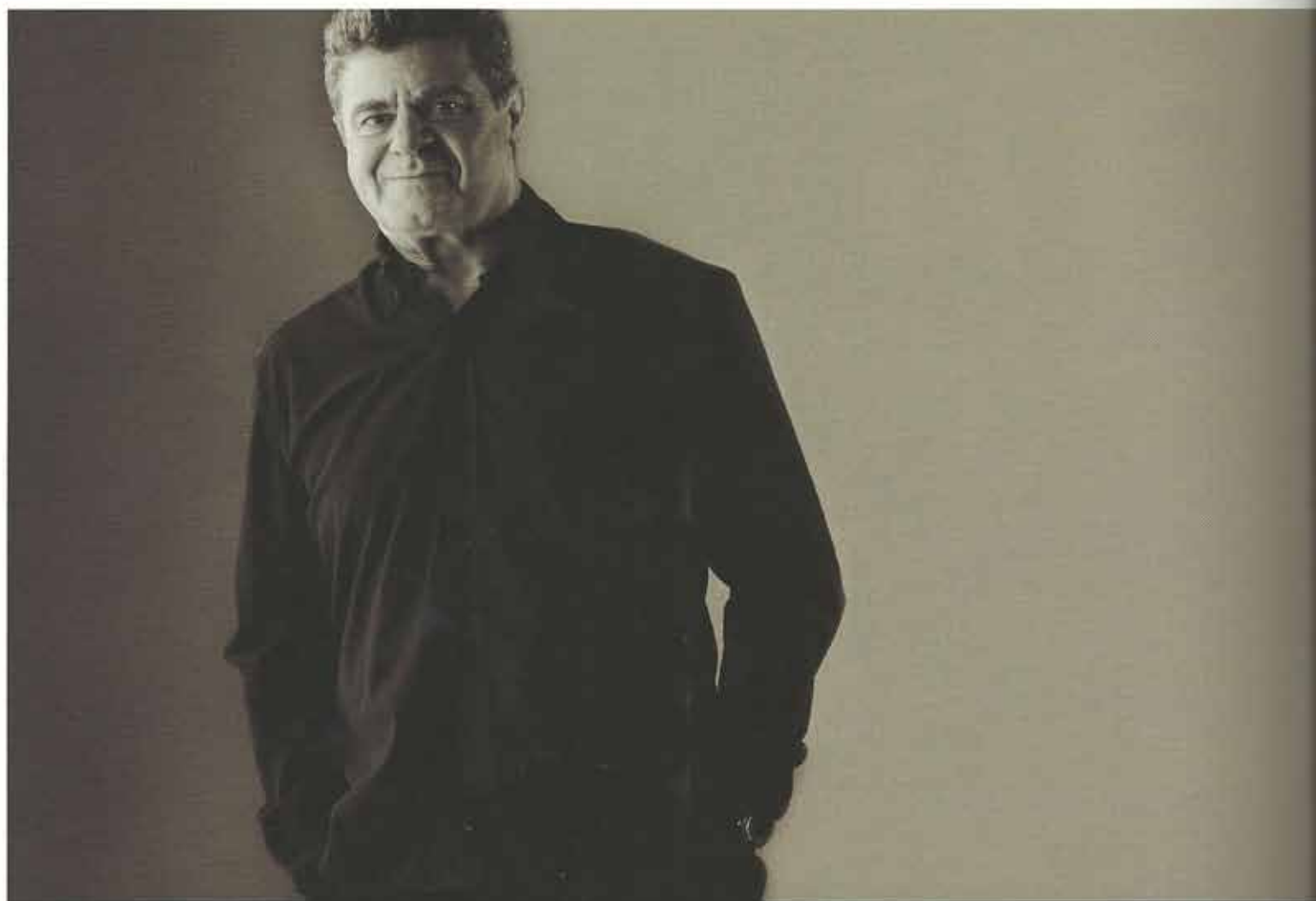
Es el tipo con la agenda más llena e internacional que conozco. Pero no creo que él considere que esa agenda podría llamarse trabajo, creo que para él es sinónimo de diversión y de pasar por la vida de una manera trascendente."

BANTOLALLI

SANTOLALLI

"UNA VIDA ESPIRITUAL LE SALE POR LOS POROS"

Por Alejandro González Iñárritu, director mexicano de las películas *Amores perros*, *21 gramos* y *Babel*, en las que Santaolalla creó la banda sonora, y con la que ganó, en el último caso, un premio Oscar.

"Las sesiones con Gustavo son como una cirugía a corazón abierto. Cada nota

te salva o te mata. Las yemas de sus dedos siempre se deslizan literalmente por la cuerda floja y posee la precisión del microcirujano que con movimientos mínimos, casi imperceptibles, es capaz de tocar el pulso, hacer zumbir y latir al corazón del instrumento como nadie.

Amores perros fue mi primera película y fue también la primera película que musicalizó Gustavo.

El entendimiento fue inmediato. Ambos somos Leos, amamos la música, y disfrutamos y aprendemos el uno del otro cada vez que nos sentamos en un estudio a jugar con las posibilidades.

Gustavo tiene algo más que el talento. Cuenta con una vida interior, una vida espiritual muy desarrollada que le sale por los poros de su piel y por lo mismo, como la humedad, se le sale en cada nota."

... DE BAJOFONDO MUTÓ MUCHO A PARTIR DE TOCAR EN VIVO. MUCHOS TEMAS QUE FORMAN PARTE DE NUESTROS DISCOS, AL TOCARLOS EN VIVO, COBRARON DIMENSIÓN. QUEREMOS QUE ESTA ETAPA QUEDE PLASMADA EN UNA EDICIÓN DISCOGRÁFICA."

elegir las canciones. Para hacer un disco de 12 canciones, yo pido 35 ó 40 temas."

LA IDENTIDAD, AL FRENTE

Hasta ahora, trabajaste casi exclusivamente con artistas latinoamericanos...

Absolutamente. Una excepción es el trabajo con el Cuarteto Kronos, que es un grupo de los Estados Unidos, pero con el cual trabajé haciendo el disco *Nuevo*, que es un tributo a la música mexicana.

¿Por qué elegís focalizarte en lo latinoamericano?

Tiene que ver con que siempre tuve claro el tema de la identidad. Es el mundo del que yo vengo y al que yo pertenezco, aunque me haya venido a vivir a los Estados Unidos hace muchísimos años. Yo nunca me "americanicé". Sí incorporé a mi persona elementos de la cultura de ese país que me parecen buenísimos, y que me sirven. Por ejemplo, la organización o la idea de llevar las cosas a cabo con un gran nivel de calidad y de conocimiento. Pero nunca dejé de ser un tipo que creció en Ciudad Jardín y que es argentino.

¿Qué opinás de la famosa idea de "world music"?

Creo que, en realidad, es sólo una etiqueta. Cuando yo empecé, había varias expresiones que no existían. No existían "world music" ni "world beat", ni tampoco la idea de "música alternativa". En ese momento, estaban la "música complaciente" y la "música progresiva". Son todas etiquetas. Yo creo que, en definitiva, todo tiene que ver con la música y que la música conecta gente. La música es universal y podés llamarla como quieras.

LA HORA DEL CINE

Nació al Oeste y terminó en el Norte. El muchacho de El Palomar, Buenos Aires, ahora vive en Los Ángeles, California, la tierra de las películas que mira todo el mundo. Aunque

se radicó ahí, Santaolalla jura que no trabajó en películas "demasiado" representativas del universo hollywoodense. Que todas fueron otra clase de filmes. Y, como quien deja todas las puertas abiertas, aclara: "No es prejuicio, es que simplemente no se dio." Hacia finales de los '90, Santaolalla comenzó a pisar firme en el "séptimo arte" —luego de participar en algunos proyectos más chicos—, dedicándose a la producción de los álbumes de bandas sonoras de películas importantísimas, como *Amores perros* (2000), *21 Gramos* (2003) y *Diarios de motocicleta* (2005). Lo que se dice, el nene llegó a Hollywood. Basta señalar que fue parte de la banda sonora de la película *Secreto en la montaña* (2005), por la cual ganó un Oscar. Pero no sólo esto: el tema *A Love That Will Never Grow Old* se llevó también el Globo de Oro a la mejor canción original. Y al año siguiente (2006), Santaolalla ganó otro Oscar por la banda sonora de *Babel*.

Su primera experiencia en la producción de cine fue en *El café de los maestros* (2008), una película que produjo con Lita Stantic y Walter Salles, dirigida por Miguel Kohan. El filme fue para él una experiencia cargada de aprendizaje intensivo. "Trabajé en la parte creativa, escribí la película con Kohan y estuve codo a codo con él. Me gustó mucho. Me gusta mucho el cine," asegura. Como él afirma, parece que el cine fue siempre una de sus pasiones, donde espía con ganas, pero que todavía no explotó oportunamente. "Es que yo empecé en la música a los 16 años. Muy chico. Cuando terminé el secundario, ya estaba haciendo el primer disco de Arco Iris. Sin embargo, una cosa que yo quería hacer era estudiar cine. En aquella época era difícil. Pero siempre me gustó. Me parece un medio alucinante. Así que me encantaría producir películas. Mi intención es méterme también en eso." La famosa cuenta pendiente que está por saldarse. Ya se ganó dos Oscar. Como para arrancar, ¿vivo?